

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

PROYECTO

“La temática, tradición y el sexismo del Amorfino y su influencia en lo auditivo – interactivo – cinético en la población ecuatoriana 2024 - 2025”

Autor/a:

Véliz Bravo Gema Nicolle

Docente tutor:

Lic. Sinchi Quinde Freddy Damián

Manta - Manabí - Ecuador

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

“La temática, tradición y el sexismo del Amorfino y su influencia en lo auditivo – interactivo – cinético en la población ecuatoriana 2024 - 2025”

Trabajo de proyecto de titulación presentado por: Véliz Bravo Gema Nicolle
Tutor: Lic. Sinchi Quinde Freddy Damián

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR

PROPIEDAD INTELECTUAL

Título del Trabajo de Investigación: "La temática, tradición y el sexismo del Amorfino y su influencia en lo auditivo – interactivo – cinético en la población ecuatoriana 2024 - 2025"

Autor: Véliz Bravo Gema Nicolle

Fecha de Finalización: 02 de septiembre de 2025

Descripción del Trabajo:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la temática, la tradición y la presencia del sexismo en el amorfino, explorando cómo estos elementos inciden en los aspectos auditivos, interactivos y cinéticos de esta manifestación cultural dentro de la población ecuatoriana durante el período 2024-2025.

Declaración de Autoría:

yo, Véliz Bravo Gema Nicolle, con número de identificación 1315408060, declaro que soy el autor original y Freddy Damián Sinchi Quinde, con número de identificación 0103774832, declaro que soy el coautor, en calidad de tutor del trabajo de titulación titulado "La temática, tradición y el sexismo del Amorfino y su influencia en lo auditivo – interactivo – cinético en la población ecuatoriana 2024 - 2025". Este trabajo es resultado del esfuerzo intelectual y no ha sido copiado ni plagiado en ninguna de sus partes.

Derechos de Propiedad Intelectual:

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

Firma de los Autores:

Véliz Bravo Gema Nicolle
1315408060

Firma del coautor:

Freddy Damián Sinchi Quinde
0103774832

Manta, 02 de septiembre de 2025

CERTIFICADO DEL TUTOR

CERTIFICO

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

Haber dirigido, revisado y aprobado preliminarmente el Trabajo de Integración Curricular bajo la autoría de la estudiante VELIZ BRAVO GEMA NICOLLE, 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 *"LA TEMÁTICA, TRADICIÓN Y EL SEXISMO DEL AMORFINO Y SU INFLUENCIA 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.

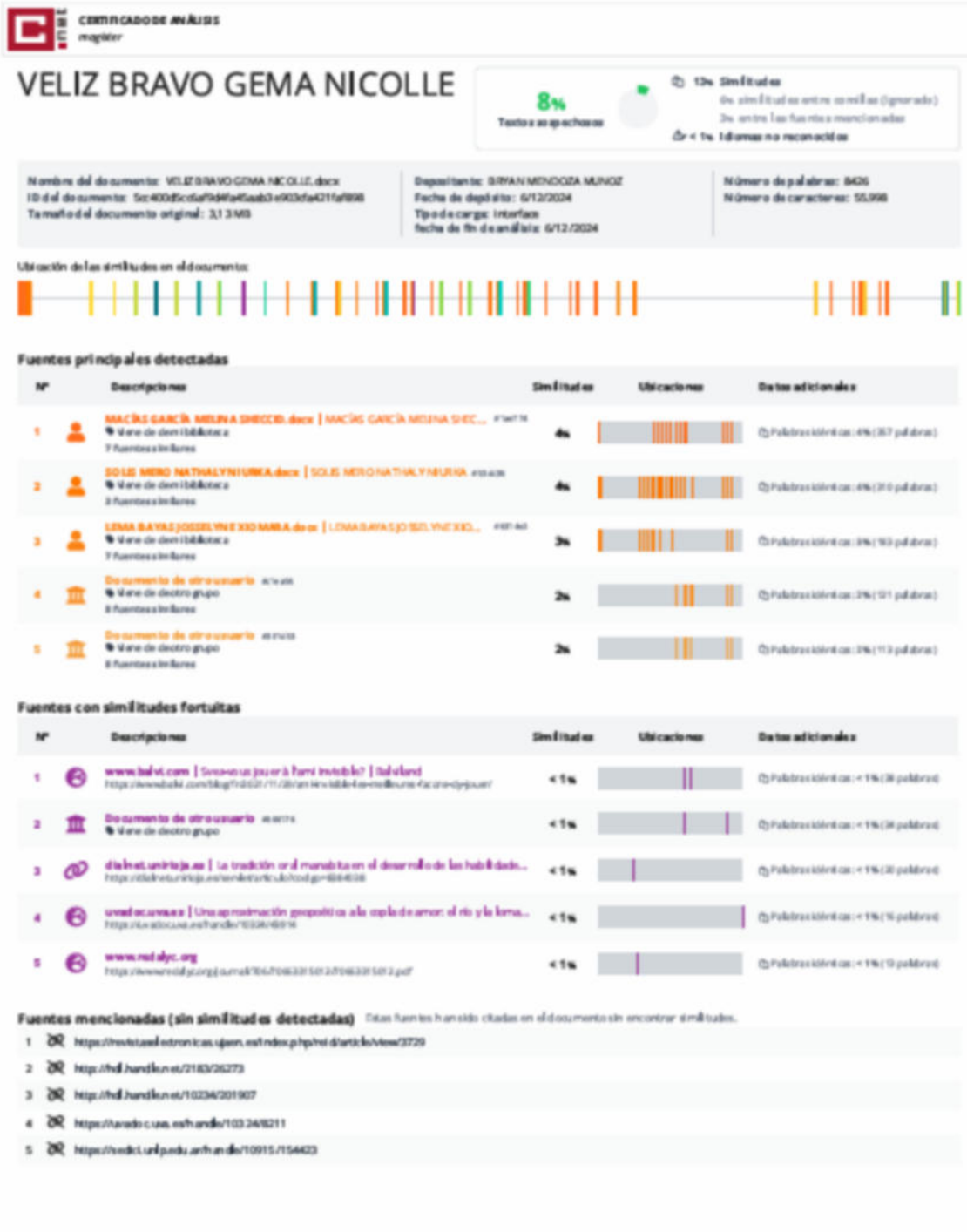
Manta, Martes, 19 de agosto de 2025.

Lo certifico,

SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN
Docente Tutor

CERTIFICADO DE PLAGIO

DEDICATORIA

A mis padres, por enseñarme a no rendirme jamás, a mis hermanos, por ser compañía y refugio en cada etapa de este camino, a mis docentes, por mostrarme que la perseverancia son la llave para alcanzar cualquier meta, a mi pareja, por su apoyo incondicional, a mis amigos, por tenderme su corazón y estar ahí cuando más lo necesité.

AGRADECIMIENTO

En este camino que hoy culmina, no puedo evitar mirar hacia atrás y reconocer que cada paso dado ha sido posible gracias a las personas que me han acompañado con amor, paciencia y fe.

A mis padres, quienes con su ejemplo de trabajo, esfuerzo y sacrificio me enseñaron que los sueños se alcanzan con dedicación y constancia, gracias por darme las bases para creer en mí misma y por apoyarme incluso en mis momentos de duda.

A mis hermanos, que han sido mis compañeros de vida, mis confidentes y mis cómplices en alegrías y batallas, gracias por estar, por escucharme y por celebrar cada uno de mis logros como si fueran propios.

A mis docentes, por compartir no solo su conocimiento, sino también su pasión por enseñar y su confianza en mis capacidades, cada consejo, cada reto y cada palabra de aliento me han motivado a superarme.

A mi pareja, por su paciencia infinita, por comprender mis ausencias y por acompañarme en mis días más cansados, gracias por impulsarme a seguir cuando sentía que no podía más.

A mis amigos, por ser esa familia que elegí, por las risas que aligeraron el peso del camino y por estar presentes en los momentos importantes, en especialmente para dos personas que no creía que sería tan unida, mis compañeros de carrera y de vida en estos años, los aprecio mucho mis hombrecillos

A cada persona que, de alguna manera, dejó su huella en este proceso con un consejo, una palabra de ánimo o un gesto desinteresado les agradezco desde lo más profundo de mi corazón.

ÍNDICE

CERTIFICADO DE DERECHO DE AUTOR	3
CERTIFICADO DEL TUTOR.....	5
CERTIFICADO DE PLAGIO.....	6
DEDICATORIA.....	7
AGRADECIMIENTO	8
ÍNDICE	9
DESARROLLO	11
EPISTEME DEL TEMA.....	12
TEORÍA ACERCA DEL TEMA	12
MODELO ARTÍSTICO DEL TEMA.....	13
FUNDAMENTOS DEL TEMA.....	14
EPISTEME HISTÓRICA	14
EPISTEME SOCIAL.....	14
EPISTEME CULTURAL ACERCA DEL TEMA.....	15
TEMÁTICA	16
TRADICIÓN	17
SEXISMO	18
AUDITIVO	19
INTERACTIVO.....	20
CINÉTICO	21
TIPO DE ARTE	22
FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE	24
CONTEXTO NATURAL.....	24
CONTEXTO EDIFICADO.....	25
CONTEXTO SOCIAL.	26
REFERENTE AUTOR.....	27
JEAN ARP.....	27
ALEXANDER CALDER	29
NAIRI SAFARYAN.....	30
FUNDAMENTOS DEL AUTOR	30
EXPLICACIÓN DEL FUNDAMENTO ESENCIAL DE JEAN ARP	31

EXPLICACIÓN DEL FUNDAMENTO ESENCIAL DE ALEXANDER CALDER	31
EXPLICACIÓN DEL FUNDAMENTO ESENCIAL DE NAIRI SAFARYAN 32	
OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS.....	33
JEAN ARP.....	33
ALEXANDER CALDER	35
NAIRI SAFARYAN.....	37
INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA.....	40
LISTADO DE FUNDAMENTOS.....	42
PROPUESTA INNOVADORA	43
ORDENES METACOGNITIVOS	45
DISCURSO.....	68
ANEXOS DE PROCESO.....	69
PROTOTIPO	71
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	72

DESARROLLO

La temática, tradición y el sexismo del Amorfino y su influencia en lo auditivo – interactivo – cinético en la población ecuatoriana 2024 - 2025.

The theme, tradition and sexism of Amorfino and its influence on the auditory-interactive-kinetic aspects of the Ecuadorian population 2024 - 2025.

Gema Nicolle Véliz Bravo.

Resumen

El amorfino es una expresión poética profundamente arraigada en la identidad cultural de Manabí y de Ecuador. A través de versos transmitidos oralmente, refleja el entorno, las creencias y la conexión espiritual de sus comunidades, capturando la esencia de la vida rural y fortaleciendo el orgullo colectivo. Sin embargo, aunque esta tradición encarna un legado cultural valioso, también enfrenta retos importantes en un mundo en constante cambio.

Uno de los desafíos del amorfino radica en su vínculo con roles de género tradicionales. Si bien muchas de sus composiciones celebran el ingenio y la vida cotidiana de su gente, otras perpetúan estereotipos que dificultan su adaptación a perspectivas más equitativas e inclusivas. Por otro lado, el avance de la globalización y las tecnologías modernas plantea preguntas sobre cómo preservar esta herencia poética sin comprometer su autenticidad ni su capacidad para conectar con nuevas audiencias.

En este contexto, el trabajo de Alexander Calder, especialmente su obra Devil Fish, ofrece una referencia para una idea innovadora que combina tradición y modernidad. Calder, conocido por sus esculturas móviles y su habilidad para transformar materiales simples en obras de gran significado y dinamismo, sirve como un puente entre lo artesanal y lo experimental. Su enfoque artístico invita a explorar cómo un medio tan arraigado en lo local como el amorfino puede dialogar con conceptos universales y contemporáneos.

Tomando esta referencia, se podría reinterpretar el amorfino a través de un lenguaje visual o interactivo que conserve su esencia oral pero incorpore elementos visuales y narrativos que permitan resignificar los roles tradicionales.

Abstract

Amorfino is a poetic expression deeply rooted in the cultural identity of Manabí and Ecuador. Through orally transmitted verses, it reflects the environment, beliefs, and spiritual connection of its communities, capturing the essence of rural life and strengthening collective pride. However, although this tradition embodies a valuable cultural legacy, it also faces significant challenges in an ever-changing world.

One of the challenges of amorfino lies in its link to traditional gender roles. While many of its compositions celebrate the ingenuity and everyday life of its people, others perpetuate stereotypes that make it difficult for them to adapt to more equitable and inclusive perspectives. On the other hand, the advance of globalization and modern technologies raises questions about how to preserve this poetic heritage without compromising its authenticity or its ability to connect with new audiences.

In this context, Alexander Calder's work, especially his work Devil Fish, offers a reference for an innovative idea that combines tradition and modernity. Known for his mobile sculptures and his ability to transform simple materials into works of great meaning and dynamism, Calder serves as a bridge between the artisanal and the experimental. His artistic

approach invites us to explore how a medium as rooted in the local as amorfino can dialogue with universal and contemporary concepts.

Taking this reference, amorfino could be reinterpreted through a visual or interactive language that preserves its oral essence but incorporates visual and narrative elements that allow for a redefinition of traditional roles.

Palabras clave: *Identidad cultural, Comportamiento sexual, Escultura, Tradición oral, Creación artística*

Episteme del tema

“El amorfino hace una cita constante de muchos elementos propios de su entorno, de sus creencias, del respeto hacia lo divino y su alto aprecio hacia la identidad que lo representa” (Vera & Mieles, 2021) Es decir, el amorfino es una expresión poética que refleja profundamente su entorno, integrando la naturaleza, las creencias y el respeto por lo sagrado. A través de sus versos, se conecta con lo divino y con las tradiciones de su pueblo, destacando el valor cultural y la identidad de la comunidad. Esta forma de poesía oral captura la esencia del mundo rural y su visión, celebrando el orgullo y la identidad que lo define.

Pero, este arraigo profundo en lo local y lo divino es una fortaleza, pero también una posible barrera a la hora de integrar cambios sociales más amplios. En este sentido, el amorfino, aunque es una herramienta de resistencia cultural, podría ser visto como un espacio que necesita adaptarse para reflejar no solo la tradición, sino también la modernidad y la transformación social.

Por lo tanto, al reflejar las creencias y tradiciones locales, también perpetúa roles de género tradicionales que pueden reforzar el sexismo en sus versos. Aunque celebra la identidad cultural, algunos amorfinos reproducen estereotipos de subordinación femenina y exaltación masculina, lo que limita su capacidad de adaptarse a una visión más equitativa de género.

Teoría acerca del tema

“A lo largo del tiempo el amorfino se convertiría en uno de los íconos representativos para la cultura manabita y ecuatoriana y que en la actualidad ha sido objeto de varios estudios como se demuestra en uno de los artículos” (Pérez, 2020) Es decir, el amorfino ha

evolucionado hasta convertirse en un símbolo clave de la cultura manabita y ecuatoriana, destacando por su carácter oral y popular. A lo largo del tiempo, esta expresión poética ha sido reconocida no solo por su valor cultural, sino también por su capacidad para transmitir las tradiciones y costumbres del pueblo.

Pero, su evolución plantea un análisis crítico sobre la tensión entre la conservación de lo tradicional y la adaptación a contextos contemporáneos. Si bien su carácter popular es fundamental para la identidad regional, su estudio académico puede romantizar su valor cultural, dejando de lado las transformaciones sociales actuales, como la lucha por la igualdad de género o los cambios en las dinámicas rurales.

Por lo tanto, la tradición no debe verse como estática, sino como un proceso vivo que se nutre de la actualidad, manteniendo su esencia, pero reflejando las necesidades de una sociedad en transformación

Modelo artístico del tema

“En toda su dimensión el Amorfino es tanto un hecho retórico como poético. Ambos son fenómenos que se comprenden en la comunicación humana” (Pérez, 2020) Es decir, es una forma de expresión que se manifiesta en dos niveles: retórico y poético. Como hecho retórico, el amorfino emplea técnicas persuasivas y comunicativas para captar la atención y transmitir mensajes de manera efectiva, utilizando elementos como el humor, la ironía y la improvisación para interactuar con su audiencia. Al mismo tiempo, como hecho poético, se caracteriza por su estructura métrica y rítmica, creando una experiencia estética que resuena emocionalmente.

Pero, el desafío crítico radica en equilibrar estas dos dimensiones: la capacidad persuasiva del amorfino y su valor estético deben coexistir sin que una eclipse a la otra. Un análisis equilibrado debe reconocer cómo el amorfino utiliza estas técnicas para mantener su

relevancia cultural y emocional, mientras examina cómo estas dimensiones interactúan para mantener su autenticidad y profundidad.

Por lo tanto, la temática del amorfino, como forma de expresión cultural, requiere un análisis que no solo celebre su capacidad para comunicar y entretener, sino que también valore su riqueza poética.

FUNDAMENTOS DEL TEMA

Episteme Histórica

“Mediante el mestizaje y la evolución lingüística criolla, se establece un conjunto de elementos culturales hispanos cuya expresión lírica evoluciona en lo que se denomina amorfino” (ZAMBRANO, 2023) Es decir, a través del proceso de mestizaje y la evolución del español criollo, se forja un conjunto distintivo de elementos culturales hispanos que se manifiestan en el amorfino. Esta forma de expresión lírica emerge como una síntesis única de influencias culturales, fusionando la tradición hispánica con las características propias de las comunidades locales.

Pero, esta integración de influencias culturales puede ser vista como una fortaleza, ya que el amorfino encapsula una rica variedad de tradiciones y perspectivas, ofreciendo una expresión poética que es representativa de una identidad cultural híbrida. Sin embargo, este proceso de fusión también plantea desafíos críticos.

Por lo tanto, la mezcla de tradiciones y perspectivas puede llevar a la homogenización de ciertos aspectos culturales, diluyendo la esencia original de las tradiciones individuales en el intento de crear una expresión más inclusiva o accesible.

Episteme Social

“La reproducción de esa lírica popular comprende una amalgama de símbolos, topónimos, mitos e imaginarios que han significado social y antropológicamente a sus pobladores” (Martínez, 2019) Es decir, esta forma de expresión poética no solo transmite

historias y valores, sino que también integra elementos que reflejan la identidad y la cosmovisión de la comunidad. Los símbolos y topónimos en los amorfinos evocan lugares y objetos significativos en la vida cotidiana, mientras que los mitos e imaginarios reflejan creencias y narrativas colectivas que han sido cruciales en la configuración cultural.

Pero, los símbolos y topónimos en los amorfinos evocan lugares y objetos que tienen una relevancia directa en la vida cotidiana de la comunidad, anclando la poesía en una realidad tangible y compartida. Sin embargo, este enfoque puede limitar la universalidad del mensaje del amorfino, haciendo que su significado sea particularmente resonante solo para quienes están inmersos en ese contexto cultural específico.

Por lo tanto, esto puede restringir su capacidad para conectar con audiencias externas, limitando su impacto y apreciación más allá de su entorno original. En este sentido, mientras que el amorfino mantiene su riqueza y relevancia cultural para su comunidad de origen, también enfrenta el desafío de equilibrar la autenticidad local con la posibilidad de resonar en un contexto más amplio.

Episteme cultural acerca del tema

“La poesía popular montuvia se ha visto afectada por la globalización y las nuevas tendencias tecnológicas del mundo moderno, dando como resultado la pérdida de esta tradición oral” (VERA, 2022) Es decir, la globalización introduce nuevas formas de comunicación y entretenimiento que a menudo eclipsan las prácticas culturales locales, mientras que la tecnología ofrece alternativas que pueden reducir la transmisión y el aprecio por la poesía popular montuvia. Como resultado, la riqueza cultural y la autenticidad de esta tradición poética corren el riesgo de desvanecerse en un panorama cultural cada vez más homogenizado.

Pero, este desplazamiento y la homogenización cultural resultantes plantean un riesgo grave para la preservación de la riqueza y autenticidad de la poesía popular montuvia. La

pérdida de estas tradiciones no solo significa una disminución en la diversidad cultural, sino también una erosión de las identidades locales que han sido construidas y enriquecidas a través de generaciones.

Por lo tanto, la pérdida de estas formas de expresión no solo reduce la diversidad cultural, sino que también afecta profundamente a las identidades locales que se han desarrollado y enriquecido a lo largo de generaciones.

Temática

“El amorfino se expresa en el diálogo o contrapunto, es decir, en la réplica e intercambio entre quienes formulan sus versos. El equilibrio se contendría en "ese diálogo" posible en la vida de la tradición y situación de sus portadores” (Martínez, Scielo, 2022) Es decir, el amorfino se manifiesta a través del diálogo o contrapunto, donde los participantes intercambian versos en un juego de réplica y respuesta. Este intercambio dinámico refleja una interacción viva y espontánea, en la que el equilibrio se alcanza en la fluidez del diálogo entre los interlocutores. Esta forma de comunicación poética no solo fortalece el sentido de comunidad, sino que también preserva la tradición oral

Pero, este diálogo no solo permite la expresión de ideas y sentimientos, sino que también fomenta una relación colectiva entre los participantes, donde la espontaneidad y el ingenio son esenciales. El equilibrio es alcanzado a través de la fluidez del intercambio, no es solo una cuestión estética, sino también social, ya que refleja el respeto mutuo y la habilidad para escuchar y responder de manera.

Por lo tanto, el amorfino trasciende la mera expresión de ideas y sentimientos, ya que fomenta una conexión colectiva entre los participantes, donde la espontaneidad y el ingenio juegan un papel fundamental.

Ilustración 1

(Véliz, 2024)

Tradición

“La tradición oral manabita transmite de generación en generación, favorece en el desarrollo de destrezas lingüísticas como: hablar, escuchar, leer y escribir, además promueve a los habitantes reconocer su memoria colectiva y su identidad cultural” (Zambrano & Loor, 2021) Es decir, este legado no solo enriquece la memoria colectiva y fortalece la identidad cultural de sus habitantes, sino que también juega un papel crucial en el desarrollo de destrezas lingüísticas fundamentales. Al participar en estas prácticas orales, las personas desarrollan habilidades clave como hablar, escuchar, leer y escribir, fomentando una comunicación efectiva y una comprensión más profunda de su herencia cultural.

Pero, es crucial abordar cómo estos elementos pueden evolucionar en un contexto globalizado sin perder su riqueza cultural. La integración de métodos modernos y la adaptación de las tradiciones pueden asegurar que estas prácticas sigan siendo relevantes y efectivas en la formación de habilidades lingüísticas y en la preservación de la identidad cultural.

Por lo tanto, Adaptar las tradiciones a los cambios contemporáneos no significa renunciar a su esencia, sino fortalecer su impacto y asegurar que su legado siga vivo y significativo en un mundo.

Ilustración 2

(Véliz, 2024)

Sexismo

“El sexismo se define como una actitud discriminatoria dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a un determinado sexo biológico, y, por tanto, las actitudes sexistas constituyen el eje principal que se mantienen las relaciones de desigualdad” (García, Llario, & Arnal, 2022) Es decir, Estas actitudes sexistas perpetúan relaciones de desigualdad al asignar roles, expectativas y valoraciones desiguales según el género. En esencia, el sexismo refuerza y perpetúa estructuras de poder y privilegio desiguales, creando barreras y limitaciones para las personas que no se ajustan a los estándares de género tradicionales. Esta dinámica no solo afecta la equidad en el acceso a oportunidades y recursos, sino que también impacta profundamente en la percepción y el trato.

Pero, el sexismo no solo refuerza y perpetúa desigualdades estructurales, sino que también afecta de manera directa la calidad de vida y las oportunidades disponibles para quienes desafían los roles de género tradicionales. La eliminación de estas actitudes requiere un enfoque integral que aborde tanto las normas sociales como las prácticas institucionales para avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.

Por lo tanto, al perpetuar desigualdades estructurales, no solo limita el acceso a oportunidades y recursos, sino que también deteriora la calidad de vida de aquellos que desafían los roles de género tradicionales.

Ilustración 3

(Véliz, 2024)

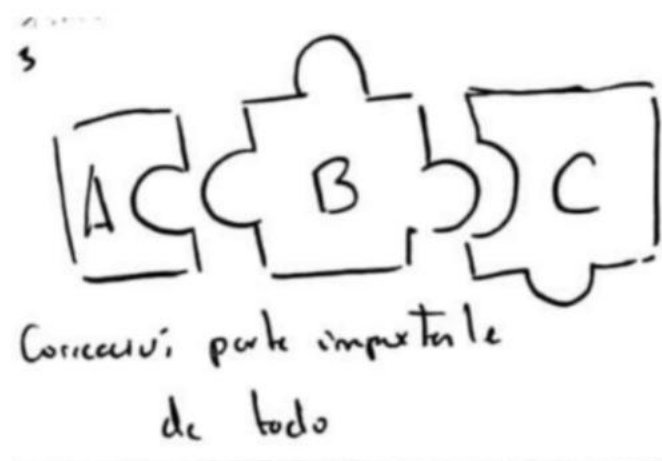
Auditivo

“El desarrollo y la estimulación auditiva son esenciales desde el nacimiento, debido a que a través de la escucha podemos trabajar la capacidad de atención, de concentración, la capacidad lingüística, la comunicación, las habilidades sociales y la mejora del aprendizaje” (Casanova & García, 2018) Es decir, esta estimulación auditiva temprana facilita la adquisición de habilidades lingüísticas, mejora la capacidad para seguir instrucciones y contribuye al aprendizaje general. En esencia, una adecuada estimulación auditiva forma la base para el desarrollo cognitivo y social, enriqueciendo la capacidad del individuo para comunicarse y aprender de manera efectiva.

Pero, es de manera muy crucial considerar que el desarrollo cognitivo es multifacético y está influenciado por una serie de factores, incluyendo la estimulación visual, la interacción social y el entorno educativo. La estimulación auditiva debe ser parte de un enfoque integral que aborde todas las áreas del desarrollo infantil.

Por lo tanto, La estimulación auditiva, aunque crucial, es solo una pieza del rompecabezas. Para fomentar un desarrollo infantil óptimo, es esencial adoptar un enfoque integral que contemple todas las dimensiones del crecimiento.

Ilustración 4

(Véliz, 2024)

Interactivo

“El arte interactivo es la práctica artística donde intervienen tecnologías interactivas, basadas en interfaces que permiten establecer un diálogo entre el público y la obra misma” (Cabañero, 2020) Es decir, es una práctica artística que incorpora tecnologías avanzadas para crear experiencias en las que el público no solo observa, sino que también participa activamente en la obra. Utilizando interfaces y sistemas interactivos, el arte interactivo permite que los espectadores establezcan un diálogo dinámico con la obra, influyendo en su desarrollo o cambiando sus características en tiempo real.

Pero, el arte interactivo representa una significativa en la práctica artística al incorporar la participación del público y tecnologías avanzadas. Sin embargo, este enfoque también enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad, la autonomía del artista y la sostenibilidad tecnológica. Para maximizar el potencial del arte interactivo, es fundamental abordar estos desafíos y equilibrar la tecnología con una visión artística coherente y accesible.

Por lo tanto, el arte interactivo ofrece una forma innovadora y envolvente de experimentar el arte, permitiendo una participación del público y aprovechando las tecnologías avanzadas para enriquecer la experiencia artística.

Ilustración 5

(Véliz, 2024)

Cinético

“El arte cinético es una rama del arte que trabaja en la exploración de la estética del movimiento. Aquí las obras tienen movimiento como elemento plástico o generan la ilusión de tenerlo a través de recursos de desestabilización óptica” (Rivero, 2014) Es decir, en este campo, las obras de arte no solo se aprecian en su estado estático, sino que incorporan el movimiento como un elemento esencial de su expresión plástica. Estas piezas pueden involucrar mecanismos reales que permiten el movimiento físico de los elementos de la obra o utilizar recursos de desestabilización óptica para crear la ilusión de movimiento.

Pero, este campo, las obras de arte no solo se aprecian en su estado estático, sino que incorporan las posibilidades del arte visual a través del movimiento y la interacción, también enfrenta desafíos en cuanto a sostenibilidad y accesibilidad que deben ser cuidadosamente gestionados para mantener su impacto y relevancia.

Por lo tanto, la accesibilidad también es fundamental, asegurando que la interacción sea inclusiva para todos los públicos, independientemente de sus capacidades físicas o tecnológicas.

Ilustración 6

(Véliz, 2024)

TIPO DE ARTE

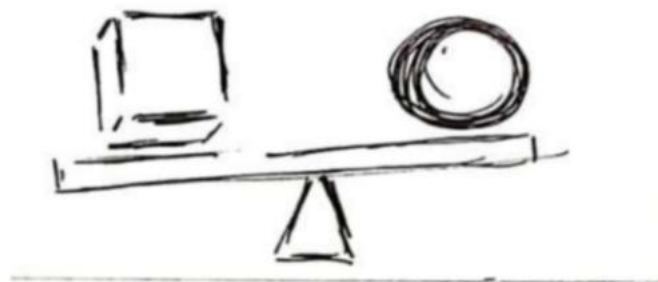
“La escultura como una forma de expresión artística que tiene por objeto la representación tridimensional de las imágenes, tridimensionalidad que a su vez es la condición física en que éstas se contemplan en la naturaleza” (Tomás Bañuelos, 2015, pág. 38). Es decir, las obras escultóricas interactúan con el entorno, permitiendo una experiencia visual y táctil que imita la forma en que percibimos los objetos en la naturaleza. Este medio artístico explora la profundidad, el volumen y la textura, creando formas que pueden ser observadas desde múltiples ángulos, lo que enriquece la interpretación del espectador.

Pero, a pesar de su riqueza tridimensional, la escultura también enfrenta limitaciones en su interacción con el entorno. Algunas obras pueden ser sensibles a factores externos como el clima, la luz y el espacio, afectando su percepción y durabilidad. Estas condiciones deben ser gestionadas para asegurar que la obra mantenga su impacto visual y conceptual a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino es esencial que estos elementos se gestionen cuidadosamente para preservar tanto la durabilidad como el impacto visual y conceptual de la obra, la interacción entre la escultura y su entorno debe equilibrarse para mantener su relevancia y capacidad expresiva.

Ilustración 7

3

(Véliz, 2024)

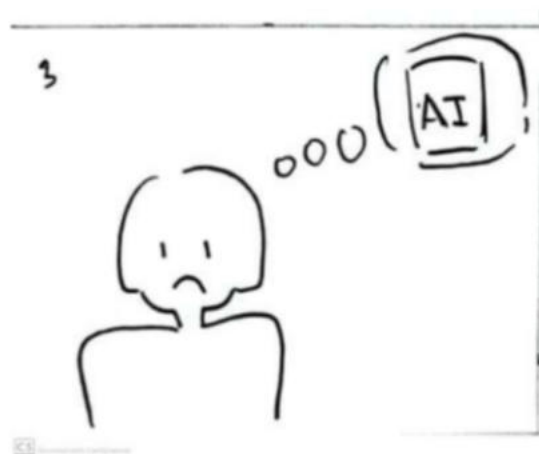
“La escultura ha tenido siempre una intención y un significado que transmitir. Debido a ello, el trabajo del escultor requiere una gran capacidad artística e imaginativa, pues tiene que expresar ideas y sentimientos en tres dimensiones” (Palau Muñoz, 2014, pág. 7) Es decir, a lo largo de la historia, ha sido un medio artístico destinado para transmitir intenciones y significados profundos. Para lograrlo, el escultor necesita una gran habilidad artística e imaginación, ya que debe plasmar ideas y emociones utilizando formas tridimensionales. Este proceso implica no solo la creación de una representación visual, sino también la capacidad de comunicar conceptos abstractos a través del volumen, la textura y el espacio, permitiendo que el espectador conecte con la obra desde diversas perspectivas.

Pero, a lo largo de la historia, la escultura ha sido una herramienta poderosa para transmitir ideas, valores culturales y emociones universales. Esto requiere del escultor una

capacidad artística que va más allá de la destreza técnica, debe tener una imaginación que le permita transformar materiales inertes en formas que hablen al espectador.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino esta combinación de habilidad artística e imaginación es lo que permite que la escultura conecte de manera única con las emociones humanas, transmitiendo mensajes complejos a través de formas tridimensionales que invitan a la reflexión desde distintas perspectivas.

Ilustración 8

(Véliz, 2024)

FUNDAMENTOS DEL TIPO DE ARTE

Contexto natural.

“El proceso de percepción sensorial se inicia cuando algún objeto del mundo real estimula los órganos sensoriales de las personas” (Vivar Cordero, 2023, pág. 23) Es decir, activa los sentidos del espectador al interactuar con su entorno, la escultura, a través de su forma, textura y volumen, invita a ser vista, tocada y explorada desde distintos ángulos, en lo tradicional, estas obras suelen estar cargadas de simbolismo cultural y elementos históricos, lo que intensifica la experiencia sensorial al conectar con las memorias colectivas y los valores de una comunidad, evocando una respuesta emocional y cognitiva más profunda.

Pero, es crucial considerar que esta conexión no está exenta de desafíos. El simbolismo y la historia detrás de la escultura pueden ser interpretados de diversas maneras, y esta pluralidad de significados puede, en algunos casos, llevar a una desconexión con el público contemporáneo que no comparte el mismo contexto cultural y también puede evocar respuestas emocionales significativas, reforzando la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino la escultura debe encontrar un equilibrio entre su riqueza simbólica y su accesibilidad para garantizar que su mensaje resuene en diferentes audiencias, manteniendo su relevancia en un mundo en constante cambio.

Ilustración 9

(Véliz, 2024)

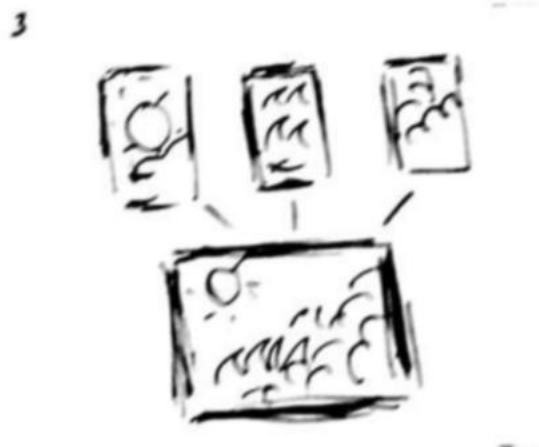
Contexto edificado.

“El arte como producción o realización humana está íntimamente ligado a la creatividad, que es una capacidad que le permite a todo individuo lograr producciones originales o novedosas” (Hugo Sánchez, 2017, pág. 3) Es decir, esta capacidad creativa permite a los individuos concebir y materializar obras que no solo son originales, sino que también reflejan sus experiencias, emociones y perspectivas únicas. La producción artística trasciende la mera técnica o habilidad; es un proceso íntimo que involucra la exploración de ideas y la experimentación con diversos medios, el arte se convierte en un vehículo para la expresión personal y colectiva, permitiendo a los creadores conectarse con su entorno y compartir su visión del mundo de una manera auténtica y significativa.

Pero, aspecto de la creatividad va más allá de la simple técnica o habilidad; implica un viaje interno de exploración y reflexión que permite a los artistas traducir sus experiencias y emociones en formas tangibles. Al interactuar con diferentes medios, los creadores no solo experimentan con el arte, sino que también se involucran en un diálogo constante con su entorno, su cultura y su historia.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino la creatividad impulsa la originalidad, su poder real radica en la capacidad de conectar y resonar en un contexto más amplio, invitando a los espectadores a participar en una conversación más profunda sobre su propia existencia y entorno.

Ilustración 10

(Véliz, 2024)

Contexto social.

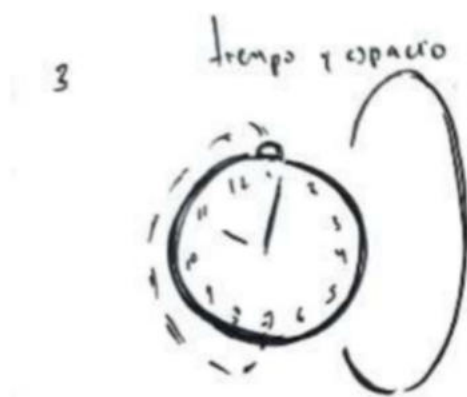
“Funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, sobre el carácter, las características personales del artista y las aspiraciones de las personas” (Hugo Sánchez, 2017, pág. 3) Es decir, se establece como un canal vital de comunicación dentro de un contexto social, facilitando el intercambio de pensamientos, sentimientos e ideas entre el artista y la comunidad. A través de sus creaciones, el artista revela no solo su carácter y características personales, sino también las aspiraciones,

desafíos y realidades de las personas que lo rodean. Esta comunicación artística trasciende las barreras del lenguaje y las diferencias culturales, permitiendo que las obras reflejen las luchas, sueños y esperanzas colectivas de una sociedad.

Pero, las creaciones artísticas no son meras expresiones individuales; son el resultado de un diálogo constante entre el artista y su entorno, donde cada trazo, cada color o cada forma cargan significados que resuenan en la colectividad, al revelar su carácter y sus características personales, el artista se convierte en un portavoz de las aspiraciones y desafíos de su comunidad.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino las creaciones artísticas, lejos de ser solo manifestaciones personales, son reflejos de un diálogo profundo entre el artista y su contexto social, cada elemento de la obra ya sea un trazo, un color o una forma, lleva consigo un bagaje de significados que resuena en la comunidad, conectando experiencias individuales con colectivas.

Ilustración 11

(Véliz, 2024)

REFERENTE AUTOR

Jean Arp

“En sus esculturas predominan líneas curvas, la ausencia de aristas. Utiliza materiales nobles como el bronce pulido y el mármol. Están cercanas a la abstracción y transmiten

humanismo y amor por la naturaleza” (Cob, 2022) Es decir, las creaciones de Arp se sitúan en un espacio cercano a la abstracción, permitiendo que el espectador interprete las piezas desde una perspectiva personal, lo que invita a una experiencia contemplativa y emocional. Su trabajo no solo celebra la estética del movimiento y la forma, sino que también rinde homenaje a la conexión esencial entre el ser humano y el entorno natural.

Pero, esta ambigüedad estética no solo permite que cada espectador desarrolle su propia conexión emocional con la obra, sino que también crea un espacio para la contemplación, lo que resalta el valor del arte como una experiencia subjetiva, su enfoque humanista se manifiesta en la manera en que sus esculturas parecen dialogar con el entorno, estableciendo una conexión que trasciende lo meramente visual.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino esta cualidad permite que cada espectador encuentre su propio significado y emoción en las esculturas, transformando el acto de contemplación en un diálogo íntimo y personal, menudo buscamos respuestas claras y definidas, la capacidad de la obra de Arp para evocar múltiples interpretaciones.

Ilustración 12

(Véliz, 2024)

Alexander Calder

“Empleando el lenguaje de la abstracción, capturó el movimiento en una serie de estructuras que ofrecían alternativas radicales a las nociones existentes sobre escultura y que tuvieron un profundo impacto en la historia del arte del siglo XX” (Bilbao, 2003) Es decir, sus estructuras, como los icónicos móviles y estables, desafiaron las convenciones tradicionales de la escultura estática, ofreciendo una nueva forma de interacción entre la obra y el espectador. A través de su innovador uso de materiales livianos y su enfoque en el equilibrio, Calder logró crear piezas que no solo eran visualmente impactantes, sino que también respondían al entorno, agregando una dimensión dinámica a la experiencia artística.

Pero, este enfoque no solo enfatiza la fragilidad y la belleza del movimiento, sino que también cuestiona las ideas de solidez y permanencia en el arte. Además, el equilibrio que logró establecer en sus obras genera una tensión y un ritmo que pueden ser tanto relajantes como estimulantes, llevando al espectador a una experiencia contemplativa que trasciende lo visual.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino Calder nos muestra que el arte no necesita ser estático para tener un impacto profundo, al contrario, su dinamismo puede abrir espacios para la reflexión, la emoción y una conexión más íntima con el entorno y con nosotros mismos.

Ilustración 13

(Véliz, 2024)

Nairi safaryan

“Sus diversas e intrincadamente detalladas composiciones de madera ponen a prueba los límites de la capacidad de su medio elegido al fusionar el conocimiento técnico con la celebración de la belleza” (Singularart, 2024) Es decir, sus obras son un testimonio de la complejidad y la riqueza que se puede lograr en el arte de la madera, donde cada pieza revela un intrincado diseño que combina técnica y estética. A través de sus composiciones, Safaryan no solo muestra su habilidad técnica, sino que también celebra la belleza inherente del material, invitando al espectador a explorar el texto.

Pero, este enfoque no solo implica una celebración de la belleza del material, sino que también sugiere una reflexión más profunda sobre el proceso creativo. Safaryan logra transformar un recurso natural en un medio de comunicación que trasciende las limitaciones del material, creando obras que dialogan con el espectador a través de texturas, formas y volúmenes que invitan a la exploración.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorino nos recuerda que la creatividad es un puente que conecta no solo al artista con su material, sino también al espectador con una experiencia significativa que trasciende el tiempo y el espacio.

Ilustración 14

(Véliz, 2024)

FUNDAMENTOS DEL AUTOR

Explicación del fundamento esencial de Jean Arp

El trabajo de Jean Arp radica en su búsqueda de una conexión profunda entre el arte, la naturaleza y la experiencia humana, como parte del movimiento dadaísta y luego del surrealismo, rompió con las convenciones artísticas tradicionales para explorar la espontaneidad y la libertad creativa. Una de las características más distintivas de su obra es el uso de formas orgánicas y fluidas, que evocan la esencia de la naturaleza y el movimiento. Su enfoque en líneas curvas y la ausencia de aristas reflejan un deseo de capturar la suavidad y la permanencia de la vida. Arp creía que el arte debía ser un medio para expresar lo innato y lo subconsciente, y a menudo dejaba que su proceso creativo se desarrollara de manera automática, lo que le permitía descubrir formas y significados más allá de su control consciente.

Ilustración 15

(Véliz, 2024)

Explicación del fundamento esencial de Alexander Calder

Alexander Calder se centra en la innovación y la redefinición del concepto de escultura a través del movimiento y la interacción. Calder es conocido principalmente por ser el pionero de los móviles, estructuras que se desplazan en el aire gracias a la influencia del viento o al toque humano. Su enfoque desafía las nociones tradicionales de la escultura estática y, en su lugar, propone una experiencia artística dinámica donde la obra y el espectador coexisten en un constante diálogo. Calder utilizó materiales ligeros como el

alambre y el metal para crear obras que no solo son visualmente impactantes, sino que también responden al entorno, agregando una dimensión efímera y viviente a su arte. A través de sus móviles, el movimiento se convierte en un elemento central que no solo enriquece la estética, sino que también invita al espectador a participar en la experiencia visual. Esta interacción establece una conexión más profunda entre la obra y el observador, al permitir que este último experimente el arte de manera activa.

Ilustración 16

(Véliz, 2024)

Explicación del fundamento esencial de Nairi safaryan

El trabajo de Nairi Safaryan radica en su maestría técnica y su capacidad para fusionar la tradición artesanal con una visión contemporánea en el arte de la escultura en madera. Safaryan explora las posibilidades del material de una manera que no solo destaca la belleza intrínseca de la madera, sino que también desafía los límites de lo que se puede lograr a través de este medio. Se demuestra un profundo dominio de la técnica de tallado en madera, creando composiciones intrincadas y detalladas que revelan una atención excepcional al acabado y a la textura. Su habilidad para manipular la madera permite que cada pieza tenga un carácter único, resaltando la belleza natural del material y las variaciones que presenta.

Ilustración 17

(Véliz, 2024)

OBRAS DEL AUTOR RELACIONADAS

Jean Arp

Evocation of a form: human, lunar, spectral – 1950

Se utiliza formas orgánicas y abstractas para evocar asociaciones no literales, siguiendo un método de creación intuitiva. Su principio creativo en esta obra se centra en la capacidad de las formas ambiguas para despertar múltiples interpretaciones, manteniendo la fluidez entre lo humano, lo cósmico lunar y lo fantasmal spectral.

Cómo el autor usa el principio creativo:

Intuición y fluidez: Arp no crea a partir de formas reconocibles de manera directa, sino que se permite ser guiado por el azar y la intuición, lo que genera formas que pueden sugerir diferentes significados (humanos, lunares o fantasmales) dependiendo del observador.

Abstracción orgánica: Las formas que presenta en la obra son suaves, curvas, sin bordes duros, lo que evoca figuras naturales, pero sin representar objetos concretos. Esto deja espacio a que cada persona conecte a nivel subconsciente con la obra.

Uso del vacío y el espacio: Arp deja espacio en su composición para que las formas respiren, lo que permite al espectador interactuar con la obra de manera imaginativa, llenando los vacíos con sus propias asociaciones y emociones.

Growth – 1938

Representa formas orgánicas que evocan la evolución y transformación de la vida natural. En este caso, el principio creativo se fundamenta en:

Abstracción orgánica: Las formas que utiliza Arp no son representaciones literales de objetos, sino que sugieren procesos de crecimiento natural, como plantas o cuerpos en formación. Las formas parecen tener vida propia, expandiéndose y cambiando.

Creación a través del azar: frecuentemente se dejaba guiar por el azar, permitiendo que las formas y composiciones surgieran espontáneamente. Esto refleja una confianza en las fuerzas naturales y en la intuición, más que en el control consciente del artista.

Simplicidad fluida: Las formas son simples, pero evocan movimientos y transformaciones que parecen infinitos. La obra se siente en un estado de constante crecimiento, lo que subraya su principio de dinamismo y evolución.

Cómo usa el principio creativo

Organización espontánea de formas: Arp no fuerza la estructura de la obra; más bien, deja que las formas fluyan orgánicamente, imitando el crecimiento de seres vivos. Esta aproximación naturalista, pero abstracta, permite que la obra transmita una sensación de movimiento continuo.

Asociaciones abiertas: Al no representar formas concretas, permite que el espectador haga sus propias asociaciones, desde la vida vegetal hasta el crecimiento de ideas o seres humanos. Es decir, Arp evoca la idea del crecimiento, pero deja que cada persona lo interprete según sus propias experiencias o emociones.

Human Concretion - 1933

Principios creativos

Abstracción orgánica: Las formas en la obra no son literales ni figurativas, sino que evocan formas humanas a través de curvas suaves y superficies fluidas. Aunque se inspiran en el cuerpo humano, estas formas no lo representan de manera convencional, sino de una manera simplificada, como si fueran seres vivos emergiendo o cristalizándose de un proceso natural.

Cómo Jean Arp usa el principio creativo

Simplicidad y organicidad: utiliza formas sencillas que parecen surgir naturalmente, como si se trataran de esculturas "encontradas" en la naturaleza, en lugar de ser productos de un proceso humano consciente. Este enfoque conecta las formas humanas con la naturaleza, desdibujando la distinción entre ambos.

Alexander Calder **Devil Fish - 1937**

Es reconocido por su enfoque innovador en la escultura, particularmente en sus "móviles" y "estábiles", que exploran el movimiento, el equilibrio y las formas abstractas. Su principio creativo se centra en el juego entre el espacio, el movimiento y la interacción entre las formas. En la obra Devil Fish, Calder aplica su estilo distintivo de líneas curvas y formas abstractas para representar una criatura marina, combinando la representación animal con un enfoque lúdico y abstracto.

Cómo Calder usa el principio creativo

Uso de formas simplificadas: Calder reduce la figura del pez a formas básicas, capturando solo lo esencial. Esto permite que el observador complete la imagen a través de su imaginación, un principio clave en su obra.

Juegos de equilibrio: Calder era conocido por su habilidad para equilibrar sus composiciones de manera que, incluso en una obra estática como Devil Fish, existe una sensación de estabilidad precaria, como si el pez pudiera moverse en cualquier momento.

Diana- 1934

Principio Creativo

Calder utiliza el principio creativo del movimiento y la ligereza. Esta escultura de alambre y formas móviles imita la gracia y el dinamismo de la diosa Diana, explorando cómo los elementos pueden dar la impresión de vida y fluidez mediante el balance y la suspensión. Calder es pionero en este tipo de obras, que él mismo denominó "móviles", y que buscan transformar el espacio a través de un equilibrio armónico.

Uso del Principio Creativo en la Obra

Calder emplea el alambre y formas abstractas para construir figuras que sugieren el movimiento con una economía de materiales. Al depender de la interacción con el espacio, crea una obra dinámica y accesible, casi como un dibujo tridimensional suspendido en el aire. En "Diana-1934", Calder expresa la energía y el movimiento implícito de la diosa mediante este juego de balance, haciendo que los espectadores se conviertan en participantes de la obra mientras la recorren visualmente.

Aplicación del Principio Creativo

Una interpretación del amorfino en un "móvil" podría incluir formas y figuras que, a través de su movimiento, evoquen los giros, pausas y la cadencia propia del amorfino. Así, cada parte móvil podría representar un verso o un ritmo, con la posibilidad de cambiar su posición o disposición, tal como se hace con el contenido en esta expresión cultural.

BIG BIRD- 1937

Principio Creativo

Calder basa esta obra en el concepto de movimiento y abstracción, creando una pieza móvil que sugiere la forma y energía de un ave en vuelo, de manera simple pero impactante. Con Big Bird, Calder lleva al límite la idea de representar la esencia de un

ser vivo, en este caso un ave, mediante el juego de equilibrio y suspensión de las partes. El resultado es una figura dinámica que da la ilusión de un "pájaro" suspendido, resonando con la ligereza y el ritmo.

Uso del Principio Creativo

Calder emplea formas abstractas y una estructura flexible en el aire que permite que el "pájaro" adquiriera una cualidad cambiante y reactiva. Esta forma de construcción no solo explora la estética de lo abstracto, sino que crea una experiencia interactiva y viva, en la que los elementos móviles responden a la brisa o el movimiento del aire.

Aplicación del Principio Creativo

En una escultura móvil inspirada en este tema, podrías incorporar elementos que al moverse, simbolicen la estructura de la rima, las pausas y el intercambio en el amorfino.

Nairi Safaryan **Untitled Figure - 2017**

Es conocido por sus delicadas tallas en madera, que presentan figuras humanas abstractas y estilizadas. En su obra *Untitled Figure*, se centra en la exploración de la forma humana de manera fluida y etérea, con un enfoque que combina simplicidad y dinamismo.

Principio creativo

se basa en la abstracción de la figura humana, trabajando con líneas fluidas y formas esculpidas que parecen capturar tanto el movimiento como la serenidad, resaltando las características emocionales y espirituales de sus temas.

Reducción formal: Se reduce la figura humana a sus elementos esenciales: líneas y curvas que sugieren la forma humana sin necesidad de detalles anatómicos específicos. Este enfoque minimalista permite una interpretación amplia y una conexión emocional directa con el espectador.

Movimiento y fluidez: Las figuras parecen estar en movimiento o en un estado de transformación. Esto genera una sensación de vida y energía, incluso en una figura estática, lo que conecta con la idea de dinamismo inherente a la forma humana.

Tensión entre lo sólido y lo etéreo: juega con la tensión entre lo tangible y lo intangible, ya que las figuras son físicas y materiales, pero parecen estar llenas de una cualidad etérea o espiritual. El uso de líneas curvas y vacíos le da una sensación de ligereza.

Dance II – 2019

Principio Creativo

Se basa en capturar la energía de la danza y la armonía del cuerpo en movimiento. Safaryan trabaja la madera con un estilo casi abstracto, logrando que la figura tenga un sentido de fluidez y liviandad, como si estuviera en pleno movimiento. Las curvas y giros sugieren el ritmo y la expresión de la danza, mientras que el material conecta la obra con una estética orgánica y cálida.

Uso del Principio Creativo

Safaryan utiliza formas alargadas y estilizadas para dar la impresión de un cuerpo en movimiento, mostrando cómo la madera puede transformarse en una representación visual del ritmo y la gracia de la danza.

Aplicación del Principio Creativo

Al igual que el amorfino, que es espontáneo, rítmico y se transmite oralmente, una escultura basada en este principio podría representar la interacción de versos o ideas mediante formas que se conecten entre sí a través de su disposición o el flujo de sus líneas.

Rose Jewelry Box - 2010

Principio Creativo

Esta pieza es la transformación de la madera en una figura que evoca una rosa en plena floración. Safaryan combina la estética de una joya con la inspiración de la naturaleza, tomando un material rígido como la madera y trabajándolo hasta darle la apariencia de suavidad y delicadeza.

Uso del Principio Creativo

Se utiliza la técnica de talla detallada y un diseño en capas para simular los pétalos de una rosa. Cada curva y contorno está meticulosamente trabajado para lograr la ilusión de ligereza y frescura de una flor natural. Este enfoque logra que el espectador perciba la pieza tanto como una representación visual de una rosa como un objeto funcional, destacando la dualidad entre arte y utilidad.

Aplicación del Principio Creativo

Así como los pétalos se despliegan en la obra de Safaryan, la estructura de una escultura similar podría evocar las diferentes "capas" del amorfino, donde cada parte revela un fragmento de la tradición oral y la riqueza cultural, cada sección podría aludir a los versos y rimas del amorfino, logrando una pieza en la que el espectador "descubra" el diálogo cultural y las emociones al explorarla, emulando el desdoblamiento de una rosa y la profundidad de esta expresión poética.

OBRA ESCOGIDA DE REFERENCIA

Devil Fish – 1937

“El movimiento se logra a expensas de la creación de ilusiones ópticas, basadas en fenómenos propios del ojo humano tales como la vibración retiniana frente a tramas complejas, y su imposibilidad de enfocar simultáneamente dos superficies cromáticamente contrastadas” (Rivero, 2014, pág. 2) Es decir, estos fenómenos generan una sensación de movimiento o inestabilidad en la imagen, a pesar de que la obra es estática. Es una técnica que juega con la percepción visual, engañando al espectador

para que perciba dinamismo donde no lo hay, transformando la experiencia estética en algo interactivo y envolvente.

Pero, en el caso del amorfino, aunque no se trata de una forma visual, también se puede apreciar cómo juega con la percepción y la interacción a nivel lingüístico y cultural, así como la vibración retiniana provoca un movimiento ilusorio en el ojo humano, el amorfino activa una "vibración" intelectual y emocional en quienes participan o lo escuchan.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino, es necesario que refleje el dinamismo del amorfino, un componente escultórico que hable tanto a la vista como al tacto, con un fuerte anclaje en la memoria cultural.

Ilustración 18

(Véliz, 2024)

INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCOGIDA

“Sus creaciones buscaban siempre el equilibrio, no solo el físico sino el compositivo, un balance en la escultura como el que se encuentra en sinfonías y poesías, como el mismo lo expresaba” (Durán Araujo, 2020, pág. 17) Es decir, sus creaciones buscaban siempre el equilibrio, no solo en términos físicos, sino también compositivos, reflejaba una búsqueda por lograr una armonía entre las formas, como se encuentra en una sinfonía musical o en la cadencia de una poesía. Para él, el equilibrio era una

cuestión esencial que conectaba los aspectos estéticos y estructurales, permitiendo que la escultura transmitiera tanto estabilidad como movimiento, con un ritmo visual que resonaba en el espectador de manera similar a cómo lo hacen las artes musicales y literarias.

Pero, al comparar la armonía compositiva de la escultura con una sinfonía o una poesía, se destaca la naturaleza sincrónica del arte, donde cada elemento interactúa con el otro de manera fluida, generando un impacto emocional similar al de las otras disciplinas artísticas.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino, implicaría la fusión de movimiento, equilibrio y significado cultural en una pieza que invite a la interacción y a la exploración sensorial, conectando profundamente con las raíces y su capacidad de diálogo.

Ilustración 19

(Véliz, 2024)

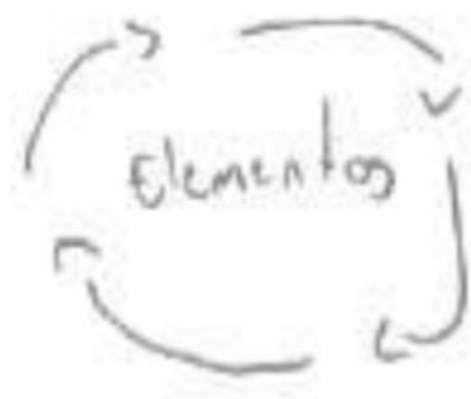
“Combinación de elementos produce resultados únicos para cada experiencia artística, pudiendo considerarse este fenómeno como un precursor de la generatividad, dado por su proximidad a un sistema de reglas al cual se le ingresan variables que condicionan un resultado final” (Rivero, 2014, pág. 3) Es decir, este fenómeno se asemeja a un sistema en el que, al introducir diferentes variables como el entorno, la interacción del espectador o los materiales utilizados, se condiciona un resultado final que nunca es idéntico. En esencia, se establece un conjunto de reglas o principios que guían el

proceso creativo, pero que permiten suficiente flexibilidad para que cada interacción genere una nueva interpretación o resultado, enriqueciendo la experiencia artística.

Pero, al considerar que el entorno, la interacción del espectador y los materiales son variables que influyen en el resultado final, se subraya la idea de que la creación artística no es un proceso aislado, sino un diálogo continuo entre el artista, la obra y el público.

Por lo tanto, para lograr una obra artística sensitiva auditiva cinética escultórica desde el amorfino, debe tener símbolos y formas tradicionales, combinados con una interpretación contemporánea que pueda dialogar con el espectador de manera emocional y cultural.

Ilustración 20

(Véliz, 2024)

LISTADO DE FUNDAMENTOS

Roles de genero

Proceso

Riqueza poética

Homogenización

Conectar

Perdida

Sentimiento

Cambio

Desigualdad

Pieza importante

Experimental

Interacción

Equilibrio

Emociones humanas

Relevancia / equidad

Creatividad

Experiencias

Contemplación

Apertura

Puente – conectar

Natural

Eje

Atención

Anclaje

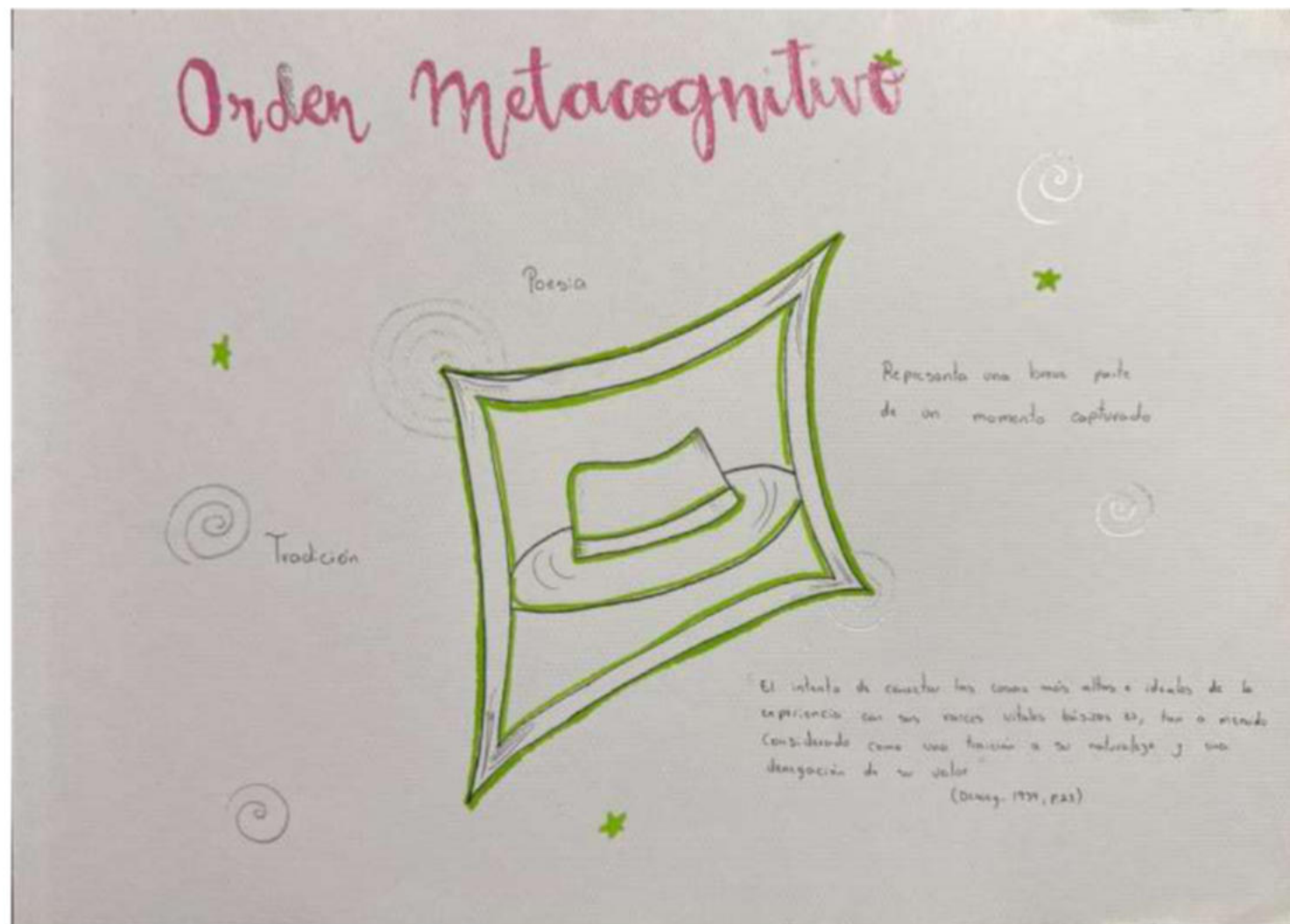
Fusión

Combinación

PROPUESTA INNOVADORA

Ilustración 21

ORDENES METACOGNITIVOS

Orden Metacognitivo

Valdivia

Alas simulando baile
de ave.

Trangresión
↓
Poder

Comportamiento sexual

Orden Metacognitivo.

Identidad
Cultural
Manabita.

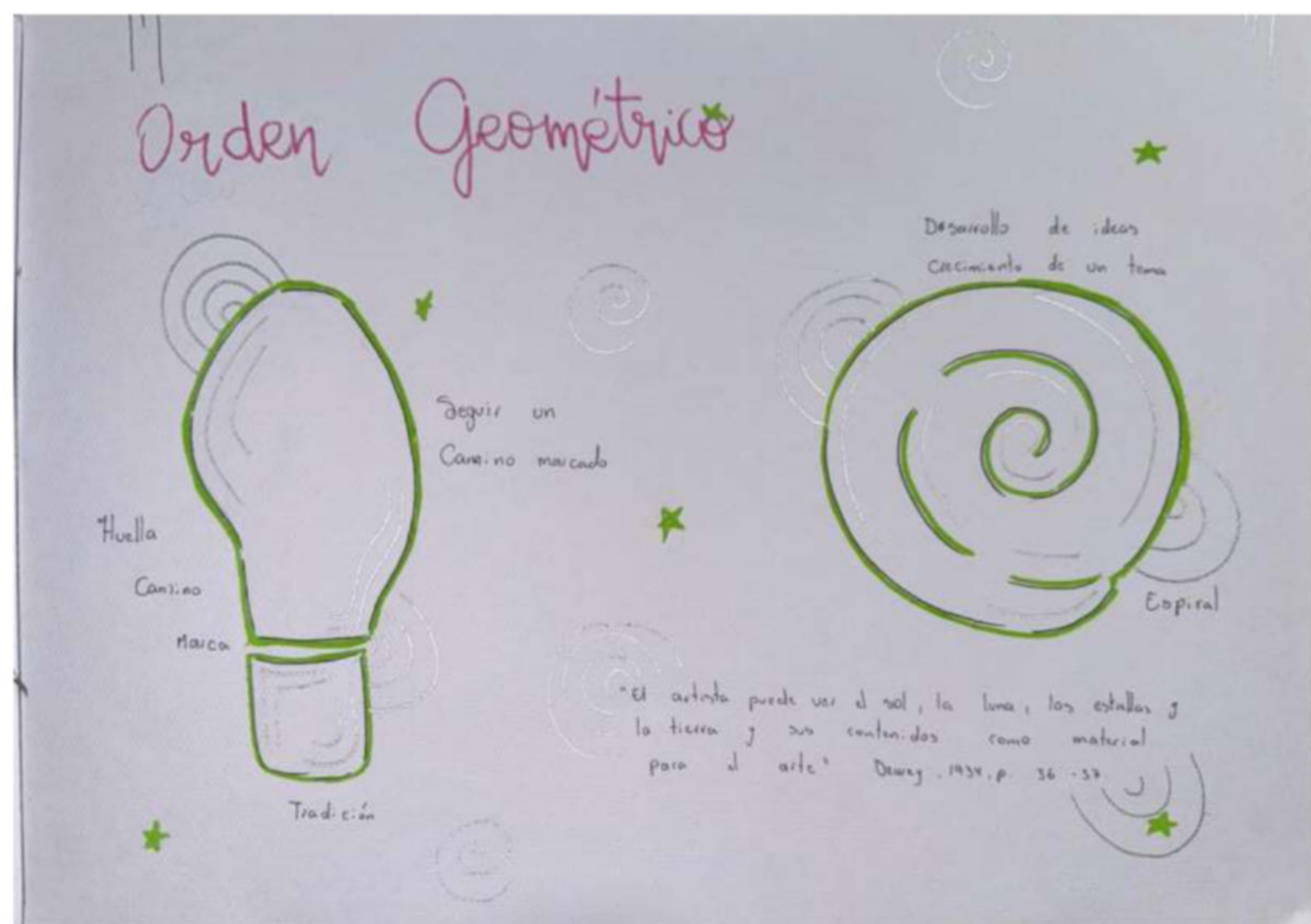
Machete
símbolo

Esta en nuestras
raíces

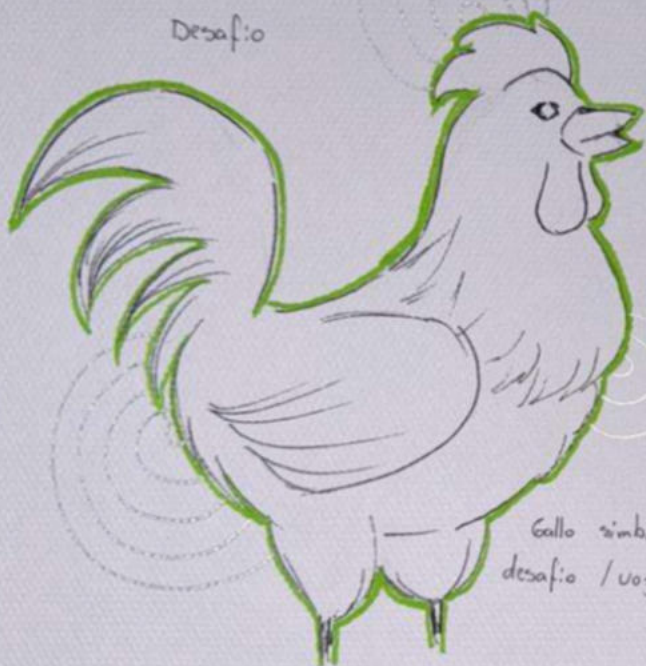
Tradición

Huesos.

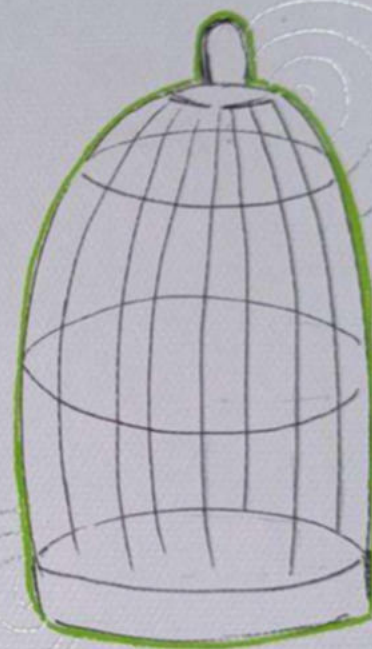
Orden Geométrico

Desafío

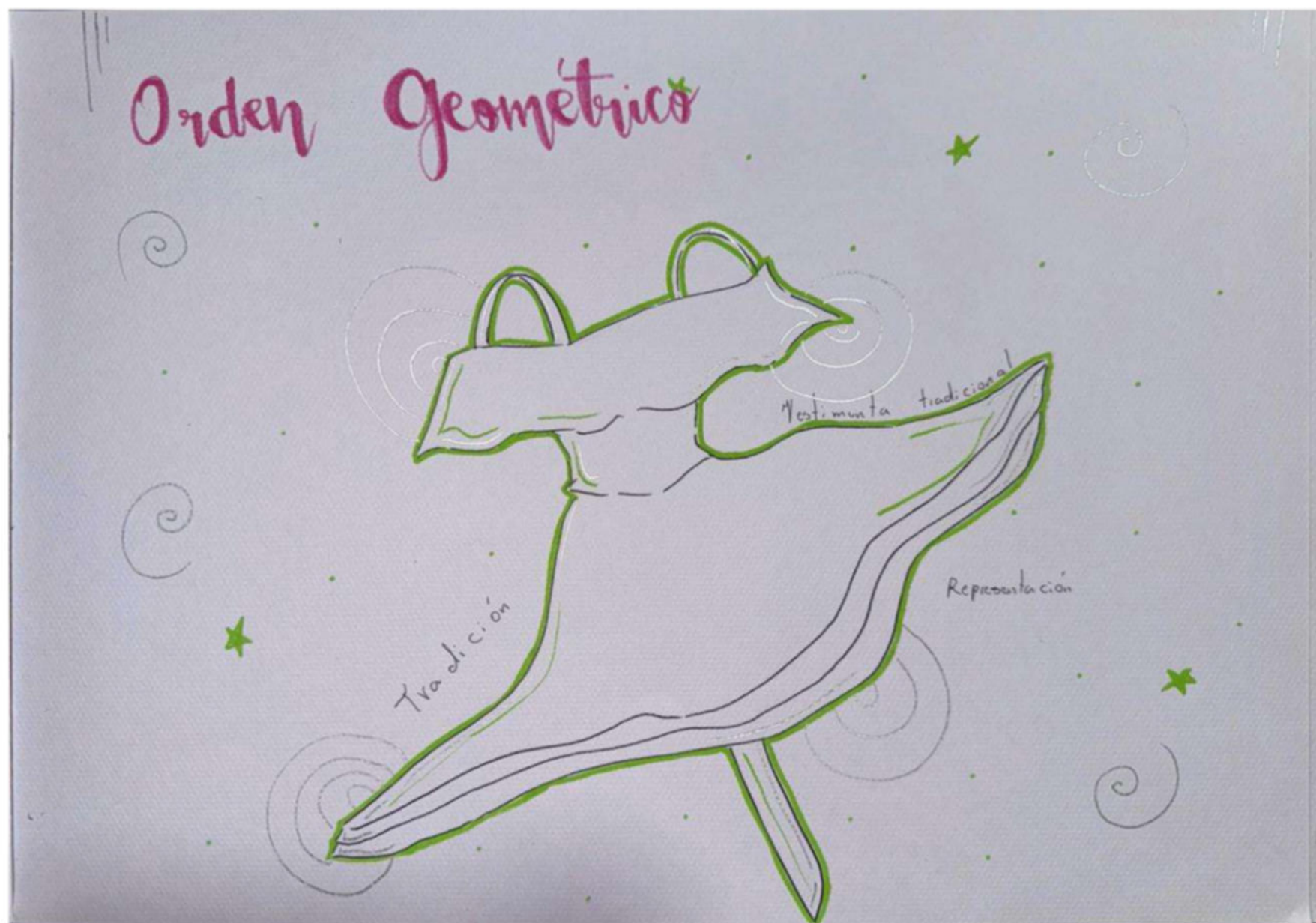

Gallo símbolo de
desafío / voz

Representación de la voz
del pueblo

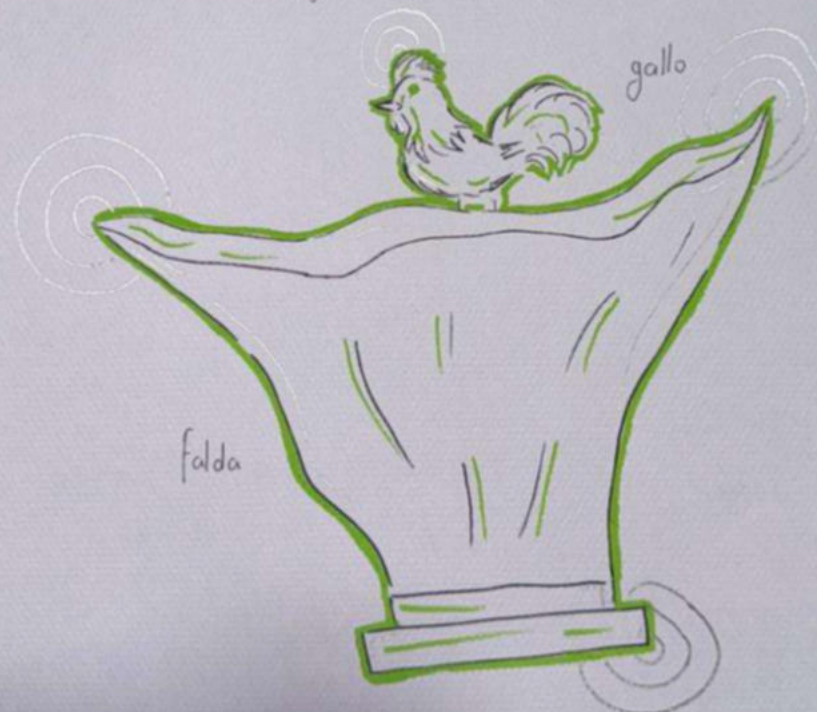
Representación de la represión,
normas, impuestos y control

Orden Morfológico

Poder masculino edificado sobre
la figura femenina.

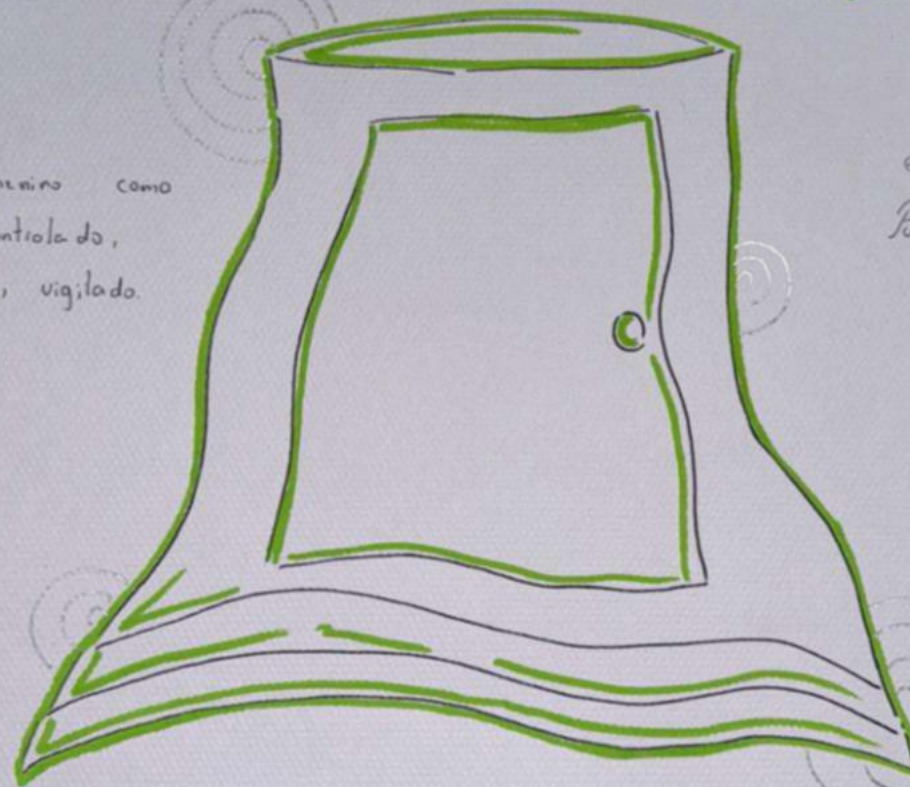

Orden Morfológico

falda con cerradura

Cuerpo femenino como
espacio controlado,
cerrado, vigilado.

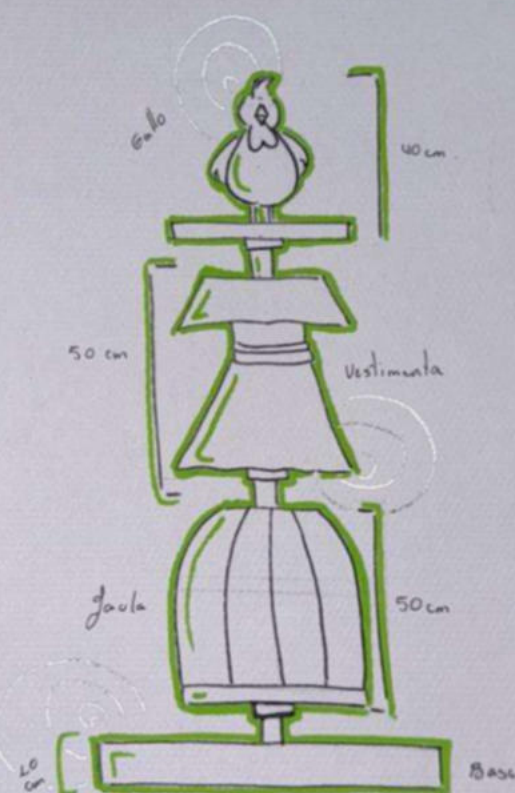
elementos:
Puerta
↓
falda

Orden Disposicional

Altura
1,60 cm.

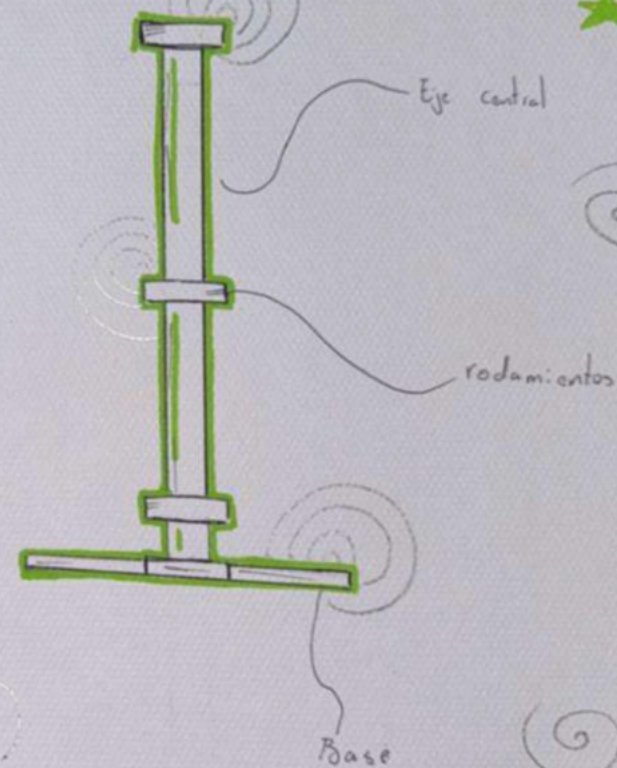
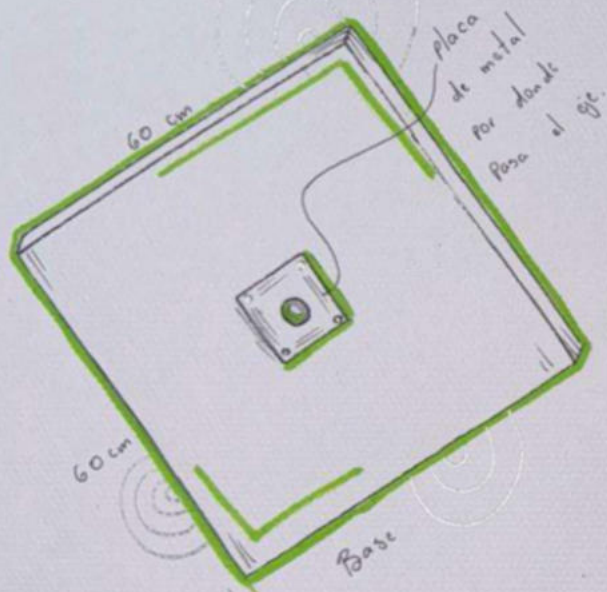

- Base rodante
- Hecha en cedro porque es blanda
- 3 elementos - gallo - vestido - jaula.

"El arte es la prueba viviente y concreta de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente en el plano de la significación, la unión de los sentidos, necesidades, impulsos y acciones características de la criatura viviente"

Orden Disposicional

Orden Disposicional

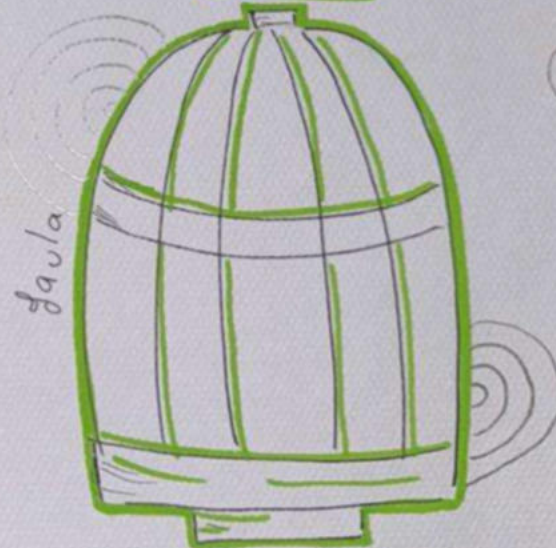

Gallo.

Elementos.

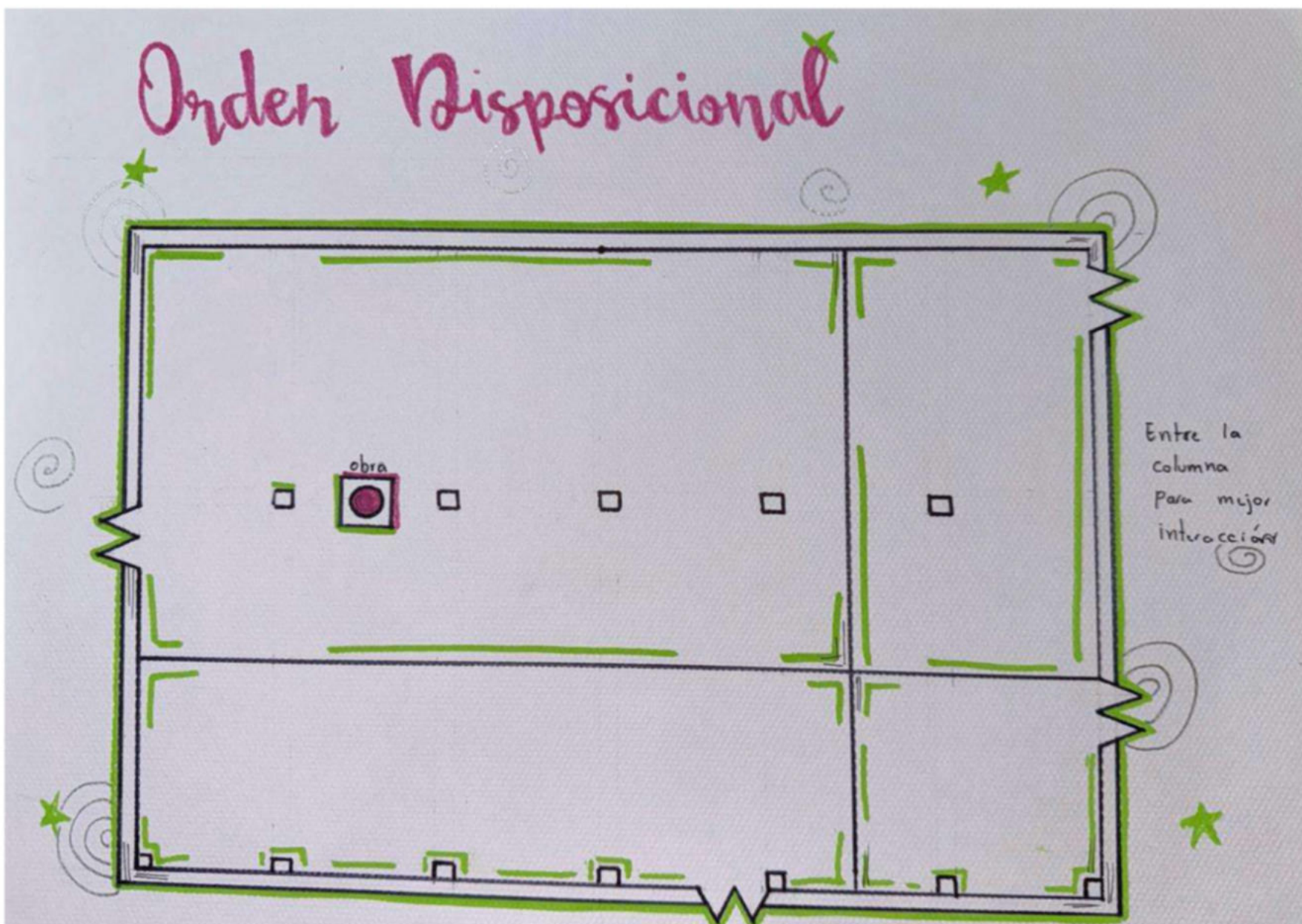

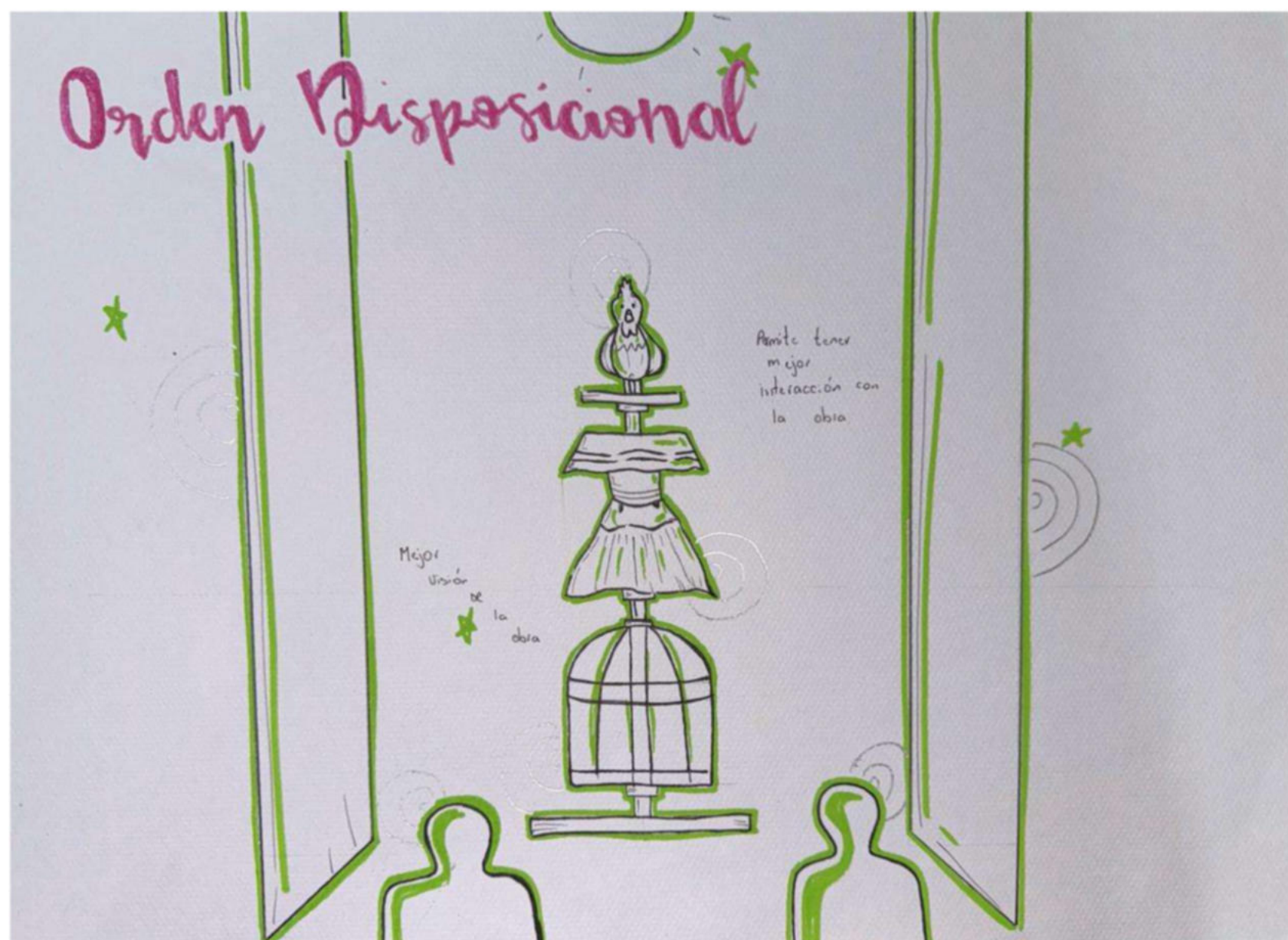
Vestimenta

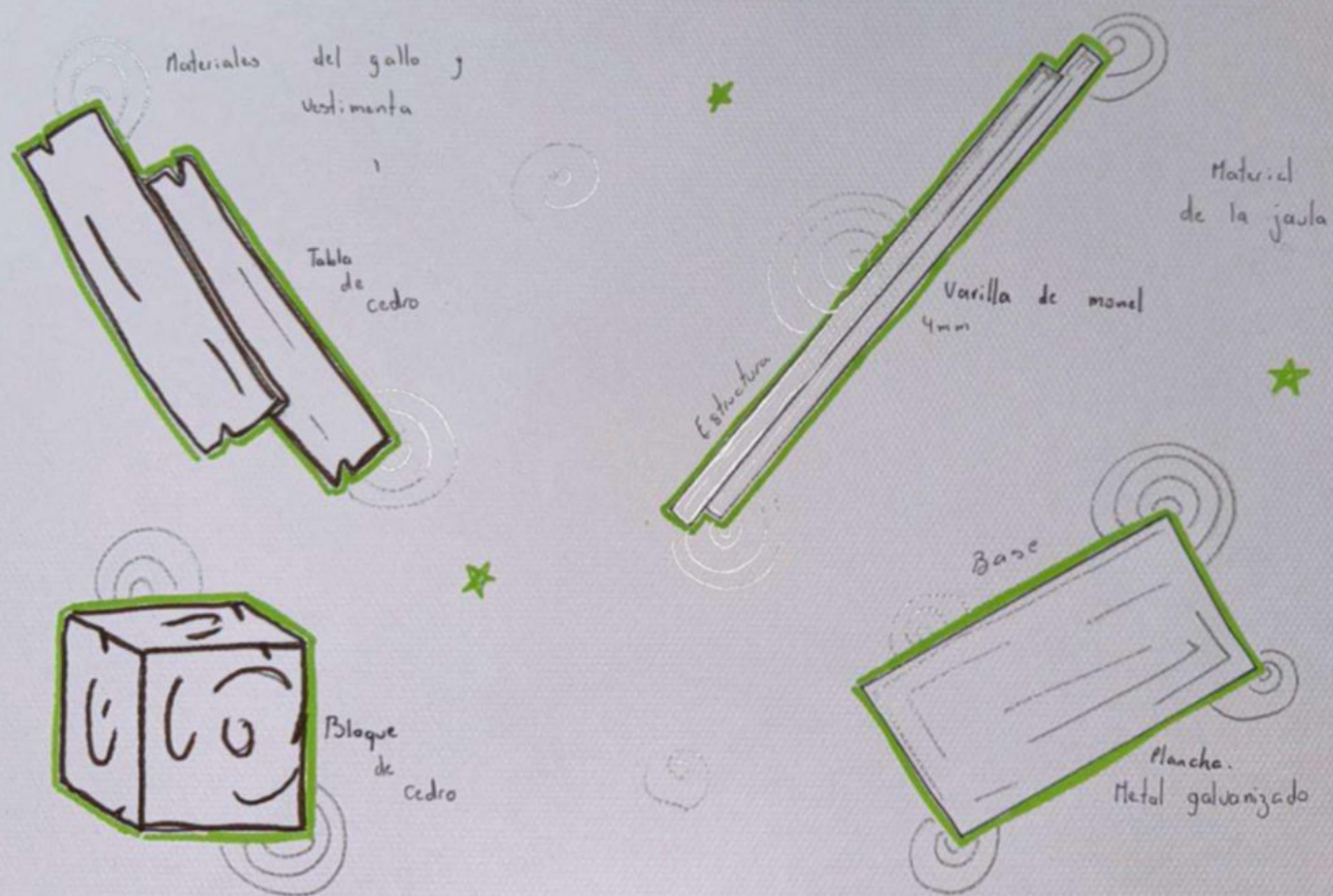
Baril

Orden Disposicional

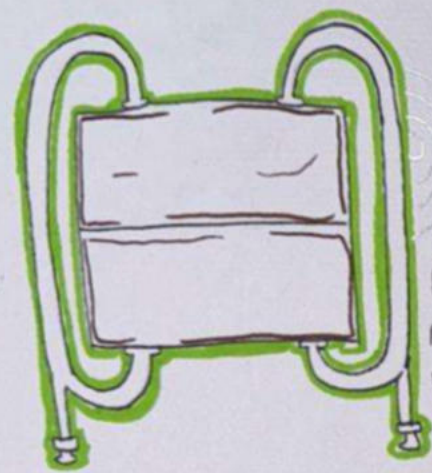

Orden Concreto

Orden Concreto

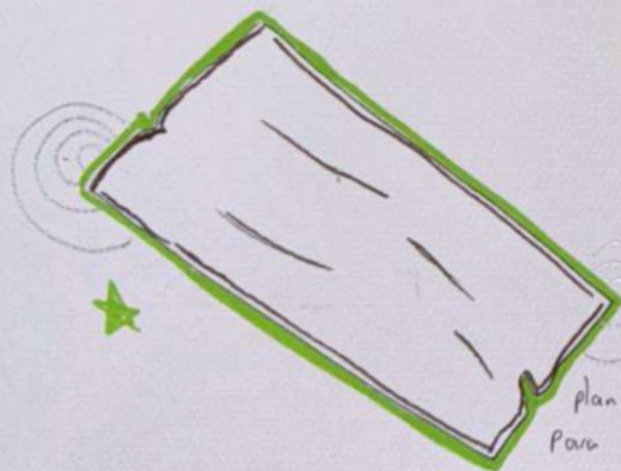
Utilización de la prensa para Pegar o unir la madera con ayuda del pegamento

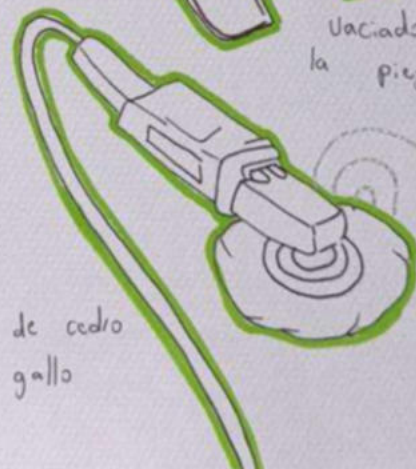
Tallado con Herramientas

Vaciado de la pieza

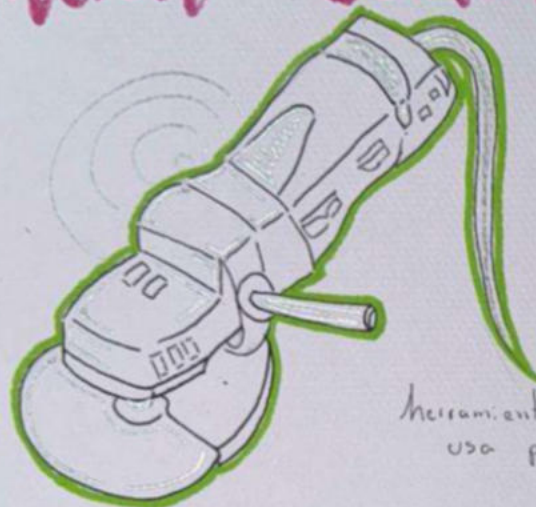

plancha de cedro Para el gallo

Tallado

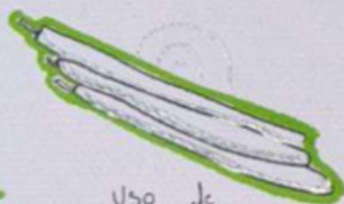
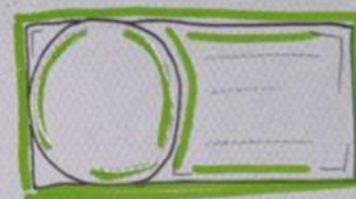
Orden Concreto

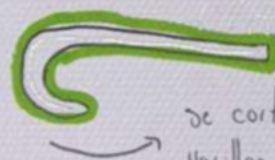
herramienta
usa para los cortes.

Uso de varillas 4mm
de monel para mayor
facilidad para doblar

se cortó la plancha
de metal
galvanizado

Uso de
electrodos para
soldar el monel

se cortaron las
varillas y se
doblaron

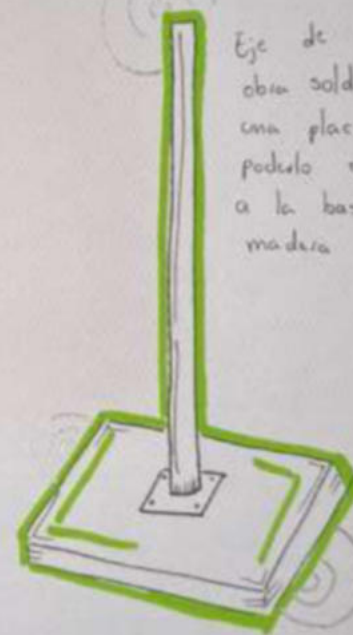

se usó un
anillo para la
unión

Orden Tecnológico

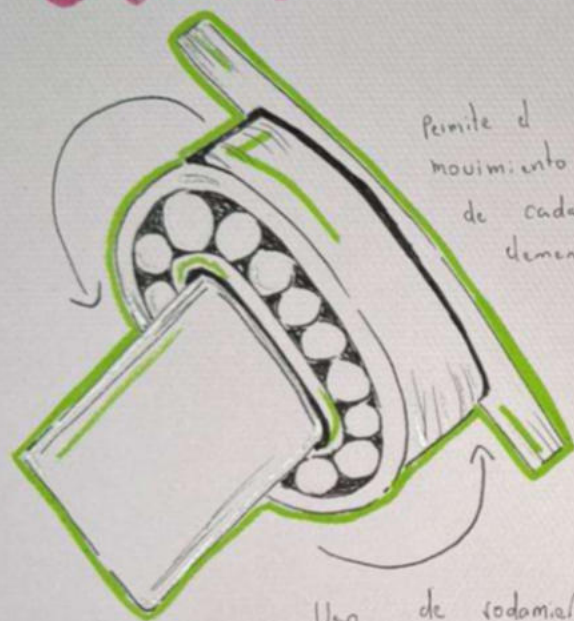

Soldadura
para la unión
de los materiales
o piezas

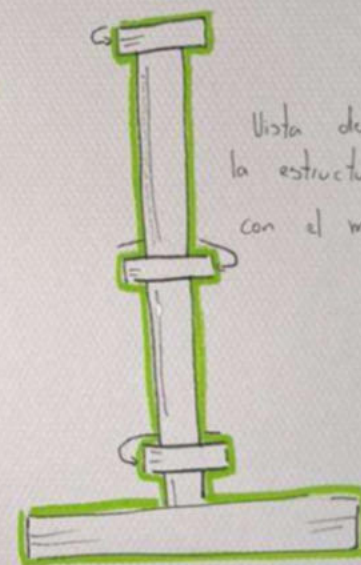
Eje de la
obra soldado a
una placa para
poderlo empujar
a la base de
madera

Orden Tecnológico

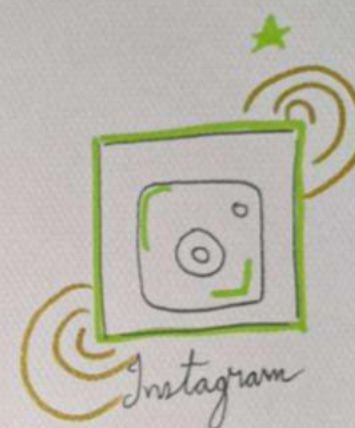
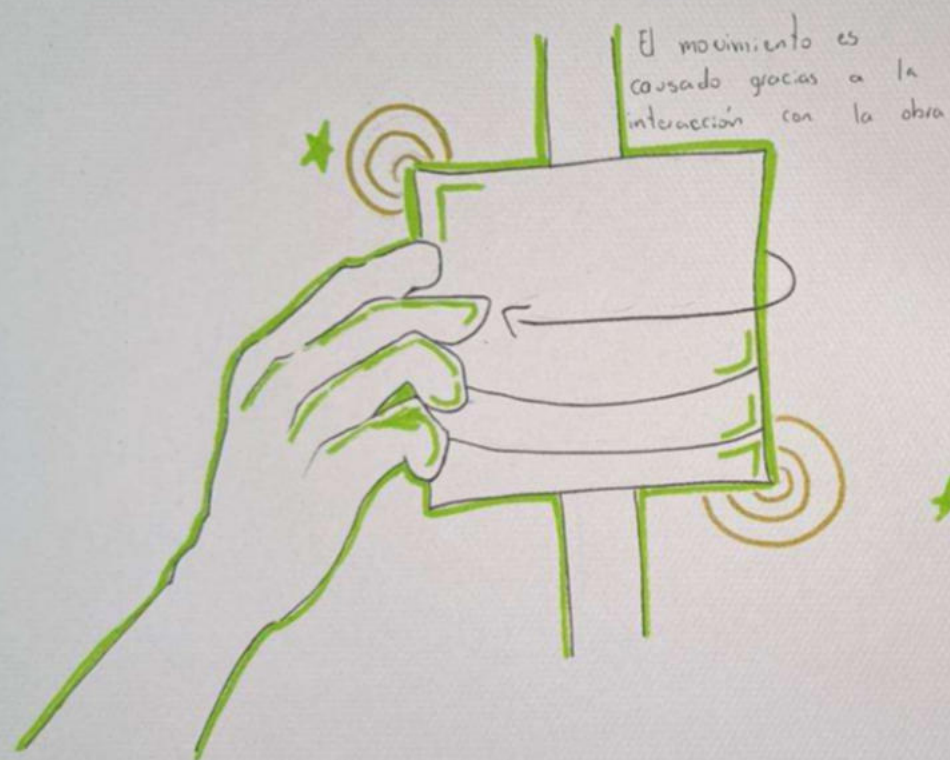
Permite el movimiento individual de cada pieza o elemento

Uso de rodamientos para el mecanismo

Vista de la estructura con el mecanismo

Orden Tecnológico

@stg-ma

#CantaElSilencio

Uso de las redes
para evidenciar la
interacción

Orden Sensitivo

Para mover, interactuar,
sentir la obra de
forma directa

narrativa en lo
físico

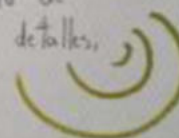
Se percibe con el
cuerpo entero.

narrativa simbólica

reconocimiento de
la estructura, detalles,
formas

Orden Sensitivo-Energético

"su presencia en el tiempo y el espacio
se extiende única en el lugar donde se encuentra
dándose la reproducción más perfecta como
siempre de un elemento: su aquí y ahora"
(Benjamin, 1936)

Orden Valorativo

MUSEO
CENTRO CULTURAL
MANTA

Lugares donde posiblemente
la obra podría ser
expuesta

"La negación del significado del arte
generalmente descansa sobre presunción
de que la obra de valor y significado
que una obra de arte posee es tan
única que no tiene nada de común"
Dewey, 1934, p.95

MMAM
MUSEO MUNICIPAL DE
ARTE MODERNO

MUSEO ANTROPOLÓGICO
Y DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

DISCURSO

Toten es una pupleta plástica concebida desde una mirada crítica hacia los discursos patriarcales presentes en el amorfo, una manifestación oral tradicional de la región costeña, esta obra elaborada principalmente en madera tallada y acompañada por una junta metálica en su base, posee en su diseño la forma en que la palabra, el cuerpo y el silencio han sido tradicionalmente distribuidos a lo largo de las dinámicas relacionales del amorfo, desde los roles de género se separaron bajo una apariencia lúdica e ingenua, la obra se presenta como una estructura vertical, impuesta en el formato del telón, con los roles de cuerpo simbólico en la cuspide, se genera belleza en actitud silenciosa, el cuerpo con estructura tradicional tallada en relieve sobre madera y en la base una pupleta joint de metal, con una cuerda. Cada una de estas dimensiones representa una dimensión específica de la construcción social del género en contextos donde la vertical funciona como símbolo de jerarquía cultural por lo tanto de relaciones relacionales.

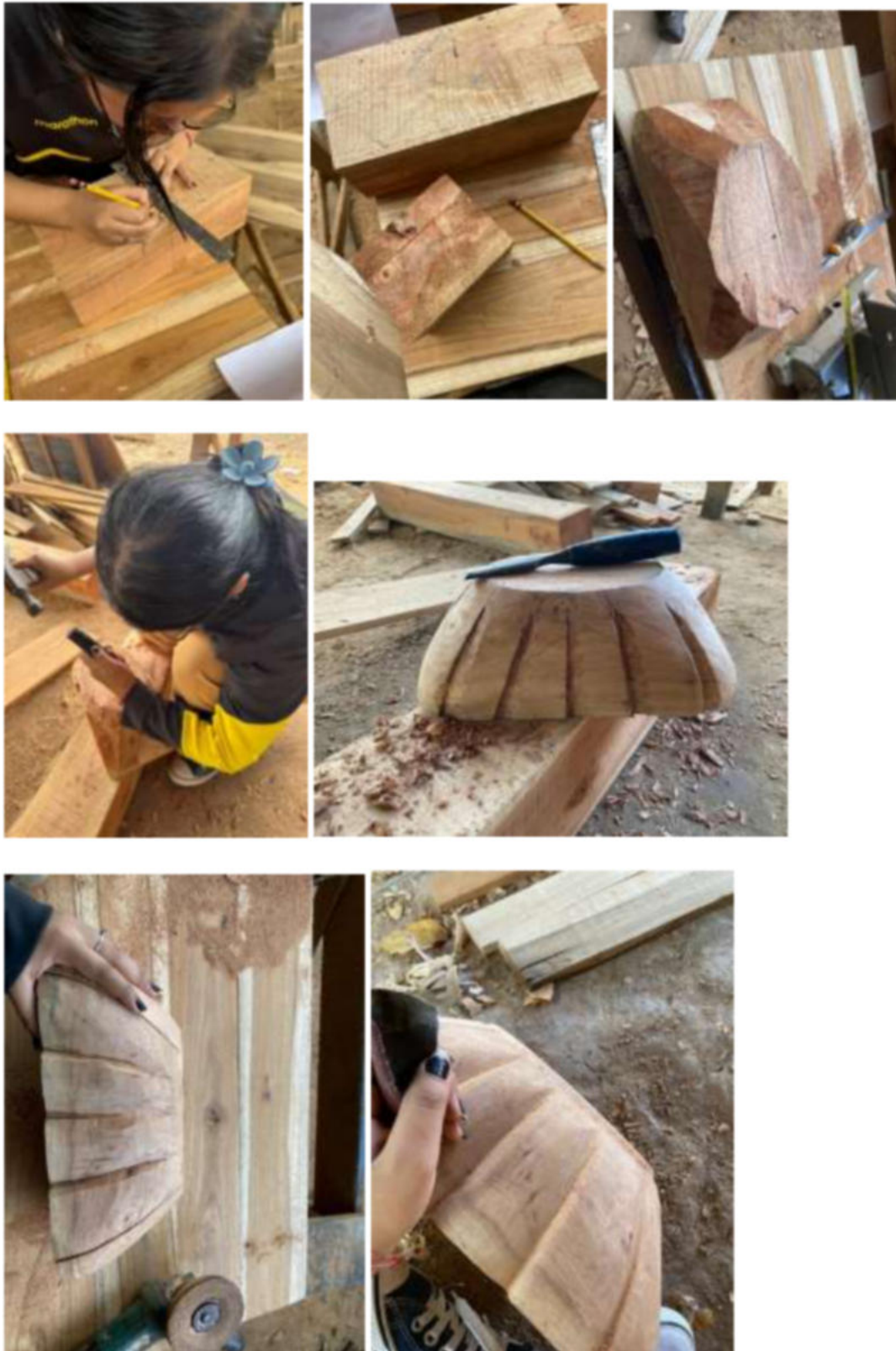
Usando en la parte superior del telón, el gesto representa la figura masculina en el amorfo, la voz que inicia, al que lleva la palabra, tradicionalmente, en esta posición oral es el amor que luego al primer verso, cargado de picardía, ironización o incluso burla, se el gesto se transforma al arquetipo del macho que canta alto, que declara el espacio sonoro y establece el ritmo del juego, se percibe en la cima de la estructura, sugiere una posición jerárquica, pero cuando desde arriba se mira mejor, se ve muestra un rostro ebrio y hueco el poder de mostrar, esta figura es un momento en estado sexual, una que representa una estructura de poder, al que habita un condicionamiento sobre el cuerpo, al comportarse ante la vertical la figura refleja la condición de autoridad que es revelada justificarse se canta, se burla, se palabra es cultura.

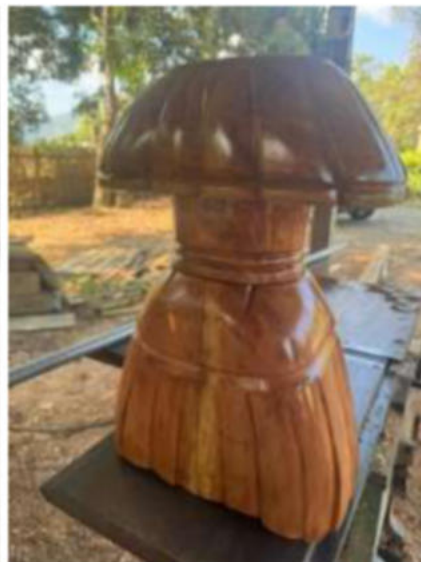
En el nivel medio del telón, la estructura tradicional, también tallada en madera, funciona como una metáfora visual del cuerpo femenino atravesado por el discurso patriarcal, en el amorfo, las mujeres aparecen como objeto de canto, con voz, con sujeto plano de la palabra, la estructura cuando nos rodea a lo largo de la estructura, se sitúa al conjunto de miradas sociales, morales y estéticas que han regulado históricamente el comportamiento femenino, como virtuosas, como burlas, como oprimidas.

Esta pupleta informa respecto al cuerpo estigmatizado por mujeres, además por reduciendo su forma y altura buscan evocar la condición por haber una cierta rigidez, no hay movimiento, ni flexión, pero esta rigidez es un material que aunque cultural, ha sido trabajado, pulido y modelado, se presenta palabra ha sido dominada por la tradición, el cuerpo no tiene voz por el silencio, y una verticalidad es poligrama es la que se mira, se muestra, se ofrece al objeto del deseo.

El elemento que corona la base de la estructura es una junta metálica plana, circular y convexa, a diferencia de la madera que es sólida, orgánica y flexible, el metal es frío, industrial, resistente, este elemento marca un cambio radical en el tono simbólico, lo que antes podía parecer tradición o estético, aquí se vuelve como un objeto industrial, la junta metálica separando el silencio impuesto, el silencio simbólico de la mujer en estructuras culturales que desbordan su expresión, en el resto de la palabra no dicha, de la cosa opresiva, de la rigidez que se se formaliza en la metáfora del silencio normalizado, internalizado también marca a la estructura refugio a los imperativos que se imponen al cuerpo o del deseo, sus dos estructuras que se imponen desde afuera, el plomado, las miradas, moral tradicional, el metal se está cubriendo se desvanece, una que muestra la estructura vertical de la obra, impuesta en el telón vertical, viene a significar que representa de las estructuras de poder que atraviesan al sujeto femenino en el amorfo, la disposición descendente del gesto a la faldas de la falda a la junta puede leerse como una cadena de dominación, del gesto a del que canta, el cuerpo que se cubre hasta el silencio que se pupleta, pero también puede mostrar la tensión del silencio entre la existencia, el cuerpo se hace visible y la voz puede eventualmente mostrarse.

ANEXOS DE PROCESO

PROTOTIPO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bilbao, G. (18 de Marzo de 2003). *Guggenheim Bilbao Museoa*. Obtenido de <https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/calder-la-gravedad-y-la-gracia>
- Cabañero, P. S. (20 de 7 de 2020). *UPCommons*. Obtenido de <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/346023>
- Casanova, M. B., & García, I. N. (7 de Julio de 2018). *Reid*. Obtenido de <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/3729>
- Cob, A. (8 de Diciembre de 2022). *Profeanacob*.
- Durán Araujo, L. A. (4 de Septiembre de 2020). *Universidad de Coruña*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/2183/26273>
- García, O. F., Llario, M. D., & Arnal, R. B. (11 de 4 de 2022). *Repositori Universitat Jaume*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10234/201907>
- Hugo Sánchez, C. (1 de Diciembre de 2017). *Universidad Ricardo Palma*. Obtenido de <https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Tradicion/article/download/1362/1245/2963>
- Martínez, J. P. (MAYO de 2019). *UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID*. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/689212/perez_martinez_javier.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Martínez, J. P. (06 de May de 2022). *Scielo*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-85302021000200200&script=sci_arttext
- Palau Muñoz, A. (1 de Julio de 2014). *Universidad de Valladolid*. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/8211>
- Pula Muñoz, A. (1 de Julio de 2014). *Universidad de Valladolid*. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/8211>
- Rivero, E. (5 de 2014). Obtenido de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/154423>
- Rivero, E. (Mayo de 2014). *REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNLP*. Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/154423>
- Singularart. (2024). *Singularart*. Obtenido de <https://www.singularart.com/es/artista/nairi-safaryan-29377?srsId=AfmBOorOxV8S2BDH3Mt6aO0J-C8dO280aC71W2x1o0BhJvtXk0bbNwzF>
- Tomás Bañuelos, R. (14 de Diciembre de 2015). *Universidad Complutense de Madrid*. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.14352/21100>
- Vera, J. E., & Míeles, J. E. (2021). El amorfino y su incidencia en la construcción de la identidad cultural manabita en los centros educativos de la ciudad de Portoviejo. *Revista San Gregorio*.
- VERA, J. T. (JUNIO de 2022). *PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR*. Obtenido de <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/cdb35cbe-e2df-4b8e-ae3a-2e492b8691c3/content>
- Vivar Cordero, M. C. (7 de Agosto de 2023). *Universidad de Palermo*. Obtenido de https://www.palermo.edu/dyc/doctorado_diseno/vivero-cordero.pdf
- ZAMBRANO, G. A. (2023). *UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS*. Obtenido de <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/15531/1/UDLA-EC-TMDPA-2023-15.pdf>
- Zambrano, J. D., & Llor, T. Z. (4 de 12 de 2021). *Dialnet*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8384038>

Pérez Martínez, J. (2020). Una aproximación geopoética a la copla de amor: el río y la loma como mitos espaciales montubios. *Castilla. Estudios de Literatura*, (11), 96-120.