

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

*Generación de un proyecto artístico cultural con la comunidad del Carmen de
Jadán del cantón Gualaceo*

**Trabajo de titulación previo a la
obtención del título de Licenciado en
Artes Visuales**

Autores:

Diego Leonel García Guerrero

CI: 0105309199

Correo: leongarca12@gmail.com

Isaac Octavio Orellana Ulloa

CI: 0103915492

Correo: isaacoc90@gmail.com

Director:

Mgst. Julio Efraín Álvarez Palomeque

CI: 0101815462

Cuenca – Ecuador

5 de junio de 2020

Resumen

Las comunidades humanas estamos en constante diálogo unas con otras, influenciando e influenciándonos, de manera tangible e intangible. El desarrollo del arte ha tenido una suerte similar, toma conocimientos de diferentes latitudes y depende de los artistas el desarrollo que este tenga. Este proyecto tiene dos ramas sustanciales: investigación y producción artística. La primera fue el trabajo desarrollado en la comunidad, la misma que se subdividió en: enseñanza-aprendizaje, gestión cultural y producción de obra artística. La segunda rama se dividió en dos etapas, la de investigación y la de exposición.

Para la producción artística se realizó investigación tanto bibliográfica como de campo. Realizamos entrevistas abiertas (no estructuradas) como herramienta investigativa con un enfoque en la tradición oral de la comunidad, fuimos partícipes de eventos festivos de esta, obteniendo audios que luego sirvieron de materia prima para la producción de la obra, la misma que tuvo dos momentos: un audio reproducido mediante el parlante de la capilla comunal y cajas sonoras denominadas *Memorias*, contenedoras de objetos relacionados al proceder cultural de la comunidad. El arte fue para este proyecto fuente de conocimiento y diálogo, pues la obra que presentamos está orientada a dichos fines.

Palabras clave

Comunidad, arte, producción artística, gestión cultural, tradición oral, cultura.

Abstract

Human communities are in constant dialogue with others, influencing and influencing, in a tangible and intangible way. The development of art has had a similar fate, it takes knowledge of different latitudes and it depends on the artists the development that it has. This project has two production ways: research and artistic production. The first was the work developed in the community, which was subdivided into: teaching-learning, cultural management and production of artistic work. The second is divided into two stages, research and exhibition.

For the artistic production, both bibliographic and field research was carried out. We conducted open interviews (unstructured) as a research tool with a focus on the oral tradition of the community, we participated in festive events of this community, obtaining audios that later served as raw material for the production of the work, it had two moments: an audio reproduced through the speaker of the communal chapel and sound boxes called *Memories*, containers of objects related to the cultural proceeding of the community. The art was for this project a source of knowledge and dialogue, because the work we present is oriented to these fines.

Key words

Community, art, artistic production, cultural management, oral tradition, culture.

Contenido

Resumen	2
Palabras clave	2
Abstract	3
Key words	3
Dedicatoria	10
Agradecimiento	11
Introducción	12
1. Cultura, identidad e interculturalidad	13
1.1 Características de la comunidad	17
1.2 Vinculación con la comunidad	20
2. Taller de arte	23
2.1 Síntesis de elementos culturales (Taller de arte)	28
3. Obra de carácter relacional y sonoro	41
3.1 Construcción de la obra	50
3.2 Exposición	61
Conclusiones	65
Bibliografía	67
Anexos	69

Tabla de imágenes

Imagen 1 El Carmen de Jadán. 2018	18
Imagen 2 Mama Rosa Sisalima. 2019	20
Imagen 3 La huerta de Mama Rosa. Isaac Orellana, 2019	22
Imagen 4 Minga de siembra. Isaac Orellana, 2018	23
Imagen 5 Realización del action painting. Isaac Orellana, 2018	25
Imagen 6 Collage realizado por los estudiantes, 2018	26
Imagen 7 Caminata durante el paseo. Isaac Orellana 2018	27
Imagen 8 Taller de creación de máscaras. Isaac Orellana, 2018	28
Imagen 9 Personaje del chivito. Leonel García, 2019	30
Imagen 10 Boceto del mural Shitana. Isaac Orellana, 2019	31
Imagen 11 Mural terminado. Isaac Orellana, 2019	32
Imagen 12 Boceto de mural “bruja”. Isaac Orellana, 2019	33
Imagen 13 Dibujo de las brujas por los niños, 2018	34
Imagen 14 Mural terminado. Leonel García, 2019	35
Imagen 15 Bocetos de elementos identitarios. Isaac Orellana, 2019	36
Imagen 16 Niñas pintando parte del mural. Isaac Orellana, 2019	36
Imagen 17 Mural colectivo. Isaac Orellana, 2019	37

Imagen 18 Mona Caron, Dandelion	38
Imagen 19 La Charmeuse de serpents	39
Imagen 20 El encuentro de dos culturas. Brasil. 2014	40
Imagen 21 Megáfono de la capilla. Leonel García, 2019	46
Imagen 22 Ishmael Randal Weeks. Voces monumentales, XIV Bienal de Cuenca, 2018	47
Imagen 23 Oswaldo Macia Surrounded in Tears. 2011	47
Imagen 24 Jens Haaning, Turkish Jokes.	48
Imagen 25 Ana Guedes, Playa del naufragio. 2018	50
Imagen 26 Robert Morris Box with the sound of its own making (1961)	51
Imagen 27 boceto idea de obra inicial, caja de barro	52
Imagen 28 Tierra de color rojiso, 2019	53
Imagen 29 extracto de la Obra memorias, 2019	54
Imagen 30 Boceto cajas, idea final, 2019	55
Imagen 31 Boceto cajas, medidas y elementos, 2019	56
Imagen 32 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 1	57
Imagen 33 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 2	58
Imagen 34 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 3	59
Imagen 35 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 4	60
Imagen 36 Vitrina. Leonel García, 2019	62
Imagen 37 Fotolibro. Leonel García, 2019	63
Imagen 38 Limpia. Leonel García, 2019	64
Imagen 39 Niños jugando durante receso. Isaac Orellana, 2018	69
Imagen 40 Pampa Mesa durante el paseo con los niños del taller. Leonel García, 2018	70
Imagen 41 Minga de la siembra, detalle. Isaac Orellana, 2018	71
Imagen 42 Minga de la siembra. Leonel García, 2018	72
Imagen 43 Huerta de mama Rosa, detalle. Isaac Orellana 2019	73
Imagen 44 Clases en el aula. Leonel García, 2019	74
Imagen 45 Capilla del Carmen. Isaac Orellana, 2016	75
Imagen 46 Fotografía junto a don Carlos B. 2019	76
Imagen 47 Clase durante paseo. Leonel García, 2018	77
Imagen 48 Paseo. Isaac Orellana, 2018	78
Imagen 49 Proyección de Película. Isaac Orellana, 2018	79
Imagen 50 Paseo. 2018	80
Imagen 51 Paseo. Leonel García, 2018	81
Imagen 52 Dripping clase participativa. Isaac Orellana, 2018	82
Imagen 53 Plantas medicinales. Isaac Orellana, 2019	83
Imagen 54 mama Rosa preparando los montes para las limpias. Isaac Orellana, 2018	84
Imagen 55 Niños colaborando con los murales. Leonel García, 2019	85
Imagen 56 Trabajo nocturno de mural. Isaac Orellana 2019	86
Imagen 57 Proceso de pintura mural. 2019	87
Imagen 58 Shitana, comparsa durante el carnaval. Leonel García, 2019	88
Imagen 59 Juego fiesta de carnaval. Leonel García, 2019	89
Imagen 60 Asando cuyes, carnaval. Leonel García, 2019	90
Imagen 61 Durante reproducción de audio. Leonel García, 2018	91
Imagen 62 Exposición Galería Ombligo. Isaac Orellana, 2019	92
Imagen 63 Exposición Galería Ombligo. Isaac Orellana, 2019	93
Imagen 64 Mama Rosa realizando una limpia durante la exposición. Leonel García, 2019	94
Imagen 65 Visitante durante la exposición. Leonel García, 2019	95

Cláusula de Propiedad Intelectual

Diego Leonel García Guerrero, autor del trabajo de titulación “Generación de un proyecto artístico cultural con la comunidad del Carmen de Jadán del cantón Gualaceo”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca 5 de junio de 2020

Diego Leonel García Guerrero
C.I: 0105309199

Cláusula de Propiedad Intelectual

Yo, Isaac Octavio Orellana Ulloa, autor del trabajo de titulación "Generación de un proyecto artístico cultural con la comunidad del Carmen de Jadán del cantón Gualaceo", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Cuenca 5 de junio de 2020

Isaac Octavio Orellana Ulloa

C.I: 0103915492

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Yo, Diego Leonel García Guerrero en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Generación de un proyecto artístico cultural con la comunidad del Carmen de Jadán del cantón Gualaceo”, de conformidad con el Art. 114 del CODIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 5 de junio de 2020

Diego Leonel García Guerrero

C.I: 0105309199

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Yo, Isaac Octavio Orellana Ulloa en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Generación de un proyecto artístico cultural con la comunidad del Carmen de Jadán del cantón Gualaceo", de conformidad con el Art. 114 del CODIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 5 de junio de 2020

Isaac Octavio Orellana Ulloa

C.I.: 0103915492

Dedicatoria

A las niñas y niños del Carmen de Jadán

Isaac Orellana U.

Dedico este trabajo a mi familia en especial a mis padres por creer en mi y brindarme todo el apoyo y cariño para poder alcanzar este propósito. A mis suegros que sin duda formaron parte de este importante paso. A mi esposa e hija que han sido y seguirán siendo fundamentales en todos mis procesos de vida.

Leonel García G.

Agradecimiento

Agradecido con toda la red de vida que ha hecho posible que suceda esto y mucho más.

Mi familia.

Las personas del Carmen de Jadán.

Isaac Orellana U.

Agradecido con nuestro tutor de tesis Mgst. Julio Álvarez P. por su apoyo a nuestro proyecto.

A todo el pueblo del Carmen, los niños de la escuela Federico Guerrero, su directora la Lic.

Liliana Uyaguay, el señor Carlos Bueno y mama Rosa Sisalima por su compromiso con el proyecto.

Leonel García G.

Introducción

Este proyecto artístico - cultural parte de la necesidad de relacionarnos con la sabiduría rural, es decir, de los habitantes campesinos y/o indígenas del campo de la sierra; en este caso se trata de la comunidad El Carmen de Jadán, ubicada en el cantón Gualaceo. Como artistas en formación, no tenemos una trayectoria en proyectos comunitarios, sin embargo, vemos en el arte una herramienta de relación con el mundo a través de todos los artificios que este involucra. Se procuró un acercamiento vivencial con la comunidad del Carmen de Jadán donde se estudiaron elementos culturales relevantes como la medicina ancestral, festividades y el contexto histórico local, forjando espacios de producción y exposición artísticos fundamentados en la experiencia previa con la comunidad.

Como punto de partida nos basamos en la forma relacional planteada por Bourriaud, quien afirma que “el arte es un estado de encuentro” (Bourriaud, 2008); un espacio y tiempo de interrelación social, donde lo individual se difumina. Reinaldo Laddaga (2006) refuerza este concepto al decir que:

Escritores y artistas quienes, en nombre de la voluntad de articular la producción de imágenes, textos o sonidos y la exploración de las formas de la vida en común, renuncian a la producción de obras de arte o a la clases de rechazo que se materializaba en las realizaciones más comunes de las últimas vanguardias, para iniciar o intensificar procesos abiertos de conversación que involucren a no artistas durante tiempos largos, en espacios definidos ... que apuntan a la constitución de ... modos experimentales de coexistencia (Laddaga, 2006).

Otro de los motores para esta experiencia que inicia como una utopía, es el principio andino de reciprocidad, *ayni*, compartir lo que podamos desde nuestra experiencia y conocimiento y, a cambio, aprender lo que el pueblo - o con quienes se logre relación- pueda ofrecer. En este tipo de prácticas, y más cuando no ha existido experiencia previa, no se sabe con certeza cuáles serán los resultados, de todos modos, está vigente el propósito de vincular el arte con sus conocimientos ancestrales y el imaginario colectivo.

En el desarrollo del presente documento analizamos conceptos claves como cultura, identidad e interculturalidad; seguido de las características propias de la comunidad donde desarrollamos el proyecto; continuamos con la descripción del proceso de acercamiento al pueblo en los temas: Vinculación con la comunidad y Taller de arte; finalmente se habla de la producción estética en los tres temas siguientes, Síntesis de elementos culturales, donde se habla de la producción de murales en base a la investigación de campo; Obra de carácter relacional y sonoro, en el que se describe el proceso de producción de la obra relacional y sus resultados; y Exposición, donde se comenta lo que fue el evento expositivo en la galería.

1. Cultura, identidad e interculturalidad

Sabiendo que nos encontraríamos con un poblado con el cual compartimos elementos culturales y orientados hacia un encuentro vivencial con la comunidad, nos fundamentamos en conceptos claves como el de cultura, identidad e interculturalidad. Hervé Carrier, sacerdote jesuita y sociólogo canadiense desarrolló obras de relevancia internacional relacionadas a la sociología urbana y de la religión e identidad cultural. En su Diccionario de cultura describe esta como:

Todo el ambiente humanizado por un grupo; es su manera de comprender el mundo, de percibir al hombre y su destino, de trabajar, de divertirse, de expresarse por medio de las artes, de transformar la naturaleza por medio de las técnicas y los inventos: la cultura es el producto del genio del hombre, entendido en su sentido más amplio (...). Por ser un fenómeno de psicología colectiva, lleva consigo una buena dosis de inconsciente (...), en cuanto a realidad psicosocial, es un atributo de la persona en tanto como del grupo, ya que se dan una interacción constante entre las conciencias individuales y la conciencia colectiva (Carrier, 1994).

Si bien en la actualidad existe una necesidad de volver la mirada hacia la sabiduría de los abuelos indígenas, que sigue viva en las comunidades rurales, sucede que en ocasiones las formas de acercamiento a estas divagan en la forma, deviniendo en una visión exótica además de un uso comercial de ciertas prácticas tangibles o intangibles. Siendo así, el proyecto busca generar relaciones directas con los habitantes, a sabiendas que no será posible abarcar a toda la población, sin embargo, el interés del trabajo implica el contacto con la tierra, la medicina ancestral y otras prácticas que se puedan llevar a cabo en el proceso y finalmente cómo generar una relación de estos elementos con el arte.

Stuart Hall sostiene que:

La "cultura" no es una práctica; ni es simplemente la suma descriptiva de los "hábitos y costumbres" de las sociedades, como tiende a volverse en ciertos tipos de antropología. Está imbricada con todas las prácticas sociales, y es la suma de sus interrelaciones (Hall, 1994)

Es así que la cultura emerge de un grupo poblacional con elementos tangibles e intangibles; esta es transmitida entre sus miembros desde el nacimiento hasta la muerte de un individuo mediante símbolos y signos construidos en procesos de espacio y tiempo; en

primera instancia está la familia, sigue la escuela y los estudios, espacios de recreación y socialización, la religión, trabajo y los diversos medios de comunicación.

Por otra parte, se corre el riesgo de que una cultura sea un ente del condicionamiento de formas de vida, economía y política de los individuos y la sociedad en general dentro de las fronteras nacionalistas o etnográficas.

Identidad y cultura no son términos que expresan lo mismo, a diferencia de cultura, la identidad es el discurso que se da sobre lo que se dice ser, individual o colectivamente; esta construcción depende de la cultura como base. La formación de la identidad se da tras una selección de rasgos característicos de una memoria colectiva de un grupo como los valores, creencias, mitos, etc. Es a partir de la identidad que se entiende la existencia de la diferencia cultural y las posturas contrahegemónicas (Guerrero, 2002, pág. 103). Sin embargo, el término “identidad cultural” se vuelve ambiguo o incluso fantasmagórico, ya que éste limita la expansión de la cultura. Según Néstor García Canclini, las culturas no son puras, son producto de hibridaciones pasadas, inmersas en ciclos de hibridación: “entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García, 2012). Se habla entonces de culturas híbridas heterogéneas en constante modificación debido a la intercomunicación/interculturalidad global (migración, economía y *mass media*). En el contexto de la sierra ecuatoriana al igual que el resto del continente americano, a excepción de algunas etnias como las que viven en el Amazonas, lo que se llamaría hibridación cultural, responde para exponer de manera abreviada, a los procesos de colonización que empezaron en el siglo XV, los programas de independencia y la neo-colonización que se vive en la actualidad. En estos hechos, no se puede hablar de interculturalidad, sino de imposición, hegemonía cultural y aculturación. Más aún, en los

tiempos presentes y transfronterizos, con la existencia de redes sociales y las olas migratorias a países europeos o norteamericanos, que se intensificaron en 1999 y 2000 tras la dolarización, los cambios son más evidentes acompañados de un flujo de dinero abundante, especialmente entre las familias de los migrantes de la zona austral del Ecuador.

En síntesis, los intercambios culturales dan lugar a transformaciones de las formas de ser y hacer de los pueblos. Esta idea la refuerza Silvia Rivera Cusicanqui al hablar de la capacidad de la humanidad de reinventarse, de la no existencia de una identidad fija, más cambiante. (UCR, 2015) Complementario a esto, y como soporte para este proyecto, Rivera, piensa en lo mestizo como un espacio de diálogo entre lo indígena y lo occidental.

La multiculturalidad es un elemento clave para comprender la diferencia y la convivencia de múltiples culturas. Ante la homogeneización que atraviesan las sociedades contemporáneas, el multiculturalismo, que es la puesta en práctica de la convivencia entre culturas, surge de manera subversiva ante este fenómeno actual. Es necesario entonces que las prácticas actuales y la forma de vivir sea una puesta política hacia la diferencia y reconocimiento de los contextos geográficos históricos y presentes, como es de gran valor reconocer la riqueza de la sabiduría de los pueblos del Abya Yala (continente americano).

Por otro lado, Catherine Walsh, como se citó en (Salgado, 2002) sostiene:

la interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones entre grupos, como también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos, con el afán de confrontar y transformar las relaciones de poder (incluyendo las estructuras y las instituciones de la sociedad) que han naturalizado las asimetrías sociales.

1.1 Características de la comunidad

Ahora bien, el Carmen de Jadán tiene unas características propias, fruto de su historia. La comunidad pertenece a la parroquia San Andrés de Jadán; está ubicada en la zona rural del cantón Gualaceo, a 2600 m.s.n.m. aproximadamente; es la comunidad más poblada de la parroquia con 778 habitantes, según el Censo INEC 2010; la temperatura promedio es de 12° C. Al ser un pueblo andino está rodeada de montañas y lindera con el bosque protector *Aguarongo*. El centro comunitario consiste en un aglomerado de casas alrededor de un pequeño parque, además de un centro de salud, una escuela, la casa comunal y una capilla de tapial y teja. En los alrededores están las chacras o huertas como parches sobre el verdor y casas diseminadas por el territorio. Antiguamente, en *Jahuamcay* (*las tierras de arriba* en quichua), el espacio geográfico que alberga hoy a la parroquia, vivió una etnia bajo el cacicazgo de Jatan, y es en su honor que se llamó a la parroquia *Jadán* en 1786. (Miller, 2012)

A nivel general de la parroquia Jadán, la mayoría se autodenomina como mestiza (88,10%), el resto como indígenas (8,11%), blancos (2,87%), y otros (0,92%); esto según el Censo del INEC del 2010.

Imagen 1 El Carmen de Jadán. 2018

Entre las prácticas de los pobladores están la agricultura, crianza de animales, docencia, medicina ancestral, albañilería, servicios en empresas públicas, comercio, otros. En cuanto a lo agropecuario, la comunidad produce: maíz, habas, frejol, hortalizas, pollos, ganado lechero, cuyes, ovejas, cerdos y gallinas criollas. El destino de la producción es para autoconsumo y el excedente se comercializa en Gualaceo y Cuenca. Los jóvenes terminan el colegio en la parroquia Jadán, y quienes ingresan a la universidad, viajan a Cuenca. Así mismo, hay quienes trabajan en Cuenca y regresan a la comunidad los fines de semana.

La comunidad El Carmen es poseedora de un rico patrimonio intangible reconocido por el Instituto Nacional de Patrimonio. Entre estos están el conocimiento de las *mujeres parteras* que usan sus manos y plantas medicinales para asistir en embarazos y partos. También está el conocimiento del *arado* y *siembra*, relacionado al buen tratamiento de la tierra y los calendarios agrícolas. La aplicación de *plantas medicinales*, resultado de la relación del ser humano con su entorno. La *minga*, que se la realiza en tiempos de siembra,

deshierba y cosecha, como una manera reciproca de trabajo comunitario o vecinal. El *mal de aire*, enfermedad que se cura con limpias. La preparación y consumo de la *chicha de jora* y el *champús*. La *fiesta de la Shitana*, rito de regalo y agradecimiento, al igual que la *fiesta del Señor de los Milagros*, importantes por la serie de ritos que involucra y como factores identitarios de la comunidad. Finalmente, el *hilado*, proceso artesanal realizado por las mujeres de la comunidad en el cual se hila la lana de borrego para usos textiles.

Ha existido en la comunidad una fuerte ola de migración al extranjero con fines económicos, en su mayoría hombres, lo cual se puede ver reflejado en la organización social, específicamente en los directivos de los distintos comités o asociaciones que están guiados por mujeres de distintas edades; como es el caso de la organización *Jatariwuarmi*, mujeres agricultoras que venden sus productos orgánicos en los mercados. A pesar de ello, a nivel general de la parroquia, el porcentaje de líderes masculinos es mayor al femenino. Según el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010 existen 111,9 mujeres por cada 100 hombres en la parroquia Jadán y el porcentaje de hombres migrantes es 74,79% frente al 25,21% de mujeres migrantes, siendo jóvenes el grupo mayoritario. Así mismo, la arquitectura es otra evidencia producto de la migración, las casas antiguas de tierra (adobe, bahareque y tapial) han sido cambiadas en gran número por casas o edificios de bloques y cemento con patios delanteros o garajes y tiendas pequeñas. De igual manera, la vestimenta refleja la influencia occidental sobre los pobladores, son pocas personas y en general adultas las que conservan la vestimenta tradicional, en el caso de la mujer, la pollera, sombrero, botas y otros accesorios; en el caso del hombre, pantalón de tela, sombrero, abrigo de lana entre otros. Es común en las y los jóvenes el uso de pantalones jean, camisetas de diseño urbano. Esto se da debido a la sobrevaloración de la ideología occidental. (GAD Parroquial, 2015) Como otra consecuencia, está el abandono de la tierra y la producción agropecuaria, que, si bien uno de

los motivos para migrar al exterior fueron los escasos ingresos económicos, ahora la producción resulta escasa y en ocasiones sólo para el consumo familiar.

Una serie de aspectos geográficos, culturales, espaciales y temporales se entretajan y definen al Carmen como un lugar especial. El particular color del suelo pinta el paisaje de rojo; el proceder ancestral de los habitantes se mantiene a pesar de la hegemonía cultural; la naturaleza y la arquitectura generan una sensación de tiempos remotos. Estas peculiaridades captaron nuestra sensibilidad e interés por llevar a cabo el proyecto en la comunidad y aportar desde el arte una reflexión sobre su propia configuración.

1.2 Vinculación con la comunidad

Imagen 2 Mama Rosa Sisalima. 2019

Doña Rosa Sisalima, médica/curandera oriunda de la comunidad, fue el lazo para vincularnos con la población después de que en un taller de medicina ancestral señaló que la comunidad tiene las puertas abiertas para proyectos comunitarios. Doña Rosa trabaja en el mercado *10 de agosto*, los días martes y viernes, y es miembro de la organización agroecológica Jatariwuarmi, por tal motivo se hizo imposible que estableciéramos relaciones de trabajo con ella, debido a su apretada agenda. El segundo intento de vinculación fue a través de uno de sus nietos, miembro del grupo de jóvenes de la comunidad, después de ese encuentro tampoco se pudo lograr una relación de cooperación. Luego de unos meses, por motivos de tramitología del trabajo de titulación, volvimos a la comunidad. Sabiendo ya que el proceso de inserción en el pueblo resultaba muy complicado, decidimos organizar un taller de arte de acuerdo a lo planificado con anterioridad. Para esto conversamos con la presidenta del Comité Pro-mejoras, Flor Uyaguari, quien nos citó para una reunión comunitaria en la que expusimos el proyecto, el cual fue aceptado y varias personas se comprometieron a participar en las actividades programadas. Para asegurar el espacio, acudimos a la directora de la escuela del sector “Federico Guerrero”, la licenciada Liliana Uyaguay, habitante de la comunidad. Tras haber realizado los trámites correspondientes en el Distrito de Educación, Coordinación zonal 6, (Gualaceo-Chordeleg), nos reunimos nuevamente con la directora y organizamos la agenda. El sábado 13 de septiembre de 2018, dio inicio el taller a las 9h00, con 15 asistentes, 10 niñas y 5 niños.

Otras maneras en las que nos relacionamos con algunos de los habitantes por motivaciones que trascienden este proyecto, siguiendo la necesidad de adquirir otros conocimientos, sucedieron en diferentes momentos. En septiembre, época de siembra, colaboramos *wachando* en la siembra de la chacra de la señora Lilian, allí fuimos partícipes de la siembra de maíz, ocas, mellocos, papas, entre otros. Fue también una oportunidad para

probar la colada de oca, un tubérculo que crece en la chacra durante un año. Otro momento se dio en febrero, en la cosecha de habas y maíz en la chacra que habíamos sembrado en septiembre, además de llevar a casa un poco de los productos cosechados, aprendimos sobre ciertas plantas que crecen entre los sembríos como anís y nabo de chacra. Otra actividad muy importante fue la producción de agua de *pítimas*, jarabe para la anemia y menopausia (debilidades) y pomada en base de plantas: ortiga y suelda. Esto se lo realizó en casa de Mama Rosa Sisalima junto a una ayudante, se recorrió su huerta medicinal la cual conforma el eje principal de su labor. También, en carnaval fuimos partícipes de la shitana y su celebración. Finalmente, en la Pascua de resurrección fuimos testigos de su auténtica celebración: procesión y representación del cielo y ejército después de la misa.

Imagen 3 La huerta de Mama Rosa. Isaac Orellana, 2019

Imagen 4 Minga de siembra. Isaac Orellana, 2018

2. Taller de arte

El taller fue organizado con distintos referentes pedagógicos desde las artes: *Aproximación al arte contemporáneo para niños*, libro de la Fundación Municipal Bienal de Cuenca y Grupo Santillana, y la tesis doctoral *Herramientas innovadoras en la educación artística: metodologías actuales para la formación del profesorado de Primaria* de Leticia Flores Guzmán. Del primero revisamos la metodología que sugiere para llevar la clase:

- Aprendizaje constructivista: al ser un taller de arte, todas las clases son prácticas.
- Enfoque de competencias: se vincula el aprendizaje con el contexto.
- Referentes artísticos: prioritariamente nacionales, luego extranjeros.

De igual manera se tomó como referente las estrategias planteadas:

- Reforzar la creatividad
- Calificar cualitativamente
- Trabajar en equipos

Se elaboró una planificación para cada clase [Adjunto planificaciones.]

Optamos por no calificar los trabajos de las y los estudiantes, sin embargo, por petición del grupo tuvimos que hacerlo, no obstante, todos obtuvieron 10/10. Como otra estrategia, orientada en la empatía, todas las mañanas a mitad de la clase salíamos de receso y jugábamos un partido de futbol mixto. Esto nació como iniciativa de las y los estudiantes. Incluso en una de las tareas en clase en las que se les pidió escribir y dibujar el concepto de arte, entre las respuestas hubo dibujos de canchas de fútbol. También, realizamos ejercicios que vienen del libro mencionado anteriormente: *cadáver exquisito* y *action painting*. El primero lo hicimos en versión escrita y gráfica, obteniendo resultados muy interesantes. El action painting fue una acción grupal en el parque de la comunidad, con los vecinos atentos a lo que sucedía en ese espacio público que por las mañanas pasa desolado. La pintura se extendió hasta pintar una bicicleta, de un compañero, completamente de verde. Esta acción fomenta la colaboración y trabajo en equipo teniendo al arte como herramienta de creación.

Imagen 5 Realización del action painting. Isaac Orellana, 2018

Como se puede observar en las planificaciones, entre las herramientas artísticas que se brindaron se encuentra el dibujo académico, una necesidad del grupo, acompañado de actividades para ejercitar el lado derecho del cerebro; pero, sobre todo, una de las intenciones del taller fue incentivar la creatividad realizando actividades para las cuales no es necesario ser diestro dibujante o pintor.

Basados en la actividad *El bosque encantado* propuesta en la tesis doctoral por Leticia Flores Guzmán, planteamos hacer un collage con el que se busca relacionar la fantasía, la ciencia ficción *hollywoodense* y la mitología cañari. En primera instancia se leyó la leyenda de las *Guacamayas* y los *cañaris* del libro de Max Arízaga, que al decir de una participante del taller “esas historias son parte de la memoria colectiva de una comunidad”. Se realizó un pequeño diálogo sobre los seres híbridos en el cine y se prosiguió con la elaboración de los collages, con buenos resultados.

Imagen 6 Collage realizado por los estudiantes, 2018

Otra actividad importante fue una caminata por las orillas del riachuelo que pasa por la parte baja de la comunidad (al este). Como antecedente, nadie había visitado un museo. Entonces surgió la idea de hacer un *Museo Barato al Aire Libre*. Fue algo sencillo y a manera de prueba, escogimos a cuatro artistas de reconocida importancia; de cada uno, una obra, e imprimimos una hoja con cada trabajo: *Crepúsculo en Venecia* de Monet; *Árbol de la esperanza mantente firme* de Frida Khalo; un paisaje de la cultura *Tigua*; por último, *Knitting* de Suzanne Tidwell. Con cada obra se hizo un ejercicio de interpretación y diálogo en diferentes momentos o paradas durante la caminata. Para esta actividad nos basamos igualmente en la tesis doctoral de Leticia Flores Guzmán; en ella se propone que los estudiantes desarrollen la capacidad perceptiva y crítica a través del análisis y el diálogo. Los resultados fueron muy interesantes, los y las estudiantes participaron muy atentos y con muchas ideas. Posteriormente, montamos la pampamesa junto al río y hubo tiempo de juego.

Imagen 7 Caminata durante el paseo. Isaac Orellana 2018

Otra actividad fue la proyección de la película *El viaje de Chihiro*, un anime del studio Ghibli. Se escogió este filme por estar fuera del circuito de producción de la violencia de Hollywood y por su temática en cuanto a valores, pensamientos y actitudes. A pesar de la larga duración de la misma, la magia proyectada mantenía a los chicos concentrados. El cine en clase es una actividad fuera de lo común ya que evade las tareas regulares; ahí también radica su importancia.

La última clase fue un taller de máscaras, inspirada en el trabajo de Lygia Clark: *máscaras sensoriales* (1967). Se partió del análisis de imágenes de máscaras precolombinas, de la cultura popular y africanas. Cada niño y niña eligió el modelo de la suya: diablos, conejos, venados y antifaces con plumas de gallina. Como plus, todas las creaciones llevaban dos cascabeles que sonaban de acuerdo al movimiento de quien la usaba.

Imagen 8 Taller de creación de máscaras. Isaac Orellana, 2018

2.1 Síntesis de elementos culturales (Taller de arte)

Como parte de los objetivos del proyecto se encuentra el seleccionar los elementos culturales más relevantes de la comunidad con fines creativos. Esto tuvo un proceso de conversaciones, primero en las clases del taller con los niños y, posteriormente, en dos entrevistas grabadas que las realizamos a dos personas de la comunidad: Sr. Carlos Bueno de 74 años y Mama Rosa Sisalima de 63 años. En clase los niños contaron y también dibujaron a las brujas que se reunían antiguamente en una laguna colorada. Además de otras historias con el diablo como villano.

En la primera entrevista el Sr. Bueno nos habló principalmente de la historia del origen de la comunidad; su nombre cañari: *Pukacocha* y cómo cambió a *el Carmen*; las primeras familias; cómo se celebran las fiestas; las leyendas y cuentos; entre otros temas (C. Bueno, comunicación personal, 26 de febrero de 2019). Por otro lado, la mama/curandera Rosita nos cuenta de su historia de vida y su aprendizaje sobre la medicina de las plantas. En

el diálogo también nos habla del uso de ciertos montes y lo espiritual en su experiencia de vida (R. Sisalima comunicación personal, 7 de marzo de 2019).

¿Cómo confluir los elementos culturales tangibles y otros que provienen de la tradición oral en un producto artístico?

Decidimos hacer esta síntesis de dos maneras, la primera fue mediante la creación de dos murales, mientras que la segunda consistió en la grabación de las entrevistas y su reproducción. Sobre esta última hablaremos en el siguiente tema.

Ahora bien, en cuanto a los murales colocamos como tema central las plantas medicinales, ya que este conocimiento de su uso ha sido catalogado como patrimonio intangible del Ecuador, como ya se lo mencionó previamente.

Para el primer diseño se parte de la fiesta de la *Shitana* que se realiza en carnaval. Los hombres de la comunidad visten cueros de chivo o borregos arreglados con hilos o borlas de colores, una manera simbólica de apoderarse de la esencia de estos animalitos que les gusta andar por las lomas jugando entre ellos con algarabía. Una vez reunidos los “chivitos” y las mujeres empieza una caravana de juegos, comida, flores y música - se toca la flauta, el pingullo, el tambor y la concertina - para visitar las casas de los vecinos, repartiendo chicha de jora y compartiendo lo que las warmis han preparado. “Es muy importante arreglar la casa, que esté limpia y tener chicha ya que si no se lo hace el carnavalito castiga a los malos anfitriones” (C. Bueno, comunicación personal, 26 de febrero de 2019). La caravana termina con un elogio al sacerdote de la comunidad o a alguna autoridad o líder importante y un baile popular. La fiesta ya no se la celebra como en tiempos antiguos, sin embargo, aún sigue viva entre algunos vecinos y los jóvenes entusiastas.

Imagen 9 Personaje del chivito. Leonel García, 2019

Habiendo presenciado, además de haber escuchado sobre esta fiesta, se configuró el diseño del mural mediante un boceto: como fondo un cielo estrellado con la cruz del sur al centro superior; luego las plantas medicinales: quantug, sábila, hierba Luisa, gañal, toronjil, escancel, oreja de burro, manzanilla, clavel, malva pectoral, ruda y sangurache. El personaje del chivito al centro saltando con un pingullo en una mano y en la otra un atado de habas. Adicionalmente se le colocó un sombrero con forma de cabeza de borrego, una forma figurativa para resaltar la idea de la apropiación de la esencia del animal. Este mural se lo plasmó en uno de los edificios de la escuela, está separado por una escalera que conduce a la segunda planta, sin embargo, como se puede apreciar en la imagen, las formas empatan desde un ángulo de visión en específico.

Imagen 10 Boceto del mural Shitana. Isaac Orellana, 2019

Imagen 11 Mural terminado. Isaac Orellana, 2019

El segundo diseño fue inspirado en la historia de las brujas de *Pukacocha*. Antiguamente se denominaba Pukacocha a la comunidad que hoy habita y conocemos como el Carmen de Jadán. En el centro comunitario, donde se levantan la capilla y el parque, existía una laguna colorada, debido al color rojizo de la tierra, de allí su nombre “Pukacocha”. Después de un deslave esta se tapó con toda la tierra que bajó del cerro dejando un terreno plano sobre el cual se asienta el pueblo. Cuenta la leyenda que en tiempos muy antiguos la laguna colorada era el sitio de encuentro de las mama-brujas, donde se bañaban y practicaban sus misteriosos conocimientos en secreto. Venían de muchos sitios de la región: Nulti, San

Juan del Cid, San Bartolo, Quingeo, Caspicorral, San José de Caranga, Zhidmad. Se dice que estas mujeres tenían poderes de curación y podían incluso volar por los cielos.

Imagen 12 Boceto de mural “bruja”. Isaac Orellana, 2019

Este mural tiene como fondo un cielo celeste, sobre el cual se trazan figuras curvas de colores cálidos y sobre todo naranjas y magentas pastel para hacer referencia al agua colorada. Los dibujos que las y los niños realizaron muestran a brujas de tipo anglosajón: mujeres con sombrero puntiagudo, falda y una escoba para volar.

Imagen 13 Dibujo de las brujas por los niños, 2018

Se partió de estas imágenes y se dió un giro al diseño: una mujer con traje típico de chola (pollera, blusa y chalina) sentada sobre un atado de montes medicinales, volando en el cielo. El propósito de este mural es transformar la idea occidental de las brujas como mujeres malignas y satánicas, hacia mujeres sabias que sanan y, sobre todo, cargadas con identidad. La pintura fue realizada en otro de los edificios de la escuela, este de una sola planta junto al patio de la escuela y al parque de la comunidad.

Imagen 14 Mural terminado. Leonel García, 2019

También se llevó a cabo algo que podría denominarse minga de colores. Basados en el trabajo de Daniel Adum G. *Litro x mate*, varios niños de la escuela, entre ellos algunos de los que asistieron al taller, pintaron los muros que rodean la cancha con muchas figuras geométricas de distintos colores y otras figuras identitarias como chakanas, vasijas de barro, plantas, yunta, entre otros. El comité de padres de familia había preparado las paredes con anticipación, es decir, limpiado y fondeado. Además, se organizaron para darnos la comida necesaria durante los días que tomó la producción.

Imagen 15 Bocetos de elementos identitarios. Isaac Orellana, 2019

Imagen 16 Niñas pintando parte del mural. Isaac Orellana, 2019

Imagen 17 Mural colectivo. Isaac Orellana, 2019

Como referente para los murales se siguió el trabajo de Mona Caron, artista suiza, radicada en San Francisco, quien usa el muralismo como arte y activismo. Su trabajo se desarrolla en el espacio público como *site-specific* con la intención de generar un diálogo en el espacio desde la pintura. Entre sus proyectos principales constan: *Narrative murals* y *Weeds*. Para nuestro proyecto nos basamos en el segundo, *Weeds*. Este se trata de murales figurativos a gran escala, pinta las yerbas que crecen con facilidad en la urbe, como el diente de león por ejemplificar uno de sus temas. Estos trabajos hablan poéticamente sobre la resistencia y resiliencia, características de estas plantas consideradas malas hierbas, de ahí su nombre *weeds* en inglés.

Imagen 18 Mona Caron, Dandelion

Un referente más es Henri Rousseau (Francia, 1844 - 1910) Pintor autodidacta cuya obra tuvo gran relevancia a finales del siglo XIX en la corriente del Primitivismo. Su obra de carácter naíf destaca por la intensidad de sus colores, la abundancia de la naturaleza representada y la simplicidad de las formas como se puede observar en *La Charmeuse de serpents* (La encantadora de serpientes).

Imagen 19 La Charmeuse de serpents

La obra del artista Saner (México) también ha servido de influencia para la elaboración de los diseños de los murales. Artista y diseñador gráfico, Saner, en sus obras plasma elementos culturales precolombinos mexicanos y mayas combinados con elementos contemporáneos y pop.

Imagen 20 El encuentro de dos culturas. Brasil. 2014

La importancia de los murales radica en que se los realizaron dentro de la escuela, además de que son visibles desde el exterior, y que sirven como dispositivos de educación para los estudiantes, ya que dan paso a un diálogo entre historia y presente; también, permiten que los mismos edificios se conviertan en el soporte de contenidos identitarios.

Como anotación, cabe indicar que el mural fue realizado con la colaboración de los artistas Gabriela Bravo y Marco Pillco.

3. Obra de carácter relacional y sonoro

El arte contemporáneo nos permite ser interdisciplinarios y contemplar los elementos y herramientas de producción como entes híbridos que pueden estar en constante cambio en dependencia del alcance creativo.

Después de un proceso de semanas de trabajo, en el que el taller de arte brindado a los niños de la escuelita sirvió como puerta de entrada a la comunidad y de habernos relacionado con algunos de los habitantes, se inició la labor de producción estética en base a la investigación y experiencia en el pueblo. Para poder abordar el tema del producto artístico es importante antes señalar: ¿Qué es la estética relacional?

El arte actual plantea modos de relación entre diferentes actores, alejados de la producción de formas artísticas personales o intimistas, más hacia una concepción práctica de lo social. Lo que proponen entonces los artistas o más aun los que inician estos proyectos no es precisamente configurar obras de carácter plástico, aunque estas estén dentro del proceso, más que inducir la participación social o introducir de alguna manera no convencional el arte en la sociedad, a sabiendas de que el arte no es una institución corpórea sino que involucra todo un círculo de relaciones como lo menciona George Dickie:

Presentaré una explicación del arte que es claramente circular, o para decirlo mejor, una explicación que revela la naturaleza flexional del arte. Por «naturaleza flexional» quiero decir una naturaleza cuyos elementos se curvan sobre los otros, se presuponen y se apoyan mutuamente. (Dickie, 2005, pág. 113)

Una obra de arte es *creada* dentro de un contexto con la intención de ser mostrada a un público. El arte ni la obra existen por sí solos, sino están intrínsecamente relacionados.

La estética relacional como lo plantea Nicolas Bourriaud refiere a “la invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un

mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito.” (Bourriaud, 2008, pág. 23) Sin embargo, los proyectos de arte relacional se han llevado a cabo generalmente en espacios dentro de la esfera artística, mientras que la *práctica social* es más ambiciosa y se genera en espacios abiertos, públicos, donde los participantes deciden voluntariamente estar o no.

El término anglosajón, *social practice*, ha proliferado en el medio del arte contemporáneo y hace referencia al tipo de obra actual que en tiempos anteriores ha recibido el nombre de <<arte público>>, <<comunitario>>, <<participativo>> e incluso <<relacional>>. (...) parece comenzar a predominar como referente del grupo de formas de trabajo de varios artistas actuales, cuyo objetivo principal es trabajar con individuos o comunidades. (Helguera, 2012)

Es precisamente como lo describe Bourriaud y Helguera que hemos pretendido extender nuestra práctica artística y el eventual desarrollo de este proyecto, procurando relacionarnos con el entorno presente de la comunidad en la cual nos hallamos y generando a partir de esa relación un producto que los involucre directa o indirectamente.

La investigación para la producción continuó hacia el arte sonoro:

Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral. La mayor parte de estas obras son de carácter intermedia, es decir, que utilizan distintos lenguajes artísticos que se entrecruzan e interactúan dándole una dimensión temporal a la experiencia plástica (en el caso de obras sonoro visuales). (Manuel Rocha Iturbide, 1996)

La intención en cuanto al uso del sonido es lograr un medio por el cual el espectador puede interpretar un espacio, y ser parte de este, considerando así al sonido primero como un material y luego como un objeto espacial y “espacializante”.

La idea del uso del sonido en busca de una “escucha reducida”, es generar una escucha analítica e interrogativa pero puede ser, además, una escucha plástica, sensible, de la que se pueda aprehender del sonido desde la experiencia misma. “Desde hace veinticinco siglos el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha”. (Attali, 1995)

Pierre Schaeffer, músico y compositor, conocido como el padre de la música concreta, considera el sonido como un objeto, un material concreto de trabajo. Igualmente, el músico griego Iannis Xenakis (1922-2001) piensa el sonido como un material espacial. (VERA, 2012)

Así, encontramos en el sonido un lenguaje artístico que nos serviría para producir una obra de índole relacional, fundamentada en la necesidad de conservar la tradición oral e histórica de la comunidad. Se recurrió a grabar las dos entrevistas de don Bueno y doña Sisalima. La importancia de las entrevistas radica en la búsqueda de la relación de la comunidad y el contexto histórico, cultural, natural y espiritual que la rodea.

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el hogar.

La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de que la creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. (UNESCO, 2018)

Las entrevistas no tienen una estructuración fija, más se dieron como un diálogo. La primera, realizada a don Bueno, queda dividida de la siguiente forma: historia, arquitectura, leyendas y fiestas. Es importante resaltar la figura de don Carlos Bueno como el historiador del pueblo [dato obtenido por algunos habitantes], mismo que estuvo complacido de ser parte del proyecto.

La segunda entrevista, realizada a doña Rosa Sisalima, nos condujo a temas medicinales y espirituales desde el uso de las plantas como elementos de sanación. La importancia de este personaje en la comunidad trasciende desde el liderazgo femenino que caracteriza al Carmen de Jadán, siendo ella una líder que comparte sus saberes ancestrales dentro y fuera de la comunidad.

El proceso de la producción del audio se dio desde una orientación vivencial y de reciprocidad, los encuentros en busca de las entrevistas se lograron en base a estímulos previos que se enfocaron en la interrelación, no solo con los dos personajes, sino también con su contexto más íntimo y familiar.

Una vez obtenidos los audios, los editamos de tal manera que de las dos entrevistas obtuvimos un clip, como una estructura sonora en la cual las dos narraciones se alternan dando paso a una suerte de diálogo entre los dos personajes. Entre relatos usamos el sonido del pingullo, mismo que fue registrado durante la entrevista a don Bueno, que tiene relevancia en torno a la mención que hace sobre el tema de la fiesta del carnaval.

Finalmente, el audio se reprodujo en la comunidad, a través del megáfono de la capilla. Las narraciones de Don Carlos y mama Rosa se escucharon en la mayor parte de la comunidad; lo hicimos un día domingo pasada la misa, sabiendo que es ese un momento en el que la gente está reunida. Las reacciones fueron variadas, muchas personas dieron poca o ninguna importancia al sonido, en otros casos la curiosidad los llevó a preguntar acerca del suceso, y otras personas simplemente escuchaban sonriendo al darse cuenta que Don Carlos y mama Rosa hacían parte de lo que oían, en estas el interés fue mayor, valorando la información que contienen las entrevistas.

En el proyecto tuvimos 2 categorías de participantes: voluntarios e involuntarios. Los voluntarios fueron las personas con las que trabajamos tanto en la investigación como en la creación de la obra sonora y el mural comunitario, y los asistentes a la exposición en la galería. Los involuntarios - “aquellos que pueden encontrar un proyecto en un espacio público, o pueden participar en una situación sin tener pleno conocimiento de que se trata de un proyecto artístico.” (Helguera, 2012) fueron las personas que estuvieron durante la reproducción del audio en el centro comunitario.

Imagen 21 Megáfono de la capilla. Leonel García, 2019

Como un referente de la obra, consideramos el trabajo denominado *Voces monumentales* del artista peruano Ishmael Randal Weeks, Mención de honor de la XIV Bienal de Cuenca, este proyecto se basa en la producción desde la relacionalidad con personas que trabajan alrededor del parque Calderón, realizó entrevistas las cuales fueron expuestas como parte esencial de su obra, además construyó una escultura inspirada en el monumento del Coronel Luís Vargas Torres, en honor a quien se nombró originalmente el parque, esta escultura está construida con bloques de mármol e insertos en la base del cuerpo de esta, un trípode con una caja fotográfica, y un mueble de lustra zapatos; a diferencia del original se omite la placa conmemorativa y la llama. La poética de la obra gira entorno a la historia y la cotidianidad del contexto del parque en la que convergen los elementos humanos y simbólicos, revelando procesos de conformación que los ha llevado hasta la estructuración actual.

Imagen 22 Ishmael Randal Weeks. Voces monumentales, XIV Bienal de Cuenca, 2018

Imagen 23 Oswaldo Macia Surrounded in Tears. 2011

Oswaldo Macia artista colombiano, vive y trabaja en Estados Unidos y UK. Crea esculturas sensoriales (imágenes, objetos, sonidos y olores) que juegan con los espacios en donde se insertan. Su trabajo no da soluciones a problemas, mas los presenta y apela a la subjetividad sobre la objetividad, la experiencia sobre el conocimiento. La obra *Surrounded in Tears* ganadora del primer premio en la XI Bienal de Cuenca, 2011, se trata de una instalación sonora con 22 megáfonos que presenta grabaciones de llanto de 100 individuos en loop de 16 minutos. Se recopilaron archivos antropológicos, etnográficos y grabaciones de la cotidianidad. La propuesta invita a dialogar sobre el llanto y los contextos en los cuales surgen estas auténticas expresiones humanas.

Imagen 24 Jens Haaning, Turkish Jokes.

Como un referente más, consideramos a Jens Haaning: *Turkish Jokes*, 1994. En la capital de Dinamarca, Copenhague, Haaning reproduce a través de un altoparlante chistes

turcos sin intención alguna de denuncia, más de jugar con las expectativas y prejuicios de la audiencia, tocando temas que exploran las nociones de diferencia cultural, extranjería, frontera y exclusión.

Murray Schafer fundó *The World Soundscape Project*, proyecto pionero que busca promover la importancia de poner atención a nuestro ambiente sonoro y los efectos en su deterioro en la sociedad moderna. Su inventario de Paisajes Sonoros realizados alrededor del mundo, es un proyecto apoyado por la Unesco y ha sido ejecutado bajo la perspectiva de mostrar una nueva relación entre el hombre y los sonidos que le rodean. (Barros & Ruiz, 2016)

Un referente importante fue el proyecto *Radio relatos* presentado durante el XIII encuentro de arte urbano *Alzurich*, por el trabajo con la comunidad y el enfoque hacia la conservación de la historia, mitos y leyendas. El proyecto fue activado con la participación de los miembros de la comunidad; en inicio las entrevistas forman parte de obra creada desde un diálogo en el cual ellos son un interfaz que lleva la información a los oídos de los habitantes; una obra que es creada por ellos y que se activa por la interacción entre los relatores o cuentistas y el público. La importancia del trabajo recae sobre la conservación de la tradición oral del pueblo, desde el aprendizaje a través del conocimiento de los ancianos del lugar con el uso de relatos, cuentos, leyendas, narraciones, canciones, etc.

Imagen 25 Ana Guedes, Playa del naufragio. 2018

Playa del naufragio de la artista Ana Guedes, obra ganadora del Premio *Piedra de Sal* de la XIV Bienal de Cuenca, referencia al sonido como esfera espacial, con la intención de llevarnos a un espacio distinto a través del sonido en interacción con una plataforma de madera que recuerda a endebles embarcaciones usadas por migrantes cubanos.

3.1 Construcción de la obra

(...) voy entre galerías de sonidos,
fluyo entre las presencias resonantes,
voy por las transparencias como un ciego.
(Paz, 1960).

Durante el proceso de recolección de sonidos convivimos en distintos espacios como la *Shitana* de la fiesta del carnaval, el patio de Don Bueno, el paseo con los niños del taller, etc. donde los sonidos son particulares y tienen diferentes espacialidades.

Antes de especificar la obra final, hablaremos del proceso previo para llegar a ella. Como muchas obras parten de un referente, la nuestra deviene de la investigación de varios. Comenzamos con la *Box with the sound of its own making* (1961) de Robert Morris.

Imagen 26 Robert Morris Box with the sound of its own making (1961)

Tres horas y media de grabación con sonidos de martilleo, aserrado y lijado recuerdan el proceso de elaboración de la caja misma. Un manifiesto que declara al proceso, duración, provisionalidad y la incompletud como protagonistas de la producción artística.

A partir de esta obra surgen algunas ideas para la producción de nuestra obra. La primera es la generación de cubos de tierra proveniente de distintos sitios de la comunidad.

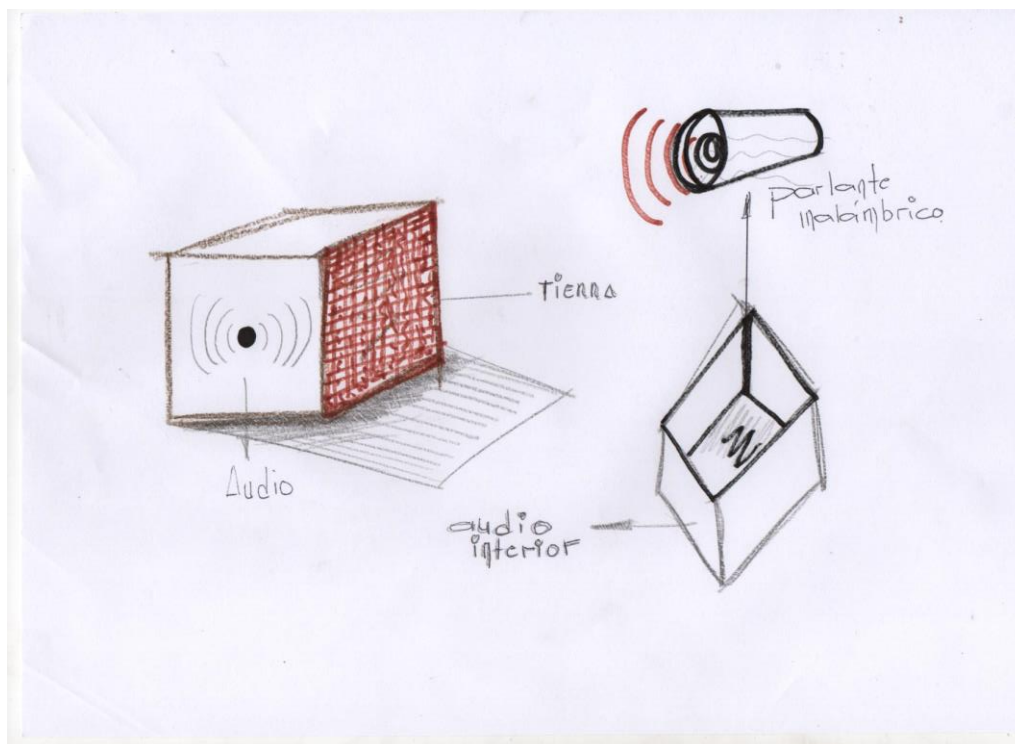

Imagen 27 boceto idea de obra inicial, caja de barro

La idea evolucionó a que los cubos tendrían forma: el paisaje rural, paisaje del pueblo y otros, según el origen de la tierra y el color. ¿Por qué estas formas? La intención era generar paisajes por sitios que hayamos transitado durante nuestro trabajo, además de habernos sorprendido el color rojo de la tierra que se dejaba ver, sobre todo, en la época de siembra. A estas obras se les agregaría paisaje sonoro, es decir, sonidos propios del lugar que se reproducirían en parlantes desde el interior de cada forma. Para esto pediríamos a los niños del taller que eligiesen sus lugares preferidos en el pueblo y allí grabaríamos. Los cubos o las formas de tierra irían colocadas sobre mesas y repartidas en la sala de exhibición, además de haber un espacio para jugar con tierra. Otro factor para el uso de la tierra es porque esta marca una forma de vida en los habitantes, a decir de Don Carlos Bueno; por ejemplo, la ropa blanca no es bienvenida.

Imagen 28 Tierra de color rojiso, 2019

La propuesta de tener un espacio para interactuar con la tierra se fundamenta en el trabajo del artista brasileño Hélio Oiticica, quien ya en los años 60, junto con otros artistas como Lygia Clark, proponían un arte participativo:

(...) hay dos modos bien definidos de participación ‘sensorial-corporal’, y otro que implica una participación ‘semántica’(...) se busca un modo objetivo de participación activa del espectador: se le solicita al individuo o que recibe la obra que complete los significados que esta propone; por lo tanto se trata de una obra abierta. (Oiticica, H. 1967).

El trabajo de Oiticica se asemeja a la estética relacional planteada por Bourriaud, en que se aleja de los medios convencionales de representación e invita al público a participar de algún modo, con la diferencia de que Oiticica propone la creación por parte del público, mientras que en Bourriaud encontramos un enfoque marcado en las relaciones interpersonales. “La conclusión fundamental de esta posición es que más allá de todos los déficits sociales, éticos, individuales, existe una necesidad superior, en cada uno, de crear, de hacer algo que llene interiormente el vacío que es la razón de esa misma necesidad.”

(Oiticica, H.) Si bien lo que propone Oiticica es de gran importancia, nuestro enfoque principal de trabajo se desarrolla en la comunidad - in situ -. Aunque podríamos decir que la action painting llevado a cabo por el grupo de niños del taller responde a este planteamiento. Es decir, que para la obra principal omitimos el detalle de la creación por parte del visitante/espectador.

Imagen 29 extracto de la Obra memorias, 2019

Construimos una obra denominada *Memorias*, que parte de la idea de la mencionada espacialidad de los sonidos. Consta de 4 cajas blancas de madera, en cada una existen diferentes elementos significativos de la comunidad o de las personas con las cuales se compartió durante el proceso.

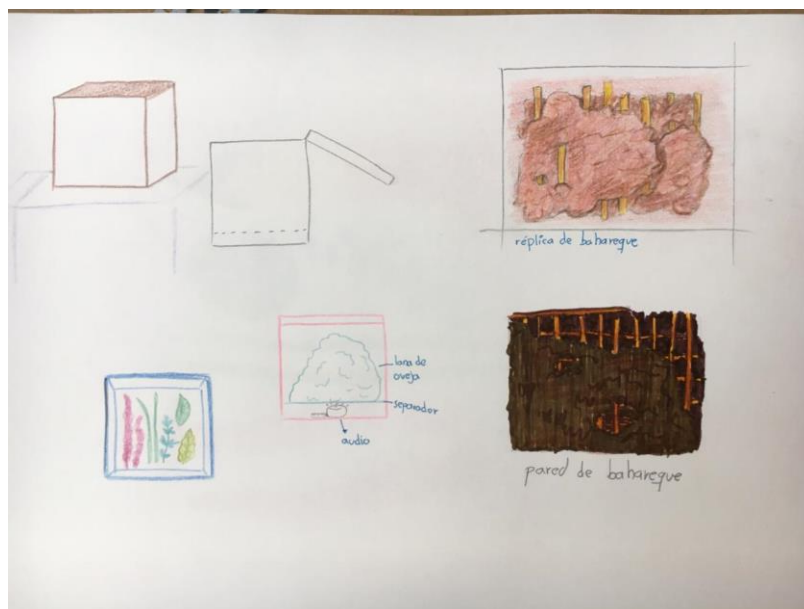

Imagen 30 Boceto cajas, idea final, 2019

Las cajas se construyeron de color blanco con una tapa superior, sin ningún tipo de textura, neutralizando el significado de estas con la intención de generar curiosidad por el contenido interior del objeto; finalmente el sonido obtenido y desglosado de videos y grabaciones con equipo de microfonía se reprodujo por medio de parlantes inalámbricos, estos se colocaron en un doble fondo al interior de las cajas con el espacio suficiente para colocarlos procurando evitar fugas de sonido fuera de la caja con el afán de que este se escuchara muy levemente en tanto las cajas estén cerradas.

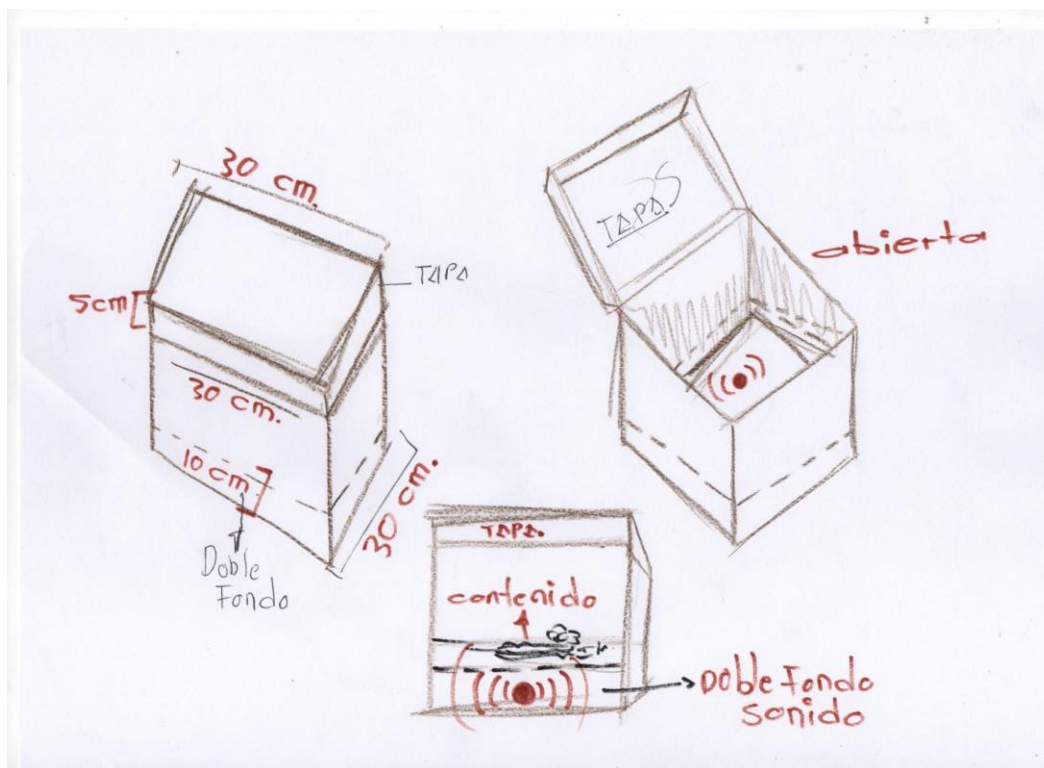

Imagen 31 Boceto cajas, medidas y elementos, 2019

El proyecto se activa con el público participante en la acción de abrir la caja, en ese momento el sonido se libera revelando su contenido con el propósito de activar los sentidos de quien las abre, iniciando por el oído, y transitando por el tacto, la vista y el olfato, llevando al espectador de un espacio a otro.

Imagen 32 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 1

La primera caja contiene un pedazo de pared de bahareque y se puede escuchar parte de la narración de don Carlos donde nos habla acerca de la historia y arquitectura del pueblo; el contexto arquitectónico e histórico de la comunidad reflejan un color rojo en sus suelos y en sus construcciones antiguas que por desgracia se pierde por el fenómeno migratorio, encontrándonos edificaciones de sementó y con una técnica y estética ajena a la usada tradicionalmente. Esta caja recupera el contenido de la historia y la arquitectura del pueblo, contada de manera nostálgica por uno de los veteranos del lugar.

Imagen 33 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 2

La caja 2, contiene algunas plantas medicinales, en la cual se escucha a mama Rosa hablando acerca del tema espiritual y de sanación a través de las plantas; en esta la medicina ancestral aparece en forma de olores y sonidos, la tradición de la medicina se mantiene fuerte y vigente en la comunidad, enriqueciendo y aportando al pueblo y al proyecto de manera significativa.

Imagen 34 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 3

La caja siguiente contiene un cuero de borrego y con este el sonido obtenido de la *Shitana* durante la fiesta de carnaval; fuimos partícipes de esta fiesta en el Carmen y testigos de la euforia y alegría con el que esta se festeja, el cuero de borrego es la representación del Tayta carnaval que une a todos los vecinos del lugar donde cada uno aporta de manera desinteresada para el festejo; el sonido que sale de la caja nos lleva a ese espacio y vivir de ello.

Imagen 35 Isaac Orellana, Leonel García. Memorias (2019), caja 4

Por último, una caja que contiene material que usamos durante el taller de arte con los niños de la comunidad, en esta se puede escuchar un fragmento del paseo que se hizo al final del taller. El espacio dedicado a la enseñanza - aprendizaje fue de gran importancia en varios aspectos, se dio un enriquecimiento mutuo con el arte de intermediario. Los niños fueron una puerta de entrada al conocimiento de espacios más íntimos de la comunidad que desde la tradición oral conjuntamente con técnicas artísticas como el dibujo y la pintura resultaron en procesos creativos como los murales ya mencionados.

3.2 Exposición

El resultado de la propuesta expuesta fue satisfactorio, los visitantes de la muestra activaron la obra con su participación, ya que las cajas estaban cerradas, como manteniendo un secreto o algo valioso dentro, las personas tenían que abrirlas para poder saber lo que estas contenían.

A los visitantes les gustó mucho la obra, por la fuerza estética y poética de la misma, los comentarios abordaban temas acerca de la carga conceptual que poseen las cajas al transportar al espectador al espacio que estas representan, por ejemplo, Marilyn Fernández, visitante de la muestra comentó que le parecía muy interesante el cómo se sintetizó un camino de investigación antropológico en una obra como la presentada; por otro lado Sabrina (Argentina) mencionó el valor pedagógico y lúdico en cuanto a cómo se puede aprender con métodos y estrategias diferentes.

La exposición tenía un carácter de evidencia. La muestra estuvo dividida en varias partes; se expuso una vitrina, sintetizando el trabajo de alrededor de 8 meses en la comunidad, que contenía elementos de registro fotográfico que muestran un recorrido de eventos como el taller de arte con los niños, sus trabajos concebidos durante este, la creación de los murales pintados en la escuela, bocetos de plantas, escritos e incluso la tierra con su singular y autóctono tono rojizo. La intención fue dar a conocer el trabajo de investigación e integración en el contexto del pueblo.

Imagen 36 Vitrina. Leonel García, 2019

En medio de la investigación fuimos partícipes de uno de los eventos más importantes de la comunidad: la antes mencionada *Shitana* es parte de la fiesta del carnaval del Carmen de Jadán.

Para compartir esta experiencia realizamos un registro fotográfico y videográfico, con este diseñamos un fotolibro llamado *Shitana, Carnaval del Carmen de Jadán* que fue parte de la exposición, en el mismo se evidencia el proceder del pueblo durante la fiesta. La gastronomía, las ofrendas, el juego, los chivitos, los pingullos, son parte de este conglomerado de imágenes. Como anexo, le dedicamos un par de páginas a mama Rosa y su contexto entorno al uso de las plantas medicinales. Este libro fotográfico se crea con la intención de conocer más del proceder cultural de la comunidad.

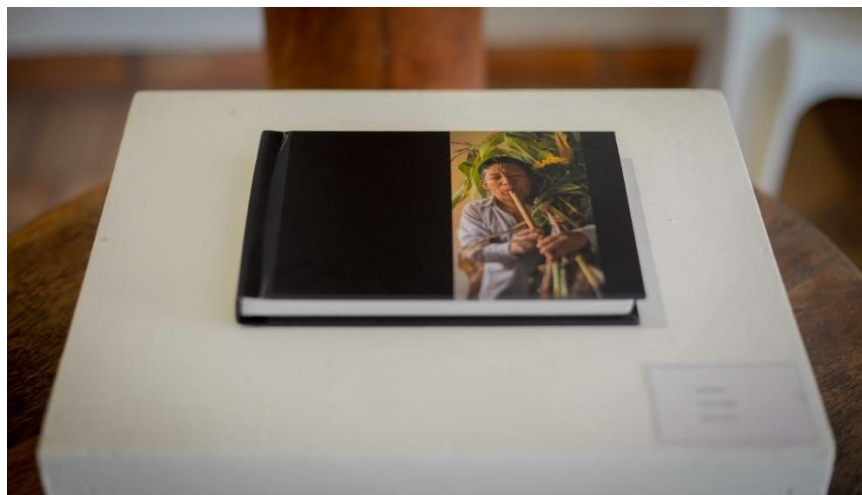

Imagen 37 Fotolibro. Leonel García, 2019

El segundo día de exposición nos acompañó mama Rosa, ofreciendo limpiezas a base de plantas y esencias; algunos de los visitantes decidieron “hacerse” una limpieza; durante esta, mama Rosa sacudía montes de diferentes olores sobre el cuerpo de las personas, untaba sus manos con esencias y aceites naturales para que lo absorbieran a través de una profunda inhalación, conversaba y preguntaba acerca de problemas que tenían las personas y con palabras de ánimo y cariño trataba de cambiar su energía.

Imagen 38 Limpia. Leonel García, 2019

Este ritual y su carga espiritual es importante dentro de nuestro proyecto, por lo tanto, la presencia de mama Rosa produjo una carga importante en el contexto de la muestra expositiva. Ella compartió su conocimiento con nosotros y fue parte de la obra, tuvo mucho interés por el trabajo realizado en la comunidad, mismo que la impulsó a ser parte de este, convirtiéndose en un personaje relevante para la investigación, construcción de la obra y la muestra expositiva.

Conclusiones

Basados en el principal propósito del proyecto, la relación con la comunidad a través del arte, acordamos en las siguientes conclusiones.

Mediante la puesta en práctica del proyecto se logró entablar relaciones de diálogo y trabajo en la comunidad, a través de herramientas pedagógicas, antropológicas, artísticas y de convivencia forjando una práctica social intercultural. Destacan, entre los resultados, el proceso de intercambio de conocimientos en diferentes momentos y espacios, como los talleres, celebraciones, minga y entrevistas.

Se generaron espacios artísticos tanto de producción como de exposición. La producción se la llevó a cabo con las niñas y los niños, y con las personas entrevistadas en distintos tiempos. Mientras que la exposición se realizó en el espacio público y en la galería. Desarrolladas en ambientes de reciprocidad y prácticas relacionales.

Para nosotros los autores de procederes diferentes, la experiencia vivida es, sin duda, subjetiva. Por un lado, para Isaac, la experiencia ha significado un tiempo de aprendizaje, marcado por las prácticas de agricultura y como esta se desarrolla a base de mingas. También, las enseñanzas de mama Rosa han abierto una puerta para otras formas de conocimiento. Leonel basado en la experiencia y la abundancia de conceptos del proceder cultural de la comunidad del Carmen de Jadán, encontró similitudes con su natal Sayausí, con la diferencia de que El Carmen todavía mantiene sus prácticas rurales y ancestrales. En conjunto los autores compartimos nuestro tiempo, conocimiento y experiencia durante el desarrollo del proyecto

En síntesis, el proyecto se resume en las siguientes etapas:

La gestión realizada con la comunidad, se dio mediante diálogos y propuestas con líderes de la comunidad; planificación del taller de arte y propuesta de obra artística.

La ejecución se dio a través de la puesta en práctica del taller, elaboración de murales en la escuela y la construcción y presentación de obra sonora en el espacio público con la intención de fortalecer sus rasgos culturales.

Finalmente, el proyecto se evidenció en una muestra expositiva gestionada en la galería Ombligo. Se expuso la obra denominada *Memorias*, junto a obras de los niños, el fotolibro *Shitana* y evidencias de los procesos.

Bibliografía

- Álvarez, C., Contreras, F., Helmke, I., Lorenzini, D., Ramírez, D., & Vargas, D. (s.f.). *Mich*. Obtenido de <http://www.colectivomich.cl/acerca-de-mich/>
- Arizaga, M. (s.f.). *Sonetos, fábulas y leyendas estudiantiles*. Ibarra.
- Barros, G., & Ruiz, C. (2016). *Doc Player*. Obtenido de <https://docplayer.es/15505981-El-paisaje-sonoro-y-sus-elementos.html>
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo S.A.
- Bueno, C. (24 de febrero de 2019). Historia. (L. G. Isaac Orellana, Entrevistador)
- Caron, M. (2016). *Mona Caron*. Obtenido de www.monacaron.com/weeds
- Carrier, H. (1994). *Diccionario de la cultura*. España: Verbo divino.
- Dickie, G. (2005). *El círculo del arte. El mundo del arte*. Madrid: Paidós Ibérica.
- Equipo Santillana. (s.f.). *Aproximación al arte contemporáneo para niños*. Cuenca: Fundación Municipal Bienal de Cuenca.
- Estermann, J. (2006). *Filosofía andina. Sabiduría indígena para un nuevo mundo*. La Paz: SEAT.
- Flores, L. (2012). Herramientas innovadoras en la educación artística metodologías actuales para la formación del profesorado de Primaria. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Fuentes, D. (2016). ZIMOUN, ARTISTA SONORO: "EL SILENCIO ES EL SONIDO MÁS INTERESANTE DE TODOS". *Artishok*, 1.
- Fundación Municipal Bienal de Cuenca. (2019). *Bienal de Cuenca*. Obtenido de <https://bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9NzAx>
- GAD Parroquial, J. (2015). *Plan de desarrollo y ordenamiento territorial*. Gualaceo.
- García, C. (2012). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Penguin Random House Grupo editorial.
- Guadalupe, G., & García, B. (2014). El paisaje sonoro y sus elementos. *Quehacer Científico en Chiapas*, 59.

- Guerrero, P. (2002). *La Cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Quito: Abya-Yala.
- Hall, S. (1994). Estudios Culturales: Dos Paradigmas. *Causas y azares*, 4.
- Helguera, P. (2012). Pedagogía y educación artística . *Errata*.
- Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia*. Argentina: Adriana Hidalgo S.A.
- Miller, P. (2012). La Parroquia Jadán. *Cuenca Ilustre Ecuador*.
- Oiticica, H. (2015). *Experimentar lo experimental*. Cuenca: Fundación Municipal Bienal de Cuenca.
- Otero, O. (s.f.). HA. Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/la-encantadora-de-serpientes-de-rousseau>
- Paz, O. (1960). *Libertad bajo palabra*. México: Fondo de Cultura económica.
- Reyes, E. (20 de septiembre de 2014). *Cultura Colectiva*. Obtenido de <https://culturacolectiva.com/arte/elementos-mexicas-y-mayas-en-los-murales-de-saner>
- Salgado, J. (2002). *Justicia indígena: Aportes para un debate*. Quito: Abya-Yala.
- The MET. (s.f.). *The MET*. Obtenido de <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/689665>
- UCR, C. (18 de junio de 2015). *Youtube*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=g3DUsv7udNs>
- UNESCO. (2018). Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. *UNESCO*, 2.
- VERA, F. (diciembre de 2012). Arte y escultura sonora. *Arte y políticas de la identidad*, 2.

Anexos

Imagen 39 Niños jugando durante receso. Isaac Orellana, 2018

Imagen 40 Pampa Mesa durante el paseo con los niños del taller. Leonel García, 2018

Imagen 41 Minga de la siembra, detalle. Isaac Orellana, 2018

Imagen 42 Minga de la siembra. Leonel García, 2018

Imagen 43 Huerta de mama Rosa, detalle. Isaac Orellana 2019

Imagen 44 Clases en el aula. Leonel García, 2019

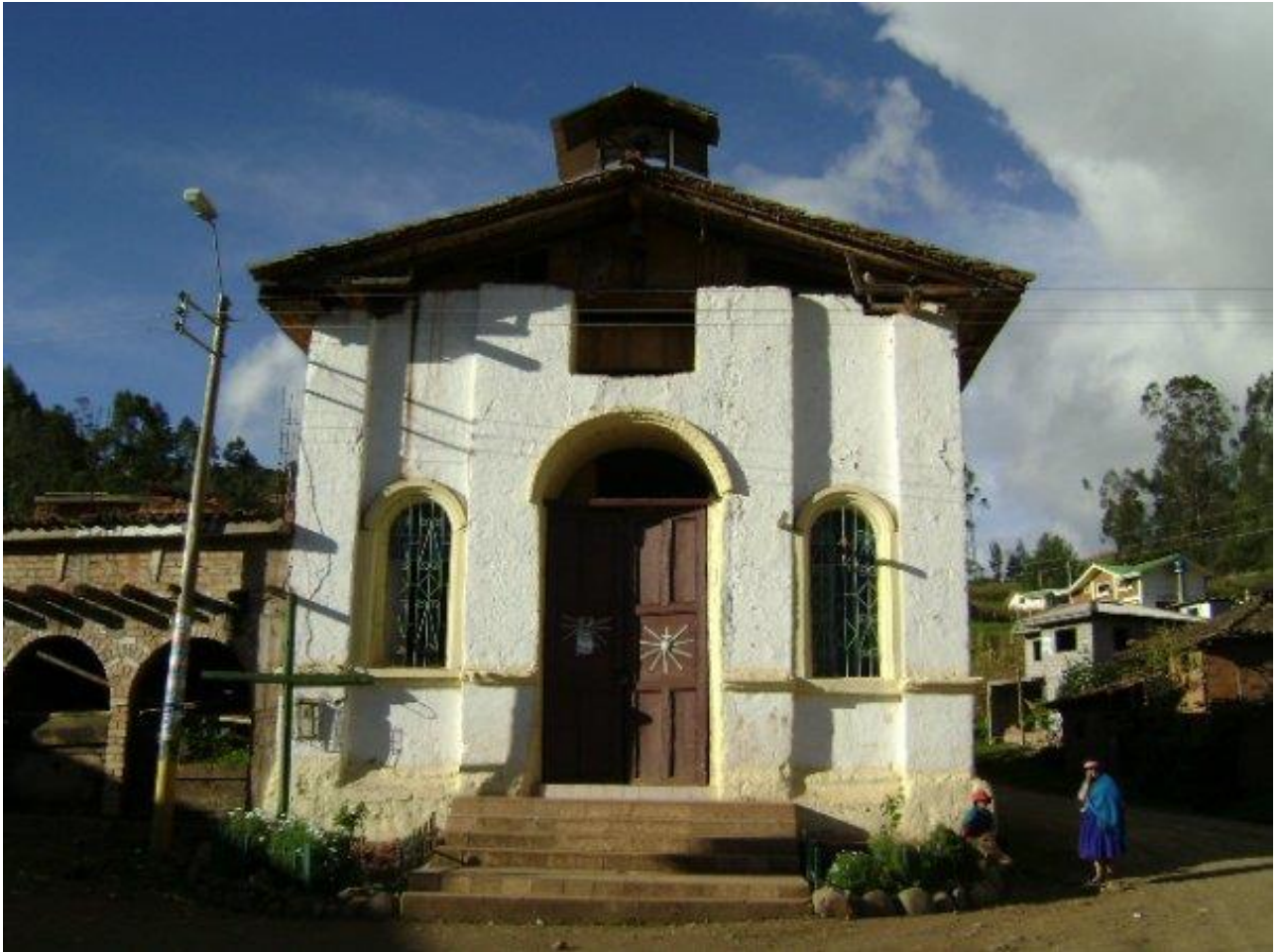

Imagen 45 Capilla del Carmen. Isaac Orellana, 2016

Imagen 46 Fotografía junto a don Carlos B. 2019

Imagen 47 Clase durante paseo. Leonel García, 2018

Imagen 48 Paseo. Isaac Orellana, 2018

Imagen 49 Proyección de Película. Isaac Orellana, 2018

Imagen 50 Paseo. 2018

Imagen 51 Paseo. Leonel García, 2018

Imagen 52 Dripping clase participativa. Isaac Orellana, 2018

Imagen 53 Plantas medicinales. Isaac Orellana, 2019

Imagen 54 mama Rosa preparando los montes para las limpias. Isaac Orellana, 2018

Imagen 55 Niños colaborando con los murales. Leonel García, 2019

Imagen 56 Trabajo nocturno de mural. Isaac Orellana 2019

Imagen 57 Proceso de pintura mural. 2019

Imagen 58 Shitana, comparsa durante el carnaval. Leonel García, 2019

Imagen 59 Juego fiesta de carnaval. Leonel García, 2019

Imagen 60 Asando cuyes, carnaval. Leonel García, 2019

Imagen 61 Durante reproducción de audio. Leonel García, 2018

Imagen 62 Exposición Galería Ombligo. Isaac Orellana, 2019

Imagen 63 Exposición Galería Ombligo. Isaac Orellana, 2019

Imagen 64 Mama Rosa realizando una limpia durante la exposición. Leonel García, 2019

Imagen 65 Visitante durante la exposición. Leonel García, 2019

Planificaciones para los talleres en el Carmen de Jadán basadas en los siguientes textos:

Equipo Santillana. (s.f.). *Aproximación al arte contemporáneo para niños*. Cuenca: Fundación Municipal Bienal de Cuenca.

Flores, L. (2012). *Herramientas innovadoras en la educación artística metodologías actuales para la formación del profesorado de Primaria*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.

Inicio: 15 de septiembre / 2018

Orientado a estimular la creatividad, aprender técnicas de dibujo y pintura.

Día 1: 15 septiembre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Introducir al taller	Presentación individual, tarjetas numeradas al azar	Socializar el proyecto; preguntar inquietudes e intereses. Lluvia de ideas.	Recortes de Cartulina Lápiz Marcador	20 minutos
Realizar ejercicios colectivos para fomentar la actividad grupal	1.Cadáver exquisito: cada participante escribe una frase relacionada a la comunidad.	Lograr un solo producto final con cada frase y reflexionar sobre la conjunción de ideas.	Lápiz Papel bond	20 minutos
	2.Cadáver exquisito gráfico: cada participante realiza un dibujo y pasa a la ronda.		Lápices: grafito y colores Papel bond	30 minutos

Día 2: 22 septiembre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Profundizar en los conceptos de arte y cultura para fomentar una concepción diferente pero no autoritaria sobre el tema.	Dialogar sobre los temas tratados en la clase anterior: cultura y arte.	Dar un concepto básico de arte y cultura, juntando las ideas de los participantes.	Pizarra Marcador	15 minutos
Analizar la idea que los participantes tienen sobre lo que es arte.	Reflexionar sobre el concepto subjetivo de arte y dibujarlo.	Realizar la actividad de manera individual. Al final del curso se repetirá este ejercicio y se comparará.	Lápices Papel bond	15 minutos
Ejercitar el trazo, como proceso inicial de dibujo.	Garabateo	Introducción a procesos de técnicas del dibujo	Lápices: grafito y colores Papel bond	35 minutos
Compartir y descansar	Receso		Espacio libre	30 minutos
Analizar las formas y elementos del un paisaje.	Dibujar las líneas que definen las montañas. Dibujar un árbol.	Breve introducción al paisaje rural.		25 minutos

Día 3: 29 septiembre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Desarrollar los sentidos del oído y tacto e imaginación mediante el dibujo abstracto.	Ejercicio de creatividad: dibujar trazos con los ojos cerrados, mientras suena música de diferente género.	Despertar el interés por el descubrimiento de sus capacidades y habilidades.	Lápices de colores Papel bond	15 minutos

Despertar el lado derecho del cerebro	Dibujo de siluetas	Copiar un dibujo siguiendo las formas y líneas. Permite olvidar la estructura mental.	Lápices Papel bond	20 minutos
Generar interés por la historia y la tradición oral.	Contar leyendas sobre la comunidad o de índole mitológico. (En una clase previa una niña contó 2 historias) Lectura: leyenda de las guacamayas	Cada persona cuenta una leyenda o historia, para luego desarrollar un personaje "mítico".	Libros Oralidad	25 minutos
Compartir y descansar	Receso		Espacio libre	30 minutos
Reforzar la creatividad visual y lingüística.	Elaborar un collage de un ser mitológico original con material de revistas. Crear una historia sobre el ser que se crea. (no se logró)	Plantear una relación entre los seres de la historia o leyendas con sus creaciones.	Revista, Tijeras Pega, Esferos Hojas, Cartón	60 minutos

Día 4: 6 octubre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
	Proyección película: El viaje de Chihiro		proyector, computadora	2 horas

Día 5: 13 octubre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Ejercitar el trazo, como proceso inicial de dibujo.	Trazo de líneas en diferentes direcciones.	Introducción a procesos de técnicas del dibujo	Lápices: grafito y colores Papel bond	10 minutos

Ejemplificar y practicar la técnica de la escala.	Escala de grises	Usar referentes impresos y explicar	Lápices Papel bond	25 minutos
Comprender las luces y sombras en el dibujo	Dibujar una esfera y ubicar las diferentes partes de luces y sombras	Usar referentes impresos y explicar	Lápices Papel bond	25 minutos
Compartir y descansar	Receso	Partido de futbol	Espacio libre	30 minutos
	Explicaciones para la siguiente clase			

Día 6: 20 de octubre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Apreciar y dialogar sobre obras de arte.	En el camino hacia el río hacer paradas para dialogar sobre obras de arte.	Museo al aire libre, se pegarán hojas impresas de obras de arte en distintos sitios para luego caminar y conversar.	Impresiones cinta	30 minutos
Caminar y compartir	Caminata al río y cascadas de la comunidad	Pampa mesa como estrategia de compartir. Conversar durante la caminata		3 horas

Día 7: 27 de octubre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
----------	-------------	------------	----------	--------

Aprender a dibujar objetos y sombrear.	Dibujo de objetos	Aplicar la escala de grises en el dibujo	Lápices Papel bond	60 minutos
esta actividad no se realizó debido a que no tuvimos acceso a la escuela.				
	Receso			15 minutos
Aprender y aplicar el dripping y action painting	Conocer sobre la obra de J. Pollock Realizar una pintura grupal	Después de revisar la obra de Pollock, realizar una obra grande en conjunto aplicando la técnica del dripping.	Computador Pintura Tela Brochas	100 minutos

Día 8: 17 de noviembre

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Hablar del uso de las máscaras y la alteridad.	Mostrar tipos de máscaras precolombinas y populares.		Fotos	15 minutos
Conocer el uso de las máscaras.	Elaborar máscaras de diseño propio.	Después de ver los referentes cada participante creará su propia máscara.	Cartón Pinturas tijeras goma	2 horas 30 minutos

			pinceles marcadores objetos varios	
--	--	--	---	--

Día 9: febrero

OBJETIVO	ACTIVIDADES	ESTRATEGIA	RECURSOS	TIEMPO
Clausura del taller	Caminata al Aguarongo	Pampa mesa		4 horas
	Fotografías creativas	Se realizarán fotografías con lxs chicxs en ambientes oníricos. (posiblemente se puedan usar sus máscaras)	Cámaras, luces, tela negra	

Video

Registro de la obra denominada *Memorias*

Color y sonido

2 minutos 31 segundos

<https://youtu.be/5IK6ckxQoTs>