

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE

**“Las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y
emblemáticos de la ciudad de Loja”**

Tesis previa a la obtención del Título de Magíster en Artes

con mención en Dibujo, Pintura y Escultura

Autor: Lcdo. Xavier Andrés Barnuevo Solís 1103383830

Director: M.Sc. Ángel Gustavo Novillo Mora 0102118312

CUENCA- ECUADOR
2016

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

**“Las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y
emblemáticos de la ciudad de Loja”**

Tesis previa a la obtención del Título de Magíster en Artes

con mención en Dibujo, Pintura y Escultura

Xavier Andrés Barnuevo Solís

CUENCA- ECUADOR
2016

ÍNDICE

RESUMEN	13
ABSTRACT	14
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO I	17
1. EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA	17
1.1 Aproximaciones a la noción del espacio público.....	17
1.2 La espacialidad, contextualización e interacción de la obra con el espacio público.....	22
1.3 La intervención artística como herramienta de cambio en el espacio público.....	26
CAPÍTULO II	32
2. EL MURALISMO, CONTENIDO Y CONTEXTO	32
2.1. Orígenes, desarrollo, evolución y triunfos	32
2.2. El muralismo y la política.....	41
2.3. Referentes estéticos: análisis a nivel latinoamericano, nacional y local.....	48
CAPÍTULO III	67
3. ANÁLISIS COMPARATIVO Y REGISTROS DE OBRAS MURALÍSTICAS DE LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA	67
3.1. Estudio iconográfico de los murales emblemáticos de Loja. Contextos y discursos ...	67
3.2. Nuevas formas artísticas de apropiación del espacio público en Loja.....	79
3.3. Diferencias y analogías entre El Muralismo y El Graffiti en Loja.....	84
3.4. Cambios estéticos y expectativas del público lojano	90
CAPÍTULO IV	96
4. PROPUESTA ARTÍSTICA Y CREATIVA	96
4.1. Dossier de artista. (Detalle de la obra previa).....	96
4.2. Descripción detallada de la propuesta actual (proyecto artístico, datos técnicos) ...	101
4.3.1. Sección 1 (ubicada en la calle José María Egas)	106
4.3.2. Sección 2 (ubicada en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel)	108

4.3.2.1. Diseños para la puerta ubicada frente a la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel.....	109
4.3.3. Sección 3 (ubicada en la calle Matilde Hidalgo de Procel).....	109
4.3.3.1. Diseños para los muros de la calle Matilde Hidalgo de Procel	111
4.4. Montaje, arreglos y registro de la obra final (Texto y referencia a la obra, quienes citan a la obra).....	111
4.4.1. Permisos	111
4.4.2. Lista de Materiales y herramientas.....	112
4.4.3. Cronograma de realización de la pintura mural en las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel	113
4.4.4. Registro final de la obra	114
4.4.4.1 Vistas Finales:	114
4.4.5. Metodología de trabajo de la Obra.....	115
4.4.5.1. Limpieza de muros y corrección de fallas	115
4.4.5.2. Preparación de la superficie.....	118
4.4.5.2. Fase de dibujo	120
4.4.5.3. Pintura	122
CONCLUSIONES.	126
RECOMENDACIONES.	127
ANEXOS	128
BIBLIOGRAFÍA.....	173

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Vendedores en el Mercado Democracia de Quetzaltenango en México	Pág.22
Imagen 2: Panorámica del Barrio Palmitas en Pachuca, México.	Pág.30
Imagen 3: Panorámica del Barrio Palmitas, luego de la intervención muralística en Pachuca, México.	Pág.31
Imagen 4: Representaciones zoomorfas en las cuevas de Lascaux, Francia.	Pág.33
Imagen 5: Representaciones de Buda en las Cuevas de Ajanta en el Distrito de Aurangabad, India.	Pág.34
Imagen 6: Escena de caza y pesca familiar. [Fresco]. Reproducción en Museu Egipci de Barcelona, España.	Pág.35
Imagen 7: La escena de tauromaquia.[Fresco en relieve].Palacio de Cnosos en Grecia.	Pág.36
Imagen 8: Murales de la cámara dos en Bonampak, Selva Lacandona en el Estado de Chiapas, México.	Pág.37
Imagen 9: Justiniano y su séquito.[Mosaico].Iglesia de San Vital en Ravena, Italia.	Pág.37
Imagen 10: La anunciación de Cavallini, P. (1293). [Fresco].Basílica de Santa María, Roma.	Pág.38
Imagen 11: Virgen en majestad con Niño, cuatro ángeles y San Francisco de Simabue, F. (1280).[fresco].Basílica de San Francisco de Asís, Italia.	Pág.38
Imagen 12: La visión sobre “la Creación” de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina de Buonarroti,M. (1508-1512).[fresco].Capilla Sixtina, Roma.	Pág.39
Imagen 13: Fragmento del mural “Del Porfirismo a la Revolución” de Alfaro, D. (1957-1966). Sala Siqueiros del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, México.	Pág.40
Imagen 14: Recorte de periódico sobre la realización de un Mural colectivo del Grupo Ruptura en apoyo a demandas estudiantiles del 2 de Octubre de 1968.	Pág.40
Imagen 15: Mural con representaciones zoomorfas realizado por Fabio Martínez “El Curiot” en México D.F.	Pág.41

Imagen 16: Elaboración de un mural comunitario en el Barrio de Neltume en Colombia.	Pág.42
Imagen 17: Murales realizados en las calles 18 de Noviembre y Bolívar de la ciudad de Loja que hacen alusión a hechos históricos del Ecuador.	Pág.43
Imagen 18: Obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” de Rivera, D. (1947). [Fresco]. Museo Mural Diego Rivera, México, D.F.	Pág.44
Imagen 19: Fragmento del mural “Presencia de América Latina” de González, J. (1965). [Fresco] Universidad de Concepción, Chile.	Pág.46
Imagen 20: Obra de Murillo, G. (1930). [Óleo sobre lienzo] Rancho de Paricutin, México.	Pág.47
Imagen 21: Obra “La Catarsis” de Orozco, J. (1935). [Fresco] Palacio de Bellas Artes, México.	Pág.48
Imagen 22: Obra “El hombre controlador del universo” de Rivera, D. (1935). [Fresco] Palacio de Bellas Artes, México.	Pág.50
Imagen 23: Fragmento de la obra “La nueva democracia” Alfaro, D. (1935) Palacio de Bellas Artes, México.	Pág.51
Imagen 24: Obra “Dioses del mundo moderno” de Orozco, J. (1935). [Fresco] Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos.	Pág.52
Imagen 25: Fragmento de la obra “Homenaje a la raza india” de Tamayo, R. (1977). Museo Rufino Tamayo, México.	Pág.52
Imagen 26: Fragmento del Mural “La esencia de lo Humano” realizados en la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, Nicaragua.	Pág.54
Imagen 27: Fragmento de un mural realizado por el Arquitecto Trivelloni en una vivienda en el año 1911.	Pág.55
Imagen 28: Mural “El dominio de las fuerzas naturales” realizado por Lino Enea Spilimbergo en Galerías Pacífico, Argentina.	Pág.56
Imagen 29: Ricardo Carpani, uno de los fundadores del Grupo Espartaco, Argentina.	Pág.57
Imagen 30: Obra “La República” de Gómez, P. (1934-1936).” [Fresco] Museo de Antioquia, Colombia.	Pág.58

Imagen 31: Fragmento del mural “ <i>El primer vuelo</i> ” realizado por Galo Galecio en el año de 1960.	Pág.59
Imagen 32: Mural “ <i>Hispanoamérica</i> ” realizado por Oswaldo Guayasamín en Madrid, España.	Pág.60
Imagen 33: Mural realizado por Manuel Rendón en Guayaquil, Ecuador.	Pág.60
Imagen 34: Mural realizado por Oswaldo Viteri en la Catedral de Riobamba, Ecuador.	Pág.61
Imagen 35: Mural realizado por el escultor Alfredo Palacio en Guayaquil, Ecuador.	Pág.61
Imagen 36: Mural realizado por Segundo Espinel y Jorge Sweet en Guayaquil, Ecuador.	Pág.62
Imagen 37: Mural realizado por José María Castro en Loja, Ecuador.	Pág.63
Imagen 38: Murales realizados por Juan Emilio Manosalvas en Loja, Ecuador.	Pág.64
Imagen 39: Mural realizado por Eduardo Kingman Riofrío en Loja, Ecuador.	Pág.64
Imagen 40: Mural realizado por Fabián Figueroa en Loja, Ecuador.	Pág.65
Imagen 41: Mural realizado por Gerardo Sáez Muñoz en Loja, Ecuador.	Pág.66
Imagen 42: Mural realizado por Marco Montaña Lozano en Loja, Ecuador.	Pág.66
Imagen 43: Mural realizado por Diego Espinosa en Loja, Ecuador.	Pág.81
Imagen 44: Escultura “Las líneas que se entrecruzan florecen” de la autoría de Fabián Figueroa Ordoñez ubicada en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.81
Imagen 45: Escultura “Monumento a los romeriantes” de la autoría de Diego Espinosa ubicada en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.82
Imagen 46: Escultura “Saraguros” de la autoría de Marcia Váscones Roldán en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.83
Imagen 47: Murales de Marco Montaña Lozano en el Complejo Ferial “Simón Bolívar” de la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.84
Imagen 48: Shepard Fairey instalando sus posters de la campaña Obey Giant.	Pág.86
Imagen 49: Obra de Banksy “Banking it”.	Pág.87
Imagen 50: Graffitis realizados en la ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.88
Imagen 51: Graffiti del Grupo “Acción Poética Loja” en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.89
Imagen 52: Mural de autoría Arq. Juan Flores realizado en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.90

Imagen 53: Obra de Favio Martínez “El retorno de Akhankutli” en México D.F.	Pág.91
Imagen 54: Mapa de la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.104
Imagen 55: Ubicación geográfica de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.104
Imagen 56: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo contiguo a la calle José María Egas en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.105
Imagen 57: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en Loja, Ecuador.	Pág.105
Imagen 58: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo contiguo a la calle Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.106
Imagen 59: Ubicación geográfica de las secciones de la intervención muralística en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.107
Imagen 60: Trabajo de bocetaje sección uno del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.108
Imagen 61: Propuesta cromática sección 1 del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.109
Imagen 62: Trabajo de bocetaje sección 2 del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.110
Imagen 63: Trabajo de bocetaje sección 3 del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.112
Imagen 64: Propuesta cromática sección 3 del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.112
Imagen 65: Mural “Loja Identidad Cultural” en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.115
Imagen 66: Mural “Loja Identidad Cultural”, sección de la calle José María Egas en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.115
Imagen 67: Mural “Loja Identidad Cultural”, sección de la calle Matilde Hidalgo en la Ciudad de Loja, Ecuador.	Pág.116
Imagen 68: Emplazamiento del Mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.116
Imagen 69: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.117
Imagen 70: Limpieza del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.118
Imagen 71: Limpieza del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.118
Imagen 72: Resanado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.119
Imagen 73: Sellado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.120
Imagen 74: Fondeado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.120
Imagen 75: Fondeado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.121

Imagen 76: Proyección del diseño sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.122
Imagen 77: Transfiriendo el diseño al muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.122
Imagen 78: Diseño plasmado sobre uno de los muros de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.123
Imagen 79: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.124
Imagen 80: Zonas de color aplicado sobre el diseño plasmado en el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.124
Imagen 81: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.124
Imagen 82: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.125
Imagen 83: Pintando retratos sobre la puerta de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.125
Imagen 84: Elaboración de retratos para el muro y la puerta de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo.	Pág.125
Imagen 85: Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural “Loja Identidad Cultural”.	Pág.150
Imagen 86: Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural.	Pág.151
Imagen 87: Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural “Loja Identidad Cultural”	Pág.152

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD:

Yo, Xavier Andrés Barnuevo Solís, autor de la tesis “Las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Máster en Artes con mención en Pintura, Escultura y Dibujo. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 28 de marzo del 2016

Xavier Barnuevo Solís
1103383830

CLAÚSULA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LA UNIVERSIDAD PARA PUBLICAR EL DOCUMENTO.

Yo, Xavier Andrés Barnuevo Solís, autor de la tesis “Las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 28 de marzo de 2016.

Xavier Barnuevo Solís
1103383830

DEDICATORIA

A mi esposa e hijos, a mis padres y hermana, pilar fundamental en mi vida, quienes han sabido apoyarme en la ardua tarea de ser un buen ser humano y un profesional.

El agradecimiento sincero a mis maestros que aportaron con su experiencia en este proceso y de manera especial a mi Director de Tesis por su paciencia y empeño.

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento sincero a todos quienes hicieron posible la realización del presente trabajo, a quienes a través de conversaciones y comentarios supieron enriquecer mis conocimientos y me incentivaron a culminar con ahínco un paso más de mi carrera profesional.

RESUMEN

La propuesta mural “Loja: Identidad Cultural” constituye una aspiración y requerimiento de la comunidad lojana, evidenciadas en el trabajo investigativo realizado en el Barrio Zamora de la ciudad de Loja, sector de la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, sobre el tema: “Las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja”.

En el trabajo se pretende acercarse a la noción de espacio público con un recorrido por la historia que ayuda a dilucidar la diferencia entre lo público y lo privado. Así mismo, se advierte en las comunidades que las relaciones y acciones sociales, entre ellas el arte, constituyen elementos generadores de espacios propicios que fomentan el diálogo, la convivencia y la identidad.

En uno de los capítulos se hace referencia al Muralismo como uno de los principales movimientos y corrientes de intervención del espacio público, sus orígenes, desarrollo y cómo se convirtió en una herramienta de poder político y de gestión en algunos países del mundo. También se realizó un breve estudio de los muralistas latinoamericanos, nacionales y locales, mediante un análisis comparativo y de registro de obras muralísticas que se encuentran en lugares públicos e importantes de la ciudad de Loja.

La obra mural que fuera presentada y entregada a la comunidad lojana, en el acto público realizado el 18 de febrero del 2016 con la asistencia de representantes de las entidades seccionales, delegados de instituciones culturales, artistas plásticos, docentes y estudiantes de varios colegios de la ciudad; proyectó en su contenido el proceso histórico, aspectos culturales, personajes y elementos que buscan configurar la conciencia y la identidad lojana. La técnica que se utilizó en los 250 m² es el acrílico y esmalte sobre ladrillo, mampostería y latón.

Palabras clave: ESPACIO PÚBLICO, ARTE URBANO, MURALISMO, ESPACIOS EMBLEMÁTICOS, ARTE PÚBLICO.

ABSTRACT

The mural proposal "Loja: Cultural Identity" is an aspiration and demand of the Loja's community, evidenced in the research conducted in the Zamora neighborhood of the city of Loja, sector of the intersection of the streets José María Egas and Matilde Hidalgo de Procel on the theme: "the relationship between the mural art, public spaces and emblematic of the city of Loja".

At work it is to approach the notion of public space, with a tour of the history that helps clarify the difference between public and private. Also, it is noted in communities that relationships and social activities, including art, are generating elements suitable spaces that foster dialogue, co-existence and identity.

In one of the chapters referred to Muralismo as one of the main movements and currents of public space intervention, its origins, development, and how it became a tool of political power and management in some countries. A brief study of Latin, national and local muralists was also performed through a comparative and registration muralistic works are in public and prominent areas of the city of Loja analysis.

The mural work that was presented and delivered to the lojana community, the public ceremony held on February 18, 2016 with the attendance of representatives of the sectional entities, representatives of cultural institutions, artists, teachers and students from various colleges city; its content projects the historical technique that was used in 250 m2 is acrylic and enamel on brick, masonry and brass process, cultural aspects, characters and elements seeking to set up awareness and local identity.

Keywords: PUBLIC SPACE, URBAN ART , MURAL , EMBLEMATIC SPACES , PUBLIC ART.

INTRODUCCIÓN

En la investigación de las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja se pudo evidenciar que el espacio público es un escenario idóneo para todo tipo de prácticas sociales, comunicativas y relacionales; y, que el arte mural permite reavivar la conciencia de la experiencia sensitiva, la identidad cultural y la cohesión social de la comunidad.

Los resultados de la observación, encuestas y entrevistas a informantes calificados, desarrolladas durante el proceso de investigación, determinaron que las obras muralistas emplazadas en espacios públicos y emblemáticos de la urbe lojana comunican, enseñan y proyectan la historia cultural que los identifican como integrantes de la comunidad y habitantes de una jurisdicción.

Con la realización del mural “Loja: Identidad Cultural” en el cerramiento posterior de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” (calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel- Loja) de doscientos cincuenta metros cuadrados, se cumplió con el objetivo general que se planteó, en concordancia con los resultados de los análisis iconográficos, contextualización estética y el estudio comparativo- relacional de las diversas obras muralísticas realizadas en los espacios emblemáticos de la ciudad de Loja.

En el proceso se recabó información sobre la historia del muralismo, que permitió obtener datos sobre sus antecedentes, orígenes y desarrollo como arte público y sus fortalezas para proyectar identidad cultural; así mismo, se recuperó y utilizó información de las obras muralísticas realizadas en los espacios emblemáticos de la ciudad de Loja, contando con un registro de los aspectos formales y técnicos de los mismos.

En el capítulo uno se incorpora la contextualización del espacio público, su historia, sus principales características, relaciones y acciones sociales incluidas las artes como elemento generador de ambientes propicios que fomentan el diálogo y la convivencia.

En el segundo capítulo se realiza el estudio del muralismo como una de las principales corrientes de intervención del espacio público; se enfatiza como el muralismo se convirtió en una herramienta de poder político y de gestión.

En el capítulo tres se realiza el análisis comparativo y registro de obras muralísticas que se encuentran en espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja, también se establece las diferencias y analogías entre el muralismo y el graffiti en el contexto local.

El último capítulo incluye el proceso de realización de la propuesta del mural “Loja: Identidad Cultural” que responde a los requerimientos de la comunidad de contar con una obra mural que comunique y coadyuve en la configuración de la conciencia local a través de la transmisión de legados históricos de la ciudad de Loja, cuyos códigos culturales sean compartidos con los públicos locales y nacionales.

CAPÍTULO I

1. EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

1.1 Aproximaciones a la noción del espacio público

La noción de espacio público se encuentra inmersa dentro de los constructos sociales, es un espacio de control civil. Gorelik¹ (1998) especialista urbano argentino, sostiene que el espacio se caracteriza por una experiencia social, conlleva gran importancia para los ciudadanos en el ámbito de la comunicación, dado que presenta con inmediatez la información ocasionando la multiplicidad de los discursos que en él se desarrollan.

Este mismo autor manifiesta que el espacio público no es el espacio abierto neto, sino que posee una categoría ambigua, habla del sitio y de la acción humana en el contexto, habla de formas y de política; por lo tanto, es considerado una cualidad de la ciudad donde se entrecruzan varias historias de la sociedad, en la que se llevan a cabo varias manifestaciones políticas, culturales, sociales, etc. que modifican el espacio público, lo resignifican y lo moldean a través de la enunciación y la interpelación.

El origen del término de *espacio público* se remonta clásicamente a la vida Greco - romana republicana, así lo manifiesta Goitia (1970) determinando que varios filósofos entre ellos: Hannah Arendt en 1958, Jürgen Habermas en 1994 y Nora Rabotnikof en 1997, coinciden en esta afirmación y consideran que en dicha época debido al desarrollo de la sociedad, la democracia y la filosofía se dan las primeras distinciones entre lo público y lo privado, aspectos trascendentales para definir la condición de espacio.

Para dilucidar dicha información Goitia (1970) afirma que en la antigua Grecia el concepto del *Ágora* constituye un claro ejemplo de la edificación de los espacios, un ambiente dedicado al

¹ Gorelik, Adrián (Argentina, 1957) arquitecto y profesor brinda una importante visión sobre temas urbanos.

ejercicio de la democracia y considerado un bien público que fue importante para el desarrollo de la armonía y la relación entre civiles, estableciéndose como centro político de decisiones de la sociedad.

Por tanto, en dicha época, lo político fue considerado como público, lugares donde la expresión del hombre alcanzaba cierta trascendencia, donde se buscaba a través de las discusiones alcanzar el bien común y lo privado concernía a lo restante, sus pertenencias, bienes, animales, etc. lo cual debía permanecer de manera oculta y confidencial.

Lo público remite a la acción y al discurso; lo privado, a la reproducción y al trabajo. Lo público es lo aparente y manifiesto; lo privado, lo oscuro que debe ser ocultado, sustraído a la mirada de los demás. Lo público es el espacio de la libertad, de la capacidad de inicio de algo nuevo; lo privado, el ámbito de la necesidad, de la reproducción. (Arendt, 1958: p.71)

Dicha trascendencia producto del intercambio de discursos de los ciudadanos produce el interés colectivo, por lo tanto en dichas civilizaciones el espacio se torna manifiestamente abierto, político y plural, el Ágora se convierte en un espacio de gestión, de administración pública y no en un espacio meramente físico sino un ambiente donde se busca la utilidad común, tal y como lo advierte la destacada filósofa Rabotnikof (1997) “dicho espacio es una comunidad de derecho que se distingue del patrimonio y del comercio” (p. 135).

Dicho espacio marca una cierta restricción para algunos de los habitantes de la **polis**, las minorías no eran tomadas en cuenta para las discusiones que se llevaban a cabo y por tanto no era considerado íntegramente inclusivo, lo que Habermas (1994) llamó la **posición oikodespota** (p. 43).

Avanzando más en la historia, en la alta y baja edad media, específicamente la época del resurgimiento económico y cultural del continente europeo, aparecen las plazas públicas, las cuales se instalan junto a las calles, no existen barreras arquitectónicas como lo había en el caso del Ágora, todos los edificios principales y viviendas se ubican alrededor de la plaza, cada elemento pasa a formar parte de ese entramado urbano, y por qué no **orgánico** como lo plantean Delfante (1993) y Benevolo (2006), ya que responde a las necesidades y funciones

de las personas, sus oficios y las instituciones, lo que desembocará a futuro en el Renacimiento.

En la edad media se considera una distinción entre el espacio de uso común y el particular, a pesar de que la razón pública estaba supeditada a la razón comunitaria que tenía que ver con quienes administraban el poder de la ciudad, estando por encima de los intereses individuales o privados de los habitantes.

En la era moderna, específicamente en el Renacimiento hay una notable propagación de espacios, cuarteles, hospitales, escuelas, etc. Adicionalmente se construyen algunos jardines que inicialmente funcionarían como privados pero que progresivamente se convertirán en públicos, estos hermosos espacios logran revalorizar al artista. El factor negativo es producido por la migración que conlleva un abarrotamiento en la ciudad y afectando a los barrios de escasos recursos.

En el siglo XIII, tras algunas leyes de ordenamiento encaminadas a conseguir el bien colectivo, se logra organizar algunos aspectos tales como: la reubicación de los cementerios, la organización de los mercados, la creación de más plazas, lo que evidentemente conseguirá convertir el espacio público en un ambiente *“más saludable”* propicio para la comunicación y el diálogo.

En la visión moderna, la noción de espacio público se encuentra estrechamente relacionada a las prácticas sociales de los habitantes dentro de una ciudad que se torna polifuncional y compacta. Como describe Fernández (2004) durante el siglo XVIII estalla la sociedad de los cafés, espacio necesario por el crecimiento y despersonalización de la ciudad como efecto del mercantilismo y la migración.

En la ciudad contemporánea, las actividades humanas se extienden y se amplía su territorio, los medios de transporte constituyen ese nexo entre los pueblos para conformar un gran

conglomerado urbanístico; nuevos actores hacen su aparición en la escena pública como los medios de comunicación, internet, televisión, la telefonía móvil, etc. los cuales conforman una nueva estructura mediática político social, como lo denomina el experto en comunicación Cisneros (2003) se conforma un nuevo espacio público donde se conjuga la actividad política, los medios de información y lo que significan en el ámbito de la representación.

Es decir, existe una noción distinta a la de espacio público, en la que el ámbito de la divulgación es muy importante, el espacio está supeditado a los medios que presentan al público los contenidos de la vida social, ya que son los encargados de comprender y percibir los mensajes, se habla de un intercambio entre sociedades que no se limita a una circunscripción territorial.

Un aspecto a tomar en cuenta es que existe infinidad de opiniones por parte de los miembros de la sociedad debido al bombardeo de información, por tanto el espacio político público ha dejado de ser deliberativo y los principios de derecho y ética pasan desapercibidos, la opinión generalizada prima sobre la crítica, el espacio posee un acceso masivo debido a su condición de soporte mediático pero deja exento de una participación activa al ciudadano/transeúnte convirtiéndolo solo en un mero receptor, por tanto se produce un desvanecimiento del espacio público. La planificación y concepción urbanística de las ciudades actuales ha degenerado el espacio público, hemos sido testigos de la urbanización masiva en las urbes producto, entre otros aspectos, del capitalismo que ejerce un orden económico y socio liberal que utilizan la producción, distribución y consumo masivos para utilizar el espacio como otro producto más del sistema.

Esta disposición de la ciudad moderna ha desplazado al espacio público, lo ha tornado agreste y lo ha convertido en un sitio especial para el consumo, ideal para vendedores que se sirven de cualquier medio para conseguir sus fines comerciales, dejó de ser el espacio para el

encuentro, convivencia y la comunicación; es decir, se está desvaneciendo en ese entramado urbanístico impersonal.

La concentración y la densidad de todo tipo de elementos han creado el campo preciso para la proliferación de mercaderes, del ocio de masas, espacios deshumanizados.

Imagen 1: Vendedores en el Mercado Democracia de Quetzaltenango en México. [Fotografía].
Recuperado de: <http://goo.gl/4yy9E9>

La densidad, la concentración y el comercio dejan sin posibilidades a la ciudad de crecimiento proporcional en infraestructura, equipamiento e identidad.

El espacio retrocede, pierde calidad y calidez, la colonización publicitaria nos convierte en su presa privatizando el espacio para sí misma. La interacción que realizamos ya sea para consumir o producir está directamente relacionada con la formación, evolución e involución de una ciudad, formación de ciclos de consumo en todo su contexto, sin percibir que mucho de lo que consumimos o producimos no es realmente necesario para subsistir.

El paisaje visual urbano se ha estandarizado, las formas y colores son heterogéneos, de calidad pobre e invasiva, en gran parte constituye un mensaje banal; por lo que el paisaje urbano

necesita una renovación, una transformación que implique una presencia estética y actualizada, la misma se puede lograr a través de la intervención del arte y el hombre que evoluciona junto con éste.

Así lo menciona Pérez Muñoz (2011):

*El arte es quizás la actividad más distintiva de la actividad humana que ha sido denominada tanto **homo sapiens** como **homo faber** hombre inteligente y hombre de pensamiento, como también hombre **productor** y **artesanal**; no cabe duda de que la evolución del ser humano va paralela a la del arte (pp, 288-289).*

El espacio urbano debe constituirse en un lugar de expresión, de identidad y pluralidad, democrática y contemporánea, sin olvidar al protagonista principal, el ser social y sobre todo humano.

1.2 La espacialidad, contextualización e interacción de la obra con el espacio público

En la actualidad el mundo se desarrolla vertiginosamente, la invasión tecnológica, el estrés del quehacer diario y el consumismo aquejan el normal desenvolvimiento social. En 1960 el crítico, filósofo y sociólogo Jean Baudrillard afirmaba que el consumo de los objetos pasaría a ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas, estableciendo que la adquisición de los mismos no se daría por su utilidad, sino más bien, por el simbolismo y significado social que se les está confiriendo.

En este sentido el **nuevo espacio público** invadido por las tecnologías de la información y comunicación inmediatas diseñan un modelo de sociedad prevalente que condiciona, moldea y afecta nuestro quehacer y convivir; los medios de comunicación no relatan fielmente lo que sucede, sino que lo hacen parcialmente y es esa verdad/mentira parcial lo que asimilamos como verdad y con lo que nuestra mente construye la realidad.

Al respecto el escritor inglés de ciencia ficción Ballard (2012), asiente que:

(...) el balance entre ficción y realidad ha cambiado significativamente en la última década. Rápidamente sus roles se han invertido. Vivimos en un mundo gobernado por ficciones de todo tipo (...) Vivimos dentro de una enorme novela. Para el escritor en particular es cada vez menos necesario inventar el contenido ficcional de su novela. Ahora es menos y menos necesario para el escritor inventar el contenido ficticio de su novela. La ficción ya está aquí. La tarea del escritor es inventar la realidad. (p. 124)

Es importante conocer la importancia del espacio, la comprensión de los procesos, hechos y situaciones que en él se desarrollan para así obtener una mirada amplia sobre la interacción de las imágenes con el espacio público, en especial de la imagen artística, motivo de este apartado.

El espacio está determinado por las relaciones sociales y el intercambio de sus partes, la interacción de las personas con los objetos animados e inanimados y sus acciones, lo que se conoce como espacio, se define en cuanto se diseña en función de lo que establece e instaura el ser humano, el cual dispone y usa el espacio físico tomando en cuenta las características existentes del entorno, que no solamente son cualidades físicas y estéticas sino cualidades intrínsecas, que se encuentran ya contenidas en él, como aspectos culturales, históricos, sociales, políticos, ambientales, de género, de edad, etc., dichas cualidades son más evidentes en sitios considerados emblemáticos de las urbes. Por tanto cada objeto emplazado en un lugar específico posee una razón de ser y un sinnúmero de características simbólicas y conceptuales enlazadas con él y el arte no es la excepción, el artista elige la ubicación de su obra la cual influye en los contenidos, cualidades y percepción de la misma. Dichos espacios no son estáticos, se encuentran en constante dinámica, las relaciones que en él se desarrollan los llenan de simbolismo y poder, además quienes conviven o se desarrollan en esos espacios los perciben de manera distinta de acuerdo a su formación cultural o modo de vida, lo que permite o no su aproximación a tal o cual espacio persiguiendo fines distintos de acuerdo a su organización social.

Los objetos contenidos en los espacios no se pueden separar a libre albedrío, ya que como se ha afirmado poseen relaciones entre sí y configuran el todo, al igual que una armónica composición donde las partes son al todo lo que el todo a sus partes, dicha afirmación se contrapone cuando se realizan cambios con la necesidad de establecer nuevos sistemas entre individuos en una sociedad o espacio.

El significado de los objetos es un punto fundamental en la interacción arte- espacio ya que constantemente la obra busca potenciarse a través de la relación con lo circundante y su contexto, aunque realmente es el habitante o transeúnte quien confiere el significado a los elementos, en este caso a la obra a partir del uso que se le haya dado.

El arte posee la facultad de despertar el interés en el observador y de resignificarse así mismo una y otra vez de acuerdo a las necesidades, condiciones y circunstancias sociales, el espacio público es el soporte ideal para los artistas que sienten la necesidad de expresarse y comunicar sus acuerdos, desacuerdos, narrativas, etc., a través de su obra, las conexiones que cada individuo instaura luego de haber percibido o asimilado las diversas expresiones artísticas son únicas y originales y toman nuevos significados de acuerdo al tiempo y espacio.

Al igual que en todo proceso comunicacional, en dicha interpretación no solo está implícito el observador, sino quien recepta el mensaje, su contexto y la manera en la que fue emitido, es decir se trata de un tipo de comunicación diferida en la que siempre se espera una reacción por parte del receptor, sea cual fuere la misma: de agrado, provocación, rechazo, curiosidad, etc.

Mandoki (2006) asiente “Podemos decir que la función de toda comunicación es conativa, pues se espera producir un efecto en el receptor, así sea solo para hacerlo escuchar o percibir algo” (p. 144).

Como se había mencionado, la aceleración que sufren las ciudades y con ella los individuos provoca que exista una pérdida de sensibilidad, los mensajes no se perciben a profundidad y peor aun los que conllevan contenido cultural y educativo, la mayoría de ellos se vuelven frágiles e inocuos. El crecimiento de las urbes no provoca el encuentro de sus habitantes, dispersa los espacios provocando fluidez en los desplazamientos e inmediatez en la información que se maneja, por tanto el ritmo de vida se vuelve ágil y dinámico buscando siempre la vía más rápida para llegar al destino previsto.

La infinidad de imágenes que circulan son débiles, la publicidad y la comercialización sumergen a los individuos, a esta relación entre la invasión comunicacional y la sociedad, las ciencias sociales la identifica como “sociedad de la información”, haciendo alusión a la fuerte dependencia por parte de las sociedades actuales a las tecnologías de la información, comunicación, medios, redes sociales, etc. Enfatizando que este molde nos encajona, nos sumerge en la espectacularización de lo social, en la obsesión con lo real, como menciona Jean Baudrillard la realidad de lo social se desvanece dejándonos en una perfecta simulación.

Por tanto la imagen pierde significado, por lo que es necesario aprender a ser selectivos, la información llega en bruto y es preciso clasificarla, descifrarla, para obtener un mensaje que verdaderamente coadyuve a transformarla en conocimiento partiendo desde una configuración visual. En este sentido es importante percibir el arte como uno más de esos elementos espaciales, como un elemento especial, que expresa y comunica, y que no busca una interpretación común sino que cada uno de nosotros obtenga su propia interpretación de acuerdo a su percepción y sensibilidad.

Sin embargo existe una red de signos que abordan la producción de sentidos y que llevan al observador a una comunicación veraz del mensaje, aunque muchas de las veces dicho concepto resulte un tanto subjetivo u emocional existen parámetros que aportan significantes

para la interpretación como pueden ser: el color, las formas, la técnica, las posiciones de los elementos, etc.

Kandinsky (2014) concluía que:

La obra de arte consta de dos elementos: de uno interno y otro externo...El elemento interno (...)es la emoción del alma (...) es su contenido (...) para que el contenido se convierta en una obra debe estar al servicio de la materialización que es el segundo elemento (p.110).

Por tanto los procesos comunicacionales que lleva acabo un artista en su obra, buscan de una manera intensa o no calar en la percepción social de la masa y de los individuos para generar un conocimiento significativo. Es importante conocer que cada grupo social tiene sus diversas características ya sea por el nivel cultural y educativo que posean, además de su modo de vida que implica el contexto y las prácticas que en él desarrollan, estos aspectos permitirán una mayor o menor aproximación a la obra.

El contexto, los signos, los símbolos hacen de la obra un mensaje para su decodificación provocando la interacción con los espectadores y su relación con el espacio, con los objetos a su alrededor y por tanto provocan diversas interpretaciones invitando a una experiencia vivencial, pedagógica y de apropiación a través de una transformación estética de los espacios.

1.3 La intervención artística como herramienta de cambio en el espacio público

El espacio público ha venido ampliándose con el paso del tiempo, calles, plazas, parques, jardines, pasos peatonales, pasos para bicicletas, edificios, en general cualquier sitio de la urbe es propenso a convertirse en un lienzo o en un soporte a ser intervenido artísticamente. Dicha intervención se origina con la finalidad de manifestar la expresión del artista, de suscitar y promover la distensión, el diálogo y el intercambio de ideas, es decir el encuentro social, además se constituye en una de las mejores formas de fomentar la educación, la identidad y el sentido de pertenencia por encima de lo privado.

El hombre a lo largo de la historia ha sentido la necesidad de intervenir en su espacio, plasmando sus experiencias en los muros, expresando sus creencias, sus rituales, lo divino, lo mágico, lo simbólico hasta llegar a formular sistemas de representación utilizando diversas maneras de percibir el espacio como la perspectiva o creando efectos como tan ilusorios como el tromp l'oeil. Ha sido una búsqueda e intención permanente de normalizar y sistematizar el espacio circundante para llegar a conceptualizarlo, varios artistas han llegado a la representar el espacio a través de sus intervenciones urbanas, este espacio que aún se muestra incomprensible y escurridizo se materializa con obras que constituyen experiencias verdaderamente espaciales dado su carácter intempestivo, a veces efímero, sorpresivo e interactivo, invitando al diálogo, la reflexión o el puro disfrute estético.

Las intervenciones artísticas han hecho del espacio público su soporte, generalmente son de corte variado y sujetas a la temporalidad, las hay efímeras como el teatro callejero, el performance, el grafiti, etc.; o las hay permanentes como las esculturas, monumentos, murales, etc. En la actualidad se busca un tipo de intervención artística que genere nuevas estéticas, que sea capaz de modificar el espacio y que integre a transeúntes, a la sociedad, a su cultura, complementándose con el entorno, que realmente constituya un elemento de construcción social.

Las características histórico sociales que envuelven al Muralismo le convierten en una herramienta de intervención artística efectiva para el diálogo y la interconexión entre espacio y espectador, el salir de los espacios tradicionales fue primordial para llegar a las masas, tal y como lo puso en evidencia David Alfaro Siqueiros en 1933, en su ***Llamamiento a los Plásticos Argentinos***, publicado en el Diario Crítica, donde destaca puntos primordiales para crear un arte público, alejado de salas de exposiciones y de la propiedad privada, inclusive de museos. Incitando a colocar al arte al disfrute y servicio de la gran masa de la sociedad, ya sea por los formatos, o por la ubicación en el entorno urbano, en las calles, muros de edificios, etc.

La Universidad Nacional de la Plata y su cátedra sobre Muralismo citan a Siqueiros:

- *Sacar la obra plástica de las sacristías aristocráticas, en donde se pudre hace más de cuatro siglos.*
- *Los campos de operaciones serán aquellos lugares en que concurren mayores núcleos de personas y aquellos en que el tráfico del pueblo sea más intenso.*
- *Usar procedimientos que permitan darle a nuestras obras más amplia divulgación.*
- **Producir en los muros más visibles de los costados descubiertos de los altos edificios modernos, en los lugares más estratégicos plásticamente de los barrios obreros, en las casas sindicales, frente a las plazas públicas y en los estadios deportivos y teatros al aire libre. (párr. 1-5)*

Dejar de lado el arte encerrado ya que dicho acto sería considerar su muerte:

- *Sacar la producción pictórica y escultórica de los museos- cementerios- y de las manos privadas para hacer de ellas un elemento máximo servicio público y un bien colectivo, útil para la cultura de las grandes masas populares.*
- *Romper el estrecho círculo mortal de la pintura de caballete, para penetrar valientemente en el campo inmenso de la pintura multiejemplar.*
- *Sacar la escultura del absurdo taller y del banco giratorio, para restituirla policromada a la arquitectura y la calle.*
- *Libertar la pintura y la escultura de la escolástica seca, del academicismo y del cerebralismo solitario del artempurismo, para llevarlas a la tremenda realidad social que nos circunda y ya nos hiere de frente. (párr.6-9)*

El generar propuestas de carácter colosal, fijas e incluso de carácter ornamental para ir recuperando así el espacio público urbano, alejándose de los modos convencionales en respuesta a la comercialización tradicional de objetos artísticos. Se trata de un modelo de arte público con mensajes más explícitos y capaz de impactar al transeúnte no especializado con contenidos variados, ya sean estos sociales, culturales, ambientales o políticos. Se puede ilustrar lo señalado a través del siguiente ejemplo, la intervención del Grupo artístico “Germen Crew” en el barrio “Palmitas” de la capital del Estado Mexicano de Hidalgo, Pachuca, en

donde grupos pandilleros y delincuenciales tenían al barrio en zozobra y no permitían una convivencia armónica de la comunidad.

Imagen 2: Panorámica del Barrio Palmitas, Pachuca México. [Fotografía].
Recuperado de <https://goo.gl/K9hzut>

La intervención artística consistió en elaborar un mural, el más grande de México, pintando las casas de la colonia con los colores del arcoíris. De esta manera las 209 casas situadas en el cerro se convirtieron en un enorme lienzo de más de 20.000 metros cuadrados. Lo trascendental del trabajo radica en que para su elaboración se tomó en cuenta la participación de todas las familias y de los grupos de jóvenes, incluyendo a los miembros de pandillas rivales, quienes participaron de lleno en el proceso.

Imagen 3: Panorámica del Barrio Palmitas, luego de la intervención muralística, Pachuca México.[fotografía]. Recuperado de <http://cdc-s3-ejece-main.s3.amazonaws.com/uploads/2015/08/3.jpg>

Se utilizó la expresión plástica como herramienta social de cambio, se fusionaron creatividad, voluntad y actitud para originar verdaderas transformaciones, no solo en el espacio urbano sino en el pensamiento de la comunidad de todo el sitio, dando lugar a un verdadero sentido de pertenencia.

En este sentido, cuando la obra se sitúa en un lugar público, su autor da por hecho que pasa a pertenecer al emplazamiento donde se encuentra, la obra convive con los transeúntes y es parte de la urbe. Dejó las galerías, museos o mausoleos como mencionaba Siqueiros y pasó a formar parte del mutable paisaje urbano donde coexiste con el infinito trajinar diario.

“El espacio público es una especie de lugar sin paredes blancas. La obra de arte se coloca a la intemperie, sin protección. No hay seguridad, todos te ven pero nadie te mirará, convivirás sin privilegios y sin miedos con todos los elementos que de manera natural habitan el espacio. Habrá postes de teléfono, y coches, y aceras y bancos. Habrá muchos luminosos y escaparates llenos de productos, y habrá faroles que te despreciarán, y bocas de incendios que se preguntarán qué haces aquí, cuál es tu significado, para qué sirves si ni siquiera te miran. Para

*qué has salido del museo, de la galería. Y tú contestarás humildemente y orgulloso a la vez,
que quizás seas un vago recuerdo en la mente de los habitantes”*

Patricia Izarra

CAPÍTULO II

2. EL MURALISMO, CONTENIDO Y CONTEXTO

2.1. Orígenes, desarrollo, evolución y triunfos

Desde el periodo paleolítico el hombre primitivo usó las paredes de las cuevas para expresarse a través de la pintura, representaciones zoomorfas, antropomorfas y algunos símbolos gráficos de los cuales se duda sobre su significado fueron los motivos plasmados a través de la utilización de pigmentos naturales, aglutinantes y rudimentarias herramientas que sirvieron para dar rienda suelta a las creaciones que con dificultad aún se mantienen hasta la actualidad, ejemplos de ello se pueden advertir en las cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia.

Algunos autores han intentado desentrañar los misterios que encierran las representaciones gráficas paleolíticas y neolíticas entre ellos el historiador Segarra (1986) manifiesta que las pinturas y símbolos zoomórficos, así como la complicada liturgia que se desenvuelve en el interior de las cuevas, nos muestra una cosmovisión frente al misterio de la muerte y de la vida, siendo probable que hayan elaborado la abstracción de una divinidad.

Imagen 4: Representaciones zoomorfas en las cuevas de Lascaux, Francia.[Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/1AQuCk>

Brevemente se puede manifestar que el surgimiento de la pintura mural en la Antigüedad podía responder a requerimientos de tipo ceremonial y representativo, fines distintos a los que comúnmente persigue el arte, así lo afirma también Hatje (1971) quien considera que estas pinturas de relieve tampoco fueron concebidas como decoración u ornato. El hecho de estar en grutas casi inaccesibles sugiere más bien que fueron parte de santuarios en donde se celebraban rituales mágicos.

La pintura realizada sobre muros permaneció durante la antigüedad y la época románica, hacia el año 1700 A.C. se extendió por el lejano oriente iniciando en China y posteriormente extendiéndose a Japón y Corea. La Técnica del Temple fue muy utilizada en esa época, siglo II A.C. lo corroboran las pinturas budistas encontradas en las veintinueve grutas artificiales de Ajanta en la India.

Imagen 5: Representaciones de Buda en las Cuevas de Ajanta en el Distrito de Aurangabad, India. [Fotografía].

Recuperado de <https://almadmfranco.files.wordpress.com/2013/06/pinturas-ajanta.jpg>

En el antiguo Egipto la Técnica de la Pintura Mural al Temple continuaba vigente; de carácter eminentemente simbólica, funeraria y religiosa, decoraba las paredes, techos y bóvedas de las cámaras mortuorias, para rendirle culto a la vida en el más allá.

Imagen 6: Autor desconocido. (1397-1388 a.c.).Escena de caza y pesca familiar. [Fresco].Reproducción en Museu Egipci de Barcelona, España.
Extraído de <https://estosiesunapipa.files.wordpress.com/2012/03/najt.jpg>

En Grecia el arte pictórico y precisamente la pintura mural fue utilizada para decorar edificios públicos, viviendas, templos, palacios y tumbas, generalmente se la percibía cubriendo los paramentos, elementos constructivos verticales que se constituyen en un verdadero lienzo en las paredes para plasmar los diversos motivos, generalmente inspirados en temas mitológicos, leyendas y hechos históricos del pueblo griego, del reconstruido Palacio Minoico de Cnosos se mantiene réplicas de sus frescos. Esta tradición pictórica continuó hasta la época helenística y romana en donde se repiten temáticas como el paisaje, bodegones y figuras antropomorfas; sin embargo, tras la muerte de Alejandro Magno la Pintura Mural disminuye y se introducen los formatos pequeños debido a la inclinación al lujo y la profusión de los adornos.

Imagen 7: Autor desconocido. (3000-1100 a.c.).La escena de tauromaquia.[Fresco en relieve].Palacio de Cnosos, Grecia.
Extraído de <http://goo.gl/MqBqno>

En el periodo Epiclásico o clásico tardío, se retoma con fuerza la Pintura Mural por parte de las diversas culturas prehispánicas mesoamericanas; sorprendentes pinturas murales fueron encontradas en la zona arqueológica del sur del estado de Tlaxcala en México, precisamente en Cacaxtla, sitio destacado por el buen estado de conservación de las obras, y por el hecho singular de que todos los murales parecen combinar la simbología del Altiplano, además de conmemorar sus batallas épicas, historias de mar y su grandeza milenaria. Bonampak, sitio arqueológico Maya, también sorprende por sus murales precolombinos elaborados con una compleja técnica, que fusiona pigmentos y aglutinante orgánicos sobre un enlucido fresco de cal, además de la extraordinaria creación pictórica y riqueza simbólica la temática que representa presenta datos sobre la corte reinante, rituales mágicos y sacrificios, la profesora Mary Miller, investigadora de la Universidad de Yale, miembro del cuerpo exploratorio de dichos murales manifestó que probablemente, ningún artefacto antiguo del Nuevo Mundo ofrece una compleja visión de la sociedad prehispánica, como las pinturas de Bonampak: *"Ningún otro trabajo, relacionado con los mayas, nos acerca a la vida de la corte con tan gran detalle, lo que hace de Bonampak y sus murales un recurso sin paralelo, en la comprensión de la sociedad antigua"* (Miller, 1984, p. 25).

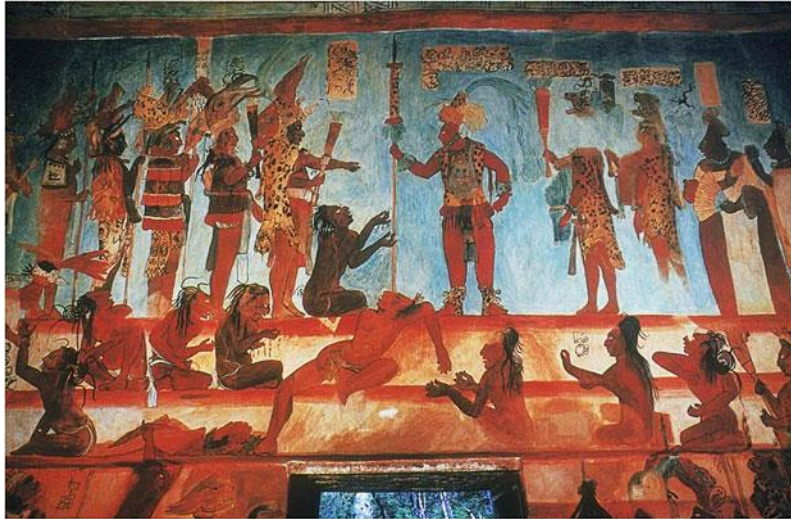

Imagen 8: Cultura Maya. (580-800 d.c.).Murales de la cámara dos.[Pigmentos y aglutinantes orgánicos].Bonampak, Selva Lacandona en el Estado de Chiapas, México.
Extraído de <http://goo.gl/hb3fRc>

En el arte medieval, en los inicios del Periodo Bizantino y Cristiano, las técnicas más utilizadas de Pintura Mural eran el fresco y el temple ya que habían sido heredadas del Arte Helenístico, con dichas técnicas se trabajaban las cúpulas de las basílicas, ya en el siglo IV dichas técnicas fueron suplantadas por la elaboración de mosaicos. Las iglesias del sur de Europa, en el siglo XIV, recuperaron la tradición muralística no así más al norte que fue reemplazada por la del vitral y la utilización de los tapices.

Imagen 9. Autor desconocido. (546-548 d.c.).Justiniano y su séquito.[Mosaico].Iglesia de San Vital en Ravena, Italia.
Extraído de <http://goo.gl/vOr0re>

La pintura románica, influenciada por la bizantina, era preferentemente mural y de carácter religioso, la gran mayoría se desarrolló en las cúpulas de las iglesias y de forma adicional se trabajó al temple sobre tabla para ser colocada en los retablos de los templos.

Imagen 10: Cavallini, P. (1293). La anunciación. [fresco]. Basílica de Santa María, Roma.
Extraído de <http://goo.gl/0hR3s3>

El Muralismo en el Arte Gótico continuó con la tradición de la pintura al fresco y al temple, generalmente realizado sobre paredes de piedra donde se añadieron componentes extras, diversos tipos de pigmentos como el huevo para mejorar los colores; la temática en la mayoría de los casos era religiosa, aunque decayó debido a la utilización de las vidrieras.

Imagen 11: Simabue, F. (1280). Virgen en majestad con Niño, cuatro ángeles y San Francisco. [fresco]. Basílica de San Francisco de Asís, Italia.
Extraído de <http://goo.gl/ZRuyHq>

Ya en la edad moderna, en el siglo XV, los pintores renacentistas produjeron grandes murales; principales exponentes de esta época fueron Leonardo da Vinci (1452-1519), Rafael (1483-1520) y Miguel Ángel (1475-1564). A inicios del siglo XVI al XIX con el surgimiento del Barroco, los pintores trabajaron grandes lienzos con la Técnica del Óleo, los cuales luego eran fijados a los muros o tumbados de construcciones civiles. Grandes exponentes fueron Rubens, Giovanni Battista y Francisco de Goya, que trabajaron algunos frescos, como los de Goya en la Ermita de San Antonio de la Florida en Madrid o la obra de Doménico Tiepolo en Alemania que curiosamente transitó de los temas mitológicos, religiosos, cotidianos y profanos.

Imagen 12: Buonarroti, M. (1508-1512). La visión sobre "la Creación" de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. [fresco]. Capilla Sixtina, Roma.
Extraído de <http://goo.gl/TSxUQ7>

El muralismo resurge en el siglo XX y lo hace como movimiento, de carácter indigenista e incluyente, se manifiesta a la postre de la Revolución Mexicana de 1910 buscando socializar el arte, rechazando la pintura tradicional y al círculo tradicional e intelectual del arte. Reivindica la lucha social a través de la reproducción de la realidad mexicana y su historia, se erige como un fenómeno de la plástica contemporánea latinoamericana y tiene entre sus principales exponentes a David Alfaro Siqueiros (1896- 1974), Diego Rivera (1886- 1957) y José Clemente Orozco (1883- 1949), quienes en 1930 lograron internacionalizar el movimiento y propagarlo

hacia otros países de América entre los que constan Perú, Brasil, Argentina e incluso Estados Unidos.

Imagen 13: Alfaro, D. (1957-1966). "Del Porfirismo a la Revolución" (fragmento). [Acrílico y piroxilina sobre madera forrada de tela]. Sala Siqueiros del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, México.
Extraído de <http://goo.gl/T7l4f4>

Entre 1950 y 1960 surge la *Ruptura* a través de una nueva generación de artistas plásticos mexicanos llamada la "*Joven Escuela de Pintura Mexicana*" que confrontan las ideas de los pintores tradicionales, retomando con fuerza la pintura de caballete en torno a preocupaciones personales y no sociales. Esta confrontación provoca la experimentación con diversos lenguajes formales que buscan trabajar con una serie de estilos y tendencias que habían quedado de lado en México y América latina, lo que evidentemente abrió la mentalidad estética del artista latinoamericano y del mundo en general.

Imagen 14: Recorte de periódico sobre la realización de un Mural colectivo del Grupo Ruptura en apoyo a demandas estudiantiles del 2 de Octubre de 1968. [Fotografía].
Recuperado de http://h.sb-10.com/pars_docs/refs/9/8560/8560_html_m2a908ec6.jpg

En la actualidad se siguen realizando murales con diversas temáticas e intencionalidades con características distintas a las etapas anteriores, algunos recobran aspectos sociales, otros fusionan elementos y simbologías que dan lugar a nuevas estéticas que buscan insertarse a las variables forma de representación urbana. Dichas estéticas responden a la integración de varias tendencias donde el espacio público y su arquitectura constituyen el soporte para “*actos expresivos individuales*” (p.38) como lo manifiesta Pergolis (1998), Director del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en espacios urbanos o de grupos que generan ejercicios estéticos, que intentan calar en la sensibilidad de quien los observa a través de nuevas significaciones.

Imagen 15: Mural con representaciones zoomorfas realizado por Fabio Martínez “El Curriot” en México D.F. .[Fotografía].
Recuperado de <https://urbanitewebzine.files.wordpress.com/2013/11/elcuriot-mexico-1.jpg>

Según postula Kandinski (1991) el arte no está por fuera de la vida, nace de un impulso natural que posibilita el reencuentro de las relaciones perdidas del hombre con la naturaleza, por una consciencia interior de las relaciones orgánicas del mundo y finalmente del cosmos.

Al Muralismo se le debe la voluntad de intentar con transparencia y prestancia conjugar la conservación de las huellas de una historia pasada que tiende a perderse, con una nueva realidad para al mismo tiempo afirmar que somos seres verdaderos y esenciales. El Muralismo trabaja frente al riesgo que se pierdan memorias populares, reactivando procesos de reconstrucción de identidades grupales basadas en la recuperación del pasado histórico nacional y sus tradiciones, busca referenciarse con un imaginario realista en el que el pueblo se identifique, trabaja con actitud en situaciones de intercambio y producción, mantiene un compromiso con lo social y con lo colectivo. El arte mural fusiona educación, arte público, patrimonio y trabajo mancomunado entre artistas y la comunidad de cada sitio en el que se emplaza, generando espacios reflexivos para el conocimiento y la comunicación.

Imagen 16: *Elaboración de un mural comunitario en el Barrio de Neltume en Colombia.*
[Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/EvadCu>

2.2. El muralismo y la política

El arte es un proceso que coadyuva en la configuración de la sensibilidad y los imaginarios de un pueblo, tiene fines sociales y comunicacionales para transmitir a las diversas generaciones los actos, sucesos y hechos históricos que forjaron su pasado y presente. Este imaginario social se forma a través de diversas ideologías, conocimientos culturales, económicos y políticos de las naciones, se expresa a través de simbologías, prácticas sociales, rituales, leyendas y

tradiciones que nos ayudan a comprender nuestros orígenes y legados (Imagen 7). Dichas expresiones se plasman a lo largo del tiempo a través de monumentos, murales, esculturas, museos, obras literarias, entre otras. Parte fundamental de este ensayo es conocer cómo el muralismo desde el ámbito del arte público contribuye a plasmar y perennizar dicha memoria colectiva.

Imagen 17: Murales realizados en las calles 18 de Noviembre y Bolívar de la ciudad de Loja que hacen alusión a hechos históricos del Ecuador. [Fotografía]. Recuperado de <http://static.panoramio.com/photos/large/7168320.jpg>

Un buen ejemplo de cómo se configura el compromiso político social arte-pueblo en Latinoamérica es el Muralismo Mexicano, el cual será reseñado a continuación.

A partir de las primeras décadas del siglo XX, se suscitaron varios cambios políticos y económicos, caso específico el de México en donde había tenido lugar la Revolución Mexicana que venció 34 años de dictadura, la cual consiguió crecimiento económico y político del país a costa del sufrimiento de los estratos menos favorecidos de su sociedad, lo que generó descontento en algunos sectores en contra del régimen del gobernante Porfirio Díaz.

El deseo por una verdadera transformación aumentó y se hicieron demandas más radicales, que buscaban una revolución social, política y económica que exalte el nacionalismo como ideología central, que afiance la unidad nacional y que disuelva las diferencias sociales. Entre otras acciones políticas y sociales surgió la iniciativa de un grupo de intelectuales pintores que

movidos por la depresión existente en esa época decidieron incursionar a través de los murales, desde los años veinte, treinta y aproximadamente hasta 1955, educando a través de su arte a las masas, representando temas específicos sobre aquellos momentos políticos y culturales. Principales exponentes de dicho movimiento muralista mexicano fueron los pintores: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Ramón Alva, José Clemente Orozco, entre otros.

Imagen 18: Rivera, D. (1947). Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. [Fresco]. Museo Mural Diego Rivera, México, D.F.
Extraído de <http://goo.gl/VXJ0p3>

Fue necesaria la incorporación de un proyecto cultural de Estado que coadyuve a una verdadera integración nacional a través de la fusión de los diversos grupos sociales y étnicos que se encontraban aislados, como lo menciona Gamio (1992) antropólogo dedicado al estudio etnográfico de los sectores del pueblo mexicano:

Había pequeñas patrias: la Azteca, la Maya-Kiché, la Incásica... que quizá más tarde se habrían agrupado y fundido hasta encarnar grandes patrias indígenas, como lo eran en la misma época la patria China o la Nipona. No pudo ser así. Al llegar Colón otros hombres, otra sangre y otras ideas, se volcó trágicamente el crisol que unificaba la raza y cayó en pedazos el molde donde se hacía la Nacionalidad y cristalizaba la Patria (p. 12).

Por tanto, la iconografía del muralismo mexicano fue usufrutuada por el estado en el proceso de homogenización nacional, a través del encargo por la elaboración de murales en diversas instituciones públicas entre las que se destacan escuelas y universidades mexicanas. La valoración de la cultura nacional mexicana fue preponderante en el Muralismo (Imagen8), sobre todo del tema indígena, muy apartado hasta ese entonces por el colonialismo, así lo manifiesta un llamado publicado en el año de 1923 por el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México el cual es citado por Muñoz (2006):

No sólo todo lo que es trabajo noble, todo lo que es virtud es don de nuestro pueblo (de nuestros indios muy particularmente), sino la manifestación más pequeña de la existencia física y espiritual de nuestra raza como fuerza étnica brota de él, y lo que es más, su facultad admirable y extraordinariamente particular de hacer belleza: el arte del pueblo de México es la manifestación más grande y más sana del mundo y su tradición indígena es la mejor de todas (p. 6).

En 1921 Siqueiros² en uno de sus múltiples Manifiestos también incita a los artistas mexicanos a nutrirse de las raíces indígenas:

*La comprensión del admirable fondo humano del **arte negro** y del arte **primitivo** en general, dio clara y profunda orientación a las artes plásticas perdidas cuatro siglos atrás en una senda opaca de desacierto; acerquémonos por nuestra parte a las obras de nuestros antiguos pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios (mayas, aztecas, incas, etcétera)... Adoptemos su energía sintética, sin llegar, naturalmente, a las lamentables reconstrucciones arqueológicas (indianismo, primitivismo, americanismo), tan de moda entre nosotros y que nos están llevando a estilizaciones de vida efímera (Muñoz, 2006, p. 7).*

² David Alfaro Siqueiros promovía revolución y rehabilitación cultural a través de representaciones sobre lo nacional y lo mexicano incluyendo estéticas de su historia, cultura e identidad.

Imagen 19: González, J. (1965). "Presencia de América Latina" (fragmento). [Fresco] Universidad de Concepción, Chile.

Extraído de <http://goo.gl/sQ35Oy>

Por éstos y muchos otros aspectos el Muralismo configura la identidad nacional a través de la recuperación de las tradiciones populares, utilizando otros métodos de educación dirigidos al pueblo por medio de un arte monumental no restringido, sin elitismos, a la vista de todos y todas, así lo asiente Muñoz (2006) al citar a Orozco en el Prefacio del libro *Fresco Painting*, de Gardner Hale:

Porque el público lo exige, el arte ha salido otra vez al público. Una vez más el fresco asume su papel histórico en esta relación. ¿Y qué medio más apropiado que el fresco para hablar al público? En los tiempos modernos, la imagen impresa en el periódico y en el libro ha servido eficientemente, pero el fresco grande y público es igualmente eficiente (p. 7).

El Muralismo constituye el primer testigo del devenir de la historia, los pintores estuvieron presentes antes incluso de la redacción de los libros que se encargan de ello, mantienen a través de su accionar vivos los hechos y acontecimientos del contexto en el que se desenvuelven, en otros términos se reelabora la tradición historiográfica por medio del trabajo artístico y este proceso de construcción lleva a cabo una metodología que parte desde lo ideológico, lo social y lo político de sus actores. El muralismo mexicano en 1921 se constituyó en un arte educativo, social y político, a través de la gestión del Secretario de Estado José Vasconcelos quien, con su accionar, promovió la educación utilizando el arte como medio y explícitamente el movimiento muralista, que coadyuvó a revelar los ideales e

hitos de la Revolución mexicana para el pueblo, por medio de imágenes claras y representativas. Vasconcelos patrocinó a artistas tales como **Gerardo Murillo**³ conocido también como “Dr. Atl”, quien fundó el Centro Artístico de México, con la idea clara de resaltar los valores y la historia mexicana a través de los murales, uniéndose posteriormente a esta propuesta los conocidos pintores anteriormente nombrados.

Imagen 20: Murillo, G. (1930). [Óleo sobre lienzo] Rancho de Paricutin, México.
Extraído de <http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/10/DrAtl006.jpeg>

La intervención estatal proporcionó el tinte político al movimiento artístico muralista; las motivaciones sociales, las demandas de igualdad de género, de raza y de justicia atribuyeron al muralismo la parte social y todos los integrantes del movimiento laboraron incansablemente durante décadas por desarrollar la educación de su pueblo y por mantener viva la riqueza cultural e histórica del mismo. Los valores nacionales se vieron fortalecidos a través del disfrute estético de las obras muralísticas que coadyuvaron al desarrollo nacional.

A Siqueiros se le debe entender en una doble perspectiva: como pintor muralista y como un actor político, fuertemente comprometido con la causa social y las reivindicaciones americanistas. La vitalidad de su compromiso social le hizo abrazar

³ Gerardo Murillo “Dr. Atl” considerado un gran paisajista, impartía clases en la Academia San Carlos donde tuvo como alumnos a Rivera, Siqueiros y Orozco.

con pasión distintas causas sindicales y políticas. Su presencia en Chile marca el inicio de una pintura muralista centrada en un discurso más ideológico y en vindicaciones de tipo social (Zamorano, 2007, p.14).

Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la implicación social y política es que las obras producidas por el Muralismo generalmente se realizaban sobre los muros de inmuebles estatales quienes disponían, apoyaban y patrocinaban el trabajo artístico eran los mismos que participaban de las decisiones de orden político y gubernamental, es decir los representantes del poder político, situación que recuerda a la época barroca donde el arte fue instrumento de evangelización de la iglesia y herramienta de poder de los reyes.

Por lo tanto, no está en duda que el Muralismo posea carga social y política y es decisivo sobre todo para Latinoamérica, el arte mural mostró una ideología a través de su narración, constituyéndose en una propuesta de carácter simbólico. Hoy ante la invasión de imágenes virtuales, estereotipadas del entorno real y virtual el Muralismo sigue vigente, el artista realiza su planteamiento ya sea de manera didáctica o subjetiva apoyándose sobre el modelo construido y acumulado desde la antigüedad para constituirlo en una propuesta artística acorde al tiempo y espacio en el que se desarrolla.

Imagen 21: Orozco, J. (1935). "La Catarsis". [Fresco] Palacio de Bellas Artes, México.
Extraído de <http://goo.gl/Rn0fEx>

2.3. Referentes estéticos: análisis a nivel latinoamericano, nacional y local

Dentro del estudio de las culturas Azteca, Maya, Moche e Inca existen rastros que afirman que el Muralismo existió y evolucionó hacia la técnica del fresco y de otros procesos pictóricos en los que incluían elementos naturales como pigmentos propios de la región, en esa época desconocidos en Europa. Solo vestigios quedan luego de la incursión española, fragmentos de murales que constituyen un verdadero testimonio cultural, tras la llegada de los europeos las obras perdieron originalidad y pasaron a tener un carácter religioso y didáctico.

La generación del Muralismo latinoamericano como movimiento, como ya se ha descrito en algunos pasajes del documento, se realizó en México, luego de su independencia y la construcción de la República el país entró en una dictadura encabezada por el Gral. Porfirio Díaz, en esta época el muralismo se mantuvo sin mayores cambios y presentaba características similares al desarrollado en la Edad Media en Europa.

Surge la Revolución Mexicana y con ello queda atrás la dictadura y la forma de concepción del mural, la pintura de género, de caballete y típica de la aristocracia queda desplazada por el arte mural urbano a vista de las masas en edificios y construcciones de carácter público. Interesados los nuevos gestores por el pasado prehispánico y colonial convirtiendo a esta expresión artística en una herramienta social y política para cambiar el rumbo de dicho país.

Los artistas convocados para cumplir con este cometido fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros.

Diego Rivera⁴ mezclaba vigorosamente los volúmenes y simplificaciones cubistas con reminiscencias del Quattrocento y del Renacimiento italianos, influencias de dos grandes Giotto y Miguel Ángel, sus obras denotarán una especial admiración por el mundo industrial

⁴ Rivera expresó la nueva estética mexicana: danzas, fiestas, máscaras, tejidos, alfarería y cestas indígenas.

moderno y la crítica social sobre la explotación de la clase trabajadora, realizó varias obras aprovechando sus vínculos con el Estado, entre ellas constan: ***Hombre en la encrucijada*** , ***La sangre de los mártires revolucionarios fertilizando la tierra***, ***La Historia de la Medicina en México***, ***El pueblo exige una mejor salud***, ***El hombre controlador del universo***, entre otros.

Imagen 22: Rivera, D. (1935). "El hombre controlador del universo".[Fresco] Palacio de Bellas Artes, México. Extraído de <http://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2014/10/mural.jpg>

David Alfaro Siqueiros⁵, el más polémico y comprometido del grupo de muralistas, manejó su expresión aliada con el modernismo del Cubismo y Futurismo, manejó varios recursos como proyectores y pintura industrial aplicada con soplete para reflejar en sus obras una combinación de la nueva narrativa de la lucha de clases mexicana con elementos geométricos tridimensionales que él consideraba el esqueleto de la arquitectura plástica, entre sus obras destacan: ***Retrato de la burguesía***, ***Cuauhtémoc contra el mito*** , ***Nueva democracia***, etc.

⁵ Siqueiros sintetizó una técnica artística de gran expresividad, además usó materiales industriales no convencionales en esa época.

Imagen 23: Alfaro, D. (1935). "*La nueva democracia*" (fragmento). [Lacas de nitrato de celulosa, piroxilina sobre placas de celotex] Palacio de Bellas Artes, México.
Extraído de http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/micrositios/80aniversario/images/img_historia8.jpg

Otro importante protagonista del Muralismo Mexicano fue **José Clemente Orozco**⁶, antiguo dibujante de tiras cómicas desarrolló su destreza como pintor trabajando en litografías y grabados, en 1917 viajó a los Estados Unidos donde pintó algunas obras entre ellas un fresco, que causó sensación en Nueva York ya que no se había trabajado en dicha técnica, en 1922 volvió para unirse al movimiento muralista junto a Siqueiros y Rivera. Obras importantes fueron realizadas a lo largo de su carrera como: ***Los ricos comen mientras los trabajadores pelean, La trinidad revolucionaria, Dioses del mundo moderno, La huelga, La trinchera***, etc.

⁶ José Orozco a partir de la década de los 40 utilizó reiteradamente en sus obras líneas diagonales y el color gris, fue simplificando su estilo otorgando carácter dramático y violento llegando al expresionismo.

Imagen 24: Orozco, J. (1935). "*Dioses del mundo moderno*". [Fresco] Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos.
Extraído de <https://goo.gl/8OoQIR>

Otros pintores importantes del muralismo mexicano fueron: **Fernando Leal, Charlot, De la Cueva, Juan O' Gorman y Rufino Tamayo**, quien experimentó varias técnicas de pintura mural entre ellas el fresco y las vinilitas sobre tela, obras importantes de Tamayo son: ***Eclipse Total*** (1978), ***Homenaje a la raza india*** (1952) y los vitrales ***Homenaje al sol*** (1988).

Imagen 25: Tamayo, R. (1977). "*Homenaje a la raza india*" (fragmento). [Vinilita sobre masonite] Museo Rufino Tamayo, México.
Extraído de <http://goo.gl/Fxx5jD>

Dichos artistas a través de visitas a varios sitios arqueológicos tomaron conciencia del patrimonio tangible e intangible que posee América Latina, además en aquellos vestigios indagaron sobre las técnicas utilizadas y se nutrieron de aquellos vestigios para su propuesta. Lo que propagó el movimiento muralista hacia el resto de América fue su categoría de Arte Público destinado a las mayorías de toda clase social, humanista e histórico y algunas veces contestatario.

Categoría importante a tomar en cuenta fue la gratuidad, el hecho de que los murales sean realizados en lugares abiertos otorgó al público la posibilidad de observarlos y deleitarse estéticamente de manera permanente.

Con los viajes de los muralistas mexicanos hacia otros países latinoamericanos el muralismo propagó su accionar, aunque con algunas discrepancias ideológicas en relación a sus planteamientos originales, muestra de ello es el Muralismo Nicaragüense, movimiento interdisciplinario, versátil y sin compromisos políticos. Uno de sus exponentes más importantes fue **Federico Matus Vega (1964)**, pintor expresionista, preocupado de aspectos sociales y defensor de las clases más desposeídas, conformó una brigada muralista con tres italianos: Governatori, Spliandiani y Michellini para realizar algunas obras entre ellas el mural que permanece en la Iglesia Santa María de los Ángeles, en el barrio Rigüero. Más tarde, trabajando de manera individual, realiza varias obras entre las que se puede destacar: ***Las Nicaraguanas*** mural con una extensión total de 108 m² pintado en el edificio Zacarías Guerra; en 1995 realiza el mural ***La pluralidad cultural del mundo*** en el edificio La Haya; en 1999 pinta ***Niños nicaragüenses*** en el Refugio Alianza, ***La esencia de lo Humano*** en la Universidad Nacional de Ingeniería; y una de sus obras muralísticas más grandes es ***Quinientos cincuenta años del descubrimiento de América*** que tiene un área total de 196 metros cuadrados.

Imagen 26: Fragmento del Mural “La esencia de lo Humano” realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, Nicaragua. [Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/bQew1N>

En otros países como Argentina, por los años 1855- 1860 el muralismo tuvo la intervención de artistas italianos tales como: **Cheronetti** y **Verazzi**, grandes artistas que realizaron obra mural para iglesias y para sitios culturales entre ellos el Teatro Colón donde se encuentran sus obras de mayor envergadura y de gran valor histórico nacional.

También destaca la incursión **Francisco Pablo Parissi** quien realizaba su labor muralística bajo la técnica del encausto, una de sus obras de mayor relevancia se encuentra en la Catedral mayor, además de los arquitectos **Trivelloni**, **Virginio Colombo** y **Gianotti** quienes influenciados por el **art nouveau** de la época decoraban galerías y viviendas.

Imagen 27: Fragmento de un mural realizado por el Arquitecto Trivelloni en una vivienda en el año 1911, se advierte la conjugación arte-arquitectura. [Fotografía]. Recuperado de <http://goo.gl/utKjPx>

En 1933 David Alfaro Siqueiros llega a Argentina y los artistas empiezan a decantarse por las ideas revolucionarias del artista y los murales empiezan a cobrar mayor protagonismo. Para una de sus primeras obras Siqueiros acoge como colaborador a **Juan Carlos Castagnino (1908)** arquitecto, dibujante, miembro del Partido Comunista Argentino y uno de los pintores argentinos más destacados.

Los sitios escogidos para las intervenciones muralísticas fueron varios, entre ellos las estaciones del tren subterráneo Florida- Palermo donde se instalaron grandes paños de mayólica por los artistas **Alfredo Guido, Rodolfo Franco y Guillermo Butler**, en ellos se denota la influencia del pintor mexicano, ya que se advierte cierta intención didáctica a la artística. Evento especial en el desarrollo del muralismo argentino fue la construcción de las Galerías

Pacífico en la que se convocó a cinco pintores importantes para decorarla entre ellos uno de los más trascendentales **Spilimbergo**⁷ y con el: **Berni, Colmeiro, Castagnino y Urruchúa**.

Imagen 28: Mural “El dominio de las fuerzas naturales” realizado por Lino Enea Spilimbergo en Galerías Pacífico, Argentina. [Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/k6A53H>

Colectivos de arte también participaron de elaboraciones de murales, “**Espartaco**” fue un grupo que intervino desde 1959 hasta 1968 y fue considerado uno de los grupos de mayor relevancia en el arte muralístico argentino, **Ricardo Carpani**⁸, uno de sus fundadores, laboró junto con Mario **Mollari, Elena Diz, Pascual Di Bianco y Juan Manuel Sánchez** en temáticas sociales que reflejaban la explotación de los obreros.

⁷ Lino Enea Spilimbergo logra fusionar el constructivismo, cubismo, fauvismo y surrealismo para obtener una visión más latinoamericana.

⁸ Ricardo Carpani utiliza imágenes fuertes, sólidas, de cortes claros otorgando mucha potencia a sus imágenes.

Carpani luego de la separación del grupo, trabajó arduamente con panfletos del movimiento obrero, aportando el toque artístico a los diseños denunciando con mayor énfasis la miseria y la lucha obrera.

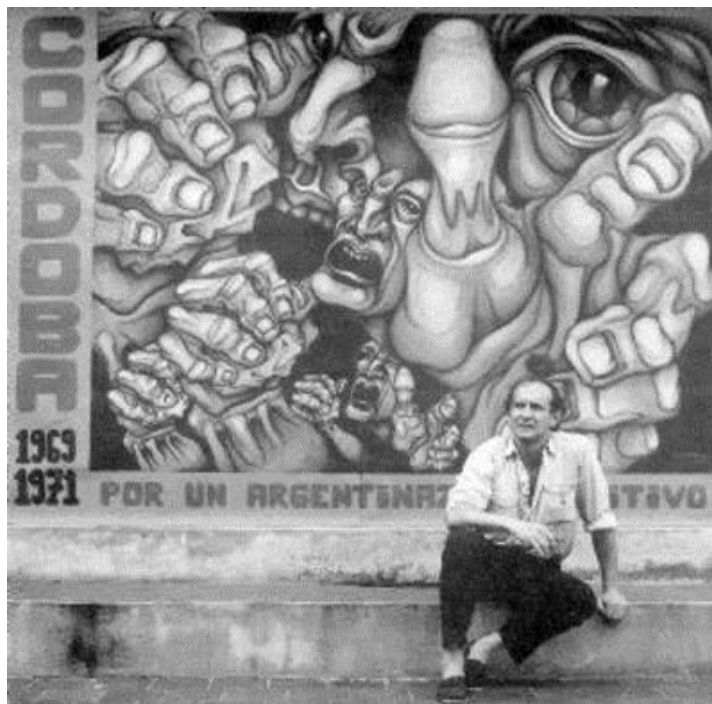

Imagen 29: Ricardo Carpani, uno de los fundadores del Grupo Espartaco, Argentina. [Fotografía].
Recuperado de <https://goo.gl/BJua76>

Juan Manuel Sánchez y Elena Diz, esposos, concebían los murales como síntesis-forma-síntesis, con pocos elementos que relaten una anécdota clara y de fácil lectura. Otro conocido muralista argentino fue **Italo Grassi** quien planteó en sus murales lo simbólico y lo épico dentro de una perspectiva clásica utilizando una jerarquización del modelo elegido, fue fundador del Movimiento Nacional de Muralistas, hoy *Movimiento Internacional de Muralistas Italo Grassi*, movimiento importante en la región gaucha para la propagación del arte mural.

En Colombia, la pintura mural tuvo a uno de sus grandes exponentes como **Pedro Nel Gómez Agudelo⁹ (1899-1984)** un visionario artista plástico que fusionaba el pasado y el presente de la historia e identidad colombiana como testimonio para las generaciones futuras, entre sus obras más importantes constan: ***La mesa vacía del niño hambriento, La República, Danza del café, el matriarcado, Las fuerzas migratorias***, etc.

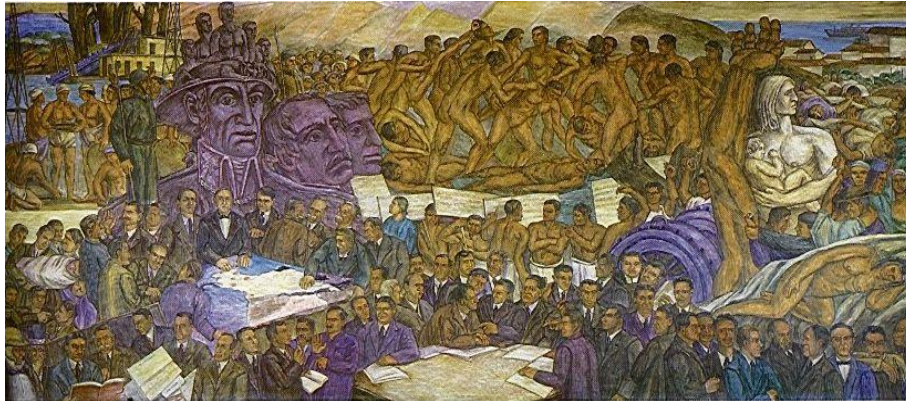

Imagen 30: Gómez, P. (1934-1936). "La República". [Fresco] Museo de Antioquia, Colombia.
Extraído de <http://goo.gl/qCLC0U>

En Perú, **Teodoro Nuñez Ureta¹⁰ (1912-1988)** pintor autodidacta que llegó a ser Director Nacional de la Escuela De Bellas Artes de Lima y autor de varios libros, posee un destacado trabajo en obras murales como: ***La educación en el Perú, La independencia del Perú***, entre otros.

Específicamente, en el Ecuador, varios artistas plásticos han contribuido al desarrollo del muralismo, entre ellos: **Galo Galecio, Carlos Rodríguez, Oswaldo Guayasamín, Diógenes Paredes, Segundo Espinel, Pavel Egües**, entre otros.

⁹ Pedro Nel Gómez trabajó con estilo fuerte escenas de la vida y el trabajo cotidiano, en donde se advierte su profundo sentido estético y social.

¹⁰ La obra de Teodoro Nuñez Ureta encierra un mensaje cívico que plantea la lucha por la justicia social, existe un comprometimiento con el pueblo, con todas las personas sin importar condición u oficio.

Galo Galecio Taranto¹¹ (1906-1993) fue un destacado pintor, grabador, caricaturista y escultor, trabajó importantes obras como el mural *Protección y fomento de la economía del país* elaborado con la técnica del temple en el edificio del Banco Central Ecuatoriano de Tulcán, el mural *Historia del Ecuador* realizado en la matriz de la Casa de la Cultura en Quito, **El primer vuelo** realizado en además de algunas obras en el extranjero como *Gente de pueblo* en México, entre otras.

Imagen 31: Fragmento del mural "El primer vuelo" realizado por Galo Galecio en el año de 1960 en las instalaciones del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, Ecuador. [Fotografía]. Recuperado de <http://goo.gl/7lkZgc>

El quiteño **Carlos Rodríguez** realizó algunas obras murales dentro de viviendas que actualmente son consideradas patrimonio, entre ellas constan: *El Cristianismo* y *El Quijote*, su obra más importante es el mural *Historia de la Humanidad* realizado en el Salón de Pasos Perdidos de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador.

Uno de los grandes pintores ecuatorianos es **Oswaldo Guayasamín (1919-1999)**, artista expresionista por excelencia, sobresalió tanto a través de la pintura de caballete como en la pintura mural, modalidad en la que alcanzó fama internacional en Madrid cuando sus obras pasaron a formar parte del aeropuerto de Barajas en dicha ciudad, luego en París y Sao Paulo.

¹¹ Galecio utilizó diferentes técnicas de manera simultánea en su obra, pasó de un estilo a otro del figurativismo a la abstracción geométrica y el impresionismo.

Trabajó como colaborador de José Clemente Orozco en el mural ***Apocalipsis*** en México, donde conoció a detalle la técnica del fresco empleada por Orozco. Conocidas obras murales realizadas por el maestro fueron: ***Hispanoamérica, El mestizaje, La familia, Imagen de la patria***, etc.

Imagen 32: Mural “Hispanoamérica” realizado por Oswaldo Guayasamín en el año de 1982 en las instalaciones del Aeropuerto de Barajas en Madrid, España. [Fotografía]. Recuperado de <http://goo.gl/IEiuCo>

Otro destacado artista es **Manuel Rendón Seminario**, italiano de nacimiento, trajo el constructivismo a Ecuador y por consiguiente a Latinoamérica, realizó importante obra mural en el país, destacándose el mural realizado en la sede del Banco Central en Guayaquil y otro ubicado en el centro Cultural Simón Bolívar de la misma ciudad.

Imagen 33: Mural realizado por Manuel Rendón instalado en el Centro Cultural Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador. [Fotografía]. Recuperado de <http://turismo.guayaquil.gob.ec/sites/default/files/header/mural-perdido.jpg>

No solo murales pictóricos fueron los realizados por muralistas ecuatorianos sino también en otras técnicas como los que realizó el ambateño Oswaldo Viteri en el Museo Casa del Portal y en la Catedral de Riobamba que son realizados en piedra.

Imagen 34: Mural realizado por Oswaldo Viteri con la técnica de mosaicos de piedra, en la Catedral de Riobamba, Ecuador. [Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/JL9OCM>

Destaca asimismo la obra del pintor y escultor lojano **Alfredo Palacio Moreno** (Loja, 1912-1998), formado en España, quien realizó murales para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Banco de Guayaquil y Banco Central, Superintendencia de Bancos y en el Colegio de Bellas Artes.

Imagen 35: Mural realizado por el escultor Alfredo Palacio, en la fachada del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas -Ecuador. [Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/HKLFv3>

También fue trascendental la obra de **Segundo Espinel Verdesoto** quien realizó murales interiores en el Banco Pichincha en Guayaquil y dos extensos murales en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.

La generación de notables muralistas se completa con las intervenciones de **Teo Constante y Jorge Swett** quienes realizaron individualmente importantes obras en algunas instituciones de la Ciudad de Guayaquil, entre las que figuran la Universidad de Guayaquil, la Biblioteca Municipal, el Museo Antropológico del Banco Central, entre otras. Sweet (2011) incluye en algunos de sus murales símbolos prehispánicos de la Cultura Manteño- Huancavilca producto de su afición por la arqueología y su fascinación por la historia, el arte y la política:

Todo eso se me hizo carne. Todo lo que pinté, diseñé o dibujé después tiene, de una u otra manera, un tinte arqueológico ecuatoriano, de nuestra extraordinaria cultura manteño-huancavilca. Pienso que es el diseño precolombino con más personalidad en América (p. 75).

Con Espinel trabajó en el que fuera considerado a finales de las década del sesenta, el mural más grande de Sudamérica, ubicado en la Caja del Seguro Social en Guayaquil, que narra la historia de la Seguridad Social con maestría y creatividad calando definitivamente en la conciencia colectiva, Borges (1968) lo elogiaba mencionando que es una muestra de “*arte auténtico en función popular*” (pp. 53-54).

Imagen 36: Mural realizado por Segundo Espinel y Jorge Sweet de 90m x 3,50m instalado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador. [Fotografía]. Recuperado de <http://goo.gl/NZu8h9>

En la ciudad de Loja, la historia da cuenta de referentes como **José María Castro** (1891-1977) quien en 1923 arriba a Loja desde Quito y elabora un mural de corte neoclásico llamado “*Las musas de la inspiración*” trabajado al óleo en el frontispicio del escenario del Teatro Universitario Bolívar perteneciente a la Universidad Nacional de Loja.

Imagen 37: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por José María Castro de 2.20m x 7.80m para el frontispicio del escenario del Teatro Universitario Bolívar de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Fotografía].*
Recuperado de archivo personal.

También se advierte la presencia artística de **Juan Emilio Manosalvas** (Quito 1937- Loja 1906) que en el año de 1875, trabajó en pinturas murales interiores que aún permanecen en la Academia de Música Santa Cecilia (antigua vivienda de Don Daniel Álvarez Burneo), así mismo el trabajo artístico del Fray Dominicano **Enrique Mideros** (1885-1967) quien en 1925 elabora varias pinturas murales para ornamentar la iglesia de Santo Domingo.

Imagen 38: Barnuevo, X. (2015). *Murales realizados por Juan Emilio Manosalvas de 2.20m x 7.80m para los interiores de la vivienda de Don Daniel Alvarez Burneo, hoy Academia Santa Cecilia de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

Igualmente existe una obra referente de la cultura lojana, testigo de los innumerables actos cívicos de la ciudad, ya que se encuentra ubicada en el hall del Municipio del Cantón y fue realizada por el Maestro **Eduardo Kingman Riofrío**¹² (1913-1997), es la única obra del Maestro expuesta permanentemente en la ciudad.

Imagen 39: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por Eduardo Kingman Riofrío de 2.20m x 7.80m para el Hall del Municipio del Cantón Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

¹² El legado de Kingman es innegable, aunque la temática no sea la misma, la fuerza del expresionismo está presente en muchos actores de la plástica lojana.

En la década de los sesenta, con la creación de la Escuela de Bellas Artes perteneciente a la Universidad Técnica Particular de Loja, la pintura mural resurge con la utilización de grandes paños, colores planos y generalmente de carácter narrativo, artistas plásticos como **Sigifredo Camacho, Fabián Figueroa Ordóñez¹³ y Estuardo Figueroa** destacan por sus obras que ornamentan los espacios universitarios de la Católica de Loja. Otros artistas que participaron de esta corriente son: **Gerardo León, Diego Espinosa, José Luis Jimbo**, entre otros.

Imagen 40: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por Fabián Figueroa Ordoñez de 7.95m x 15.00m para la fachada del Edificio CITTES de la U.T.P.L de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía].

El otro centro de estudios universitarios más importante de la Región Sur, la Universidad Nacional de Loja, crea el Instituto de Cultura y Arte (ICA), dependencia que a través del Taller de Artes Plásticas bajo la dirección del Maestro chileno **Gerardo Sáez Muñoz** (Chile, 1938) desarrolla las artes y el muralismo en Loja bajo una concepción filosófica, social y humanista que toma sus referentes del muralismo mexicano y del expresionismo que tanto se había desarrollado en el país por medio de Kingman y Guayasamín.

¹³ Los contenidos de las obras de Fabián Figueroa Ordoñez se han manejado en diversas expresiones ya sean formales, informales realistas y abstractos, surrealistas y conceptuales; figurativas y neofigurativas, más el presente trabajo, advierte su producción muralística de estilo figurativo.

Imagen 41: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por Gerardo Sáez Muñoz de 2.65m x 5.97m para el Auditorium de la Facultad de Medicina de la UNL de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

Uno de sus exponentes es el **Arq. Marco Montaña Lozano**¹⁴ quien lidera un colectivo de Arte denominado **La Guadaña de la Hora Zero** que a través de sus obras cambian la concepción y la propuesta del mural en la ciudad y provincia de Loja por su contenido artístico y estético.

Imagen 42: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por Marco Montaña Lozano de 12.75m x 12.65m para la fachada del Edificio de Administración Central de la UNL de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

¹⁴ La propuesta de Montaña Lozano en su producción muralística acoge cierto barroquismo que en algunos casos coadyuva al enriquecimiento de la obra, hay una clara influencia del muralismo mexicano.

En general las propuestas muralísticas en Loja son variadas, algunas de corte alegórico, otras con clara ideología política, de denuncia social, ecológicas o sometidas al pedido institucional; en consecuencia es deber del artista sortear las dificultades y madurar su creación en base a procesos investigativos y conocimientos artístico estéticos para que su obra sea incluyente y forme parte del acervo cultural lojano y universal.

CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS COMPARATIVO Y REGISTROS DE OBRAS MURALÍSTICAS DE LOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA

3.1. Estudio iconográfico de los murales emblemáticos de Loja. Contextos y discursos

Como se pudo advertir en el capítulo anterior, en la ciudad de Loja existe una variedad de obras muralísticas, diversos tamaños, técnicas y temáticas, aunque se puede determinar que subjetivamente predominan en ellas dos claras corrientes que surgieron desde la Academia.

Sus principales exponentes realizaron su actividad artística en varios espacios, tales como plazas y muros de instituciones públicas y privadas. A continuación se realizará un breve estudio descriptivo y analítico de obras muralísticas que se encuentran en el casco urbano de la ciudad de Loja, en sitios considerados emblemáticos e importantes para el desarrollo cultural de la urbe, entre los cuales se puede destacar los siguientes:

- Intersección de las calles Bolívar y 18 de Noviembre.
- Plaza de San Sebastián, calles Bolívar entre Mercadillo y Bernardo Valdivieso.
- Hall del Municipio de Loja, calles José A. Eguiguren entre Bernardo Valdivieso y Bolívar.
- Complejo Ferial Ciudad de Loja, Avenida Salvador Bustamante Celi.
- Diversas ubicaciones en la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Diferentes sitios dentro de la Universidad Nacional de Loja.

TEMA:	ALEGORÍA A SIMÓN BOLÍVAR (Nombre asignado para esta investigación)
AUTOR	Gerardo Vinicio León Coronel (Loja, 1964)
TÉCNICA	ACRÍLICO SOBRE REVOQUE DE CONCRETO Y DELINEADO EN BAJO RELIEVE
DIMENSIONES	11.70 m X 8.00 m
UBICACIÓN	INTERSECCIÓN DE LAS CALLES: BOLÍVAR Y 18 DE NOVIEMBRE (frente a la puerta de la ciudad)
AÑO DE REALIZACIÓN	2002
DESCRIPCIÓN	Alegoría al Libertador Simón Bolívar, donde se representa al personaje, soldados, armamento y la bandera ecuatoriana, rodeados por un entorno natural de montañas y nevados, adicionalmente se presenta una silueta de América y un puño que sostiene una tea y flamas. Se utilizan colores primarios y en su gran mayoría tonalidades frías.
BREVE ANÁLISIS	Se advierte la intención de incursionar en técnicas distintas, el revoque de concreto que en un inicio fue utilizado por el artista plástico lojano Fabián Figueroa Ordóñez, la ubicación del mural de cierta manera es considerada estratégica ya que está frente a la Puerta de la ciudad, sitio turístico destacado y visita obligada de locales y turistas; su composición no denota mayor complejidad ya que sus elementos principales se ubican en primer plano, se percibe una ausencia de perspectiva debido a que la cromática utilizada en el plano posterior es muy similar a la de los primeros planos, en general se observa cierto estatismo y no existe una integración con el entorno donde se encuentra emplazado.

TEMA:	ALEGORÍA A LA FUNDACIÓN DE LOJA: LOS PALTAS, LOS CONQUISTADORES, LOJA FEDERAL Y LA REBELIÓN
AUTOR	Estuardo Figueroa Castillo (Loja, 1960), Fabián Agustín Figueroa Ordoñez (Loja, 1954 -2008) y Gerardo Vinicio León Coronel (Loja, 1964)
TÉCNICA	ALTO RELIEVE EN CONCRETO, ACRÍLICO Y PÁTINA SOBRE MURO.
DIMENSIONES	6.00 m X 4.50 m. cada uno (4 PANELES EN TOTAL)
UBICACIÓN	BASE DE LA TORRE DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN CALLE MERCADILLO ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y BERNARDO VALDIVIESO.
AÑO DE REALIZACIÓN	1987
DESCRIPCIÓN	Alegoría a La Fundación de Loja compuesta por cuatro paneles: Los indígenas Paltas realizando una ofrenda de maíz al Dios Sol , acompañado de la frase Los Paltas: federación de comunidades aborígenes de la región sur del Ecuador ; Los Conquistadores, un grupo de soldados españoles armados acompañados de un indígena y en un segundo plano una edificación provista de un campanario y acompañada de unos árboles, así mismo existe una frase en el extremo superior izquierdo que reza: Si de Quito es gloria el descubrimiento del Amazonas, gloria es de Loja la conquista de la Amazonía y las Gobernaciones del Yaguarzongo y Maynas ; Loja Federal, en el que destaca un personaje con una banda y sus brazos en alto en medio de una multitud de personajes, algunos con sombrero, tras de ello unas edificaciones entre las que se halla una Iglesia; y el último panel está representando una revuelta protagonizada por un grupo de personas (medio torso) con los puños en alto acompañados de la bandera de Loja, a toda esta representación la acompañan el cielo, unas flamas que se originan en el costado izquierdo y una estructura arquitectónica.

BREVE ANÁLISIS	Está presente el revoque de concreto utilizado por el artista plástico lojano Fabián Figueroa Ordóñez, se advierte que la obra responde al pedido institucional (Municipio de Loja), ya que se ubica en la Plaza de la Independencia, en uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad como es la Torre de San Sebastián; su composición es bastante sencilla con elementos principales ocupando los primeros planos y complementados con elementos que no revisten mayor importancia, visualmente es bastante pesado ya que el alto relieve de los personajes es grueso y prominente, así como su cromática ya que se encuentra pintado con acrílico color azul oscuro y una pátina en color oro. Su emplazamiento es elevado, se encuentra a 1.50m del nivel del piso de la Plaza.

TEMA	SIN TÍTULO
AUTOR	Eduardo Kingman Riofrío (Zaruma 1913, Quito 1997)
TÉCNICA	ACRÍLICO SOBRE TEXTURA EN MADERA APLICADA SOBRE MURO
DIMENSIONES	3.00 m X 8.48 m
UBICACIÓN	HALL DEL MUNICIPIO DE LOJA CALLES: JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y BERNARDO VALDIVIESO
AÑO DE REALIZACIÓN	1990
DESCRIPCIÓN	A primera vista se evidencia el sello distintivo del maestro Kingman, la representación de las manos trabajadoras, a la izquierda un par de ellas sostiene los frutos de la campiña lojana: caña de azúcar, piñas, maíz, babaco, café y plátanos; en el extremo opuesto otra mano abre una cortina de flores para poder observar una representación de un escudo que contiene algunos elementos arquitectónicos y adicionalmente unas pequeñas manos con la cruz y la espada, junto a ello la clase trabajadora representada por un indígena, un minero, una señora con flores y un campesino de la serranía ecuatoriana; debajo de ello un papel con una inscripción: <i>Una patria segura de sí misma, llena de noble altivez. Fortalecida con su historia limpia.</i> Benjamin Carrión. Acompaña así mismo un piano y una paleta de pintor con la firma del autor.
BREVE ANÁLISIS	El presente mural se encuentra en uno de las Instituciones más importantes de la ciudad, la fusión de elementos corresponden a temas totalmente vinculados con la Lojanidad, desde la época de la conquista, la religiosidad, el trabajo arduo que da sus frutos y la tradición artística de sus

	habitantes. Al manejar elementos explícitamente representados sobre un fondo cromático cálido, constituye una verdadera guía didáctica para quien lo observa. Además es uno de las pocas obras originales del Maestro Kingman que se encuentra expuesta permanentemente en la ciudad y al alcance de todos.

TEMA	LOJA FLORECE EN LOS ANDES COMO ETERNA POESÍA
AUTOR	Marco Montaña Lozano (Loja, 1962), colaboradores: Mao Moreno Lara (Loja, 1974), Roberto Carlos González (Loja, 1974), Silvia Campoverde Vivanco (Loja, 1976) y Rommel Quille Toledo (San Pedro de Vilcabamba, 1983).
TÉCNICA	PINTURA AUTOMOTRIZ SOBRE MURO
DIMENSIONES	5.35 m X 10.76 m
UBICACIÓN	INGRESO AL COMPLEJO FERIAL “CIUDAD DE LOJA” (COSTADO DERECHO) AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI
AÑO DE REALIZACIÓN	2006
DESCRIPCIÓN	En este mural de grandes proporciones se observan tres amplias secciones verticales: al costado izquierdo existe un retrato de Manuel Carrión Pinzano, acompañado de la representación de una columna de orden jónico y sobre ella ondea la bandera de Loja, en la parte central de la obra se advierte un rostro femenino sobre un libro abierto y en su frente un elemento de la Cultura Saraguro conocido como tupo , a la derecha se observa a un músico de rasgos indígenas de fuertes rasgos expresivos, al fondo acompaña un paisaje montañoso y lo que al parecer es la representación de un sol .
BREVE ANÁLISIS	Se percibe una concepción distinta de la muralística, con representaciones que hacen analogía al Federalismo, a la cultura, a la ciudad y su acervo musical, además de concepciones estéticas distintas combinadas al manejo maestro de una técnica distinta lo que otorga a la obra una elevada factura.

TEMA	AMÉRICA MESTIZA E INDÓMITA CON EL PENSAMIENTO DE BOLÍVAR
AUTOR	Marco Montaña Lozano (Loja, 1962), colaboradores: Mao Moreno Lara (Loja, 1974), Roberto Carlos Gonzalez (Loja, 1974), Max Apolo Vivanco, Silvia Campoverde Vivanco (Loja, 1976) y Rommel Quille Toledo (San Pedro de Vilcabamba, 1983).
TÉCNICA	PINTURA AUTOMOTRIZ SOBRE MURO
DIMENSIONES	5.35 m X 11.86 m
UBICACIÓN	INGRESO AL COMPLEJO FERIAL “CIUDAD DE LOJA” (COSTADO IZQUIERDO) AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI
AÑO DE REALIZACIÓN	2006
DESCRIPCIÓN	Dicho mural se encuentra al costado izquierdo de la puerta de ingreso al Complejo Ferial “Ciudad de Loja”, al igual que la otra obra referida anteriormente se advierte que la composición se basa en tres amplios paños de carácter vertical, de izquierda a derecha se observa un torso desnudo con su mirada al cielo cubriendo su rostro con el puño, acompañado de un rostro femenino en el centro con un nevado en la parte superior y al costado derecho el retrato de Simón Bolívar, acompañan elementos como flores, máscaras, montañas y símbolos zoomórficos.
BREVE ANÁLISIS	Con una riqueza de características similares al anterior trabajo esta obra se erige como un conjunto de elementos de carácter simbólico y conceptual en lo que tiene que ver con América y su historia.

TEMA	ALEGORÍA DEPORTIVA
AUTOR	Sigifredo Camacho (Loja, 1956)
TÉCNICA	PIGMENTOS, PIEDRA PÓMEZ Y CEMENTO BLANCO SOBRE MURO
DIMENSIONES	9.55 m x 21.30 m
UBICACIÓN	UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, FRONTISPICIO DEL POLIDEPORTIVO "GUSTAVO TRUEBA BARAHONA"
AÑO DE REALIZACIÓN	1987
DESCRIPCIÓN	El mural de grandes dimensiones representa una alegoría al deporte, son varios personajes anónimos masculinos y femeninos en ropa deportiva que se encuentran en acción practicando varios deportes como el Volleyball y el Basquetbol, acompañados de líneas ondulantes que varían en su longitud, dirección y grosor, un grupo de ellas forma una paloma, surge una columna jónica recordando al surgimiento de los juegos olímpicos, lo cual se refuerza a través de los aros que se originan desde la parte superior.
BREVE ANÁLISIS	Compositivamente el mural se encuentra bien resuelto, los personajes acompañados de líneas ondulantes proveen gran expresividad y movimiento, acorde a la temática. Su cromática es vibrante, se juega con transparencias dada la superposición que provocan los diversos planos inducidos por los recorridos lineales que atraviesan toda el área.

TEMA	LOS NAVEGANTES
AUTOR	Claudio Quinde Morocho (Cuenca, 1948)
TÉCNICA	CERÁMICA EN RELIEVE SOBRE CONCRETO
DIMENSIONES	5.38 m x 10.00 m
UBICACIÓN	UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, FRONTISPICIO DE LA FACULTAD DE ARTES
AÑO DE REALIZACIÓN	1988
DESCRIPCIÓN	El mural representa la navegación de tres personajes indígenas sobre una balsa de troncos atados, acompañados de un grupo de personajes que se encuentran en la orilla y que poseen diversos objetos. A primera vista el mural se presenta estéticamente interesante debido al material con el que está realizado, una fusión de arcillas cocidas con diversas técnicas y texturas.
BREVE ANÁLISIS	Se advierte la realización de un estudio sobre las Culturas Ecuatorianas, compositivamente no denota mayor complejidad ya que se representa el hecho de la navegación de estos tres personajes sobre una precaria embarcación en busca posiblemente de las conchas Spondylus, el manejo técnico del material es destacable y le proporciona gran lucidez estética a la obra.

TEMA	ELEMENTOS DE LOJANIDAD
AUTOR	Fabián Agustín Figueroa Ordoñez (Loja, 1954 - 2008)
TÉCNICA	ACRÍLICO SOBRE CHAMPEADO DE CONCRETO Y DELINEADO EN BAJO RELIEVE
DIMENSIONES	23.08 m X 19.10 m.
UBICACIÓN	FACHADA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.
AÑO DE REALIZACIÓN	1987
DESCRIPCIÓN	El mural presenta una fusión de imágenes alusivas a sitios característicos e importantes de la ciudad de Loja, entre ellos figuran: El Valle, San Sebastián, el Puente Bolívar; acompañados de un entorno natural y de la cruz con lira símbolo de la UTPL. La composición se complementa con el celaje creado con líneas irregulares, cromáticamente se advierte la presencia de colores como azules, verdes, amarillos, grises y rosados.
BREVE ANÁLISIS	El revoque de concreto utilizado por el artista lojano es lo que caracteriza a sus obras en general y esta no es la excepción, el autor utilizó dicha técnica en la mayoría de su trabajo muralístico, esta obra fue encargada por la Comunidad Marista Ecuatoriana cuando el autor pertenecía a la planta docente de la Universidad. El collage de imágenes que representa define sus planos a través de diversos elementos tales como: el delineado en color negro, la perspectiva y los colores planos utilizados en diversas tonalidades, lo que coadyuva estéticamente en su emplazamiento. A más de lo representado se puede interpretar que existe una clara intención alegórica en su concepción.

TEMA	EL HOMBRE DE AMÉRICA
AUTOR	Marco Montaña Lozano (Loja, 1962), colaboradores: Mao Moreno Lara (Loja, 1974), Delicio Toledo (San Pedro de Vilcabamba, 1969- 2013) Colaboración: Fabián Sarango, Bladimir Toledo, Trosky Bravo y Rafael Vicuña.
TÉCNICA	PINTURA AUTOMOTRIZ SOBRE MURO Y LATÓN
DIMENSIONES	5.70 m X 12.30 m
UBICACIÓN	FACHADA DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AÑO DE REALIZACIÓN	1999
DESCRIPCIÓN	En dicha obra se puede apreciar la representación de varios elementos, a la izquierda sobre planchas de latón la representación del retrato del Che Guevara, le acompaña en el centro de la composición un pequeño paisaje surrealista y una figura de un nevado con un personaje que mira al cielo con una expresión de dolor, una leyenda en la parte superior que reza Hombre volcán Tupac Amaru . En la parte inferior unas hojas con la letra "R" encerrada en un círculo y debajo de esto la palabra "resistencia" escrita en manuscrito, a su derecha la representación de un manifestante con su rostro cubierto del cual solo se puede observar sus ojos, en su pecho la representación de una luz, aparentemente de una mira producida por una arma con láser que le apunta, en el extremo superior derecho la imagen de un personaje de avanzada edad con su brazo y su mano apuntando hacia el

	exterior en posición de escorzo, imagen que recuerda al hombre de “la creación” de Miguel Ángel, bajo este personaje un rostro femenino, la síbila del mismo Miguel Angel. Sobre todo el mural se encuentra escrita la frase: <i>El socialismo es el futuro de la humanidad...Che</i>
BREVE ANÁLISIS	De cierta manera se observa un barroquismo en esta obra, un sinnúmero de elementos que difícilmente se los puede concatenar en una sola idea, personajes que representan la lucha social en contraste con elementos del arte. La forma de componer es similar a otros trabajos del autor, la disposición de los elementos en amplios planos verticales y dispuestos de tal manera que equilibran el conjunto.

3.2. Nuevas formas artísticas de apropiación del espacio público en Loja

La ciudad de Loja en el año 2008, fue galardonada con tres distinciones: Bronce a la Ciudad Ecológica del mundo, Primer lugar en Participación Ciudadana otorgados por las Naciones Unidas y el Premio Ciudad Saludable otorgado por la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Dichas distinciones colocaron a Loja en un alto sitio a nivel internacional, méritos que conllevaron un gran esfuerzo por parte de la Municipalidad de Loja y de sus habitantes. En cuanto a la mantención de los espacios públicos: parques, jardines, aceras, pasos a desnivel y puentes fueron construidos, reformados y restaurados con la finalidad de cumplir todos los parámetros requeridos.

En diversos sectores de la urbe se construyeron áreas recreativas y de esparcimiento, donde se realizan actividades culturales, deportivas y sociales, dentro de un entorno de tranquilidad y seguridad. Estos espacios han sido ornamentados con diversas expresiones artísticas, tal es el caso de la Plaza “Julio Hidalgo”, ubicada en la intersección de la Av. Eduardo Kingman y la calle Catacocha, la cual posee un mural en relieve, realizado por el artista plástico lojano Diego Espinosa, el cual se erige como elemento principal de la plaza, con una clara alegoría a la actividad constructora de una empresa privada.

Imagen 43: Barnuevo, X. (2015). *Mural realizado por Diego Espinosa de 2.65m x 5.97m en la Plazoleta "Julio Hidalgo González" de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

De la misma manera se intervino en una pequeña plaza ubicada en las calles Olmedo e Imbabura en donde se implantó una escultura luminosa denominada *"Las líneas que se entrecruzan florecen"*, que bajo la autoría de Fabián Figueroa Ordoñez ornamenta este espacio de la urbe.

Imagen 44: Barnuevo, X. (2015). *Escultura "Las líneas que se entrecruzan florecen" de la autoría de Fabián Figueroa Ordoñez ubicada en la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

Otro espacio importante para la ciudad de Loja es el Parque Recreacional **Jipiro**, el mismo que se encuentra ubicado al norte de la ciudad y posee una superficie de aproximadamente diez hectáreas, este sitio es uno de los de mayor afluencia de personas de la localidad y de visitantes y se constituye en uno de los emplazamientos para dos obras escultóricas que representan a los romeriantes y a la etnia Saraguro.

La obra **Monumento a los romeriantes** se compone de cinco figuras de hormigón pintado con esmaltes, que representan al Chaso lojano y su mujer, la chola cuencana, el zambo peruano con su gallo de pelea y una acémila. Se trata de una obra de carácter ilustrativa sobre quienes asistían y componían la tradicional feria de Loja, y por lo tanto se encuentra ubicado frente al ingreso del Complejo Ferial Simón Bolívar donde sirve como marco fotográfico para turistas y locales. La obra fue realizada por el artista lojano Diego Espinoza.

Imagen 45: Barnuevo, X. (2015). *Escultura "Monumento a los romeriantes" de la autoría de Diego Espinoza ubicada en el ingreso del Parque Recreacional Jipiro de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

En cuanto a la obra **Saraguros**, se erige en el sector noroccidental del Parque Jipiro y la componen dos personajes de la referida etnia con sus trajes típicos, las figuras miden aproximadamente 4m de altura, están fabricadas de hormigón armado y pintadas con

esmaltes, su elaboración responde a la acción municipal de ornamentar los espacios del parque con la representación de las diversas etnias, adicionalmente la obra es de carácter didáctico y turístico, la obra es de autoría de la artista Marcia Vascones Roldán (Guaranda, 1960).

Imagen 46: Barnuevo, X. (2015). Escultura **Saraguros** de la autoría de Marcia Váscones Roldán ubicada en el Parque Recreacional **Jipiro** de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

Frente al Parque **Jipiro** se encuentra emplazado el Complejo Ferial Simón Bolívar, sitio en el que se desarrollan varias actividades entre ellas la tradicional Feria Binacional de Septiembre, al ingreso del complejo se encuentran ubicados los murales **Loja Federal y América Mestiza**, de la autoría de Marco Montaña Lozano donde varios artistas colaboraron para su realización, poseen unas dimensiones de 12m x 6m cada uno y constituyen un referente estético e imponente debido a sus dimensiones(Cap. III).

Imagen 47: Barnuevo, X. (2015). *Murales de Marco Montaña Lozano, ubicados en el ingreso del Complejo Ferial "Simón Bolívar" de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

En consecuencia estas intervenciones que se han llevado a cabo en la ciudad de Loja en los últimos años, comprenden manifestaciones artísticas que conllevan desde el aspecto estético, ornamental y turístico, hasta la generación de sentidos y resignificaciones sobre la cultura lojana. En definitiva forman parte de la experiencia estética cotidiana de los habitantes y visitantes de la ciudad, aunque sea evidente que la gran mayoría responden a la institucionalidad.

Además, el arte público debe constituirse en una verdadera táctica de comunicación, de intervención o denuncia sin que necesariamente tenga que someterse a los preceptos o pedidos de los administradores de los espacios; Loja es conocida y apreciada por su acervo cultural, por lo tanto, los gestores y artistas en general deberían tener la posibilidad de expresarse, de manifestarse con mayor autonomía y trabajar coordinadamente con las diversos establecimientos y entidades.

3.3. Diferencias y analogías entre El Muralismo y El Graffiti en Loja

Entre las diversas expresiones artísticas se encuentra el arte urbano, aquel que se desarrolla en los lugares de acceso público, plazas, calles y espacios abiertos, en los que se permite el disfrute estético dadas sus condiciones de accesibilidad, pluralidad y variedad. Además son todas las expresiones artísticas, culturales y emergentes que se dan en las inmediaciones de la urbe, sean éstas representaciones de la cultura popular o expresiones de protesta de cualquier índole, con un mensaje crítico o irónico, con temáticas como: la política, lo social, lo religioso, lo emocional, lo literario, o simplemente manifestaciones emocionales.

En definitiva, existen múltiples expresiones de arte urbano, entre las más populares cabe destacarse: el teatro callejero, el graffiti, la música en la calle, los murales, etc. La ciudad de Loja no es la excepción de esta pluralidad de manifestaciones, para ello conviene realizar una remembranza sobre todo del Graffiti, debido a que en capítulos anteriores ya se hacía referencia al muralismo; otros tipos de manifestaciones artísticas consideradas más informales que remontan sus orígenes a la década de los años sesenta, con la pintura y el uso de plantillas con mensajes políticos en Francia, pero es hasta mediados de los años noventa que surgen artistas como Shepard Fairey quien a través de una campaña que denominó **Obey** puso en auge este tipo de prácticas (gracias a la propagación de sus posters) y que poco a poco lo convirtió en un ícono de la cultura popular.

Imagen 48: Shepard Fairey instalando sus posters de la campaña Obey Giant en las calles de EEUU en la década de los 90. [Fotografía]. Recuperado de <http://goo.gl/7gnxjH>

A continuación una diversidad de estilos y búsquedas estéticas realizaron varios artistas urbanos entre ellos Banksy (Imagen 4), John Fekner, Blek le Rat, entre otros que pasaron de la utilización del stencil y la pintura spray hasta el empleo de posters y pegatinas con muchas estrategias de diversos trasfondos ideológicos, pero la misma teoría **El Arte**. Muchos pintan, otros dibujan, algunos solo rayan por rayar, por poner algo que no tiene sentido, a veces, pero simplemente es arte plasmado en diversas estructuras, ya sea en papel, en lienzo, en el suelo, en cristales, en frutas, etc.; incluso en papel de baño; porque al final de cuentas se trata de creatividad de ser únicos y de poder expresarse: tener el poder de demostrarnos lo que hacen.

La orientación hacia el espectador y sobre todo al **desprevenido** es lo que le da carácter al arte público y urbano, es la alteración artística a la vida cotidiana logrando a través de su alteración, su propia audiencia y expresión artística.

Imagen 49: Obra de Banksy "Banking it" realizada en Vancouver- Canadá en los años 2000.[Fotografía].
Recuperado de <http://goo.gl/wwC29n>

Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de este tipo de artistas que intervienen el espacio público, algunos consideran que perjudican el espacio privado, refiere el sociólogo Goffman (1970) ese espacio particular y personal de cada individuo, que no es de propiedad pública y que se contrapone totalmente a la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo perteneciente o relativo y común; es decir, extensivo a toda la ciudadanía.

La manifestación de arte en espacios públicos está directamente relacionada a varios movimientos, sociales, políticos, musicales, literarios, etc. Es la forma de expresión de la realidad que vive, todo el mundo, las desventajas, habitar en los tugurios, la opresión, la miseria, o también refleja la realidad de las calles, el ser excluido, invisibilizado o simplemente ignorado.

Desafortunadamente existe un hilo muy delgado entre arte urbano y vandalismo, éste último mina la propiedad pública, causa contaminación visual y algunos lugares son usados por pandillas para marcar su territorio, con símbolos plasmados en las paredes, edificios, monumentos y carreteras públicas, esa es la otra faceta de este tema.

Sobre el vandalismo manifiesta la diseñadora argentina Florencia Coronel que dicha manifestación en realidad no es arte, no tiene sentido, que no tiene ninguna belleza y no comunica nada especial. Que no dispone entorno o contexto, que es algo como al aire, sin sentido y tal vez es una forma de violencia sin una comunicación expresada directamente.

Mucho depende del uso y los fines que se buscan para realizar el arte urbano. En la actualidad los llamados **Tags** o firmas tienen como objetivo para las pandillas urbanas delimitar territorio, entre otros aspectos negativos, que refieren básicamente al vandalismo.

Imagen 50: Graffitis realizados en las puertas de un local comercial de la ciudad de Loja, calles Miguel Riofrío y Simón Bolívar. [Fotografía]. Recuperado de archivo Personal.

Este tipo de manifestaciones artísticas, concretamente el Graffiti, se encuentran restringidas en la ciudad de Loja, sea mediante leyes u ordenanzas o por los propietarios de los muros, que coartan este tipo de expresiones, en las inmediaciones de la urbe es raro observarlos, lo que no sucede con los murales que de una u otra manera han contado con la aprobación social de la comunidad.

Sin embargo, en la urbe se evidencia la realización de un cierto tipo de graffiti monocromático de grandes proporciones, el cual consiste en frases pintadas sobre los muros de algunas

viviendas, sus autores se autodenominan **Acción Poética Loja**, agrupación que empezó en México hace 15 años por iniciativa del poeta, escritor y creativo mexicano, Armando Alanís Pulido y que luego se difundió, por ejemplo encontramos **Acción poética Perú**, **Acción Poética Venezuela**, etc.

En Loja existen tres grupos de dicho movimiento, los cuales siguen una escuela ideológica y por tanto, no se consideran grafiteros, manifiestan que su accionar consiste en plasmar frases de poesía en los muros que conlleven a la reflexión además que previamente solicitan la autorización a propietarios de viviendas y a autoridades para la pintura de los muros, para emplearlo y luego inclusive pueden volverlos a pintar.

Imagen 51: Barnuevo, X. (2015). *Graffiti realizado por el Grupo "Acción Poética Loja" en las calles Olmedo y Andrés Bello de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

La aprobación social a la que se hace referencia para los murales de la ciudad es generalizada ya que constituyen históricamente una forma de expresión y comunicación, se relacionan con temas cuyo contenido es reconocible y eminentemente sociocultural, fusionan personajes, situaciones o hechos históricos que se identifican con el contexto y además se han realizado sobre muros o paredes de instituciones privadas o públicas, lo cual de cierta manera avala su

elaboración ante la opinión ciudadana, hasta podría afirmarse que gustan por el contenido de sus mensajes o por como expresan su arte.

Imagen 52: Barnuevo, X. (2015). *Mural de la autoría del Arq. Juan Flores realizado en la fachada del Edificio de la EERSSA de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Fotografía]. Recuperado de archivo personal.

Reflexión fundamental es la dicotomía conceptual implícita en esta relación público/privado, en este sentido lo artístico comprende lo político de una sociedad, ya que está insertado en ese contexto.

Por lo expuesto, hablar de la existencia de graffiti en la ciudad de Loja es referirse a débiles intentos de este tipo de expresión, lo que sucede de manera inversa con el mural, que por muy pobre que sea su concepción o realización tiene cierto modo de aceptación pública, por lo que uno de los objetivos en la presente investigación es la realización de una nueva propuesta muralística que comparta códigos culturales entre su creador y los observadores.

Por tanto, el arte urbano sea mural o graffiti, debe vincularse con su entorno, con su momento social, ser vivenciado, activando procesos en el público, generando valores a través de la percepción y así la obra se verá mediatizada por saberes, políticas y prácticas socio culturales

de su contexto y el momento en el que sucede. El arte urbano es arte vivo, lleno de colores, detalles, geometría, significado y demás; muchas veces poco comprendido por la sociedad; actantes y actores urbanos, a través de acciones y programas narrativos estéticos, políticos y éticos que orientan a la transformación de espacios y de formas de ver y de habitar la ciudad, leída y narrada por sus habitantes.

Imagen 53: Arte urbano realizado por Favio Martínez “El retorno de Akhankutli” realizado en el año 2013 en la calle Frontera 64, México D.F._[Fotografía]. Recuperado de: <http://goo.gl/PmouZz>

3.4. Cambios estéticos y expectativas del público lojano

El espacio público, el lugar de tránsito, convivencia y comunicación, el sitio físico que debe o debería propiciar las relaciones cotidianas, contiene diversos elementos y áreas que provocan efectos estéticos y que están regidos por ciertas normas éticas de naturaleza histórica y cultural propias de cada región y contexto.

A partir de un breve análisis sobre los efectos estéticos que producen las obras artísticas emplazadas en los espacios públicos emblemáticos de la ciudad de Loja, se pretende en este apartado dilucidar sobre la necesidad de cambios estéticos para el arte urbano local y de esta manera intentar cubrir las expectativas del público lojano, para lo cual fue necesario un

diagnóstico recurriendo a las técnicas de: la observación y la encuesta a personas que desarrollan su actividad en los contextos antes mencionados (Véase Anexos).

Una vez aplicados los instrumentos de medición e investigación se determina que las distintas formas de comunicación artística expresan su intención pero ésta es receptada de manera parcial, los individuos de acuerdo a su nivel cultural, de percepción y sensibilidad reciben en mayor o menor grado los mensajes que las manifestaciones artísticas contienen e incluso no se toma en cuenta los emplazamientos de las obras para su interpretación, como lo evidencia la respuesta a la siguiente interrogante:

¿Se entienden los mensajes que comunican los murales de Loja?

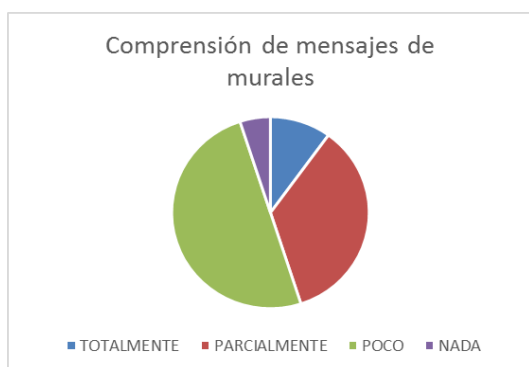

Figura 1. Gráfica circular sobre la comprensión de los mensajes en los murales. Fuente: Análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas- Encuesta a la ciudadanía lojana Realizada por Xavier Barnuevo Solís.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 50% manifiesta entender poco los mensajes que pretenden comunicar al público, un 35% entiende parcialmente, el 5% manifiesta no entender nada, solo un 10% entiende totalmente el mensaje.

ANÁLISIS CUALITATIVO: Los resultados evidencian claramente que el público, en gran parte, no entiende los mensajes que se insertan en los murales, sus contenidos no proyectan identidad cultural, más bien son manifestaciones del proceso de aculturación que se inserta en las comunidades locales.

Las expresiones artísticas como elemento fundamental del espacio público, conllevan ciertas operaciones conscientes o inconscientes de desciframiento, tal y como lo manifiesta el sociólogo Bourdieu (1971) quien manifiesta:

Acto de desciframiento que no se conoce a sí mismo como tal, la comprensión inmediata y adecuada sólo es posible y efectiva en el caso particular en que la clave (chiffre) cultural que hace posible el acto de desciframiento es dominada de manera inmediata y completa por el observado. (pp. 640-664).

Para llegar a establecer nuevas estéticas es importante considerar la lectura que se realiza de las obras, en especial de las obras muralísticas (materia de esta investigación), las mismas que según los encuestados, muchas de las veces utilizan lenguajes y códigos culturales abstractos, no compartidos por el transeúnte, por lo que se sugiere la concepción de una nueva propuesta muralística explícita y con representaciones, signos y símbolos que el imaginario social local reconozca y sea capaz de apropiarse de ellos, y así originar nuevas y distintas interpretaciones.

El desconcierto y la ceguera cultural de los espectadores menos cultivados recuerdan objetivamente la verdad objetiva de la percepción artística como desciframiento mediato: puesto que la información ofrecida por las obras expuestas excede las capacidades de desciframiento del espectador, éste las ve como desprovistas de significación o más exactamente de estructuración, de organización, porque no puede descodificarlas, es decir reducirlas al estado de forma inteligible” (Bourdieu, 1971, pp.640-664).

Los criterios mencionados son de alguna forma ratificados por los encuestados en el sector intervenido y en los sitios emblemáticos de la ciudad de Loja, quienes contestaron la siguiente interrogante:

¿Quisiera ver en Loja una propuesta nueva de mural donde se incorpore mensaje, símbolos y elementos reconocibles?

Figura 2. Gráfica circular sobre una nueva propuesta mural.
Fuente: Análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas-
Encuesta a la ciudadanía lojana.
Realizada por Xavier Barnuevo Solís.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 57% manifiesta que sería muy buena la idea de realizar una nueva propuesta mural en Loja, un 30% de los encuestados indica que sería aceptable, el 10% manifiesta que no es necesaria, mientras que un 3% manifiesta que desearía ver otra alternativa.

ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayoría de las personas que integran la comunidad de los sectores investigados, consideran que la idea de realizar una nueva propuesta muralística en un sector de la ciudad es excelente y que se canalice en el menor tiempo posible, a fin de que se constituya en ejemplo y se pueda generalizar en varios sectores de la ciudad para que la conviertan en un ícono del muralismo ecuatoriano.

Las cualidades de los individuos también son importantes en este análisis ya que los diversos grupos sociales constituyen su propio modo de observar, leer, e interpretar una obra muralística, hasta de sentirla, debido a la temporalidad en la que se manejan los individuos y esos microcosmos en los que se desarrollan; por tanto, cada grupo tendrá su propia lectura de lo que le rodea de acuerdo a sus intereses y fines que persigan; tal como lo aseveraron los moradores del Barrio Zamora, sector de la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, que fueron encuestados y que a la pregunta presentada respondieron de la siguiente forma:

¿Qué tipo de manifestación le interesaría tener en su sector?

Figura 3. Gráfica circular sobre Tipos de manifestaciones que prefieren los moradores. Fuente: Análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas- Encuesta a moradores del Barrio Zamora. Realizada por Xavier Barnuevo Solís.

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

El 79% de los encuestados manifestó que prefieren un Mural, al 15% le interesaría slogans o refranes, un 1% desearía Graffiti; y, mientras el 5% desearía otro tipo de manifestación artística.

ANÁLISIS CUALITATIVO: Las respuestas a la interrogante planteada fueron unánimes por la realización de arte mural que cubra la extensión del cerramiento de la institución educativa adyacente.

Adicionalmente, otro dato trascendente es que la época en la que se realizó la obra influye en la percepción de la misma, cada obra es ejecutada en un momento específico, cumpliendo su función de acuerdo a ello, a su contexto, a su realidad.

El desarrollo tecnológico y la abundante información de todo tipo que a través de los medios se propaga, hace presa fácil de las generaciones actuales, de ahí se desprende que el arte y específicamente una propuesta muralística actual, propendería a coadyuvar en su formación a través de la interacción con la cultura y el saber expresados semiótica y semánticamente. Los nuevos intereses de la sociedad, incluyendo a la niñez y la juventud, podrían ser tratados por medio del arte público en contextos distintos, activando su sensibilidad y mejorando su receptibilidad. *“El capital cultural es un tener transformador en ser (...) se encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación (...) un trabajo de inculcación y de asimilación (...)”* (Bourdieu, 1968. pp 11-17).

La intención es proponer una alternativa distinta a las dos corrientes muralísticas preponderantes a nivel local, ofrecer recursos que conduzcan a la vivencia del arte urbano y de la misma manera permitir que sea valorado según como sea asimilado por cada transeúnte que lo perciba, utilizando el mismo lenguaje artístico (Muralismo) pero con medios distintos que permitan legibilidad y apropiación por parte del observador transformando estéticamente el espacio público y que la obra se convierta en un bien simbólico, como manifiesta Bourdieu.

De igual manera Kandinsky al referirse a la percepción de las obras de arte manifestó: *“El análisis de los elementos artísticos es un puente hacia la pulsación interior de la obra de arte”* (Kandinsky, 1993, p. 12). Por tanto, las cosas en sí mismo no significan debe existir interacción.

CAPÍTULO IV

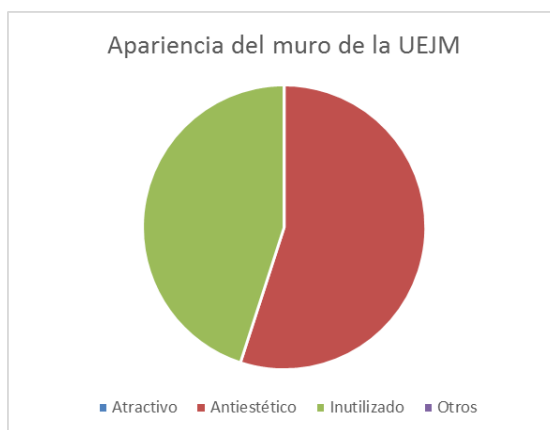
4. PROPUESTA ARTÍSTICA Y CREATIVA

4.1. Dossier de artista. (Detalle de la obra previa)

La imagen antiestética y el gris del cemento predominan en los cerramientos de los inmuebles de la ciudad de Loja, especialmente de los establecimientos educativos ubicados en el centro de la urbe, situación que constituye una pésima impresión visual para la ciudadanía y los turistas; además presentan escenarios fríos, desagradables y lúgubres para quienes habitan y desarrollan sus actividades en esos sectores, influyendo de forma negativa hasta en su psique, en su estado emocional y sentido de pertenencia.

Este criterio prevaleció en los moradores del Barrio Zamora que fueron encuestados y que se confirma en el siguiente gráfico:

El muro de la Institución Educativa que se encuentra en el sector genera un ambiente:

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Conforme a la distribución del gráfico, el 55% de los habitantes del sector consideran que el muro frontal del sitio es antiestético, inutilizado, con aspecto deprimente

Figura 4. Gráfica circular sobre la apariencia del muro de la UEJM. Fuente: Análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas- Encuesta a moradores del Barrio Zamora. Realizada por Xavier Barnuevo Solís.

ANÁLISIS CUALITATIVO: La opinión de la mayoría de los integrantes de la comunidad investigada considera que el cerramiento de la unidad Educativa es antiestético y que podría convertirse en escenario de arte y cultura lojana.

El tema surge como necesidad y requerimiento de la generalidad de los habitantes y vecinos del sector, quienes en el proceso investigativo manifestaron el deseo de contar con un mural histórico que les permita habitar en un ambiente cívico que identifique culturalmente al sitio, así dieron respuesta a la siguiente pregunta formulada:

¿Qué contenidos debería incorporarse en estas obras?

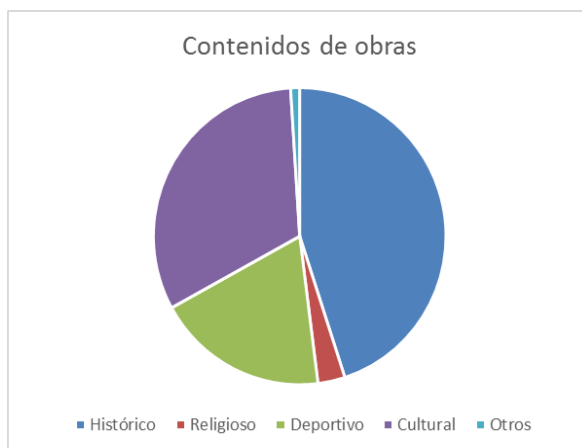

Figura 5. Gráfica circular sobre los contenidos de las obras.
Fuente: Análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas-
Encuesta a moradores del Barrio Zamora.
Realizada por Xavier Barnuevo Solís.

ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 45% de los encuestados manifestaron que el mural debe contener aspectos históricos, el 32% le interesaría contenidos de tipo cultural, un 19% desearía contenidos relacionados al tema deportivo, el 3% prefiere contenidos de tipo religioso, mientras que el 1% considera que debería incorporarse otro tipo de contenidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayoría de las personas investigadas prefieren que el mural contenga mensajes histórico- culturales que fomenten la identidad, que promueva el turismo y que ayude pedagógicamente a niños y jóvenes a conocer gráficamente el proceso histórico de Loja, sus personajes importantes, fauna, flora y otros aspectos que identifican a Loja, ciudad y provincia.

La obra prevista se inserta en la perspectiva de arte público, se propone coadyuvar a la configuración de la conciencia local a través de la transmisión de legados históricos de la ciudad de Loja, favoreciendo y contribuyendo a la construcción de identidad y de la memoria colectiva, mediante la evocación de los recuerdos compartidos por la sociedad, reconociendo el presente y augurando un futuro promisorio que reconstruya tradiciones e identidades grupales, todo ello con una propuesta de detalle, viva y armónicamente cromática.

A continuación una breve descripción de la obra prevista: Loja en tiempos pasados tuvo una época de mucho renombre cultural, fue una verdadera **Época de oro**, que ocurrió en especial, en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, la referida ciudad ha ocupado un lugar de mucho prestigio en todos los campos del saber y la cultura en especial de las letras y la música, sus hombres y mujeres han sabido cultivar estos campos y colocar a Loja en un sitio de honor, dentro y fuera del país, por tanto dicha temática amerita la realización de una obra artística de carácter público.

Loja, Identidad Cultural es un mural de 250 m2 aproximadamente, pintado en acrílico sobre muro de ladrillo y hormigón y esmalte sobre latón, ubicado en el cerramiento de la Unidad Educativa Juan Montalvo en la intersección de las calles Matilde Hidalgo de Procel y José María Egas de la ciudad de Loja, su temática es de carácter simbólico- figurativa y representa la historia y la cultura de Loja.

El mural se realiza a partir de un modelo a escala, el cual fue dividido en tres partes: la primera ubicada frente a la calle José María Egas, con una extensión de 116,84 m² un segundo panel esquinero ubicado en plena intersección de las calles Matilde Hidalgo de Procel y la calle José María Egas con una extensión de 13,26 m² aprovechando la puerta metálica de acceso a la referida Unidad Educativa y una tercera parte ubicada frente a la calle Matilde Hidalgo de Procel con una extensión de 120,60 m².

El mural describe a Loja a lo largo de su historia y su lectura debe entenderse cronológicamente de derecha a izquierda, el costado lateral derecho representa a Loja preincásica, tierra fértil y próspera, cuando fue habitada por los Paltas, comunidad formada por los Malacatos, Ambocas, Calvas, Ursa y Naypirachas; sus integrantes fueron adoradores del sol por lo que dicho icono fue representado en base al petroglifo encontrado en la Parroquia San Antonio de Paltas. Así mismo se encuentra presente la alimentación básica del pueblo Palta, constituida por los frutos de la tierra, especialmente el trigo y el maíz, que para ellos provenían del Dios Sol como dádiva.

Como elemento central se encuentra representada una especie muy importante en el territorio palta como fue el árbol de Cascarilla o Quina, planta medicinal con la que curaban el paludismo y la fiebre amarilla, tras el dominio inca y luego español dicha planta fue trasladada a Europa debido a sus propiedades curativas y poco a poco fue desapareciendo. Algunos ejemplares de dicha especie son conservados en el Jardín Botánico Reinaldo Espinoza de la Universidad Nacional de Loja los cuales sirvieron para su representación.

El sector donde se ubica la ciudad y provincia fue conocido por su riqueza aurífera, lo cual trascendió hasta Europa, la novedad atrajo una inmigración selecta hasta Loja, específicamente desde España, constituyéndose el poblado de Loja en centro cultural y ciudad fortaleza para la conquista de El Dorado, sus ruinas se representan como grandes bloques bajo el elemento central de este paño. Durante la época colonial los indígenas Paltas que restaban

estuvieron agrupados dentro del sistema de reducciones y doctrinas en los lavaderos de oro, en las minas de Zamora, Zaruma y Catacocha, en las expediciones de la Amazonía una gran parte de los indígenas fueron exterminados y los reemplazaron en estos trabajos por esclavos negros, entre las raíces de la Cascarilla, se representa vestigios de la innegable **herencia**: un yelmo español y un instrumento para el lavado del preciado mineral.

Loja situada en los márgenes occidentales del río Zamora y orientales del río Malacatos, fue una de las primeras ciudades que se fundaron tras la incursión española, uno de sus ríos se representa en este tramo. En la antigüedad Loja contaba con un Monasterio de Madres Conceptas además de varios templos, por consiguiente, la gran mayoría la población adoptó la religión católica venerando varias imágenes, entre ellas la imagen de la Virgen del Cisne, representada al costado izquierdo, donde se ha adoptado una representación distinta, encajando su rostro y corona con la mirada hacia el lado izquierdo del mural, es decir conduciendo la mirada del espectador hacia el resto de la obra, hacia **el futuro de la ciudad** le acompaña una representación simbólica de la urbe.

Avanzando con la lectura del mural, se realiza la representación de diferentes personajes que hicieron historia en varios aspectos, empezando con mujeres que acompañan a la representación de la Virgen María, una mujer indígena saraguro, representantes de esta etnia son un importante motor de la ciudad y provincia, le acompaña una representación de Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer que consiguió ingresar a una Universidad pública y lograr el título de Doctora en Medicina.

Se integra la puerta esquinera del establecimiento con la representación de Salvador Bustamante Celi, digno forjador del arte musical en la ciudad; junto a él, un reconocido hombre de letras el Dr. Pío Jaramillo Alvarado; a su izquierda el Dr. Benjamín Carrión fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, finalmente en este tramo la representación del afamado escritor Pablo Palacio Suarez, uno de los máximos exponentes de la literatura ecuatoriana.

El último tramo del mural, ubicado frente a la calle José maría Egas inicia en su costado derecho con la retrato del afamado pintor expresionista Eduardo Kingman Riofrío que a pesar de que múltiples versiones ubican a Loja como su lugar natal, algunos historiadores como Rodolfo Pérez Pimentel, afirman que su lugar de nacimiento es la Ciudad de Zaruma en la Provincia del Oro, más su fama trascendió a nivel internacional y en Loja es reconocido como un lojano más.

A continuación se representa las orquídeas endémicas de la zona la Catleya Máxima Alba y la *Cyrtorchilium loxense*, ésta última especie adoptó su nombre debido a la zona en la que fue descubierta, le acompaña un personaje anónimo que representa la vocación de los habitantes de Loja por el cultivo de la música, a un costado un horno de alfarería para la quema de ollas de barro, tradición del Barrio Cera, desarrollándose junto a los campos llenos de hierbas de distintos colores entre las que destacan por su color rojizo el escancel y el ataco, ingredientes principales de la tradicional horchata lojana, que en tiempos actuales ha tomado gran relevancia y ha impulsado la pequeña industria en la urbe, las hierbas generalmente son cosechadas por las mujeres de la campiña lojana junto a las orillas del río Zamora.

Junto al río encontramos a otra especie vegetal tradicional y endémica de Loja, el Arupo que deja volar sus hojas y flores ante la acción de los ***hombres eólicos*** una representación de los aerogeneradores de energía eólica, que proveen de energía limpia a la ciudad y a una parte del país; las ***refracciones*** se propagan hacia la ciudad inundándola de tecnología y futurismo, a través del realismo mágico dichas ondas se transforman en tinajas y vasijas de barro que pueden en un futuro no muy lejano llegar a convertirse en una fuente más de progreso y desarrollo.

4.2. Descripción detallada de la propuesta actual (proyecto artístico, datos técnicos)

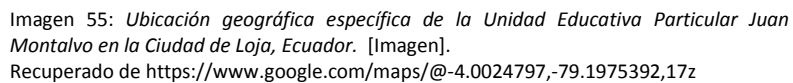
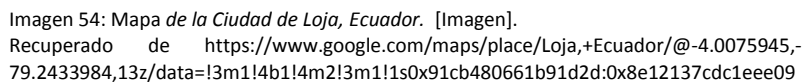
A través de la aplicación de instrumentos para recolección de información como entrevistas a transeúntes y moradores, se determina que el presente trabajo está encaminado a investigar

la necesidad de incorporar elementos culturales, sociales, religiosos y otros, que ayuden a consolidar la identidad de los lojanos por medio de murales que difundan su historia pasada, moderna y contemporánea, actores principales y los hechos que la componen, principalmente en los exteriores de establecimientos educativos a fin de que la juventud conozca y valore a los destacados gestores de la cultura e historia lojana y se apropie de ella.

La institución escogida para este trabajo es la Unidad Educativa Particular “Juan Montalvo” ubicada en el sector sur-oriental de la ciudad, ya que reúne características indispensables para su realización, está rodeada por tres calles: la Av. Emiliano Ortega y las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, cabe señalarse que se encuentra aledaña al escenario deportivo más importante de la urbe, el Estadio “*Reina del Cisne*”; todo su perímetro está cerrado con mampostería de ladrillo; además en el referido Plantel existe la predisposición y el apoyo de sus autoridades, por esta propuesta.

El trabajo técnico práctico corresponde a un mural esquinero de aproximadamente 250 m², a realizarse en los muros que dan vista a las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel. La dimensión de los mismos es de 25,40 m de ancho x 4,60 m de altura promedio en la calle José María Egas, en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo 5,10m de ancho x 2,60m. de altura y por último, en la calle Matilde Hidalgo de Procel de 33,50 m. de ancho x 3,60 m. de altura promedio.

Vista lateral: calle José María Egas.

Imagen 56: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo contiguo a la calle José María Egas en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Vista esquinera: intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel.

Imagen 57: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Vista lateral: Calle Matilde Hidalgo de Procel

Imagen 58: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo contiguo a la calle Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.3. Bocetos

Entre las diversas ideas del trabajo de bocetaje, técnica, categorías estéticas y la ejecución misma de la propuesta, constan la realización de dibujos a mano alzada, apuntes sobre personajes ilustres, letras de canciones, modelos, diseños, aplicaciones de color, etc; de manera experimental buscando lograr el equilibrio y la armonía en la propuesta final y su entorno; vale anotarse que esta actividad surge de vivencias personales y de un estudio sobre los aspectos histórico culturales de la Ciudad de Loja.

En cuanto a la intervención en el espacio se la ha dividido en dos secciones:

- **Sección 1:** ubicada frente a la calle José María Egas.
- **Sección 2:** ubicada frente a la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel.
- **Sección 3:** ubicada frente a la calle Matilde Hidalgo de Procel.

Croquis de ubicación de las secciones:

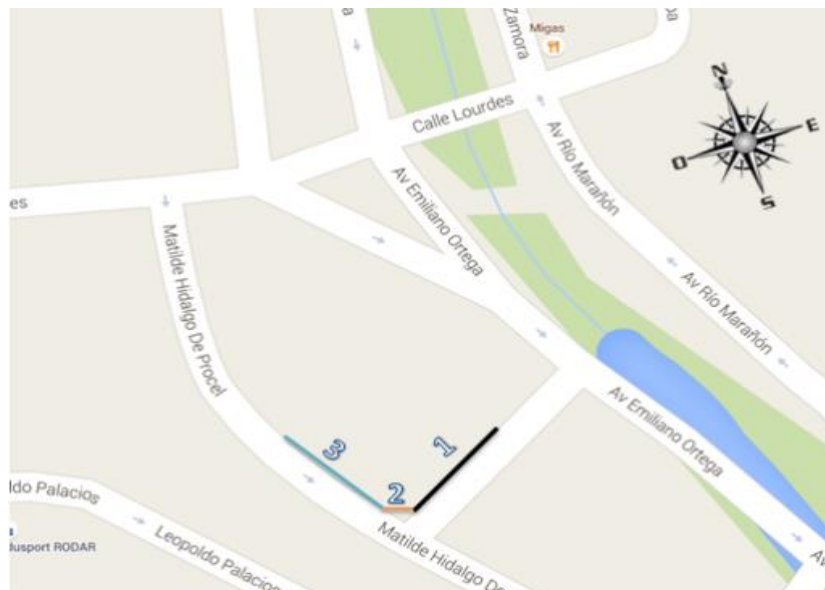

Imagen 59: Ubicación geográfica de las secciones de la intervención muralística en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.3.1. Sección 1 (ubicada en la calle José María Egas)

Se describe el trabajo de bocetaje previsto para la realización de la pintura mural en las paredes exteriores de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo ubicada en la calle José María Egas, la misma que abarcará una concepción histórica antigua y moderna de Loja en la cual se contemplan hechos y personajes sobresalientes que marcaron ese periodo.

Las viviendas aledañas a la calle en mención no han sido refaccionadas y mantienen su estructura original desde hace aproximadamente 30 años, lo que de cierta manera coadyuva con el contexto y la temática elegida.

De derecha a izquierda se realizará una abstracción simbólica de la cultura Palta, su máximo ídolo el Sol será representado en base al petroglifo ***piedra del sol*** encontrado en la Parroquia San Antonio del cantón Paltas, entre las costumbres de la tribu Palta consta la agricultura por lo que se realizará una representación del arado con los frutos que les provee la tierra: el maíz y el trigo, principales alimentos de la tribu Palta, adicionalmente se caracterizará una especie

vegetal nativa del territorio como es la Cascarilla o Quina, junto al río Zamora; entre sus raíces se expondrá los vestigios de la influencia de la cultura española, junto a ello una abstracción simbólica de la ciudad, monumentos y construcciones importantes de la urbe, incrementando la representación de la Virgen del Cisne como emblema religioso, los indígenas Saraguro y finalmente en el costado izquierdo del referido tramo se realizará un retrato de Matilde Hidalgo de Procel de manera realista, con lo cual inicia la representación de la época de oro lojana, a mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, con personajes destacados.

Para este tramo se ha elegido una combinación de colores cálidos, tonos tierra como el siena, ocre, naranjas y amarillos que se funden entre sí a través de analogías y matices, representan el ocaso, el crepúsculo, el atardecer de una historia que marcó momentos importantes en la ciudad; no obstante, es parte del recuerdo y los cimientos de la Loja actual. A medida que avanza la lectura del mural, la cromática se acerca a tonos más fríos como el azul verdoso, celestes, azul violáceo, cerúleos, etc. La cromática elegida mantiene concordancia con los colores que se encuentran en los alrededores por tanto se integra al contexto.

4.3.1.1. Diseños para los muros de la calle José María Egas

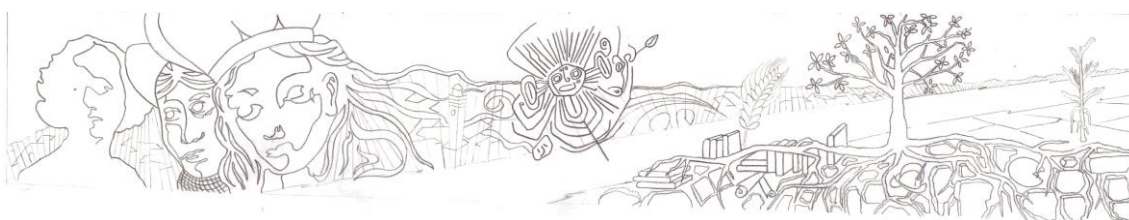

Imagen 60: Trabajo de bocetaje realizado por Xavier Barnuevo Solís para la sección 1 del mural *Loja Identidad Cultural*, ubicado en la calle José María Egas de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 61: *Propuesta cromática para el trabajo de bocetaje realizado por Xavier Barnuevo Solís, sección 1 del mural Loja Identidad Cultural, ubicado en la calle José María Egas de la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.3.2. Sección 2 (ubicada en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel)

El trabajo de bocetaje permitirá plasmar la pintura mural en la puerta esquinera posterior de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, ubicada en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel y comprenderá retratos de personajes notables de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX de la ciudad de Loja, entre ellos: el músico Salvador Bustamante Celi, el historiador Pío Jaramillo Alvarado, el escritor Benjamín Carrión y el afamado literato Pablo Palacios. Dichos retratos fueron bosquejados en el muro y puertas con la técnica del esténcil, con la finalidad de demarcar el sitio que ocuparían en dicho soporte, una vez representados y transferido el dibujo, el autor realizará su representación de una manera realista.

La cromática de esta sección continuará de manera secuencial y lógica lo previsto para la sección uno, es decir continuar los colores cerúleos matizando con sus diversas gamas: tonos azules, celestes, azul verdoso, etc.

4.3.2.1. Diseños para la puerta ubicada frente a la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel

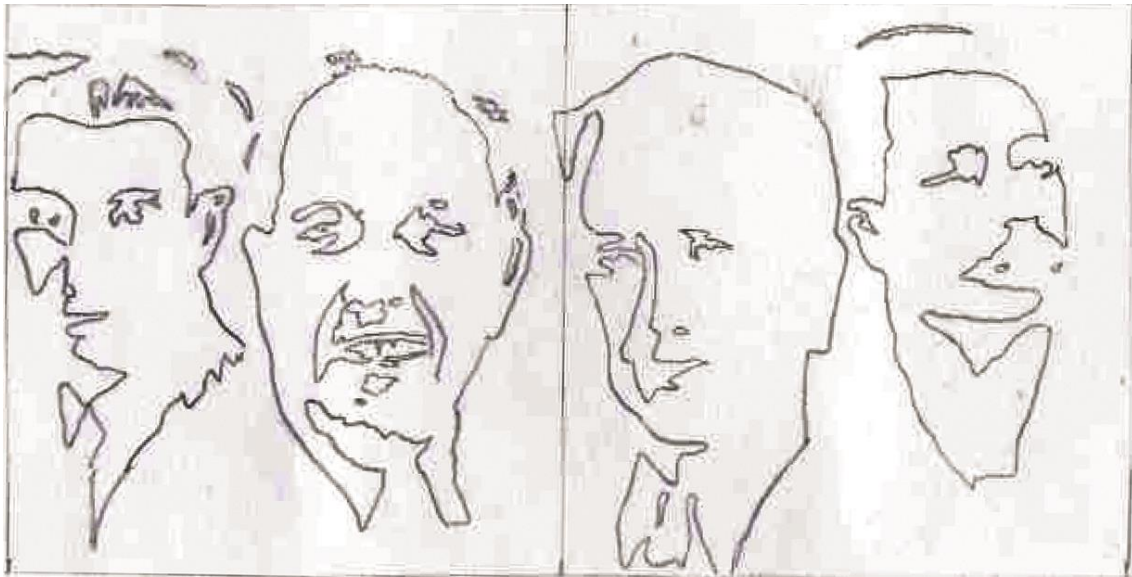

Imagen 62: Trabajo de bocetaje realizado por Xavier Barnuevo Solís para la sección 2 del mural *Loja Identidad Cultural*, ubicado en la intersección de la calle José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.3.3. Sección 3 (ubicada en la calle Matilde Hidalgo de Procel)

El trabajo de bocetaje permitirá plasmar la pintura mural en la pared exterior del cerramiento de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, ubicada en la calle Matilde Hidalgo de Procel y comprenderá aspectos de la ciudad de Loja en la era moderna y contemporánea proyectándola hacia el futuro.

Algunas de las viviendas ubicadas frente y en la calle en mención han sido rediseñadas con un estilo arquitectónico actual, lo que de cierta manera crea un contexto acorde a la temática elegida.

La fase de recolección de información a los moradores del sector corroboró aspectos importantes sobre los motivos que se plasmarían en los muros en relación a la historia actual lojana, por lo que se procedió a registrar información gráfica en varios sectores de la urbe con

la finalidad de que se conviertan en motivos gestores para la abstracción y representación plástica.

En sentido sur norte, desde la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel el trabajo de bocetaje comprende las siguientes representaciones: el retrato del pintor Eduardo Kingman Riofrío y una apropiación de su obra ***El Rondador***, adicionalmente se representa dos músicos, un guitarrista y un personaje con su bombo completándose así esta trilogía musical, instrumentos de viento, cuerda y percusión. A continuación en la parte superior la representación de especies de la flora endémica de la zona, las orquídeas *Cirtochilium loxense*, la *Catleya Máxima Alba*, junto a ellas la Fucsia o Zarcillo que con sus pétalos atrae a los picaflores *Amazilia Alticola*, aves urbanas de Loja que atraviesan la hoya junto a las montañas de la región interandina. En la parte inferior la representación simbólica del río Malacatos y en sus orillas plantas de escancel y ataco junto a un horno de alfarería, al costado izquierdo se representará un arupo y la Central Eólica Villonaco.

Cromáticamente se resolvería con una gama armónica de colores fríos que va desde los azules hasta los verdes y magentas, combinando ciertos elementos con colores cálidos logrando con transparencias de tonos fríos, el matizado en la composición en su conjunto. Dichas tonalidades frías, a juicio del autor estarían representando actualidad, el amanecer a una nueva historia, a una visión y propuesta cultural artística, que invite al espectador a detenerse y apreciarla.

4.3.3.1. Diseños para los muros de la calle Matilde Hidalgo de Procel

Imagen 63: Trabajo de bocetaje realizado por Xavier Barnuevo Solís para la sección 3 del mural *Loja Identidad Cultural*, ubicado en la calle Matilde Hidalgo de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

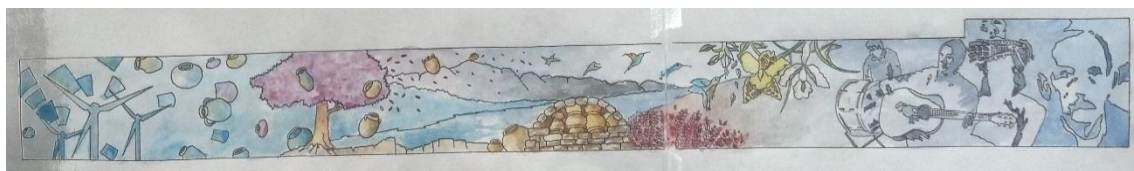

Imagen 64: Propuesta cromática para el trabajo de bocetaje realizado por Xavier Barnuevo Solís, sección 3 del mural *Loja Identidad Cultural*, ubicado en la calle Matilde Hidalgo de Procel de la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.4. Montaje, arreglos y registro de la obra final (Texto y referencia a la obra, quienes citan a la obra)

4.4.1. Permisos

Para la realización de la obra fue necesaria la gestión del autor desde hace aproximadamente cuatro meses, se inició con conversaciones con los Directivos del plantel educativo a quienes se les dio a conocer los fines del proyecto, tanto en el aspecto académico como en lo cultural, obteniendo así su aprobación y permiso para la ejecución de la pintura mural en las paredes exteriores del plantel. Además fue necesaria la aprobación por parte del Departamento de Regulación y Control Urbano de la Ilustre Municipalidad de Loja (ver anexos- Oficios varios).

4.4.2. Lista de Materiales y herramientas

A continuación los materiales previstos para la realización de la pintura mural:

- Manguera
- Escobas
- Cepillos de acero
- Removedor de pintura
- Lijas
- Arena
- Cemento
- Bailejos
- Cajones
- Andamios
- Pinturas recomendadas: Látex Súper Corona colores primarios, rojo óxido, blanco y negro.
- Cámara fotográfica
- Recipientes plásticos
- Extensiones
- Proyector
- Recipientes para pintura
- Cinta masking
- Lápices de carbón
- Rodillos
- Brochas
- Pinceles
- Espray
- Resaflex
- Energía eléctrica
- Fotocopias
- Bocetos
- Trapos
- Refrigerios

4.4.3. Cronograma de realización de la pintura mural en las calles José María Egas y Matilde

Hidalgo de Procel

FECHAS	HORA	ACTIVIDADES	UBICACIÓN
11-12-15	16h00	Adquisición de materiales	Diversos sectores de la ciudad de Loja
12-12-15	08h00 16h00	Limpieza de muros	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel
14-12-15 a 18-12-15	08h00 16h00	Corrección de fallas en los muros	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel
28-12-15 a 30-12-15	08h00 16h00	Preparación de la superficie	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel
04-01-16	19h00 23h00	Fase de Dibujo	José María Egas
05-01-16	19h00 23h00	Fase de Dibujo	Matilde Hidalgo de Procel
06-01-16 a 13-02-16	08h00 18h00	Pintura mural	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel
15-02-16	16h00	Sellado y protección (impermeabilización)	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel
18-02-16	11h00 13h00	Entrega a la comunidad	José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel

4.4.4. Registro final de la obra

4.4.4.1 Vistas Finales:

Imagen 65: Mural "Loja Identidad Cultural" en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 66: Mural "Loja Identidad Cultural", sección de la calle José María Egas en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 67: Mural “Loja Identidad Cultural”, sección de la calle Matilde Hidalgo en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 68: Panorámica del Barrio Zamora Sector Sur, emplazamiento del Mural “Loja Identidad Cultural”, calles Matilde Hidalgo y José María Egas en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

4.4.5. Metodología de trabajo de la Obra

4.4.5.1. Limpieza de muros y corrección de fallas

Por buena que sea la pintura a aplicarse, no se fijará a muros húmedos, grasientos, ahumados o excesivamente sucios. La preparación de la superficie implica la aplicación de un cepillo metálico, picar y eliminar las malas hierbas y los crecimientos de pequeñas plantas como los

musgos y líquenes, a través de una mezcla de una parte de lejía con ocho partes de agua. Además es preciso eliminar todos los residuos de grasas que puedan permanecer a través de disolventes, detergentes neutros o con el método de abrasión para luego resanar la superficie. Debido a la humedad del clima es aconsejable trabajar el muro en temporada veraniega debido a que ésta es enemigo principal de la pintura. En cuanto al álcalis y eflorescencias que podrían provocar pompas, blanqueando o decolorando la superficie es necesario cepillarla antes de colocar la imprimación con una o dos capas de sellador acrílico resistente al agua y de esta manera impedir sus efectos, de la misma manera se trabaja con los florecimientos de cristales de cal que pudieran aparecer en la superficie al subir la temperatura. Ya que se trata de recubrimiento de pintura vieja y para evitar que la nueva película se encoga al secarse la aplicación de un estabilizador o aglutinante resultará útil, siempre y cuando las zonas semidesprendidas se limpien del todo, sea a través del lijado, raspado, de vapor o con disolventes con base de dicloruro de metileno y finalmente; el lavado de la pared con detergente neutro y agua. Para el resanado de las grietas se mezcla cemento poroso, cal y arena en cantidades suficientes para dos capas, la cal hará más manejable y elástica la composición.

Imagen 69: Muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 70: Limpieza del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 71: Limpieza del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 72: Resanado la superficie del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.4.5.2. Preparación de la superficie

Una vez limpia la pared se procede a colocar una base de sellador acrílico para evitar el descascaramiento, aglutinar y fijar el polvillo o entizado producto de la exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol, ya que al estar expuesto al exterior se produce un degradado por acción de la luz solar, lluvia e intemperie; de esta manera se facilita la adhesión y además los colores tendrán el nivel buscado. El color base que se utilizó para este trabajo fue el blanco con la finalidad de que permita transferir el diseño con facilidad.

Imagen 73: Sellado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 74: Fondeado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

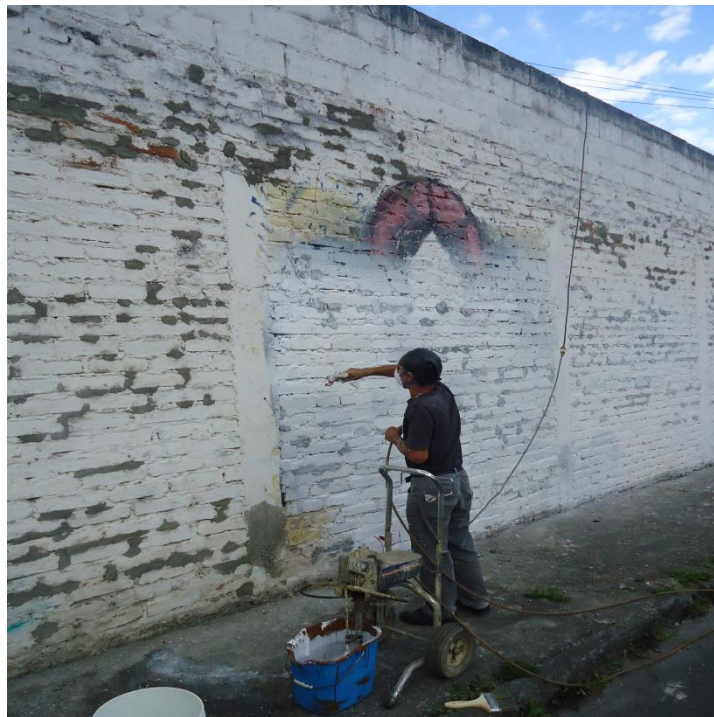

Imagen 75: Fondeado del muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.4.5.2. Fase de dibujo

El diseño se elaboró a escala, de acuerdo al tamaño del muro, a continuación y con la ayuda de un proyector se lo transfirió al muro utilizando pintura color gris, esbozando las líneas generales del mismo de manera que los elementos de la composición queden marcados de forma orientativa y que se facilite su posterior relleno.

Imagen 76: Proyección del diseño sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 77: Transfiriendo el diseño al muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Imagen 78: *Diseño plasmado sobre uno de los muros de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas, en la Ciudad de Loja, Ecuador.* [Imagen].Recuperado de Archivo personal.

4.4.5.3. Pintura

Se procede a la preparación de la pintura, en la mayor parte del mural (secciones uno y tres) se aplicará pintura vinil acrílica para exteriores especialmente formulada para resistir a los agentes atmosféricos, a excepción de la pintura esmalte de acabado alquídico especial para estructuras metálicas que se colocará en la puerta esquinera del cerramiento.

En base al marcaje se empieza a rellenar el dibujo, de arriba hacia abajo, para evitar manchar las zonas inferiores del diseño, cuidando la disolución de los colores y dejando los detalles para el final; es decir se trabajaron las grandes zonas de color como por ejemplo los celajes.

Una vez que se ha aplicado la primera y segunda capas de pintura, se procede a detallarlo controlando siempre los efectos tonales en cada elemento, matizando con transparencias y aguadas las diversas zonas de color.

Imagen 79: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].Recuperado de Archivo personal.

Imagen 80: Grandes zonas de color aplicado sobre el diseño plasmado en el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 81: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle Matilde Hidalgo, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen].Recuperado de Archivo personal.

Imagen 82: Pintando el diseño plasmado sobre el muro de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas y Matilde Hidalgo, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 83: Pintando retratos sobre la puerta de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas y Matilde Hidalgo, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Imagen 84: Elaboración de retratos para el muro y la puerta de la Unidad Educativa Particular Juan Montalvo, calle José María Egas y Matilde Hidalgo, en la Ciudad de Loja, Ecuador. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

4.4.5.4. Sellado y protección

Como paso final se coloca dos manos de resina vinil acrílica disuelta al 50% en agua, con la finalidad de brindar protección a la pintura, impermeabilizar la superficie y bloquear posibles alcalinidades que se pudiesen presentar. Se consideró la aplicación de tres manos de resina en la parte inferior de todo el mural, debido a que dicha zona se encuentra expuesta a las salpicaduras y es la más propensa al deterioro.

CONCLUSIONES

- Las manifestaciones de arte urbano existentes, como el Muralismo continúan vigentes y gozan de aceptación social en comunidades tradicionales en las que expresiones de otro tipo como el Graffiti, son controladas por las autoridades y son reprobadas por la colectividad por su contenido o falta de propuesta.
- El manejo adecuado de códigos culturales conjugados con la técnica en la realización de obras de arte público y socializadas con la comunidad, generan aceptación, deleite estético y apropiación.
- La obra mural propicia reflexión, activa la memoria colectiva y despierta la conciencia ciudadana local, a veces adormitada e invadida de imágenes sin sentido, vanas e inapropiadas producto de la invasión de información que soportamos diariamente.
- En el sector de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, se advierte un cambio estético, la intervención artística mural “Loja, Identidad Cultural” de doscientos cincuenta metros cuadrados, ha despertado admiración en transeúntes y en los moradores el sentido de apropiación por su barrio, se encuentran agradecidos y orgullosos de la obra ejecutada.
- Docentes y estudiantes de las unidades educativas Juan Montalvo, Punto de Partida, Iberoamericano y de otros establecimientos educativos de la ciudad utilizaron el mural “Loja: Identidad Cultural” como material didáctico para conocer aspectos culturales e históricos de la ciudad y provincia, que no habían advertido anteriormente.

RECOMENDACIONES

- Las autoridades de la ciudad de Loja, conjuntamente con representantes del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio Cultural y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja deben impulsar la realización de obras de arte urbano como el muralismo que goza de la aceptación de la ciudadanía y proyecta identidad cultural.
- Las autoridades del Municipio lojano, responsables del ornato y embellecimiento de la ciudad, deben precautelar y vigilar la realización de murales en la urbe, a fin de que se constituyan en expresiones artísticas de calidad y se valoren como tales por la ciudadanía.
- El Alcalde de Loja, debe nombrar una comisión integrada por artistas plásticos, historiadores y distinguidos intelectuales que analicen minuciosamente los contenidos y mensajes que debe contener un mural para que se constituya en una obra que propicie la reflexión y active la identidad cultural de los lojanos.
- Los moradores del sector comprendido entre las calles José maría Egas y Matilde Hidalgo de Procel, se apropien del mural, lo preserven y gestionen ante el Municipio de Loja y Empresa Eléctrica la iluminación y la construcción de una cubierta que lo proteja.
- Los directivos y docentes de las escuelas y colegios de la ciudad y provincia de Loja que programen visitas didácticas al mural a fin de que socialicen con los estudiantes el contenido histórico -cultural de obra a fin de generar en ellos interés en las manifestaciones culturales que se exponen.
- Las autoridades y docentes de las Facultades de Arte del país que incrementen en sus líneas de investigación temas vinculados al arte público y específicamente sobre muralismo considerando que despierta gran expectativa en la ciudadanía de las urbes.

ANEXOS

1. CUESTIONARIO PARA LAS ENCUESTAS REALIZADAS

1.1. Cuestionario para encuestas a moradores del Barrio.

ESTIMADO MORADOR DEL BARRIO ZAMORA SECTOR DE LAS CALLES MATILDE HIDALGO Y JOSÉ MARÍA EGAS, ES GRATO SALUDARLO Y SOLICITARLE ENCARECIDAMENTE SE DIGNE DAR RESPUESTA A LAS A PREGUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO, QUE SERVIRÁN PARA FUNDAMENTAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE, SOBRE EL TEMA “LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE MURAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DE LOJA”.

1. ¿Cuántos años vive su familia en este sector?

5 años 10 años.... Más

2. ¿El ornato del sector es el adecuado?

Si.... No..... Se podría mejorar.....

3. ¿Qué sugiere para mejorarlo?

Parterres.....

Iluminación.....

Jardinería.....

Arte público.....

Otros.....

4. El muro de la Institución Educativa que se encuentra en el sector genera un ambiente:

Atractivo.....

Antiestético.....

Inutilizado.....

Otros.....

5. ¿Le interesaría tener en su sector una manifestación artística?

Si.....

No.....

6. ¿Qué tipo de manifestación?

Graffiti.....

Mural.....

Slogans o refranes.....

Otros.....

7. ¿Qué contenidos debería incorporarse en estas obras?

Histórico.....

Religioso.....

Deportivo.....

Cultural.....

Otros.....

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN

Lic. Xavier Barnuevo S.

MAESTRANTE EN ESTUDIOS DEL ARTE UNIVERSIDAD CUENCA

1.2. Cuestionario para consultar sobre las expectativas del público lojano.

ESTIMADO CIUDADANO (A) LOJANO (A), ES GRATO SALUDARLO Y SOLICITARLE ENCARECIDAMENTE SE DIGNE DAR RESPUESTA A LAS A PREGUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO, QUE SERVIRÁN PARA FUNDAMENTAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE, SOBRE EL TEMA “LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE MURAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DE LOJA”.

1. Se entienden los mensajes que comunican los murales de Loja:

TOTALMENTE..... PARCIALMENTE..... POCO.....
NADA.....

2. Considera Usted que el Mural puede ser una herramienta:

EDUCATIVA..... HISTÓRICA..... CULTURAL.....
OTRAS.....

3. Se puede difundir la historia de Loja a través de murales:

SI..... NO..... OTRAS.....

4. El graffiti en Loja es:

ABUNDANTE..... ESCASO..... NO EXISTE.....

5. Quisiera ver en Loja una propuesta nueva de mural donde se incorpore mensaje, símbolos y elementos reconocibles:

MUY BUENA IDEA..... ACEPTABLE..... NO ES NECESARIA.....
OTRA ALTERNATIVA.....

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN

Lic. Xavier Barnuevo S.

MAESTRANTE EN ESTUDIOS DEL ARTE UNIVERSIDAD CUENCA

1.3. Cuestionario para encuesta a informantes calificados

1. ¿Cuál es su criterio respecto de la plástica contemporánea en Loja?

.....

2. ¿Qué planteamientos estéticos evidencia Ud. en Loja?

.....

3. ¿Cómo advierte el desarrollo del arte urbano en Loja?

.....

4. ¿Qué criterio le merece el Muralismo en Loja?

.....

5. ¿Influyen los criterios institucionales en el contenido de los murales en Loja?

.....

6. ¿Las obras muralísticas de Loja están de acuerdo al contexto en el que se emplazan?

.....

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ARTES

ENCUESTA A MORADORES DEL BARRIO ZAMORA

ESTIMADO MORADOR DEL BARRIO ZAMORA SECTOR DE LAS CALLES MATILDE HIDALGO Y JOSÉ MARÍA EGAS, ES GRATO SALUDARLO Y SOLICITARLE ENCARECIDAMENTE SE DIGNE DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO, QUE SERVIRÁN PARA FUNDAMENTAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE, SOBRE EL TEMA "LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE MURAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DE LOJA".

1. ¿Cuántos años vive su familia en este sector?

5 años

10 años ☒

Más

2. ¿El ornato del sector es el adecuado?

Sí

No ☒

Se podría mejorar.....

3. ¿Qué sugiere para mejorarlo?

Parterres.....

Iluminación ☒

Jardinería.....

Arte público ☒

Otros.....

4. El muro de la Institución Educativa que se encuentra en el sector genera un ambiente:

Atractivo.....

Antiestético ☒

Inutilizado.....

*Encuesta a moradores del Barrio Zamora, anverso [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.*

Otros.....

5. ¿Le interesaría tener en su sector una manifestación artística?

Si...☒..... No.....

6. ¿Qué tipo de manifestación?

Graffiti.....

Mural...☒.....

Slogans o refranes.....

Otros.....

7. ¿Qué contenidos debería incorporarse en estas obras?

Histórico...☒.....

Religioso.....

Deportivo.....

Cultural...☒.....

Otros.....

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN

Lic. Xavier Barnuevo S.

MAESTRANTE EN ESTUDIOS DEL ARTE UNIVERSIDAD CUENCA

Encuesta a moradores del Barrio Zamora, reverso [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ARTES

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA LOJANA

ESTIMADO CIUDADANO (A) LOJANO (A), ES GRATO SALUDARLO Y SOLICITARLE ENCARECIDAMENTE SE Digne DAR RESPUESTA A LAS A PREGUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO, QUE SERVIRÁN PARA FUNDAMENTAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL ARTE, SOBRE EL TEMA "LAS RELACIONES ENTRE EL ARTE MURAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS EMBLEMÁTICOS DE LOJA".

1. Se entienden los mensajes que comunican los murales de Loja:

TOTALMENTE..... PARCIALMENTE..... POCO.....
NADA.....

2. Considera Usted que el Mural puede ser una herramienta:

EDUCATIVA..... HISTORICA..... CULTURAL.....
OTRAS.....

3. Se puede difundir la historia de Loja a través de murales:

SI..... NO..... OTRAS.....

4. El graffiti en Loja es:

ABUNDANTE..... ESCASO..... NO EXISTE.....

5. Quisiera ver en Loja una propuesta nueva de mural donde se incorpore mensaje, símbolos y elementos reconocibles:

MUY BUENA IDEA..... ACEPTABLE..... NO ES NECESARIA..... OTRA
ALTERNATIVA.....

GRACIAS POR SU IMPORTANTE COLABORACIÓN

Lic. Xavier Barnuevo S.

MAESTRANTE EN ESTUDIOS DEL ARTE UNIVERSIDAD CUENCA

Encuesta a ciudadanía lojana, reverso [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Entrevista a informantes calificados: Mtr. Diego González, Coordinador de la Carrera de Artes Plásticas de la U.T.P.L y reconocido artista de la localidad (entrevista adjunta en formato Mp4).

¿Cuál es su criterio respecto de la plástica contemporánea en Loja?

¿Qué planteamientos estéticos evidencia Ud. en Loja?

¿Cómo advierte el desarrollo del arte urbano en Loja?

¿Qué criterio le merece el Muralismo en Loja?

¿Influyen los criterios institucionales en el contenido de los murales en Loja?

¿Las obras muralísticas de Loja están de acuerdo al contexto en el que se emplazan?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LOS MORADORES DEL BARRIO ZAMORA, CIUDAD DE LOJA, SECTOR DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA EGAS Y MATILDE HIDALGO DE PROCEL

1. ¿Cuántos años vive su familia en este sector?

5 años	10%
10 años	80%
Más	10%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 80% de las familias viven más de 10 años en el sector; ellas manifestaron vivir en el sector más de 10 años, el 5% permanecen aproximadamente cinco años y el 10% habitan en el sector más de diez años.

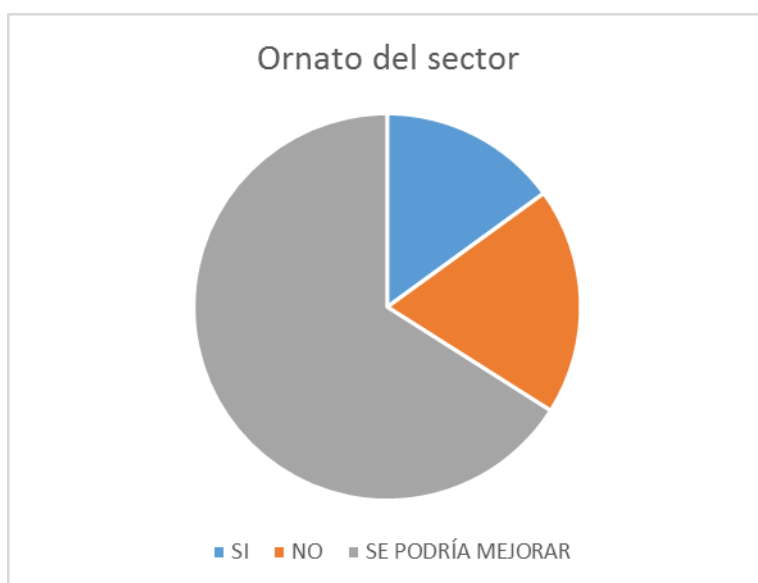
ANÁLISIS CUALITATIVO

Los resultados de la encuesta evidencian que las personas que habitan en el sector están posesionados, identificados, se sienten comprometidos y cuidan el sector.

2. ¿El ornato del sector es el adecuado?

SI	15%
NO	19%
SE PODRÍA MEJORAR	66%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 66% de las familias consideran que se podría mejorar el ornato del sector, el 19% manifiestan que el Ornato es deficiente; y, el 15% está contento con lo que existe.

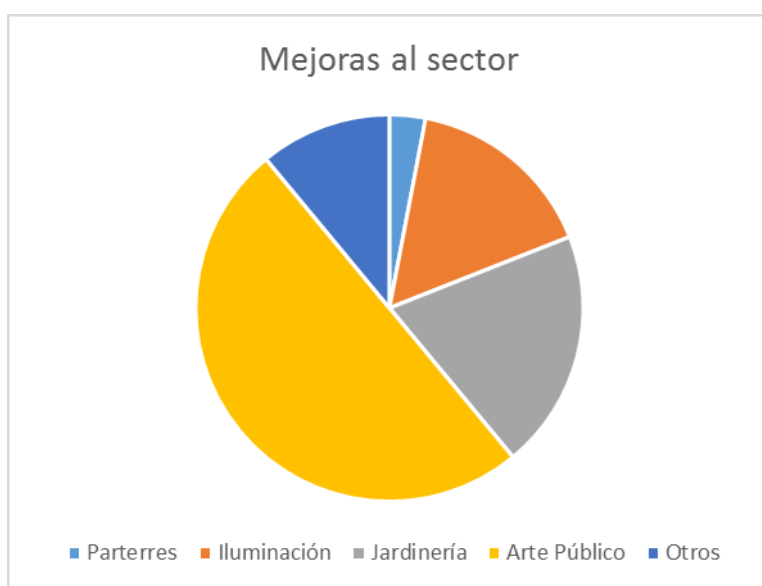
ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de las respuestas a la interrogante delatan que los moradores desean ver a su sector hermoso, atractivo y que se constituya en ícono cultural en Loja.

3. ¿Qué sugiere para mejorarlo?

Parterres	3%
Iluminación	16%
Jardinería	20%
Arte Público	50%
Otros	11%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 50% de los encuestados manifestó que se podría realizar a través de Arte Público; el 20% considera que se lo podría mejorar con trabajos de Jardinería, el 16% con Iluminación, el 3% con parterres y el 11% a través de Otras alternativas.

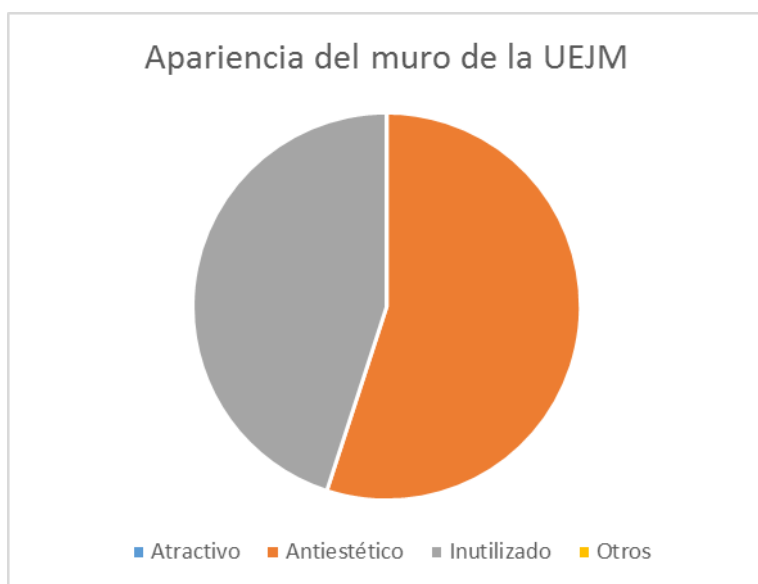
ANÁLISIS CUALITATIVO

En concordancia con los resultados de las respuestas proporcionadas por los vecinos del sector, la mayoría pretende obras plásticas que proyecten imágenes históricas culturales que los identifique y los distinga de otros sectores.

4. El muro de la Institución Educativa que se encuentra en el sector genera un ambiente:

Atractivo	0%
Antiestético	55%
Inutilizado	45%
Otros	0%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Conforme a la distribución del gráfico, el 55% de los habitantes del sector consideran que el muro frontal del sitio es antiestético, inutilizado, con aspecto deprimente.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La opinión de la mayoría de los integrantes de la comunidad investigada considera que el cerramiento de la unidad Educativa es antiestético y que podría convertirse en escenario de arte y cultura lojana.

5. ¿Le interesaría tener en su sector una manifestación artística?

SI 93%

NO 7%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 93% de los encuestados manifiestan enfáticamente que en el sector requieren expresiones artísticas.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La respuesta de la totalidad de los vecinos es contundente, requieren que su barrio se lo identifique como un recinto de arte que proyecte identidad cultural.

6. ¿Qué tipo de manifestación le interesaría tener en su sector?

Graffiti 1%

Mural	79%
Slogans o refranes	15%
Otros	5%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 79% de los encuestados manifestó que prefieren un Mural, al 15% le interesaría slogans o refranes, un 1% desearía Graffiti; y, mientras el 5% desearía otro tipo de manifestación artística.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Las respuestas a la interrogante planteada fueron unánimes por la realización de arte mural que cubra la extensión del cerramiento de la institución educativa adyacente.

7. ¿Qué contenidos debería incorporarse en estas obras?

Histórico	45%
Religioso	3%
Deportivo	19%
Cultural	32%
Otros	1%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 45% de los encuestados manifestaron que el mural debe contener aspectos históricos, el 32% le interesaría contenidos de tipo cultural, un 19% desearía contenidos relacionados al tema deportivo, el 3% prefiere contenidos de tipo religioso, mientras que el 1% considera que debería incorporarse otro tipo de contenidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

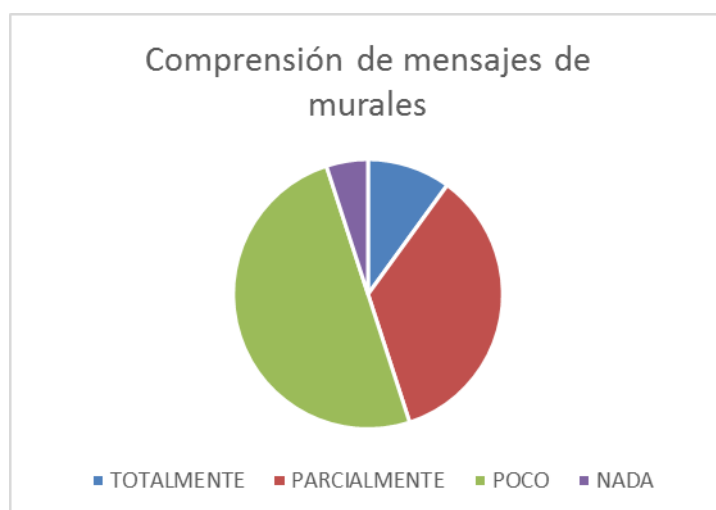

La mayoría de las personas investigadas prefieren que el mural contenga mensajes histórico- culturales que fomenten la identidad, que promueva el turismo y que aude pedagógicamente a niños y jóvenes a conocer gráficamente el proceso histórico de Loja, sus personajes importantes, fauna, flora y otros aspectos que identifican a Loja, ciudad y provincia.

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES PLANTEADAS EN LA ENCUESTA A LA CIUDADANÍA LOJANA

1. Se entienden los mensajes que comunican los murales de Loja:

TOTALMENTE	10%
PARCIALMENTE	35%
POCO	50%
NADA	5%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 50% manifiesta entender poco los mensajes que pretenden comunicar al público, un 35% entiende parcialmente, el 5% manifiesta no entender nada, solo un 10% entiende totalmente el mensaje.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Los resultados evidencian claramente que el público no entiende los mensajes que se insertan en los murales, sus contenidos no proyectan identidad cultural, más bien son manifestaciones del proceso de aculturación que se inserta en las comunidades locales.

2. Considera Usted que el Mural puede ser una herramienta:

EDUCATIVA	7,70%
HISTÓRICA	40,30%
CULTURAL	40%
OTRAS	12%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 40.30% manifiesta que el mural es una herramienta de tipo histórica, un 40% de los encuestados indican que funciona como una herramienta de carácter cultural, el 7.70% manifiesta que sería educativa, mientras que un 12% manifiesta que el mural es otro tipo de herramienta .

ANÁLISIS CUALITATIVO

La generalidad está de acuerdo que el arte mural es una herramienta eficaz para proyectar historia, cultura y valores que identifican un sector, una ciudad, un país.

3. ¿Se puede difundir la historia de Loja a través de murales?

NO	0%
SI	95%
OTRAS	5%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 95% manifiesta que si es posible difundir la Historia de Loja, mientras que un 5% considera que son otras las alternativas para difundir la historia de la ciudad y provincia.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La totalidad de los miembros de la comunidad encuestada manifiesta su convencimiento de que el mural debidamente conceptualizado y artísticamente concebido constituye una alternativa válida para difundir la historia, la cultura y otros elementos que identifican a Loja.

4. El graffiti en Loja es:

ABUNDANTE	0%
ESCASO	7%
NO EXISTE	93%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 93% de los encuestados manifiestan que en Loja no existe Graffiti, mientras que el 7% dice que dicha expresión artística es escasa.

ANÁLISIS CUALITATIVO

El graffiti en Loja prácticamente no existe, dicen los moradores, manifestación artística que en otras ciudades del país y el mundo se ha constituido en herramienta de comunicación efectiva para difundir historia, cultura, valores e ideas transformadoras.

5. Quisiera ver en Loja una propuesta nueva de mural donde se incorpore mensaje, símbolos y elementos reconocibles:

MUY BUENA IDEA	57%
ACEPTABLE	30%
NO ES NECESARIA	10%
OTRA ALTERNATIVA	3%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El 57% manifiesta que sería muy buena la idea de realizar una nueva propuesta mural en Loja, un 30% de los encuestados indica que sería aceptable, el 10% manifiesta que no es necesaria , mientras que un 3% manifiesta que desearía ver otra alternativa.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de las personas que integran la comunidad de los sectores investigados, consideran que la idea de realizar una nueva propuesta muralística en un sector de la ciudad es excelente y que se canalice en el menor tiempo posible, a fin de que se constituya en ejemplo y se pueda generalizar en varios sectores de la ciudad para que la conviertan en un ícono del muralismo ecuatoriano.

2. BOCETOS PREVIOS

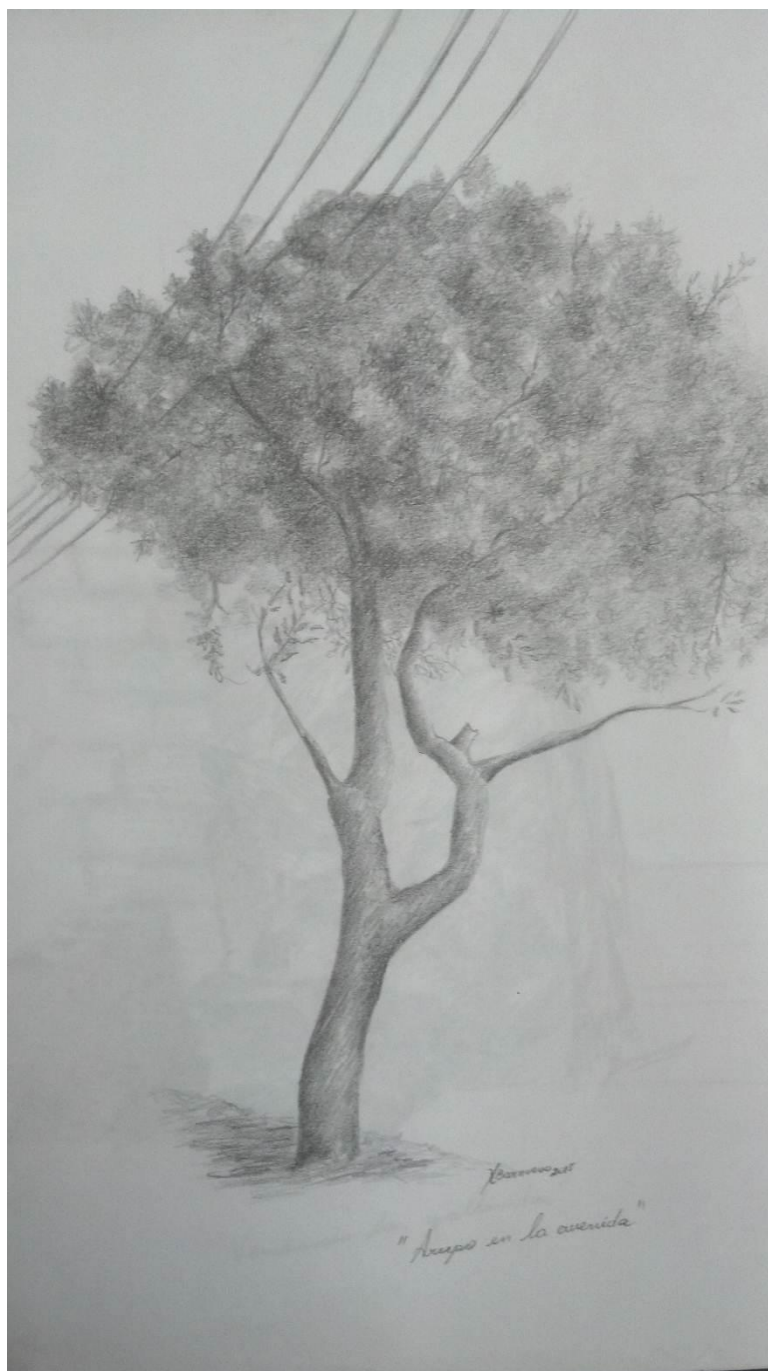

Imagen 85: Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural "Loja Identidad Cultural" [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

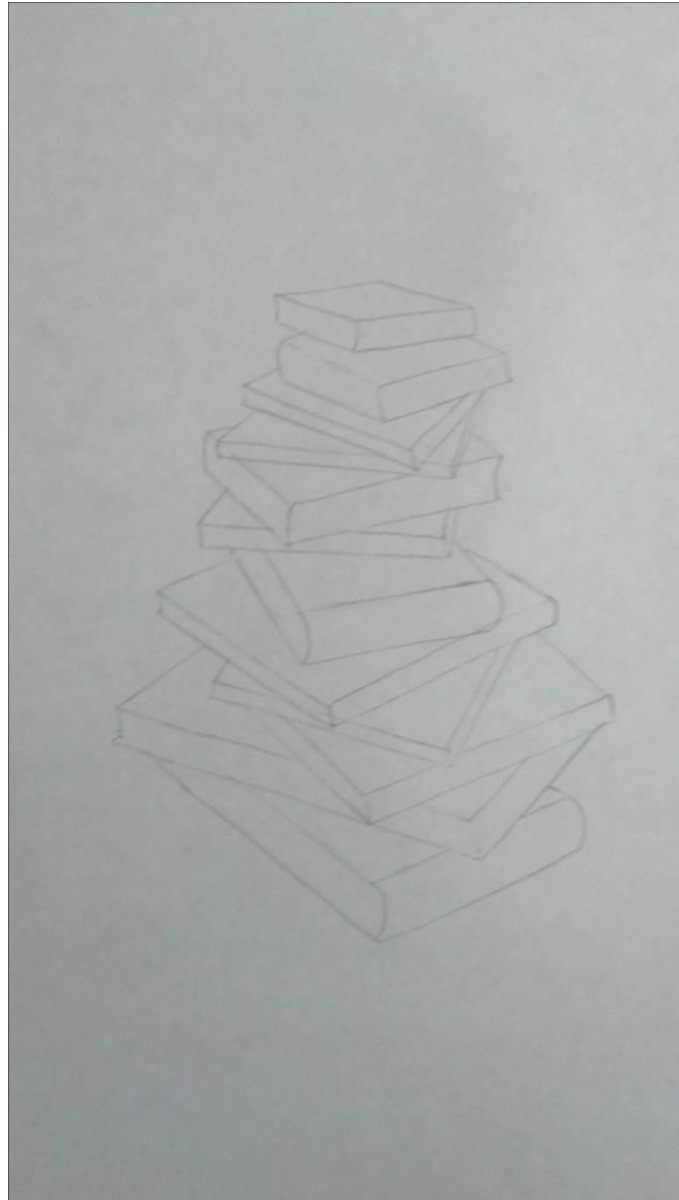

Imagen 86: *Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural “Loja Identidad Cultural”* [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

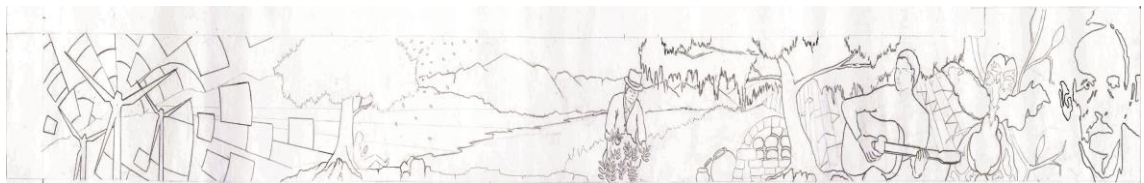
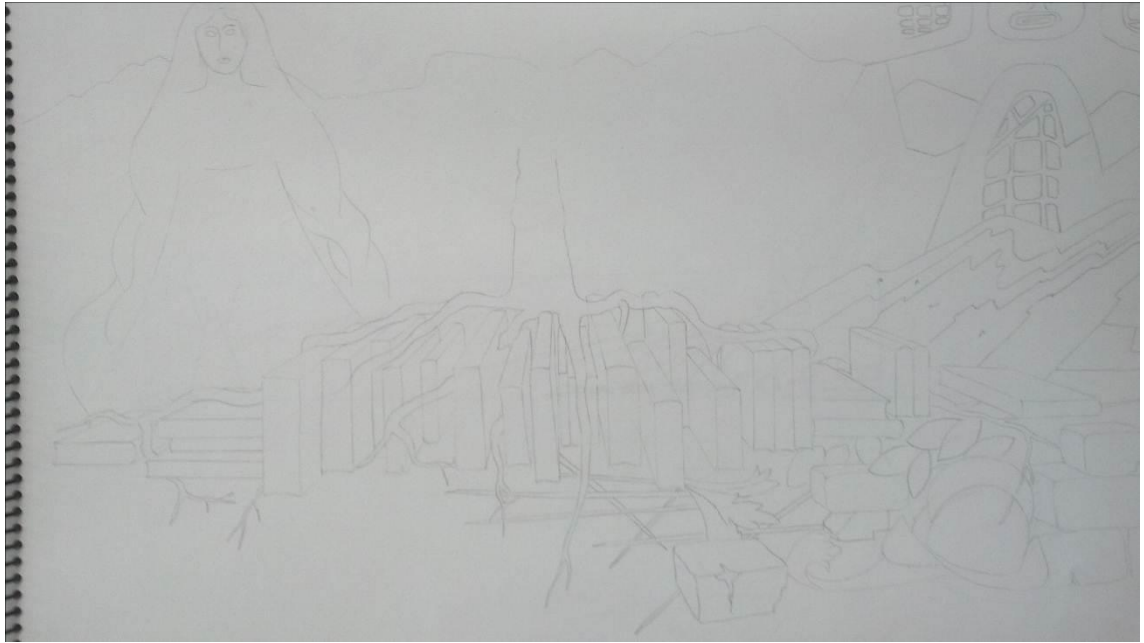
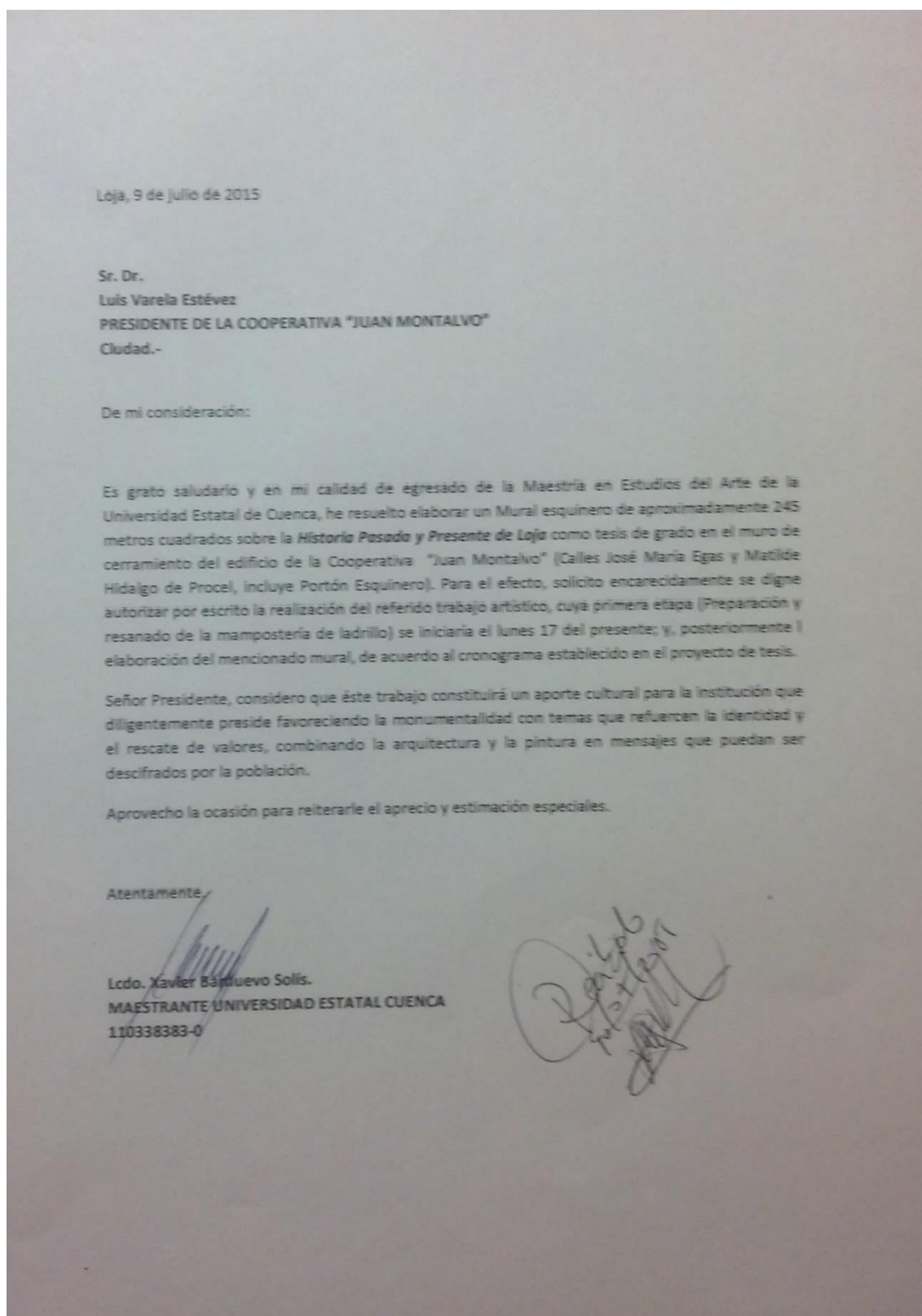

Imagen 87: Trabajo de bocetaje previo a la elaboración del mural “Loja Identidad Cultural” [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

3. OFICIOS VARIOS

*Solicitud a la Coop. Juan Montalvo para elaboración del mural "Loja Identidad Cultural" [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.*

**COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
"JUAN MONTALVO" DE LOJA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

OE 0044-CACSEJM-2015

Loja, Julio 13 del 2015

Señor Ldo.
Xavier Barnuevo Solís

Ciudad.-
De mi consideración:

El Consejo de Administración en sesión del día viernes 10 de julio del 2015, conoció y aprobó su solicitud relacionada con la elaboración de un Mural esquinero de aproximadamente 245 metros cuadrados en el cerramiento del edificio de la Cooperativa de Servicios Educativos Juan Montalvo, calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, cuyo trabajo servirá como tesis de grado para su incorporación de Magister en Estudios del Arte.

El Consejo de Administración que presido, le agradece sinceramente por haber escogido nuestra institución para la realización de la obra en referencia. Le hago conocer, a su vez, que para todo el trabajo relacionado con su petición, se ponga en contacto con la Lic. Adriana Espinosa, Gerente de la Cooperativa, quien le brindará todo el apoyo necesario.

Me suscribo de usted, haciéndole llegar mis sentimientos de consideración y estima más distinguidos

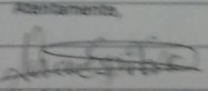
Atentamente,

Dr. Luis Varela Estévez
PRESIDENTE COOPERATIVA

Dirección: Av. Emiliano Ortega y Lourdes 13-78 Telf. 2 574067 - 2574319- Fax 2574067
Website: <http://juanmontalvo.loja.edu.ec> Email: info@juanmontalvo.loja.edu.ec
Loja - Ecuador

Autorización de la Coop. Juan Montalvo para elaboración del mural "Loja Identidad Cultural" [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

1	
2	Loja, 24 de Enero del 2016
3	
4	Abogada
5	Enma Santamaría León
6	COMISARIA DE ORNATO DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA
7	Ciudad:-
8	
9	De mi consideración:
10	
11	Es grato saludarla y en mi calidad de Gerente de la Cooperativa de Servicios
12	Educacionales Juan Montalvo, hemos considerado la posibilidad de aportar con el
13	mejoramiento del ornato de la ciudad con la elaboración de un Mural de 250m2
14	aproximadamente, que refleje la historia e identidad cultural de Loja en la paredes
15	posteriores del Colegio Particular Juan Montalvo, ubicado en las calles José María
16	Egas y Matilde Hidalgo de Procel.
17	En tal virtud, solicito encarecidamente se digne autorizar la elaboración de la
18	referida obra, que se encontrará diseñada y dirigida por el Artista Plástico Lic.
19	Xavier Barnuevo Solís con la colaboración de estudiantes de artes plásticas y
20	cultura estética.
21	Aprovecho la ocasión para reiterarle mi aprecio y estimación especiales.
22	Adjunto diseño del Mural.
23	Atentamente,
24	
25	Lic. Adriana Espinosa Torres
26	GERENTE COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
27	JUAN MONTALVO
28	
29	
30	

Solicitud de Permiso Municipal para elaboración del mural "Loja Identidad Cultural" [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

 **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA**
047-JRCUL-2016
JEFATURA DE REGULACIÓN Y CONTROL URBANO
2016-01-22
PERMISO N°
Loja, TRÁMITE: 2016-EXT-1138

PERMISO VALIDO POR DOCE MESES

PROPIETARIO : COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
"JUAN MONTALVO"
DIRECCIÓN : Calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel

DETALLE DEL PERMISO DE LA OBRA MENOR

- Elaboración de un mural de 250 M2. aproximadamente, en paredes externas de la parte posterior del Colegio Particular "Juan Montalvo". El mural reflejará la historia e identidad cultural de Loja. Se adjunta diseño-fotomontaje con dimensiones.

Cualquier alteración al Permiso o ejecución de obras no autorizadas, o incumplimiento de la Ordenanza, serán sancionados por la Comisaría Municipal de Ornato de acuerdo al Artículo 3.11 de la Ordenanza Municipal de Urbanismo, Construcción y Ornato del Cantón Loja.

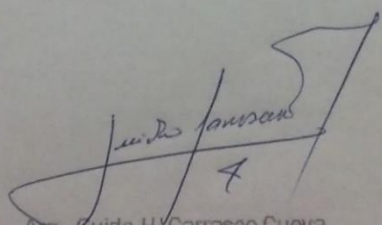
Es de absoluta responsabilidad del propietario el precautelar la seguridad ciudadana y de los propios operarios durante el período en el que los trabajos se ejecuten, debiendo tomar las debidas medidas de protección y seguridad.

La Obra debe quedar totalmente culminada y pintada.

Deberá quedar totalmente limpia la obra, y los escombros deberán ser depositados en las escombreras municipales autorizadas.
Es obligación del interesado presentar el permiso a los inspectores municipales para su verificación.

La Jefatura de Regulación y Control Urbano, **AUTORIZA** al interesado realizar exclusivamente los trabajos solicitados en el plazo de **DOCE MESES** a partir de la presente fecha.

En el caso de construcción de aceras, se deberá respetar la pendiente del bordillo, y no se permitirá obstáculos, ni gradas que impidan la libre circulación de los peatones (**CONSTRUCCIÓN SIN BARRERA**).

Arq. Guido H. Carrasco Cueva,

JEFE DE REGULACIÓN Y CONTROL URBANO

DESPLAZADO 25 ENERO 2016

Permiso Municipal para elaboración del mural "Loja Identidad Cultural" [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

4. ACTO DE ENTREGA DEL MURAL “LOJA, IDENTIDAD CULTURAL” A LA COMUNIDAD LOJANA.

Recortes de prensa Acto de entrega Mural Loja, Identidad Cultural [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

El jueves 18 de febrero del 2016, desde las 11h00, en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel, Barrio Zamora de la ciudad de Loja, con la presencia de autoridades seccionales, delegados de instituciones culturales, artistas plásticos, docentes y estudiantes de las universidades Nacional de Loja y Técnica Particular de Loja, docentes y estudiantes de establecimientos de educación básica y primaria, se realizó el **Acto de Entrega** a la comunidad lojana del **Mural “Loja, Identidad Cultural”**, en el cual intervinieron delegados de la comunidad beneficiada, directivos de la Cooperativa Juan Montalvo y delegados del Municipio de Loja, de conformidad con el siguiente programa:

ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN DE MURAL “LOJA, IDENTIDAD CULTURAL”

FECHA: JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016

ARTISTA: XAVIER BARNUEVO SOLÍS

HORA: 11H00

LUGAR: INTERSECCIÓN DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA EGAS Y MATILDE HIDALGO DE PROCEL

PARTICIPAN: AUTORIDADES CIVILES DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA; DELEGADOS DE INSTITUCIONES CULTURALES; ARTISTAS PLÁSTICOS; ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS CARRERAS DE ARTES PLÁSTICAS DE LAS UNIVERSIDADES; DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD; REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COMUNIDAD LOJANA.

PROGRAMA ESPECIAL

UN MURAL COBRA VIDA EN MEDIDA EN QUE SE RECONOCE, Y EL SIGNIFICADO QUE EMANA DE EL ORIENTA LAS ACCIONES.....

DISTINGUIDA CONCURRENCIA BUENOS DÍAS..... BIENVENIDOS A ESTE ACTO DE GRAN TRASCENDENCIA CULTURAL PARA NOSOTROS LOS LOJANOS. ESTAMOS EVIDENCIANDO UN SIMBÓLICO Y ARTÍSTICO MURAL, QUE SIN DUDA, CONSTITUYE UNA IMPORTANTE OBRA, EJEMPLO DE LO QUE SE PUEDE CONSEGUIR EN ARTE PÚBLICO.

ES GRATO PARA MI, PRESENTAR AL ARTISTA XAVIER BARNUEVO SOLIS, GESTOR DE ESTA OBRA, QUE YA CONSTITUYE UN ICONO CULTURAL DE LOJA.

MIRAR ES PINTAR, ES REPRESENTAR, DECIR, SIGNIFICAR, LAS MIRADAS ATRAEN, CONVENCEN, REFLJAN ATRAPAN Y TRASCIENDEN

LOS MORADORES DE ESTE HERMOSO SECTOR DE LA CIUDAD, VIVIERON Y COMPARTIERON CON EL ARTISTA TODO EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE ESTE EMBLEMÁTICO MURAL; ELLOS, A TRAVÉS DE LA SRA. JULITA HIDALGO DE VIVANCO, DESEAN EXTERIORIZAR EL AGRADECIMIENTO AL ARTISTA POR ESTA OBRA QUE EMBELLECE Y EDUCA A QUIENES VIVEN EN ESTE RECOVECO DE LA URBE.

LA BELLEZA PERECE EN LA VIDA, PERO ES INMORTAL EN EL ARTE

QUIZÁ UNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTAMENTE BENEFICIADAS CON ESTA SIMBÓLICA OBRA, ES LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES JUAN MONTALVO, QUE DESARROLLA SUS TRES PROYECTOS EDUCATIVOS EN ESTE CAMPUS DESDE HACE 16 AÑOS.

ESCUCHEMOS AL DR. LUIS VARELA ESTÉVEZ, PRESIDENTE DE LA MENCIONADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

EL ARTE NO REPRODUCE LO VISIBLE, LO HACE VISIBLE

EL DR. ESTEBAN SARMIENTO DISTINGUIDO DOCENTE DE LA UTPL Y ARTICULISTA DEL DIARIO LA HORA, MORADOR DE ESTE RINCONCITO DE LA CIUDAD, HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE OBSERVAR EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJO ARTÍSTICO. ESCUCHEMOS SU CRITERIO AL RESPECTO.

EL ARTE ES SOBRE TODO UN ESTADO DEL ALMA

A NOMBRE DEL SR. DR. JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO, ALCALDE DEL CANTÓN LOJA, RECIBE ESTE APORTE CULTURAL PARA LA CIUDAD, EL DR. LUIS COSÍOS, DIRECTOR DE CULTURA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA.

EN LA SEGUNDA PARTE DE ESTE ACTO CULTURAL NO PODÍA FALTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA DANZA Y LA MÚSICA, MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS QUE EN NUESTRA CIUDAD Y PROVINCIA TIENEN UN ESPACIO DESTACADO. ENTONCES, MIREMOS LA ACTUACIÓN DEL GRUPO DE DANZA JAHUA-ÑAN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y LUEGO ESCUCHAREMOS AL CORO LOS “JUANES” DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO.

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA PRESENCIA

ACTIVIDAD: ACTO DE PRESENTACIÓN DEL MURAL:
“LOJA, IDENTIDAD CULTURAL”

AUTOR: LIC. XAVIER BARNUEVO

FECHA: JUEVES 18 DE febrero de 2016

HORA: 11h00

LUGAR: INTERSECCIÓN DE LAS CALLES
JOSÉ MARÍA EGAS Y MATILDE HIDALGO
DE PROCEL
(CERRAMIENTO POSTERIOR DE LA
UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO)

Intervención Xavier Barnuevo Acto de entrega Mural Loja, Identidad Cultural [Imagen].Recuperado de Archivo personal.

DISCURSO DE PRESENTACIÓN DEL ARTISTA XAVIER BARNUEVO SOLÍS

Distinguidas Autoridades del Cantón y Provincia de Loja

Dignos Representantes de las diferentes instituciones culturales

Destacados artistas plásticos,

Autoridades, docentes, y estudiantes de los diferentes planteles educativos que nos acompañan,

Apreciados vecinos, amigos y queridos familiares:

En calidad de egresado de la Maestría en Estudios del Arte, que durante dos años cursé en la Facultad de Arte de la Universidad de Cuenca y con el propósito de aportar a la consolidación de nuestra identidad y al mejoramiento del ornato de la ciudad, seleccioné el lugar para trabajar este mural sobre la Identidad Cultural lojana, que pretende mostrar de una manera artística la Historia de Loja, sus personajes, los hechos y acciones que nos identifican como lojanos en el contexto cultural del país.

La obra describe cronológicamente de derecha a izquierda, la historia desde los paltas, la incursión inca y española y sus consecuencias; la historia moderna con personajes que marcaron los hechos de manera especial en la música, las letras, la pintura y lo contemporáneo con representaciones de las diversas especies originarias de esta zona, manifestaciones artesanales que pretenden fundirse con las refracciones eólicas y en un futuro

no muy lejano convertirse en fuente de desarrollo y progreso; y otros elementos que vosotros con su percepción pueden apreciar en estos 250 m² de arte público.

Distinguidas autoridades y apreciados vecinos reciban esta obra, como un aporte plástico para la ciudad que conjuntamente con otras que la municipalidad y el gobierno nacional ejecutan, convertirán a Loja en un vasto escenario de expresiones culturales.

Deseo exteriorizar el agradecimiento a la Universidad de Cuenca que a través del Departamento de postgrados quienes aprobaron el Proyecto de Tesis que permitió que realice esta manifestación artística en nuestra ciudad.

Asimismo, a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja que me brindaron las facilidades para cursar el referido programa de cuarto nivel.

A las autoridades de la Cooperativa de Servicios Educativos Juan Montalvo que brindaron el apoyo logístico para cumplir con este propósito. A la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a la Universidad Técnica Particular de Loja, al Ilustre Municipio de Loja por su colaboración y apoyo para la realización de la obra y del presente acto.

A los moradores de este sector que nos apoyaron e incentivaron durante el proceso de elaboración y para todos quienes colaboraron para culminar este mural que lo entrego con satisfacción y con el anhelo de que se lo mantenga y se lo cuide con el respeto que las manifestaciones artísticas lo merecen

DISCULPAD

*Sra. Julia Hidalgo Delegada del sector. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.*

*Dr. Luis Varela, Presidente de la Coop.. Juan Montalvo. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.*

*Dr. Esteban Sarmiento, Editoralista del Diario La Hora y Docente de la U.T.P.L.
[Imagen].Recuperado de Archivo personal.*

Dr. Luis Cosíos, Director de Cultura del Municipio de Loja. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Asistentes al evento. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Grupo de danza Jahua Ñan de la UTPL en su intervención. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

5. REGISTRO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD DEL MURAL *LOJA, IDENTIDAD CULTURAL*.

Evidencias del reconocimiento al autor por la comunidad del sector, la Ilustre Municipalidad de Loja y la Unidad Educativa Juan Montalvo, placas entregadas durante el acto de entrega del mural *Loja, Identidad Cultural*, realizada el día jueves 18 del presente mes y año en las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel al sureste de la ciudad de Loja.

Así mismo realicé las actividades de vinculación con la colectividad, socializando el contenido, características técnicas, aspectos compositivos y cromáticos de la obra con docentes y estudiantes de las unidades educativas Juan Montalvo, Amauta, Punto de Partida, Iberoamericano y Beatriz Cueva de Ayora.

Reconocimiento entregado por los moradores del sector al Artista Xavier Barnuevo. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Reconocimiento entregado por la Unidad Educativa Juan Montalvo al Artista Xavier Barnuevo. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Reconocimiento entregado por la Cooperativa de Servicios Educativos Juan Montalvo al Artista Xavier Barnuevo. [Imagen]. Recuperado de Archivo personal.

Declaraciones del artista a la prensa. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Declaraciones del artista a la prensa. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Socialización con estudiantes. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Socialización con estudiantes. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

Entrevistas en varios medios de comunicación. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

6. MATERIAL AUDIOVISUAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MURAL *LOJA*, *IDENTIDAD CULTURAL*.

Se elaboró un video que recopila todo el proceso de elaboración del Mural, el mismo comprende diversas fases como: el bocetaje, trabajo en el muro, la entrega a la comunidad, etc. Dicho video se encuentra adjunto al documento de Tesis en formato mp4 o también se lo puede apreciar en YouTube bajo la denominación “Loja: Identidad Cultural”.

Captura de pantalla del Video “Loja: Identidad Cultural”. [Imagen].
Recuperado de Archivo personal.

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS

Ágora:	En las antiguas ciudades griegas, plaza pública.
Aguada:	Color diluido en agua con otros ingredientes o sin ello.
Antropomorfo:	Que tiene forma o apariencia humana.
Arte público:	Todo aquel que se desarrolla en lugares de acceso público.
Álcalis:	Compuesto que en disolución acuosa se comporta como una base fuerte. En el presente trabajo el término se utilizó para referirse a brotes de alcalinidad de los soportes, por ejemplo del muro.
Chaso lojano:	Personaje típico de la ciudad y provincia de Loja, Ecuador.
Chola cuencana:	Personaje típico femenino de la provincia del Azuay, Ecuador.
Encausto:	Procedimiento de pintura con ceras o esmaltes que se aplican en caliente.
Espacio emblemático:	Espacio que por sus características singulares y representa o simboliza a algo o a alguien.
Espacio público:	El concepto actual de espacio público refiere a donde se conjugan la actividad política, los medios de información y lo que significan en el ámbito de la representación. El ámbito de la divulgación es muy importante, se habla de un intercambio entre sociedades que no se limita a un territorio.
Fresco:	Método de pintura mural que consiste en la aplicación de pigmentos de polvo fino disueltos en agua sobre un enlucido

húmedo y reciente, es decir, fresco. Los colores penetran en la superficie, formando parte integrante de la pared. Esta técnica recibe también el nombre de buon fresco o fresco buono (fresco auténtico) para distinguirla de la pintura sobre enlucido seco, que, por analogía, se denomina fresco secco o simplemente secco.

Frontispicio:	Fachada o delantera de un edificio, mueble u otra cosa.
Iconográfico:	Conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes.
Intrínseco:	Íntimo, esencial.
Involución:	Detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural, económica, etc.
Mural:	Pintura, escultura o decoración colocada sobre la superficie de un muro o relacionado con ella.
Orden Jónico:	Orden que tiene la columna de unos nueve módulos o diámetros de altura, el capitel adornado con grandes volutas y dentículos en la cornisa.
Paltas:	Pueblo amerindio que habitaba en la región ecuatoriana de la actual Provincia de Loja y el norte del Perú.
Polis:	En la antigua Grecia, estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio.

Quattrocento:	Es la primera fase del Renacimiento, se ubica a lo largo de todo el siglo XV y es uno de los periodos artísticos más importantes de Europa.
Resignificar:	Que toma una y otra vez nuevos significados.
Semántica:	En el campo del arte se utiliza el término para referirse al significado que la obra transmite. Así se hace referencia al hecho de que las artes constituyen un lenguaje con su propia gramática, es decir, los medios que se utilizan, su sintaxis, la manera como estos medios se relacionan y su semántica, qué dice o transmite, cómo comunican los medios un significado más allá de lo representado. Si el arte constituye la más alta posibilidad comunicativa del hombre, el que se manifieste con todas las relaciones del lenguaje resulta lógico.
Semiótica:	Perteneciente o relativo a la semiología, estudio de los signos.
Temple:	Denominación aplicada a los procedimientos o técnicas pictóricas en que el pigmento se disuelve en agua y se mezcla (se templa) con una goma orgánica o cola; actualmente el término se aplica más concretamente a la versión más común del procedimiento, es decir, el temple al huevo. Por lo general, sólo se emplea la yema del huevo, aunque también se ha utilizado la clara o la yema y la clara conjuntamente. El temple al huevo fue la técnica más importante de la pintura sobre tabla en Europa desde principios del siglo XVI a finales del XV, cuando empezó a ceder terreno frente al óleo. Después de ser

despreciada durante unos cuatrocientos años, la pintura al temple ha experimentado un cierto renacer en el siglo XX.

Tromp L'oeil:

Término aplicado a una pintura (o un detalle en ella) que pretende engañar al espectador (aunque sólo sea momentáneamente) de modo que crea que lo que ve es un objeto real, más que una representación bidimensional del mismo. Esas exhibiciones de habilidad y virtuosismo tienen intención humorística, y por las anécdotas de representaciones casi milagrosas de trampantojo realizadas por algunos de los más famosos pintores del pasado sabemos que engañaron y asombraron a sus contemporáneos, lo cual es típico de períodos en que se ha cultivado el naturalismo, como la época clásica en Grecia y el Renacimiento italiano.

Vinilitas:

En el arte tiene que ver con el sentido de vacuidad, designa una categoría particular de bodegón, de alto valor simbólico, un género muy practicado en la época barroca y especialmente en Holanda.

Zambo peruano:

Personaje típico del campo peruano.

Zoomorfo:

Que tiene forma o apariencia de animal.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, H. (1958) *"The human condition"*. Chicago, University of Chicago Press, Trad. Cast.: *"La condición humana"*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Alguacil, J. (2000) *"Ciudad, ciudadanía y democracia urbana"*, en *Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada*. Madrid: Cáritas Española.
- Ballard, J.G. (2012) *"Crash"*. Barcelona: Minotauro.
- Baudrillard, J. (2006) *"El complot del arte: Ilusión y desilusión estética"*. Madrid: Amorrortu.
- Baudrillard, J. (2000) *"El crimen perfecto"*. Barcelona: Anagrama.
- Baudrillard, J. (2007) *"LA SOCIEDAD DE CONSUMO: Sus mitos, sus estructuras"*. España: Siglo XXI.
- Barthes, R., (1971) *"Elementos de Semiología"*. Madrid: A. Corazón.
- Barthes, R., (1986) *"Retórica de la imagen"*. Madrid: Siglo XXI.
- Benevolo, L. (1993) *"La ciudad europea"*. Barcelona: Crítica.
- Berman, M. (V) *"Todo lo sólido se desvanece en el aire"*. Madrid: Siglo XXI.
- Brea, J. (1999) *"Ornamento y utopía, Evoluciones de la escultura en los años 80 y 90"*. Madrid: Gedisa.
- Breitenberg M. (2006) *"El pensamiento de diseño y su procedimiento, en Técnica CPS"*, Arte de Preguntar.
- Bürger, P. (1987) *"Teoría de la vanguardia"*. Buenos Aires: Ediciones Península.
- Bourdieu, P (et-al). (1968) *"Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística"*, en *Revista Internacional de Ciencias Sociales*. Vol XX (4). Digital.
- Bourriaud, N. (2007) *"Estética Relacional"*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Carrión, A. (2008) *Legítimos: "Democracia y Cultura"*, sexto encuentro de arte urbano AL ZUR-ICH 2008.
- Castleman, C. (1987) *"Los Graffiti"*. Madrid: Hermann Blume.
- Cisneros, J. (2003) *"La privatización del espacio público"*. *Revista Latina de Comunicación Social*, año 6.
- De Micheli, M. (1987) *"Las vanguardias artísticas del siglo XX"*, Madrid: Alianza Forma.
- Delfante, C. (2006) *"Gran historia de la ciudad"*. Madrid: Abada.
- Douglas Crimp, (1993) *"Redifining Site Specificity"*, en: *On the Museum's Ruins*, Massachusetts: MIT Press Cambridge.
- Eder, R. (2007) *"Arte prehispánico en el movimiento muralista"*. En *Arqueología mexicana*, pintura mural. México: Ed. Raíces, Vol.III. N°. 16.

- Fernandez, P. (2004) *"El espíritu de la calle: psicología política de la cultura cotidiana"*. Barcelona: Anthropos.
- Figueres, B. (1974) *"Arquitectura del paisaje y calidad de vida"*, en *Textos de paisajismo. I Jornadas Internacionales. Urbanismo, Paisajismo y Medio Ambiente*, Reus. Madrid: Ediciones de Horticultura/Fundación "la Caixa".
- Figueroa, F. (2006) *"Graphitfragen. Reflexiones estéticas y éticas sobre el Graffiti contemporáneo"*. España: Minotauro.
- Foucault, M. (1975) *Vigilar y Castigar / Surveiller et punir*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Fundación NMAC. (2002) *Guía de buenas prácticas: "Proyectos de arte contemporáneo en espacios públicos, naturales y urbanos"*. Cádiz: NMAC.
- Ganz, N. (2005) *"Arte urbano de los cinco continentes"*. Madrid: Gustavo Gili.
- Gamio, M. (1992) *"Forjando Patria"*, México, Editorial Porrúa.
- Goffman, E (1970) *"Relaciones en público"*, Madrid: Alianza Editorial.
- Goitia, Ch. (1970) *"Breve historia del urbanismo"*. Madrid: Alianza Editorial.
- González Mello, R. (1995) *"José Clemente Orozco"*. Guadalajara: Instituto Cultural Cabañas.
- Gorelik, A. (1998) *"La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires"*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Habermas, J. (1994) *"Historia y crítica de la opinión pública"*. México DF: Gustavo Gili.
- Habermas, J. (1989) *"El discurso filosófico de la modernidad"*, Versión castellana de M. Jiménez Redondo, Madrid: Taurus.
- Hatje, U. (1971) *"Historia de los estilos artísticos"*. España: Ediciones ITSMO.
- Hurl Burt, Laurance P. (1991) *"Los muralistas mexicanos en Estados Unidos"*. México: Editorial Patria.
- Kandinsky, W. (1991) *"Cursos de la Bauhaus"*. España: Alianza Editorial.
- Krauss, R. (1996) *"La escultura en el campo expandido"*, en *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Linares, S. (1960) *"Ricardo Carpani. La estética combatiente"*. Argentina: Caminos del arte: SAAP.
- Maderuelo, J. (1990) *"El Espacio Raptado, Capítulo VI: Lugares para un "arte público"*. Madrid.
- Mandoki, K. (2006) *"Estética y comunicación: de acción, pasión y seducción. Los vínculos entre la comunicación y la estética"*. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Marchan, F. (et-al) (1999) *"La pintura como arte puro"*, en *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*, Recuperado de: <https://goo.gl/Yc8dfr>.
- Metz, C. (1972) *"Análisis de las imágenes"*, Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

- Meyers, W., (1987) *“Los creadores de la imagen, Poder y persuasión en Madison Avenue”*. Barcelona: Ed. Planeta.
- Miller, M. (1986) *“The murals of Bonampak”*. Usa: Princeton University Press.
- Moles, A. y Rohmer, E., (1972) *“Psicología del espacio”*, Madrid, Ricardo Aguilera.
- Mónica, G. (2001) *“Arte en lugares públicos”*, en *Cimal. Arte internacional*. España: Arte público.
- Muñoz, M. S.f. (2006) *“Documentos de las Artes Plásticas en México”*. México.
- Naredo, J. (2000) *“Ciudades y crisis de civilización”*, en *Documentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Ciudades habitables y solidarias*. Madrid: Cáritas Española.
- Panofsky, E., (1983) *“La perspectiva como forma simbólica”*. Barcelona: Tusquets.
- Pedrola, A., (1998) *“Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas”*. Barcelona: Ariel.
- Peiro López Z, J. B., (2002) *“La pintura mural: función estética, decorativa y publicitaria, en AA. VV., Arte y Funcionalidad”*. Valencia: Vicerrectorado de Cultura de la UPV - AVCA.
- Pérez Muñoz, M. (2011) *“La educación a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación a través del arte”*, en *Revista Pedagogía Social*. México: UAEM.
- Pergolis, J. (1998) *“Bogotá fragmentada”*. Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Puig Torres, R. (2005) *“1000 graffitis”*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Ramírez, Maricarmen (1997) *“El clasicismo dinámico de David Alfaro Siqueiros. Paradojas de un modelo excéntrico de vanguardia”*. En Debroise, Olivier. *Otras rutas hacia Siqueiros*. México: INBA.
- Rabotnikof, N. (1997) *“El espacio público: caracterizaciones teóricas y expectativas políticas”*. En Quesada, F. (ed) *“Filosofía Política I. Ideas políticas y movimientos sociales”*. Madrid: Trota- C.S.I.C.
- Renau, J. (2002) *“Arte contra las élites”*. Madrid: Debate.
- Rochfort, D. (1993) *“Mexican Muralists”*. Singapur: Laurence King Publishing.
- Rochfort, D. (1999) *“Pintura mural mexicana, Orozco, Rivera, Siqueiros”*. Editorial Noriega.
- Rosci, M. (1989) *“Los frescos de Diego Rivera”*. Novara: Atlantis.
- Ruales, M. (2008) *“Arte Público”*. Revista Anaconda N°15. Ecuador: Anaconda.
- Saravia Madrigal, M. (1998) *“El planeamiento urbano, otra vez en crisis”*, recogido en *El malestar urbano en la gran ciudad*. Madrid: Talasa Ediciones-Fundación COAM.
- Segarra, G. (1986) *“Historia del Ecuador”*. Quito: Editorial Ofimex.
- Siqueiros, D. A. (1979) *“Cómo se pinta un mural”*. Cuernavaca: Taller Siqueiros.
- Smith, R. (1982) *“Manual del artista. Equipo, materiales y técnicas”*. Madrid: Hermann Blume.

Silva Tellez, A. (2011) *"la ciudad como comunicación: Elaboración de una teoría sobre el graffiti en las ciudades contemporáneas, con especial referencia a ciudades colombianas y latinoamericanas"*. Revista DIA-LOGO. Brasil: UERJ.

Silva Tellez, A. (1988) *"Graffiti: una ciudad imaginada"*. Colombia: Tercer Mundo editores.

Vasconcelos, J. (1950) *"Discursos (1920-1950)"*. México: Botas.

Vivas Ziarrustia, I. (2004) *"Bilbao: Regeneración de la ciudad post industrial, urbanismo, arquitectura, escultura y mobiliario en la nueva metrópoli"*. Bilbao: Kobie.

Zamorano Pérez, P. (2007) *"Muralismo en Chile: texto y contexto de su discurso estético"* Revista Universum N°22. Chile: Universidad de Talca.

Zunzunegui, S. (1989) *"Pensar la imagen"*. Madrid: Cátedra- Universidad País Vasco.

REVISTAS Y PRENSA ESCRITA

Borges, A. (1968/09). "Arte mural. Las claves creadoras de Jorge Swett y Segundo Espinel", en *Vistazo, Guayaquil*, pp. 53-54.

El Universo, Guayaquil, Edición del 12/08/2011.

WEBGRAFÍA

Arts4x.com. *"Diccionario enciclopédico de arte y arquitectura"*. Web 3 Ene. 2016.

http://www.arts4x.com/spa/diccionario_del_arte_enciclopedia.html

Banksy y sus graffiti, Web. 7 Oct. 2015. Link:

<http://www.lavidaenstereo.com/banksycapturado-en-video>.

Cirauqui, M. *"La incertidumbre del contexto"*, entrevista a Rirkrit. Tiravanija, *Lápiz. Revista Internacional de Arte* nº 22. Web. 5 Oct. 2015.

<http://www.revistasculturales.com/articulos/10/lapiz-revista-internacional-dearte/536/6/la-incertidumbre-dl-contexto-entrevista-a-rirkrit-tiravanija.html>

http://www.fba.unlp.edu.ar/muralismo/manifiesto_siqueiros.html

Foucault, M. Vigilar y Castigar / *Surveiller et punir* (1975). Web. 6 Oct. 2015.

http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault

Gil Araujo, V. Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA-USP), www.bijari.com.br, página Bijari / Latinart. Web. 2 Oct. 2015.

http://www.corneta.org/no_46/corneta_presenta_colectivo_bijari.html

Información sobre la obra de Banksy. Web. 7 Oct. 2015.

<http://arteycallejero.blogspot.com/search/label/Texto%20%28Informaci%C3%B3n%29>

Jaar, A. *"Vida, Trayectoria, Aportes, Investigación"*. Web. 2 Oct. 2015.

<http://www.portaldearte.cl/autores/jaar.htm>

Llano, J. Etiquetas: Espacios Públicos, Festival Internacional de Benicàssim (FIB-Art), Publicado por apariencia publica, Intervenciones Artísticas, Site-Specific Art. Web. 6 Oct. 2015. www.aparienciapublica.org

Méndez, J. y Garrido, S. "El otro arte de escribir", Historia de la Imagen gráfica incluida en el Ciclo de Ilustración en la Escuela de Arte de Valladolid, año 2002. Web. 6 Oct. 2015. http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/05historia_spain.html

Parker, C. "*Young British Artists*" Web. 2 Oct. 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Parker

Real Academia Española. "*Diccionario de la lengua española*", año 2016. Web. 3 Ene. 2016. <http://dle.rae.es/?id=cTuBg9e>

Rollins, T. & K.O.S, "*Educación artística e integración social*", Web. 4 Oct. 2015. <http://www.crownpoint.com/html/rollins.html>

Wodickso, K. "*Socialismo real*", Web. 4 Oct. 2015. <http://www.carminandres.com/uoc/05estetica/artistas/wodiczkokrzysztof.html>