

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 Romance, La Melodía y Lo Social del amorfino y su Influencia en lo auditivo-interactivo-
cinético para la población de Manta 2024”**

Autor/a:

Jose Manuel Palacios Aray

Docente tutor:

Freddy Damián Sinchi Quinde

Periodo

2025-1

Manta - Manabí - Ecuador

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

“El Romance, La Melodía y Lo Social del amorfino y su Influencia en lo auditivo-interactivo-cinético para la población de Manta 2024 ”

Trabajo de proyecto de titulación presentado por: Jose Manuel Palacios Aray
Tutor: Freddy Damián Sinchi Quinde

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL

Título del Trabajo de Investigación:

Autor: Jose Manuel Palacios Aray

Fecha de Finalización: 2 de Septiembre de 2025

Descripción del Trabajo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal fortalecer la tradición oral de la cultura montubia, los amorfinos que forman parte de ella, reinterpretándolos de forma contemporánea.

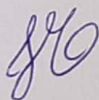
Declaración de Autoría:

Yo, Jose Manuel Palacios Aray, con número de identificación 1311914392, 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 "El Romance, La Melodía y Lo Social 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:

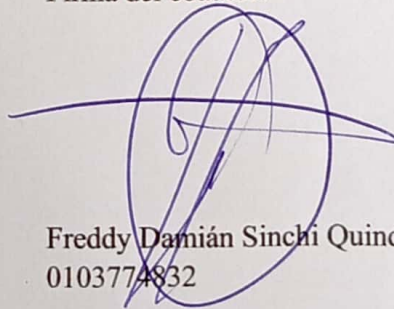
El presente trabajo de investigación está reconocido y protegido por la normativa vigente, art. 8, 10, de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador. Todos los derechos sobre este trabajo, incluidos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, pertenecen a los autores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

Firma de los Autores:

Jose Manuel Palacios Aray
1309616660

Firma del coautor:

Freddy Damián Sinchi Quinde
0103774832

Manta, 2 de septiembre de 2025

CERTIFICADO DEL TUTOR

	NOMBRE DEL DOCUMENTO: CERTIFICADO DE TUTOR(A).	CÓDIGO: PAT-04-F-004
	PROCEDIMIENTO: TITULACIÓN DE ESTUDIANTES DE GRADO BAJO LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	REVISIÓN: 1
		Página 1 de 1

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 del estudiante PALACIOS ARAY JOSE MANUEL, legalmente matriculado 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 *"EL ROMANCE, LA MELODÍA Y LO SOCIAL DEL AMORFINO Y SU INFLUENCIA EN LO AUDITIVO-INTERACTIVO-CINÉTICO PARA LA POBLACIÓN 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

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 del estudiante PALACIOS ARAY JOSE MANUEL, legalmente matriculado 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 ROMANCE, LA MELODÍA Y LO SOCIAL DEL AMORFINO Y SU INFLUENCIA EN LO AUDITIVO-INTERACTIVO-CINÉTICO PARA LA POBLACIÓN 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

PALACIOS JOSE IMANUEL

6%
Textos sospechosos

8% Similitudes
3% similitudes entre comillas (ignorado)
0% entre las fuentes mencionadas (ignorado)
2% Idiomas no reconocidos

Nombre del documento: PALACIOS JOSE IMANUEL.docx
ID del documento: c62c69748aee1e01df2a426acbb1d56c3ba835d
Tamaño del documento original: 839,97 kB

Depositante: BRYAN MENDOZA MUNOZ
Fecha de depósito: 7/12/2024
Tipo de carga: interface
fecha de fin de análisis: 7/12/2024

Número de palabras: 6754
Número de caracteres: 44.023

Ubicación de las similitudes en el documento:

Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	NAYELI DELGADO.docx NAYELI DELGADO #faf697 Viene de de mi biblioteca 4 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (212 palabras)
2	OCAÑA SALTOS DANNY STEVE.docx OCAÑA SALTOS DANNY STEVE #05ee2e Viene de de mi biblioteca 4 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (190 palabras)
3	ISABELA PATIÑO GARCIA.docx ISABELA PATIÑO GARCIA #86e6a4 Viene de de mi biblioteca 3 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (187 palabras)
4	ALVARADO LUIS INFORME 5.docx ALVARADO LUIS INFORME 5 #5a283f Viene de de mi biblioteca 3 fuentes similares	3%		Palabras idénticas: 3% (168 palabras)
5	ojs.uv.es https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/article/download/14028/12947	1%		Palabras idénticas: 1% (95 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	Documento de otro usuario #9f8732 Viene de de otro grupo	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (39 palabras)
2	www.cinconoticias.com > Tradiciones Indígenas » Rituales, Ciencia y Preservac... https://www.cinconoticias.com/tradiciones-indigenas/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (10 palabras)
3	historia.ovh El arte cinético: Explorando la expresión visual en movimiento https://historia.ovh/el-arte-cinetico-explorando-la-expresion-visual-en-movimiento/	< 1%		Palabras idénticas: < 1% (10 palabras)

DEDICATORIA

Le dedico este trabajo a mi familia, a ese pilar que sostuvo mi vida cuando sentí que se derrumbaba.

A mi madre, que vio en mí un artista antes de que yo siquiera lo creyera, que me empujó con amor hacia este camino porque supo reconocer un potencial que yo no alcanzaba a ver.

A mi padre, que me abrazó con un amor incondicional, que me dio fuerzas para dejar mi hogar y enfrentar lo desconocido. Ellos me devolvieron la fe en mí cuando yo mismo me daba por perdido.

A quienes me enseñaron que el arte no es un simple adorno, que no vive colgado en una pared ni encerrado en un marco: el arte es un refugio, un espejo, una voz; es la forma más sincera de encontrarse con uno mismo.

Y a mi yo del pasado... ese que nunca imaginó llegar hasta aquí, que estuvo tan cerca de la muerte que casi olvidó lo que era vivir. A ese yo que sobrevivió, que encontró en el arte no solo una razón para seguir, sino un sentido profundo para existir.

AGRADECIMIENTO

Hay caminos que se recorren con los pies, y otros que se recorren con el alma. Este proyecto pertenece a esos segundos: un trayecto lleno de silencios que pesan, de risas que alivian, de lágrimas que limpian, y de abrazos que, incluso a la distancia, sostienen.

A mis padres, que soportaron mi ausencia y me enviaron amor a través de cada llamada, cada palabra y cada silencio. Aunque la distancia nos separara físicamente, siempre estuvieron a mi lado, sosteniéndome mientras caminaba por un lugar desconocido.

A mis docentes, que rompieron las cadenas de mi visión limitada del arte, enseñándome que no se trata solo de pintar o esculpir, sino de vaciar el alma, de liberar los sentimientos que uno guarda como si fueran secretos prohibidos.

A mis amigos y compañeros, que fueron familia en este camino, que compartieron risas, cansancio y sueños durante estos cuatro años que siempre llevaré en el corazón.

A mis mejores amigas, con quienes comencé este viaje y con quienes quiero cruzar la meta. Aunque el tiempo y los caminos nos hayan llevado a lugares distintos, guardo en mí la certeza de que nuestra amistad es real, genuina y única.

A cada persona que, con un gesto, una palabra o un instante compartido, me recordó que el arte late gracias a la vida que lo rodea.

Y, sobre todo, a la vida misma... que me dejó caer para luego darme la mano y levantarme. Que me puso al borde del final para enseñarme a comenzar de nuevo. Aprendí que no debo vivir según lo que otros esperan, sino siguiendo la voz que nace desde lo más profundo de mí. Desde que elegí transformar mis ideas en algo tangible, comencé a vivir de verdad... y, por primera vez, a vivir como yo.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR	2
CERTIFICADO DEL TUTOR.....	3
CERTIFICADO DE PLAGIO	5
DEDICATORIA.....	6
AGRADECIMIENTO.....	7
El romance, la melodía y lo social del amorfino y su influencia en lo auditivo interactivo cinético para la población Manta 2024	9
EL TEMA.....	10
FUNDAMENTOS DEL TEMA.....	12
El Romance	15
La Melodía	16
Lo Social.....	17
Auditivo.....	18
Interactivo.....	19
Cinético	20
TIPO DE ARTE	21
FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE	24
Contexto Natural	24
Contexto Edificado.....	25
Contexto Social	26
REFERENTE AUTOR.....	27
Julio Le Pare.....	27
Carlos Cruz-Diez.....	28
Jesús Joto.....	29
FUNDAMENTOS DEL AUTOR	30
OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS	32
Bidding for Série 25D No 1-3 3/1 3-1 3/1.....	32
Transchromie.....	33
Mirror	33
OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA.....	34
Transchromie.....	34
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA	35
LISTADO DE FUNDAMENTOS	37
PROPUESTA INNOVADORA	38
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	39
LÁMINAS REGLAMENTARIAS DE ÓRDENES	40
PROTOTIPO	52

El romance, la melodía y lo social del amorfino y su influencia en lo auditivo interactivo cinético para la población Manta 2024

The romance, the melody and the social of amorfino and its influence on the auditive interactive kinetic for the Manta 2024 population Jose Manuel Palacios Aray

Resumen

El amorfino, una forma de poesía popular originaria de la región costera de Ecuador, particularmente de la zona montubia de Manta, desempeña un papel significativo en la estructura social y cultural. Históricamente, el amorfino ha sido una herramienta para mantener y reforzar los estereotipos de género, donde la figura femenina está a menudo representada como un objeto de deseo, sujeto a las decisiones y expectativas masculinas. La estructura de este género musical, cargada de simbolismos sobre la feminidad y la masculinidad, ha reforzado la idea de que la mujer debe cumplir con ciertos roles pasivos y subordinados en la sociedad. Estos estereotipos se alinean con una visión tradicional de las relaciones entre hombres y mujeres, que otorga a los varones el poder y la autoridad dentro de la dinámica social. Sin embargo, a pesar de estos estereotipos, el amorfino también ofrece una plataforma para cuestionar y redefinir estos roles. En el contexto contemporáneo, donde los movimientos de género y feminismo tienen mayor presencia, esta forma de poesía puede ser utilizada para empoderar a las mujeres y brindarles una voz activa dentro de la tradición. Es posible revitalizar el amorfino mediante el uso de tecnologías y técnicas modernas, lo que permite una reinterpretación del género que se alinee con los valores y luchas sociales actuales. Con la fusión de arte tradicional y recursos contemporáneos, el amorfino puede convertirse en un vehículo para la reflexión y el cambio, manteniendo su esencia cultural mientras se adapta a las transformaciones sociales de la región.

Abstract

The amorfino, a form of popular poetry originating from the coastal region of Ecuador, particularly from the montubia area of Manta, plays a significant role in the social and cultural structure. Historically, the amorfino has been a tool to maintain and reinforce gender stereotypes, where the female figure is often represented as an object of desire, subject to the decisions and expectations of men. The structure of this musical genre, laden with symbols of femininity and masculinity, has reinforced the idea that women must fulfill certain passive and subordinate roles in society. These stereotypes align with a traditional view of relationships between men and women, granting males power and authority within the social dynamic. However, despite these stereotypes, the amorfino also offers a platform to question and redefine these roles. In the contemporary context, where gender movements and feminism are more prominent, this form of poetry can be used to empower women and provide them with an active voice within the tradition. It is possible to revitalize the amorfino through the use of modern technologies and techniques, allowing for a reinterpretation of the genre that aligns with current social values and struggles. By fusing traditional art with contemporary resources, the amorfino can become a vehicle for reflection and change, preserving its cultural essence while adapting to the region's social transformations.

Palabras clave: Nacional, Creación Artística, Escultura, Sociología del Arte.

EL TEMA

Según (Cadena, 2019) “en contraste con la vida “asesinable” del homo sacer, el concepto de gine-sacra se centra en la deshumanización del sujeto femenino por su condición de género subalterno “penetrable”, es decir “violable”. Es decir, señala el exceso inherente a la nomenclatura de Agamben, que subsume a la subjetividad femenina bajo una supuesta neutralidad masculina, y se marca la diferencia de significaciones que, por razones de género, emanan de estos dos conceptos. En su condición de penetrable, la gine-sacra puede ser violada, considerando a la mujer como un objeto sexual del hombre.

Pero, la romantización del machismo en los amorfinos ecuatorianos puede observarse en varios aspectos, los amorfinos pueden idealizar al hombre como el proveedor y protector, contribuyendo a una visión del hombre como el pilar económico y social de la familia y las mujeres a menudo son descritas en función de su capacidad para cumplir con los roles de esposa y madre.

Por lo tanto, desafiar y superar estos estereotipos de la tradición oral antigua abre muchas posibilidades para que la mujer sea más libre e independiente, liberándose de la influencia masculina y dejando atrás el romance machista que la ha limitado.

Ilustración 1

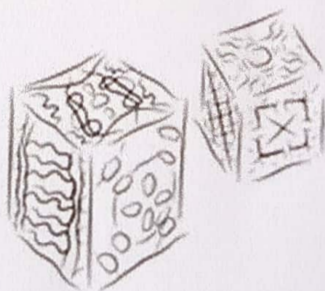
Según (SANZ, 2001) “El sonido es capaz de producir impactos en la conducta humana, individual o colectivamente, y convertirse en expresión de estados anímicos”. Es decir, la Musicoterapia posee finalidades funcionales, tanto a nivel preventivo en los ámbitos sociales,

familiares, escolares y en los momentos de la vida, como terapéuticas. Posiblemente, la música en la actualidad sea más necesaria de lo que podamos imaginar.

Pero, Los amorfinos son una forma tradicional de poesía popular que se caracteriza por entonar versos con una melodía breve y repetitiva, agradable al oído. Aunque se recitan sin acompañamiento musical, la melodía propia de los amorfinos contribuye a que el intercambio de palabras resulte placentero. Es importante reconocer que, en la actualidad, la música es una parte integral de nuestra vida diaria como sociedad.

Por lo tanto, la melodía de los versos de los amorfinos son una composición de patrones que al juntarse crean armonía lineal con sentido que produce impacto en la conducta humana y sus estados de ánimo.

Ilustración 2

Según (RAE, 2024) “La Real Academia Española define campesino como la persona que vive y trabaja diariamente en el campo”. Es decir, "En otras palabras, estas comunidades pueden considerarse como grupos humanos que se encuentran distantes de los núcleos urbanos y, en consecuencia, han desarrollado un estilo de vida que difiere notablemente del que se encuentra en las ciudades. Su forma de vida se distingue por una serie de características particulares que incluyen un conjunto definido de ideas, creencias y valores que moldean su existencia cotidiana. Estos pueblos preservan costumbres y rituales ancestrales que son fundamentales para su identidad cultural.

Pero, en tiempos pasados, las costumbres y creencias eran diferentes y el entorno en el que se vivía solía normalizar comportamientos que idolatraban la figura masculina por encima de cualquier otra. Esto llevaba a la percepción de que, independientemente de cualquier estudio realizado sobre la sociedad, no habría problemas, ya que en esa comunidad en particular se consideraba completamente normal.”

Por lo tanto, en el ámbito social, no solo es necesario desafiar y dismantelar la imagen patriarcal, sino también reinterpretar la idea de que el amor debe ceñirse a un cortejo heterosexual y machista. Es fundamental abrir espacio para nuevas formas de expresión del amor y del cortejo que reflejen una mayor diversidad y equidad.

Ilustración 3

FUNDAMENTOS DEL TEMA

Según (LOOR, 2020) “Entre las principales manifestaciones culturales de este pueblo, está el amorfino, que se constituye en un patrimonio oral del pueblo montubio. Esta expresión de carácter literario se desarrolla desde principios de la época republicana, adquiriendo fama y prestigio, aunque su origen exacto es difícil de precisar”. Es decir, Aunque el amorfino ha sido una expresión literaria importante desde principios de la época republicana en Ecuador, su origen exacto es difícil de precisar. Su desarrollo y popularidad reflejan la riqueza cultural y la tradición oral del pueblo montubio.

Pero, el amorfino se formalizó durante la época republicana, sus raíces se pueden rastrear hasta la época colonial. Los procesos de colonización introdujeron nuevas formas culturales y

lingüísticas en la región, las cuales se fusionaron con las tradiciones indígenas y africanas locales, contribuyendo a la evolución del amorfino.

Por lo tanto, El amorfino no solo representa una forma de poesía, sino también un vehículo para la preservación de la identidad cultural y la transmisión de valores dentro del pueblo montubio. Su historia y evolución reflejan la riqueza y complejidad de la cultura ecuatoriana.

Ilustración 4

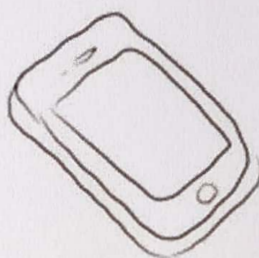

Según (Andrade, 2021) “Reacciones de tipo social como indiferencia frente a la cultura e identidad o tal vez porque el sistema educativo no ha sido el medio pertinente de sensibilización de la importancia de la memoria social como espacio de identidad social”. Es decir, los temas y estilos culturales deben ser adaptados para reflejar las nuevas realidades sociales y la evolución de las comunidades. Los amorfinos, una manifestación cultural rica en historia y significado, encuentran su lugar en una variedad de eventos sociales.

Pero, La adaptación puede llevar a una dilución de las tradiciones y una pérdida de autenticidad si no se maneja con cuidado y la presencia en eventos sociales puede no ser suficiente para asegurar la preservación y apreciación profunda de una manifestación cultural. Puede haber una tendencia a utilizar elementos culturales como meros adornos en lugar de comprometerse con su verdadero significado y valor.

Por lo tanto, los amorfinos a través de su capacidad para adaptarse a los contextos contemporáneos no solo preservan su esencia tradicional, sino que también la actualizan para resonar con las nuevas realidades sociales, manteniendo así su relevancia y vitalidad en el presente.

Ilustración 5

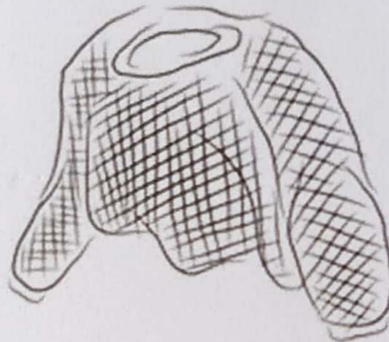

Según (Torbay, 2017) “forman parte de las tradiciones importantes de la cultura montubia, tradiciones que desgraciadamente dejan de ser apreciadas o no son alimentadas en las memorias de los jóvenes, corriendo el riesgo de perderse”. Es decir, Los amorfinos subsisten por el esfuerzo de ciertos grupos por mantener esta tradición, pero ya no se escuchan con la frecuencia de antes o si aparecen es posible que tengan como vocero a una persona muy mayor que aún conserva recuerdo de los mismos.

Pero, el interés de las nuevas generaciones está cambiando debido a la evolución de los tiempos y al predominio de la tecnología. En comparación con las prioridades entre las tradiciones y los medios digitales, es evidente que el amorfino, como forma tradicional de expresión cultural, puede verse relegado a un segundo plano.

Por lo tanto, preservar una cultura que no se adapta al presente es difícil. Es más efectivo adaptar elementos del pasado al contexto contemporáneo para crear una experiencia relevante y fascinante para los jóvenes.

Ilustración 6

El Romance

Según (C., 1998) "La tradición es un sinnúmero de saberes transmitidos de generación en generación, es memoria colectiva, su representación oral consta de dos elementos: quien la historia y el género expresado". Es decir, un sinnúmero de saberes transmitidos de generación en generación", establece una conexión entre generaciones. A través de la transmisión continua de conocimientos, valores y prácticas, las personas de diferentes épocas están unidas en una cadena de comprensión y experiencia compartida. Este vínculo intergeneracional asegura que los saberes ancestrales permanezcan vivos.

Pero, esta conexión se está perdiendo con el paso del tiempo, debido a que las comunidades rurales están experimentando un proceso de modernización que transforma sus costumbres y estilos de vida. La migración hacia áreas urbanas y la adaptación a nuevas formas de vida están llevando a un desarraigo de las tradiciones ancestrales y a un alejamiento de las raíces culturales de los pueblos montubios.

Por lo tanto, esta continuidad cultural no solo mantiene viva una forma de expresión artística que ha evolucionado con el tiempo, sino que también ofrece una oportunidad única para explorar y reinterpretar el legado histórico.

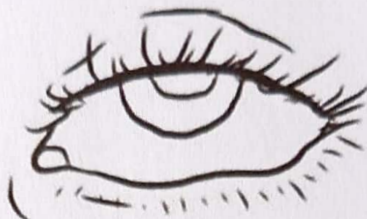
La Melodía

Según (Schmitt, 1998) “La música, como arte estructurado con lógica musical, es un fenómeno histórico-cultural y por eso diferente en cada época histórica y diferente en las múltiples culturas”. Es decir, como arte organizado según principios musicales específicos, se configura como un fenómeno histórico y cultural, lo que implica que varía significativamente a través del tiempo y entre diferentes culturas. Al ser un reflejo de los contextos históricos y culturales en los que se produce, la música no solo sigue estructuras lógicas, sino que también encarna los valores y tradiciones de cada época y cultura, resultando en una diversidad de formas y estilos musicales.

Pero, no puede haber una comunicación efectiva con las nuevas generaciones si los espacios dedicados a la cultura continúan estando orientados principalmente hacia un público mayor que ya está familiarizado y disfruta de estas tradiciones. La falta de inclusión de formatos o enfoques que atraigan a los jóvenes limita la posibilidad de transmitir estas formas de expresión cultural a quienes podrían beneficiarse de ellas.

Por lo tanto, la comunicación en la melodía no se limita únicamente a la transmisión de notas y acordes; también implica garantizar que la obra musical llegue a los oyentes adecuados de manera que establezca una conexión emocional significativa.

Ilustración 8

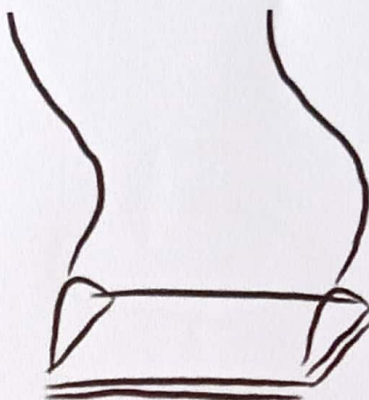
Lo Social

Según (Arango, 2013) “Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Es decir, los medios de comunicación en la sociedad contemporánea son herramientas clave para la transmisión de información, operando a través de una variedad de formatos como textos, sonidos, imágenes y videos. Esta definición subraya la capacidad de los medios para adaptar y diversificar los mensajes en función del canal utilizado, reflejando la evolución y complejidad de la comunicación moderna.

Pero, El amorfino, con su enfoque en la comunicación cara a cara y su transmisión cultural y emocional a través del canto y la improvisación, resalta una forma de comunicación que no necesariamente se ajusta a los formatos textuales, sonoros, visuales o audiovisuales convencionales descritos por Arango. En lugar de depender de los medios modernos para la difusión de mensajes, el amorfino pone énfasis en la autenticidad, la espontaneidad y el contexto local.

Por lo tanto, el mensaje del amorfino crea una experiencia sensorial única, a pesar de la ausencia de textos escritos, ya que estas poesías se relatan en el momento como epifanías. Esta espontaneidad contribuye a una experiencia que es tanto singular como irreplicable.

Ilustración 9

Auditivo

Según (Alarcón, 2008) "La conjunción del sonido y de la imagen insiste en la implicación del espectador, forzando su participación en el espacio real y concreto, en lugar de responder a un espacio imaginado y pensado". Es decir, nos hace recordar lo que sería el espacio imaginado y pensado en los lenguajes audiovisuales proyectados y en la música de concierto. En esta muestra participaban Vito Acconci, Terry Fox, William Hellermann, Pauline Oliveros, Richard Lerman, Les Levine y Carolee Schneeman, entre otros, la mayoría de ellos del campo artístico interdisciplinar de la performance, escultura sonora y de la experimentación musical.

Pero, la combinación de sonido e imagen busca una implicación directa del espectador, forzando su participación activa. Esto implica que el arte no se limita a la contemplación pasiva; en cambio, está diseñado para involucrar al espectador de manera física y emocional en un entorno real. Sin embargo, esto también puede dejar al espectador sin la opción de experimentar la obra de manera más libre o contemplativa, requiriendo una participación previa y activa.

Por lo tanto, el sonido es un medio esencial que, incluso sin una participación directa, establece un vínculo entre la obra y el espectador, transformando la experiencia en una nueva dimensión sensorial."

Ilustración 10

Interactivo

Según (Giannetti, 2004) “Introducir la participación activa del espectador en la obra requiere redefinir cuatro campos esenciales: la percepción, la exhibición, la comunicación y la estructura”. Es decir, La adaptación de la estructura a un sistema de comunicación bidireccional conlleva la necesidad de desarrollar un componente crucial conocido como 'mediador', el cual cumple una función esencial en la facilitación de la interacción entre los distintos elementos del sistema. Este mediador, a menudo materializado a través del diseño de una interfaz, actúa como un intermediario que permite una comunicación fluida y efectiva en ambas. Pero, garantizar que exista una interacción efectiva entre la obra y el espectador sin la necesidad de una indicación explícita representa una variable casi inestimable en el diseño de experiencias cinéticas. La efectividad de esta interacción depende en gran medida del conocimiento previo y de la capacidad crítica del espectador. Por lo tanto, al involucrar activamente al espectador en el proceso artístico, no solo estamos fomentando una mayor apreciación de la obra, sino que también estamos desempeñando un papel crucial en la educación del espectador.

Ilustración 11

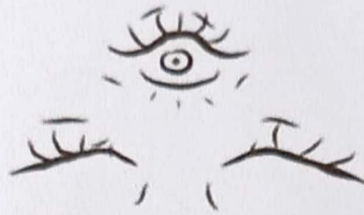
Cinético

Según (Redrojo, 1998) “las fuerzas naturales como la fuerza del viento o la fuerza de una corriente de agua, incluso la fuerza de un animal, mejor dotado físicamente, podrían aportar esa energía que tanto sufrimiento y esfuerzo desmedido causaba en los hombres”. Es decir, el movimiento se convierte en una herramienta poderosa para explorar y reflejar la relación entre la energía natural y la creatividad humana. Al igual que las fuerzas naturales transforman y movilizan elementos físicos, el arte cinético utiliza mecanismos, motores, y la interacción del espectador para generar movimiento, creando una experiencia dinámica.

Pero, Aunque el arte cinético busca involucrar al espectador a través del movimiento y la interacción, esta participación puede ser superficial. La interacción del espectador con una obra cinética a menudo se limita a una experiencia estética, sin un compromiso profundo con las dinámicas que el movimiento representa.

Por lo tanto, se entiende como cinético a un efecto visual pero realmente son sistemas y mecanismos estudiados, que enriquece la obra llevando al espectador a interactuar con la obra sensorial y mecánica.

Ilustración 12

TIPO DE ARTE

Según (Gómez, 2007) "Con tecnología como control y desarrollo de algoritmos programados en computador, la interacción del hombre con el arte está tomando nuevos rumbos y tendencia". Es decir, La búsqueda de nuevas formas de expresar ideas, día a día aumenta cada vez más llegando incluso a expresiones que no son fáciles de encasillar como "artístico", ya que cada autor es libre de presentar sus sentimientos de una forma tan libre que se sale de cualquier parámetro establecido, dándole este concepto al arte cinético mayor libertad de expresión brindándole un espacio de crecimiento en el mundo cada vez mayor.

Pero, la madera ha sido tratada de modo extenso en infinidad de campos, con aplicaciones muy variadas, entre ellas destacan por su calidad las aplicaciones en el arte; pero la significación de la palabra "madera" ha estado siempre ligada a contextos funcionales, debido a la gran utilidad que este material ha representado en la vida cotidiana del hombre, a lo largo de su evolución.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica al proponer una experiencia multisensorial que incluya elementos auditivos, táctiles y visuales, se puede profundizar en la apreciación de la madera como un símbolo de nuestra evolución.

Ilustración 13

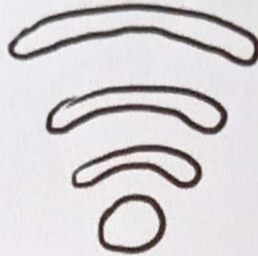

Según (Adler, 2024) “En el proceso de elaboración de conjeturas sobre aquello que no se conoce con certeza son formuladas metodologías alternativas de trabajo que conducen hacia la emergencia de nuevos conocimientos, saberes y herramientas.”. Es decir, el conocimiento es un proceso dinámico impulsado por la incertidumbre, donde la formulación de conjeturas sobre lo desconocido lleva a la creación de metodologías alternativas. Esto sugiere que los enfoques tradicionales pueden ser insuficientes para abordar nuevas preguntas, y que es a través de la experimentación y la adaptación que emergen nuevos saberes y herramientas.

Pero, la madera ha perdido su preeminencia como material fundamental en la escultura y la construcción, relegada en gran medida por la aparición y proliferación de materiales más modernos y sintéticos. Este desuso progresivo ha conducido al olvido de la madera, una materia prima orgánica y biodegradable que antes jugaba un papel central en la creación de obras artísticas y estructuras.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica al revalorar su uso, los artistas cinéticos pueden explorar nuevas dimensiones de expresión, incorporando la calidez y la textura de la madera en obras que invitan a la interacción y el dinamismo.

Ilustración 14

Según (Díaz, 2017) “En el siglo XVII se debe comentar en primer lugar la influencia española, consagrada con la madera como material propio de su plástica desde el siglo anterior. De esta manera, de la tradición española heredaron también la policromía realista”. Es decir, la adopción de estos elementos por otras regiones subraya la importancia del legado español en la evolución del arte plástico, mostrando cómo las prácticas y técnicas provenientes de España, como el uso de la madera y la policromía realista, influyeron profundamente en el desarrollo artístico de la época.

Pero, este legado no solo marcó una pauta en la elección de materiales y estilos, sino que también contribuyó a la formación de una identidad artística compartida que reflejaba la riqueza y complejidad del arte en diferentes contextos culturales. La influencia española, por tanto, se revela como un factor crucial en la configuración del arte plástico en diversas regiones, evidenciando la permeabilidad y el impacto de las tradiciones artísticas a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica al incorporar la madera y la policromía realista en esculturas cinéticas, se crea un puente entre el pasado y el presente, permitiendo que estas técnicas se adapten y reinventen en un contexto moderno.

Ilustración 15

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE

Contexto Natural

Según (Aguirre, Patrimonio Cultural Inmueble de Ecuador, 2015) “el patrimonio cultura inmueble hace referencia a los monumentos, ciudades históricas, paisajes culturales y sitios sagrados, ruinas, fortificaciones, yacimientos arqueológicos, templos y otros edificios del Ecuador aborigen, hispánico, republicano, así como las creaciones elaboradas por artistas contemporáneos reconocidos”. Es decir, Este enfoque subraya la importancia de conservar no solo los monumentos más emblemáticos, sino también otros sitios que contribuyen a la memoria colectiva y la continuidad cultural.

Pero, la cita no especifica ningún tipo de patrimonio cultural que incluya la escultura, y en particular, las esculturas de madera, que son un pilar fundamental en la historia del arte. Este es un detalle crucial, especialmente considerando que los montubios, con su fuerte conexión a la naturaleza, han desarrollado técnicas únicas de expresión artística que reflejan su entorno y cosmovisión.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica la creación de una escultura de madera puede establecer una conexión profunda con el pueblo montubio, ya que refleja su cosmovisión y su íntima relación con la naturaleza.

Ilustración 16

Contexto Edificado

Según (Loor-Bravo, 2020) “Existen viviendas cuyo estudio, de manera particular, representan gran importancia en cuanto a la historia de un sector, región y provincia”. Es decir, en estas viviendas donde se han estado desarrollando actividades culturales se manifiestan representaciones significativas de las tradiciones y costumbres de un pueblo. Estas prácticas no son meras actividades aisladas, sino que constituyen un hilo conductor que conecta a diferentes comunidades dentro de la provincia y a nivel nacional. A través de la repetición y la transmisión intergeneracional de estas costumbres.

Pero las viviendas entran en el contexto arquitectónico más que en el artístico, ya que, aunque utilizan la madera como materia principal para cumplir su función habitacional, no la aprovechan como una forma de expresión artística. Esto representa una pérdida, dado que la cultura montubia es muy rica y amplia en potencial para las expresiones artísticas, como las esculturas.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica usar las viviendas pueden ser un enfoque valioso para el desarrollo de una obra artística auditiva interactiva-sonora, ya que son parte integral de la historia del pueblo montubio.

Ilustración 17

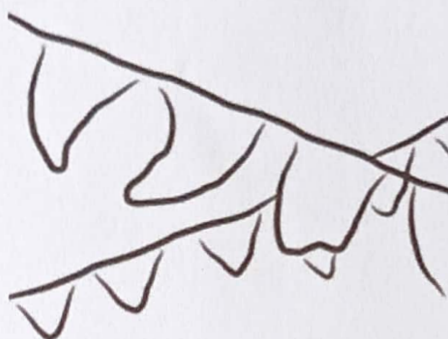

Contexto Social

Según (Aguirre, Patrimonio Cultural Musical del Ecuador, 2015) “El Ecuador, también es un país rico en cultura musical y en diversidad de géneros musicales, la denominada etno-música se destaca en la costa con los amorfinos usados por los montubios”. Es decir, los amorfinos, como forma de poesía cantada, son mucho más que una simple expresión artística; actúan como un vehículo poderoso para la transmisión de conocimientos, valores y tradiciones culturales. A través de su estructura lírica y melódica, los amorfinos narran historias que reflejan la vida cotidiana, las creencias y las experiencias de la comunidad montubia.

Pero, dentro de estas sociedades, las expresiones orales como los amorfinos no están necesariamente arraigadas a lo artístico en un sentido formal; más bien, se entrelazan con las dinámicas del cortejo y el entretenimiento, sirviendo como un medio para fomentar la interacción social se convierten en una herramienta esencial en eventos montubios, reforzando los lazos comunitarios y social.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica las esculturas, pueden reforzar los espacios de socialización al convertirse en puntos de encuentro que estimulan la interacción y el diálogo. Al integrar elementos auditivos y cinéticos.

REFERENTE AUTOR

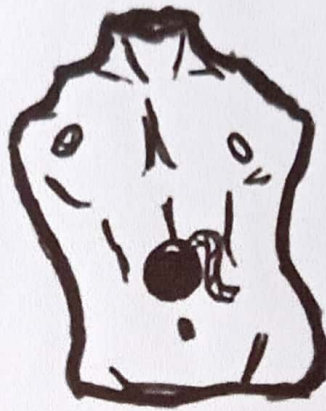
Julio Le Pare

Según (Souza, 2017) “Sólo cuando llega a existir un museo para artistas vivos es que el concepto de “arte contemporáneo”, que ciertamente implica un estilo, pero que designa, sobre todo, una Función”. Es decir, subraya la importancia de reconocer a los artistas en activo, no solo como creadores, sino como agentes dentro de un discurso cultural más amplio. Este museo no solo preserva obras, sino que también actúa como un espacio dinámico donde el arte puede interactuar con su contexto social y político. Aquí, la "Función" del arte contemporáneo se convierte en un medio para reflexionar y criticar la realidad actual, en lugar de ser únicamente un objeto estético.

Pero, El cinetismo, como movimiento, surge en gran parte como una respuesta a la hegemonía del arte abstracto estadounidense, que estaba dominado por figuras como Jackson Pollock y el mencionado Leo Castelli. Francia, a través de movimientos como el cinetismo, buscaba reivindicar una identidad artística propia que cuestionara la superioridad del arte americano.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica este enfoque cinético, que integraba el movimiento y la percepción del espectador, no solo era una declaración estética, sino también una afirmación de la vitalidad del arte en el contexto europeo.

Ilustración 19

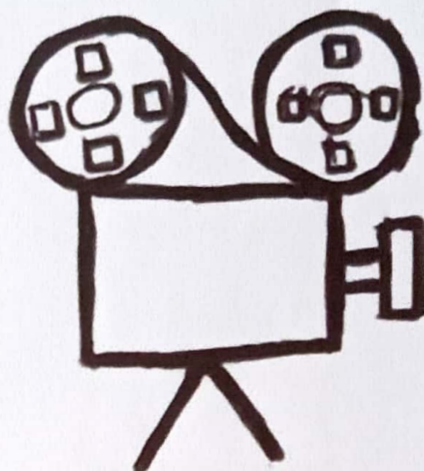
Carlos Cruz-Diez

Según (Cruz-Diez, Cruz, 1999) "Pionero del arte cinético y maestro indiscutible de color, propuso este último como una realidad autónoma y evolutiva en el que la implicación de nuestros sentidos revela eventos cromáticos a medida que desarrollar". Es decir, subraya la participación activa del observador en la experiencia artística, lo que refuerza la idea de que la percepción del color puede generar "eventos cromáticos" únicos y variados. Esto implica que cada espectador puede tener una experiencia distinta, dependiendo de su posición y contexto, lo que enriquece la obra y la hace viva.

Pero, La noción de que el color se "desarrolla" en el tiempo y el espacio refleja el enfoque cinético, donde la obra de arte se convierte en un proceso en constante cambio, invitando a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del arte y la percepción. En conjunto, el análisis de este fragmento pone de manifiesto la originalidad de Cruz-Diez y su impacto duradero en el arte contemporáneo cinético.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica crear una interacción profunda y dinámica entre la obra y el espectador al emplear colores que cambian y se transforman según la perspectiva del observador.

Ilustración 20

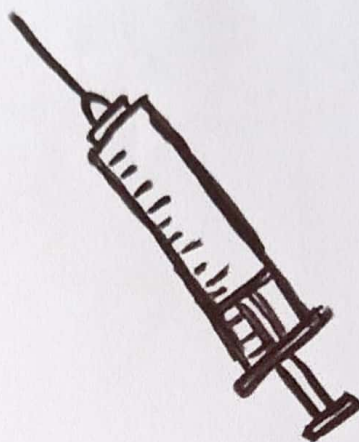
Jesús Joto

Según (Ferrer, Arte y Movimiento, 2006) “El movimiento será uno de los elementos formales que se haga autónomo en esta época, nace así un arte nuevo, que teniendo como ejes las ideas del movimiento en todas sus manifestaciones y el espacio”. Es decir, el arte no solo se convierte en un reflejo de la época en la que se produce, sino que también actúa como un medio para explorar y cuestionar las implicaciones de la tecnología y la ciencia en nuestras vidas. Las obras resultantes no son meras representaciones, sino interacciones complejas que invitan a la reflexión sobre el impacto de los avances científicos en la percepción, la estética y la experiencia del arte.

Pero, la deshumanización de la práctica artística, donde la conexión emocional se diluye ante la dependencia de la tecnología. Además, la adopción de nuevos materiales puede resultar en la pérdida de técnicas tradicionales valiosas, perpetuando desigualdades en el acceso a innovaciones y creando una saturación en el mercado artístico que dificulta la apreciación de obras únicas.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica Aplicamos el cinétismo en el arte como un medio de investigación de nuevas tecnologías, explorando de manera sensitiva sin sacrificar la humanidad de nuestras formas de expresión tradicionales.

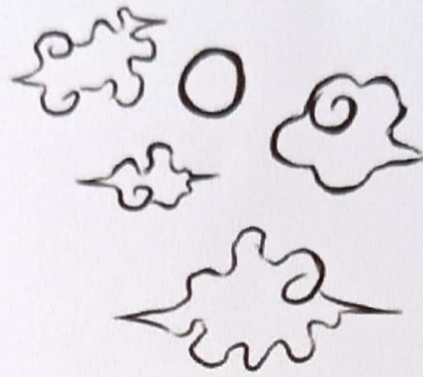
Ilustración 21

FUNDAMENTOS DEL AUTOR

Julio Le Parc, escultor y pintor argentino nacido en 1928 en Mendoza, se convirtió en una figura central del arte cinético y conceptual a partir de su enfoque innovador y vanguardista. Tras mudarse a Buenos Aires, donde fue influenciado por muralistas como Antonio Berni, Le Parc comenzó su formación artística y, aunque abandonó inicialmente la escuela, reanudó sus estudios en 1955, convirtiéndose en un líder estudiantil. Su trayectoria lo llevó a París, donde fundó el GRAV y participó en movimientos artísticos que buscaban la interacción del espectador con la obra. Con exposiciones significativas, incluyendo su reconocimiento en la Bienal de Venecia y el Instituto Di Tella, Le Parc utilizó elementos como luces, reflejos y movimiento para crear experiencias inmersivas, desafiando la percepción tradicional del arte y proponiendo una conexión activa entre la obra y el espectador, lo que lo posicionó como un pionero en su campo.

Ilustración 22

Carlos Cruz-Diez, artista plástico venezolano y uno de los máximos exponentes del op art, ha redefinido el concepto de color al proponerse como una realidad autónoma que interactúa con el tiempo y el espacio, despojándose de la forma física que lo contiene. A través de sus investigaciones, como *Couleur Additive* y *Physichromie*, explora la dinámica del color, donde este no solo se transforma según la luz y el movimiento, sino que invita al espectador a participar activamente en la experiencia visual. Su legado se preserva a través de la Cruz-Diez Foundation, que promueve la conservación y difusión de su obra, destacando su impacto en la comprensión del arte contemporáneo y la percepción visual.

Ilustración 23

Jesús Soto, artista venezolano nacido en 1923, se consolidó como una figura clave del arte cinético a partir de finales de los años 50, periodo en el que desarrolló un enfoque innovador que integraba al espectador en la experiencia artística. Su formación en la Escuela de Arte de Caracas lo llevó a colaborar con otros destacados artistas como Carlos Cruz-Diez y Alejandro Otero, estableciendo un contexto fértil para la exploración del movimiento y la percepción. Soto es especialmente conocido por sus "penetrables", esculturas interactivas que invitan al público a caminar a través de ellas, haciendo que la experiencia del arte dependa completamente de la participación del observador.

Ilustración 24

OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS

Bidding for Série 25D No 1-3 3/1 3-1 3/1

Su principio creativo se basa en la interacción del espectador con la obra, utilizando el movimiento, la luz y la ilusión óptica para transformar la experiencia artística en un fenómeno dinámico. Le Parc busca romper con la pasividad del espectador al involucrarlo activamente en la creación de la experiencia visual, promoviendo un diálogo continuo entre la obra y quien la observa. El amorfino es una exploración de la improvisación verbal que aprovecha la espontaneidad del efecto cinético de Le Parc, utilizando colores para generar un juego de luz y sombra que enriquece la experiencia visual del espectador.

Transchromie

El principio creativo de Carlos Cruz-Diez se centra en la exploración del color como una realidad autónoma y dinámica, desvinculada de la forma y el soporte físico. Su enfoque busca revelar la naturaleza del color a través de la interacción con el espectador y el entorno, permitiendo que este experimente el color como un fenómeno en constante cambio. Cruz-Diez emplea la percepción del movimiento y la luz para transformar la experiencia estética, creando obras que requieren la participación activa del observador. Al utilizar técnicas como la *Physichromie*, sus obras invitan al público a convertirse en cocreadores de la experiencia visual, enfatizando que la percepción del color depende de factores como la posición y el movimiento del espectador. Los amorfinos exploran en profundidad los colores naturales, combinándolos con la posición del sol y el entorno, lo que da lugar a una variedad de efectos ópticos y cinéticoauditivos que pueden generar una experiencia psicodélica.

Mirror

El principio creativo de Jesús Soto se basa en la integración del espectador en la experiencia artística a través de la interacción y el movimiento. Soto busca desafiar la percepción tradicional del arte, convirtiendo sus obras en espacios donde el público no solo observa, sino que también participa activamente. A través de sus famosas "penetrables", esculturas interactivas que permiten que las personas caminen y se desplacen dentro de ellas, Soto transforma la experiencia estética en un fenómeno dinámico y mutable. Su enfoque se centra en la ilusión óptica y el movimiento, utilizando elementos como líneas, colores y formas que cambian según la perspectiva del espectador. Al implementar la idea de las obras penetrables, se abren nuevas puertas hacia una experiencia sensitiva y auditiva, considerando las melodías como guía para trazar y crear composiciones innovadoras.

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA

Transchromie

Según (Cruz-Diez, Cruz, 1999) “Creado para ser experimentado “hors les murs”, el trabajo toma su entorno externo en cuenta y lo transforma mediante restando el color, gracias a las tiras transparentes que se mezclan juntos”. Es decir, el color no es simplemente la apariencia de los objetos que nos rodean ni se limita a las formas que observamos. Es una evolución de nuestra percepción, una realidad que el ser humano experimenta con la misma intensidad que el frío, el calor o el sonido. Sin embargo, nuestra tradición cultural tiende a aislar el color de su esencia, relegándolo a una dimensión artística o a nociones esotéricas y anecdóticas. Pero, uno de los principales problemas es que el color a menudo se percibe de manera superficial, reduciéndose a meros aspectos estéticos y perdiendo su profundidad emocional y simbólica. Además, la influencia de la cultura puede llevar a estereotipos y a una interpretación limitada de los colores, ignorando sus significados y connotaciones en diferentes contextos. Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica es fundamental aplicar el principio de la pureza del color, el cual se logra a través de proyecciones de sombras generadas por la luz solar.

Ilustración 25

INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA

Según (Aderito De Sousa, 2023) “Su investigación creativa se fundamentó en cuatro condiciones cromáticas: sustractiva, aditiva, inducida y refleja. Su trabajo ha sido considerado un aporte artístico a una forma nueva de conocimiento del fenómeno cromático, ampliando considerablemente su universo perceptivo”. Es decir, desarrollando a lo largo de su carrera ocho investigaciones cromáticas denominadas: Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, Chromointerférence, Transchromie, Chromosaturation, Chromoscope y Couleur à l'Espace.

Pero, la clasificación en ocho categorías específicas limita la comprensión del color como una experiencia dinámica y subjetiva, reduciéndolo a meras técnicas en lugar de explorar su potencial emocional y cultural. Esto puede llevar a una visión fragmentada del fenómeno cromático, en vez de una apreciación holística que contemple su impacto en la percepción y la sensibilidad del espectador.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica, al aplicar una de sus investigaciones cromáticas, podremos alcanzar una mejor comprensión de lo cinético a través de algo tan familiar como son los colores.

Ilustración 26

Según (Del Duca, 2021) “Siendo uno de sus objetivos vencer la indiferencia del público, a base de juegos, formas y colores, el arte deja de ser contemplativo y pasa a ser un arte participativo en donde Cruz-Diez no cesó de experimentar”. Es decir, Cuanto más se mueve el espectador, el color se muestra más mutante, y más cambiante, la obra no cesa de evolucionar y transformarse, por ello el artista una superficie omnipresente, a la vez tan sensible a la intensidad y a la ubicación de los rayos de luz, que aparece alegre o severa, clara u oscura y que, en cada variación de intensidad solar, surge una nueva obra, una nueva relación cromática. Pero, su objetivo era que el espectador sintiera el mismo placer que el experimentaba haciendo la obra y llevar el arte fuera de los límites del museo, en donde el arte esté presente en la naturaleza, en los espacios urbanos y en nuestro Entorno, no sólo fue un innovador, sino un inventor. Siempre estaba creando, buscando nuevas soluciones para representar mejor su investigación sobre el color. Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica es fundamental abandonar la idea de que el arte es únicamente contemplativo. El arte está en constante transformación y, a partir de una sola obra, pueden surgir múltiples manifestaciones.

Ilustración 27

LISTADO DE FUNDAMENTOS

- Superación
- Patrones
- Equidad
- Preservación
- Conservación
- Adaptación
- Evolución
- Conexión
- Epifanía
- Vinculo
- Educación
- Sensorial
- Símbolo
- Dimensiones
- Puente
- Naturaleza
- Historia
- Socialización
- Vitalidad
- Observación
- Tecnologías
- Luz y Sombra
- Óptico
- Penetrables
- Proyecciones
- Familiar
- • Transformación

PROPUESTA INNOVADORA

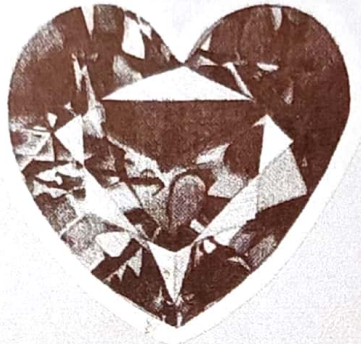
Es una escultura que explora la manera en que los pueblos montubios han romantizado el machismo y han subordinado a la mujer dentro de la tradición cultural, especialmente a través del amorfino, una forma musical que ha perpetuado estereotipos de género. La obra utiliza paneles de madera perforada, iluminados de manera que proyectan sombras y reflejos que evocan las melodías de los amorfinos, pero también revelan las cicatrices del pasado, esas marcas invisibles de un sistema patriarcal que ha moldeado la visión de la mujer como un ser inferior. Los hilos entrelazados en la escultura representan esas cicatrices emocionales, el dolor y las historias no contadas, mientras que los cuatro pilares aluden a los aspectos fundamentales de una vida equilibrada, pero también se leen como una crítica a la estructura jerárquica que pone al hombre en la cima y a la mujer debajo. Los sombreros de paja toquilla suspendidos en la obra refuerzan la identidad montubia, pero también nos invitan a cuestionar cómo las tradiciones han sido moldeadas por una visión distorsionada del amor y el poder. A través de la interacción sensorial de luz, sombra, sonido y forma, la pieza busca provocar una reflexión crítica sobre el impacto del machismo en la identidad cultural y en las relaciones de poder, invitando al espectador a reconocer las cicatrices de la historia y las sombras del amor romántico que aún persisten en la sociedad contemporánea.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Aderito De Sousa, F. B.-I. (2023). La obra otorrinolaringológica del artista Carlos Cruz Diez.
- Adler, P. (2024). Metodologías de Investigación y Aprendizaje.
- Aguirre, P. (2015). Patrimonio Cultural Inmueble de Ecuador.
- Aguirre, P. (2015). Patrimonio Cultural Musical del Ecuador.
- Aguirre, P. (2015). Patrimonio Cultural Musical del Ecuador.
- Alarcón, M. (2008). La imagen audiovisual: construcción y análisis.
- Andrade, Ó. A. (2021). El amorfino y su incidencia en la construcción de la identidad cultural manabita en los centros educativos de la ciudad de Portoviejo.
- Arango, E. (2013). Los medios de comunicación: un enfoque crítico.
- C., F. M. (1998). La tradición oral en la educación.
- Cadena, M. d. (2019). Violencia sexual y romance en el imaginario del Perú contemporáneo.
- Cruz-Diez, C. (1999). Cruz.
- Cruz-Diez, C. (1999). Cruz.
- Del Duca, A. M. (2021). Fisicromía para Madrid: Obra de Carlos Cruz-Diez, Propuesta de Conservación y Restauración.
- Díaz, H. (2017). La escultura en la época virreinal: Tradición y transformación.
- Ferrer. (2006). Arte y Movimiento.
- Giannetti, C. (2004). EL ESPECTADOR COMO INTERACTOR.
- Gómez, J. (2007). Arte y tecnología: nuevas tendencias en la creación artística.
- LOOR, F. N. (2020). JUEGOS AUTOCTONOS Y POPULARES DEL PUEBLO MONTUBIO COMO ELEMENTO PARA FORTALECER AL CANTON BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
- Loor-Bravo, M. y. (2020). la importancia del estudio de viviendas históricas y su relevancia para entender la historia de regiones y provincias. RAE. (2024). Concepto de Campesino.
- Redrojo, J. (1998). Las fuerzas de la naturaleza y sus aplicaciones.
- SANZ, J. I. (2001). EL CONCEPTO DE MUSICOTERAPIA.
- Schmitt, P. (1998). La estructura de la música.
- Souza, G. (2017). El Museo de Arte Contemporáneo: Reflexiones y Desafíos.
- Torbay, A. J. (2017). LA CULTURA MONTUBIA Y SUS TRADICIONES: APOORTE PARA EL TURISMO RURAL EN LA COSTA ECUATORIANA.

LÁMINAS REGLAMENTARIAS DE ÓRDENES

Metacognitivo

El gravado se asocia con la fuerza, el coraje, la retolidad y la confianza en uno mismo, fomentando la conexión con la tierra y la eliminación de bloqueos emocionales.

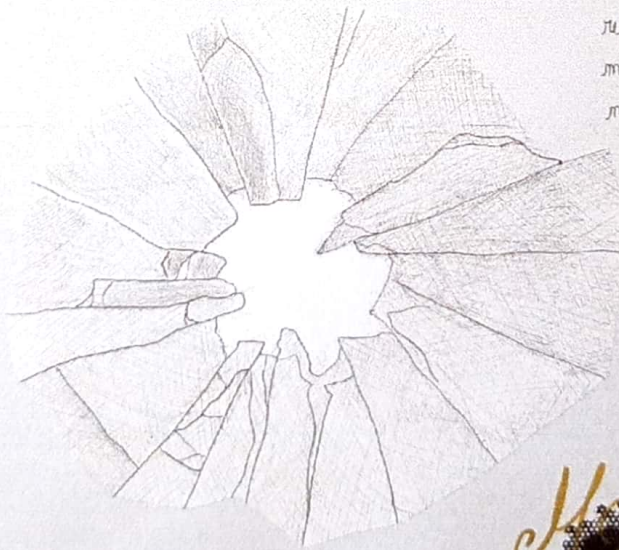

Las joyas en las coronas reales simbolizan poder, autoidad y continuidad.

El corazón es un símbolo común para representar la romanticación, especialmente en el contexto del amor romántico.

Para los mayas, el sol está rodeado por el sol de amor, de amor y poder de libertad, se llama forma de preguntar se hace este mundo se rompe con el cristal hasta ahora, que ya se refleja nada absolutamente nada

Las ventanas son portales que reflejan un espectro de nosotros mismos hacia el exterior cuando nos acercamos

Metacognitivo

Perdida de Inocencia

Nacer la cabeza la parte pensante y que define la identidad lo que esto es, puede interpretarse como una representación de cómo las niñas, al estar en entornos hostiles o limitantes, pueden desarrollar una percepción fragmentada de sí mismas.

Metacognitivo

Lo mágico, tradicionalmente asociado al juego y al desarrollo emocional de las niñas, está o incompleto, según una niña que no se rió plenamente o que fue interrumpida por experiencias dolorosas.

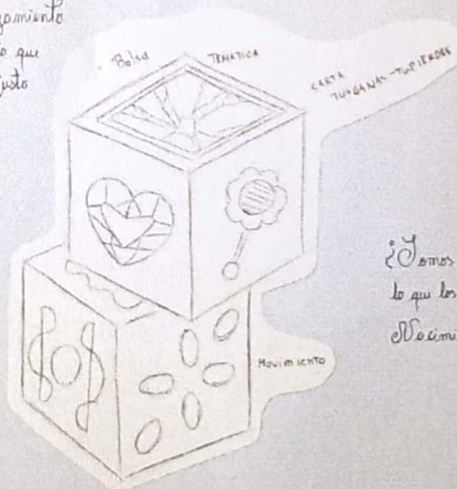

Geométrico

Lo mágico es impredecible. Como un lanzamiento de dados, no siempre tenemos el control de lo que viene y muchas veces el resultado no es justo ni esperado.

Un dado puede estar "truquado", lo cual representa como algunas niñas en entornos y otros no.

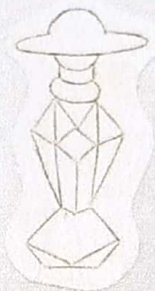

¿Tomar decisiones de nuestras decisiones o acciones lo que los "dados" del sistema nos entregan? El movimiento, género, clase de

Geométrico

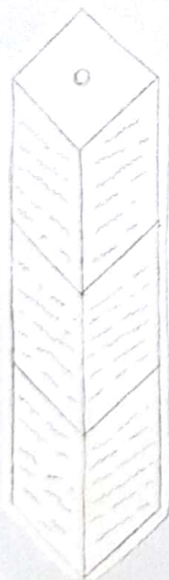

VS

El amateño no es solo sentimental, también es astuto, burlón, juguetón.

Aunque en el aydun tradicionalmente las pizas tienen jerarquía, aquí ambos tienen el mismo peso
no hay rey ni reina, hay igualdad cultural.

El resultado nunca es igual, pero para mí es "ganado"

Es una crítica o la idea de que la gente premia al extranjero,
cuando muchas veces se favorece al ajeno o al sistema.

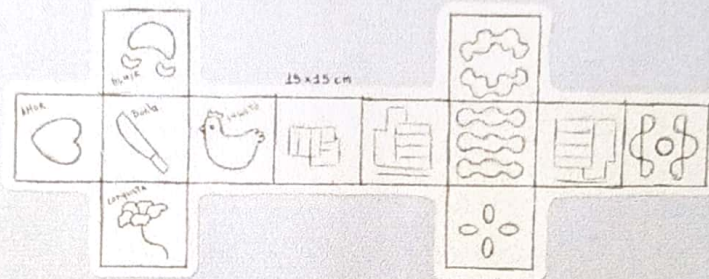
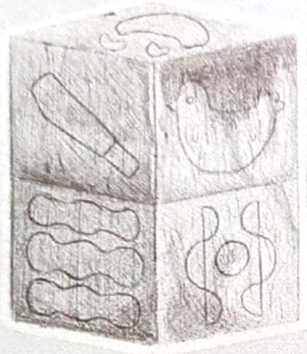
Resistencia, compulsió, ilusión de control, deseo de ganancia o mejora.

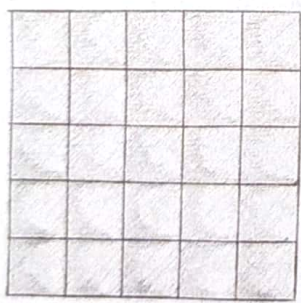
La Torre como ciclo
repetición infinita ∞

GEO
MÉ
TRI
CO

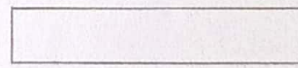
Morfológico

20 x 20 cm. (cada cuadrado)

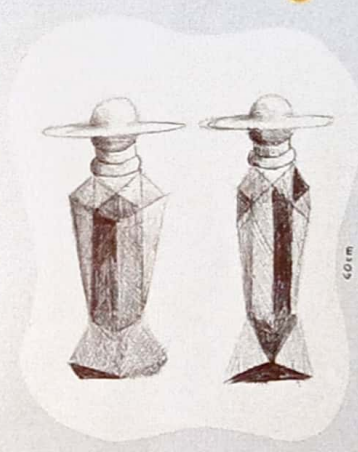
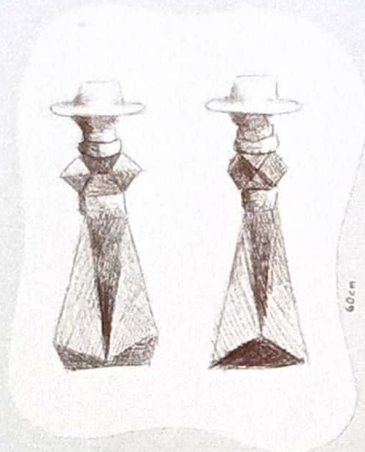
L H

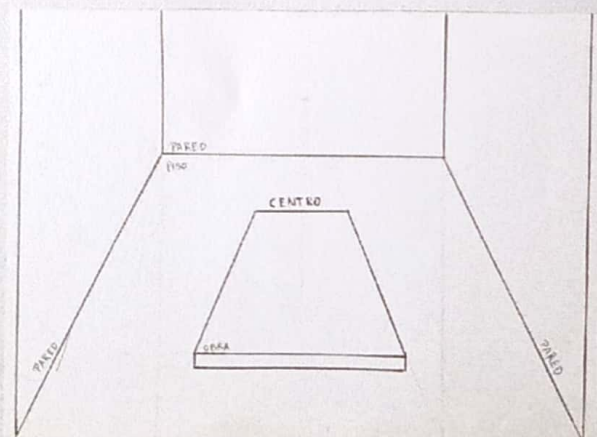
2cm de grosor

Morfológico

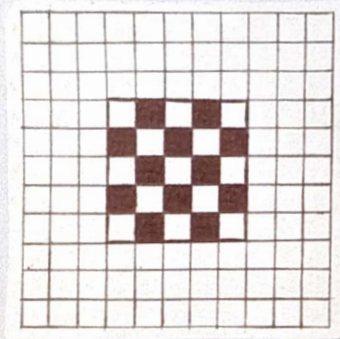
Morfológico

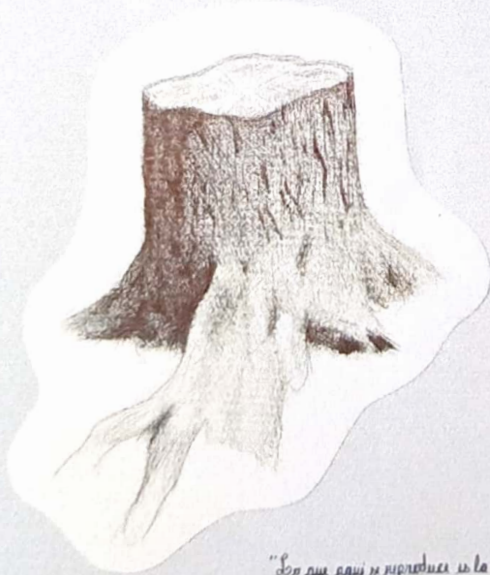
Disposicional

Disposicional

Orden concreto

La madera es un material natural muy valorado por su belleza natural, versatilidad y resistencia, lo que la convierte en una opción popular para la creación de obras tridimensionales. Se puede trabajar mediante diversas técnicas de tallado, donde el artista elimina partes de la madera para dar forma a su creación. A pesar de sus ventajas, la madera presenta desafíos como la posibilidad de agrietarse o deformarse con el tiempo, pero con el tratamiento adecuado, las esculturas en madera pueden perdurar y apreciar por su belleza y conexión con la naturaleza.

"En que aquí se reproduce se la distancia que separa al espectador de la obra de arte, la presencia, que esta tiene en el aquí y ahora, su "aura"

Orden Concreto

Laural

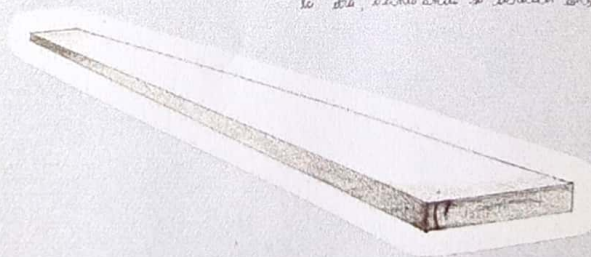
Bodula

Mucamilla Blanco

"La obra de arte tiene un valor fundamental a una tradición insuperable, lo que la hace única y no sustituible."

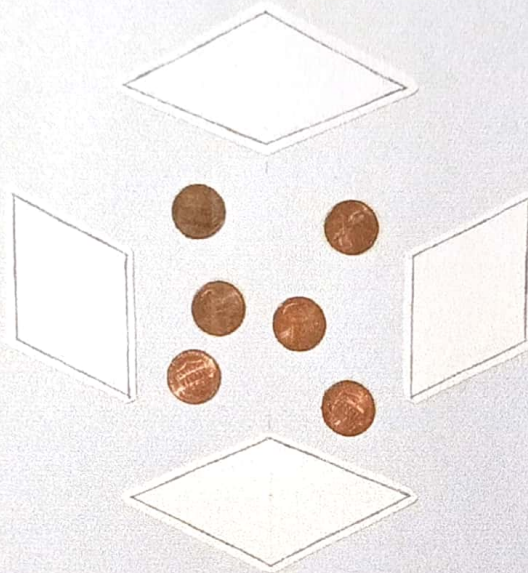
Los tableros de madera fueron la base estructural de la escultura, seleccionados por su firmeza y trabajabilidad. A partir de ellos se realizaron estos puentes según un diseño modular, permitiendo definir las formas geométricas que componen la pieza. Cada segmento fue ensamblado cuidadosamente con un espesor de 2 cm, lo que garantiza solidez, estabilidad y la posibilidad de crear una estructura hueca. Este sistema de unir y ensamblar no solo fortalece el armazón de la escultura, sino que también aporta al lenguaje formal de la obra, creando así un carácter constructivo, onírico e interactivo.

Orden Concreto

"El aspecto visual y la materialidad hacen que la obra sea irreductible e insustituible."

tecnológico

"Con reproducción técnica interviene el cambio radical de que la obra puede ser reproducida en otra realidad físico-técnica"

tecnológico

NIEBA	CANJA	VIDA	DINERO	SUEÑO
CACAO	RECIBO	BESO	NEGRA	BAILAR
CALLE	ESTRELLA	CORAZÓN	LUNA	CASA
AGUA	PAJARO	DULCE	QUERER	CANTAR
HADRE	VINO	NOCHE	CIELO	CARA

"Con la reproducción masiva se crea un espacio para la respuesta activa que crea al sujeto un una relación inmediata con la obra"

- 1.- Nieba
- 2.- Canja
- 3.- Vaso
- 4.- Leona
- 5.- Estrella
- 6.- Pajaro
- 7.- Pajar
- 8.- Gueño
- 9.- Pido
- 10.- Nieba
- 11.- Cacao
- 12.- Calle
- 13.- Contes
- 14.- Bailar
- 15.- Pajaro
- 16.- Casa
- 17.- Gueño
- 18.- Agua
- 19.- Vaso
- 20.- Nieba
- 21.- Casa
- 22.- Leona
- 23.- Nieba
- 24.- Hadre
- 25.- Pajaro

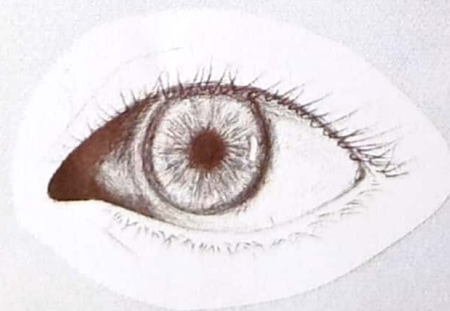
tecnológico

La cultura adopta la forma de un juguete físico y simbólico, diseñado para ser tocado, manipulado y escuchado. Lo que no permanece estático en naturaleza invita al movimiento. Esta interacción no requiere instrucciones ni reglas: por inercia, el espectador acompaña su dinamismo, se siente atraído a jugar. El objeto cultural se transforma así en un dispositivo lúdico, que rompe la distancia tradicional entre arte y público.

"Una obra de arte reproducible técnicamente pierde el carácter de objeto original y se vuelve accesible"

Sensitivo

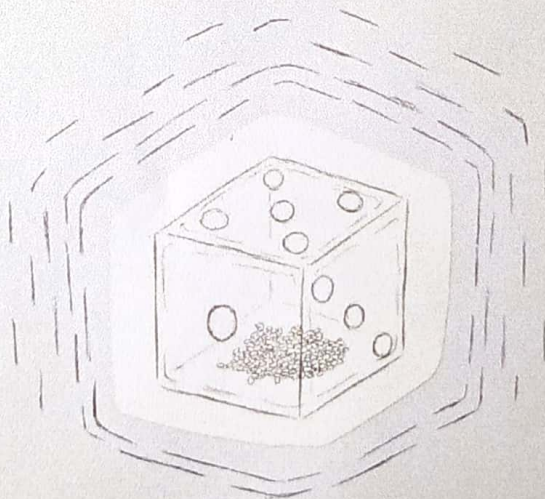
"La contemplación genera el deseo de pasar de la participación y la apropiación crítica"

Sensitivo

"La reproducción técnica permite multiplicar la experiencia y hacer posible la simultaneidad de la percepción"

"El arte, al adaptarse a nuevas tecnologías, puede alcanzar una función política y crítica"

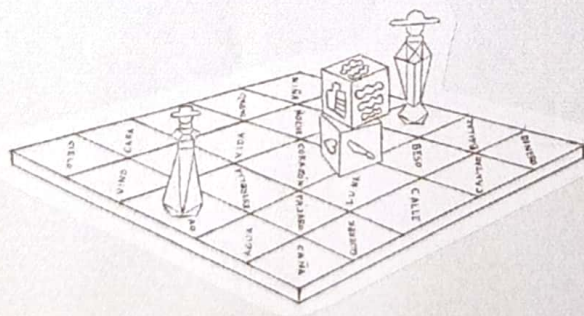
Sensitivo

ENE REGIUM

La liquidación del ciclo tradicional del petrocarbo natural se encuentra en proceso, se también una liberación de posibilidades nuevas para el sector.

valorativo

"La función social del arte sólo se reconoce plenamente cuando este se convierte en un arma política"

ENSAYO

El materialismo de la intención de fomentar tradiciones, juegos e interacción, utilizando una y otra vez una experiencia en la vida cotidiana como la de los juegos. Estas cosas populares, llenas de picardía, humor, burla, diversión y humor, hacen del juego un punto de partida conceptual para construir una idea que no solo se contempla, sino que se juega y se vive. El tema de este juego, aunque es el arte de jugar, es contemplativo y se convierte en una experiencia participativa, manual y viva. Este es el material de este material en la madera, durante todo el tiempo y espacio, que sigue siendo por su calidad, como por la creación simbólica en el trabajo artesanal y social. Este tipo de juegos de madera: dados, dados y dados. Cada uno de estos fue seleccionado no solo por su resistencia o color, sino por lo que pueden llegar a significar dentro de la vida. El dado y la bala fueron elegidos para la construcción del tablero de juego, una estructura de sus acciones (es un título). En los dados están talladas palabras representativas y resistentes en la madera. El material blanco, por su frialdad más clara y frialdad para ser trabajado en formas blancas, fue el material ideal para los dados blancos. Este día este conjunto de cinco piezas esenciales: el tablero, los dados y las fichas representativas del juego y la mayor montaña. Estas piezas no fueron seleccionadas de forma aislada, sino como un sistema que funciona en conjunto para dar vida a un juego simbólico, una metáfora de la vida misma, donde a veces se gana y otras se pierde. Con su utilidad, su inspiración en los juegos de azar, en la lógica de los dados, y en cómo las divisiones e ideas pueden cambiar todo. El tablero de madera fue diseñado con una estructura modular, tallado completamente a mano. Cada pieza contiene una palabra significativa, cuidadosamente seleccionada entre las más usadas en los juegos.

Este tablero es el terreno de juego donde se mueven las fichas, y al mismo tiempo, el espacio físico donde se construyen nuevas formas de lectura del lenguaje tradicional. El juego se convierte en un juego de palabras, acciones y movimientos. Así, el tablero se convierte en un juego de palabras y acciones, donde cada jugada es una nueva forma de pensar. Uno de los dados establece la temática del juego en una ronda (amor, burla, ironía, conquista o humor), mientras que el otro dado determina los pasos a seguir en el tablero (de uno a tres movimientos más, sin retroceder ni diagonales). Cada dado tiene tallado un símbolo: uno tiene una mano apuntando hacia el jugador; el otro, dos manos, una con el pulgar hacia arriba y otra hacia abajo. Este símbolo le permite al jugador ganar o perder en una jugada definitiva. La probabilidad de esta jugada especial es la que un jugador gana o pierde automáticamente, es de 1/10, lo cual añade un factor de suspense y sorpresa. Finalmente, las dos fichas representativas de forma abstracta el juego y la mayor montaña. Las formas talladas representan los sentimientos tradicionales, pero desde una estética contemporánea y simbólica. Estas figuras fueron diseñadas para ser blancas, generando así una memoria sensorial particular al ser desplazadas por el tablero. Al moverse, las fichas poseen una ligera elevación de la madera blanca, como si las rocas de los juegos representaran desde su interior. En conclusión, este material es un dispositivo físico y táctil, una invitación a leer, escribir, jugar y pensar. Es una forma de activar la memoria cultural desde el cuerpo y la acción, y no solo desde la vista. Utilizando materiales nobles, una elaboración artesanal y un espíritu profundamente arraigado en la tradición mexicana, logramos construir una idea que no solo representa, sino que activa, que se debe hacer, que se debe hablar y leer. Como en los juegos, aquí el juego es diálogo, burla, conquista, desafío. Y como en la vida, a veces se gana... y a veces se pierde.

PROTOTIPO

