

UNIVERSIDAD DE CUENCA **FACULTAD DE ARTES**
CARRERA DE ARTES VISUALES - MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS

Resignificar el barranco: miradas artísticas colaterales

Tesis previa a la obtención del título de
licenciado en Artes Plásticas

AUTORES:

Adrián Esteban Chuquiguanga Morales
Laura Catalina Vélez Gárate

DIRECTOR:

Mst. Julio Efraín Álvarez Palomeque

Cuenca – Ecuador
2014

RESUMEN

Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales, es un proyecto artístico que tiene dos componentes: primero utiliza la investigación y el análisis del paisaje y particularmente sobre el paisaje del Barranco cuencano; segundo implica adentrarse en el Barranco y recorrerlo aplicando la Deriva como práctica artística. Estos dos elementos permitieron un reencuentro con el Barranco, historia, paisaje y habitantes, que se concreta en la propuesta de seis obras pictóricas que conjugan imágenes del pasado con la realidad actual, y mediante la aplicación de técnicas propias de la pintura pretenden sumergir al espectador en un paisaje que conecta el pasado con el presente, a su vez dejando abierta la puerta del futuro.

Palabras Claves: Paisaje, pintura, barranco, imagen, memoria, tradición, cultura, deriva, cambio, identidad, símbolo, espacio, lugar, hábitat, representación.

ABSTRACT

Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales, is an artistic project that has two components: first uses research and analysis of the landscape and particularly on the landscape of El Barranco in Cuenca; second involves a venture into this landscape applying the artistic practice known as leeway. These two elements allowed a reunion with the Barranco, history, landscape and people, were embodied in the proposed six paintings that combine images of the past with the present reality, and by applying some painting techniques intended to immerse the viewer in a landscape that connects the past with the present, but keeping the door open for the future.

Key Words: Landscape, painting, barranco, image, memory, tradition, culture, leeway, change, identity, symbol, space, place, habitat, representation.

Índice

RESUMEN	2
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	12
CAPÍTULO 1 LA REPRESENTACIÓN DEL PAISAJE	
1.1 Breve análisis del paisaje en la Historia del arte	18
1.2 El paisaje y la memoria	27
1.3 El paisaje/símbolo generador de identidad	29
CAPÍTULO 2 RELECTURAS DEL BARRANCO CUENCANO	
2.1 El Barranco en la historia de Cuenca	32
2.2 El Barranco protagonista y testigo	35
2.3 Mitos y Leyendas en torno al Barranco	38
2.4 El Barranco y su gente	39
CAPÍTULO 3 MIRADAS ARTÍSTICAS DEL BARRANCO	
3.1 El Barranco con su río, fuente de inspiración de artistas y poetas	42
3.2 Niños y niñas pintan al Barranco	49
CAPÍTULO 4 PROPUESTA ARTÍSTICA	
4.1 Resignificación del Barranco: La deriva como herramienta	50
CONCLUSIONES	62
RECOMENDACIONES	63
BIBLIOGRAFÍA	64
ANEXOS	
1. Invitación	65
2. Fotografías de la exposición	66
3. Comentarios / Visitas	68
4. Artículos de prensa sobre la exposición	70

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Laura Catalina Vélez Gárate, autor de la tesis "Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales", 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 Licenciado en Artes. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mi derecho moral o patrimonial como autor.

Cuenca, 12 de Septiembre de 2014

Laura Catalina Vélez Gárate

C.I: 0102054129

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Adrián Esteban Chuquiguanga Morales, autor de la tesis “Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales”, 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 Licenciado en Artes. El uso que la Universidad de Cuenca hiciera de este trabajo, no implicará afección alguna de mi derecho moral o patrimonial como autor.

Cuenca, 12 de Septiembre de 2014

Adrián Estéban Chuquiguanga Morales

C.I: 0104497276

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Laura Catalina Vélez Gárate, autor de la tesis “Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 12 de septiembre de 2014

Laura Catalina Vélez Gárate

C.I: 0102054129

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Adrián Estéban Chuquiguanga Morales, autor de la tesis “Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 12 de septiembre de 2014

Adrián Estéban Chuquiguanga Morales

C.I: 0104497276

agradecimiento

*Al Lcdo. JulioEfraín Álvarez Palomeque,
por su apoyo incondicional como maestro y amigo.*

*A la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Azuay,
por abrirnos sus puertas para que podamos
exponer nuestro trabajo.*

*A nuestros compañeros: Geova, Marco, Xavier y Diego,
por compartir con nosotros estos años.*

dedicatoria

*Para mami Laly, ejemplo de esfuerzo y superación
y a Gogo, por supuesto por ser genial.*

*Para Don Faustito por compartir conmigo
el amor por el arte.*

*Y para Fernando, Andrea y Mateo,
por quererme así.*

Catalina ■

10

RESIGNIFICAR EL BARRANCO: MIRADAS ARTÍSTICAS COLATERALES

Dedico esta tesis a mi madre Olga, ese ser de luz que me ha acompañado y guiado desde mi primer aliento. Quien con su magia, esfuerzo y alegría constante me ha servido de inspiración hasta en los duros momentos.

También dedico esta tesis a dos personas que nunca han dejado de soñar, mi padre Héctor y mi hermana Daniela, pilares fundamentales en mi vida.

Adrián ■

introducción

“El paisaje es un estado del alma”

Henri-Frédéric Amiel

Resignificar El Barranco: Miradas artísticas colaterales, es un proyecto artístico que tiene como objetivo un análisis histórico del paisaje del Barranco cuencano y su connotación en la vida de sus ciudadanos, que permita plasmarse en una obra plástica contemporánea referida a ese espacio.

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario recopilar información con el propósito de adentrarnos en el tema del paisaje, lo cual permitió hacer una introducción teórica sobre el significado del paisaje y su concepción dentro de la historia del arte, desde las primeras formas y representaciones hasta el paisaje en la contemporaneidad.

Partiendo de aquella imagen, de la “postal”, que convirtió al Barranco en un lugar icónico y emblemático de la Ciudad, nos adentramos en un recorrido por el pasado de Cuenca en imágenes, pero también en su historia, sus calles y personajes, con el fin de profundizar el porqué de la trascendencia que ha tenido el Barranco para la Ciudad, pasando por los cañaris, los incas, la colonia y llegar a los “nuevos habitantes” de este espacio que sorprendentemente incluye a extranjeros, porque como constantemente se menciona lo de los otros es siempre mejor, y surge una valoración foránea de un espacio que muchos cuencanos fueron dejando sin medir las singulares características de ser un lugar histórico, céntrico, funcional, paradisíaco, etc.

Mediante la práctica de la deriva,⁽¹⁾ como herramienta de experimentación estética, nos adentramos en un Barranco que todos los cuencanos conocemos pero que al mismo tiempo ignoramos. Tuvimos la oportunidad de profundizar en el Barranco del pasado, recorrer una y otra vez senderos, calles y escalinatas; percatarnos

1. Guy Debord definió la deriva como “una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través del vagabundeo, centra en el entorno urbano los sentimientos y las emociones individuales” (Debord, 1956). Con el método de la Dérive se pretende hondear la ciudad como espacio de experiencias y de vivencias, explorar las posibilidades de construir situaciones en ella. La dérive sirve para la obtención de material, que los situacionistas utilizaban para su crítica del urbanismo actual. Los resultados de estos itinerarios errantes se plasmaban en mapas psicogeográficos. El errar era el método de los situacionistas empleado para sacar la luz “la verdad de la vida inmediata” (Juri Steiner).

de las transformaciones propias del paisaje en función del crecimiento poblacional y cuestionar ¿qué sucedió por el lugar que hoy transito?, ¿quién recorrió ese camino?, ¿qué estuvo antes allí y qué es lo que hoy no veo?. Para concluir en una obra pictórica que sumerja al espectador en un paisaje que conecta el pasado con el presente, dejando abierta la puerta del futuro, ya que el paisaje es una relación siempre móvil no por sus cambios físicos, sino como sostiene Berque "...el paisaje nace de una dinámica en la que, mediante un continuo desplazamiento se alían el que percibe y lo percibido...", pudiendo hablarse de una doble razón para la mouvance" (López Silvestre, 2009, p. 45).

Finalmente, las características propias del Barranco hacen de éste un lugar emblemático, sus cualidades naturales lo hacen sublime y digno de representación, esto se confirma en la constante repetición de obras que reflejan determinados espacios y segmentos como son el río, los puentes, la arquitectura y su gente; para nosotros re-significar el Barranco, implicó retomar el ícono y apropiarnos de esa imagen del pasado para conjugarla con la realidad actual, nos servimos de la pintura esfumada y de veladuras con la intención de que estos dos paisajes se reencuentren y formen una unidad. Para la realización de la obra planteamos bocetos digitales en los que, aprovechando las bondades que nos brindan las herramientas de Photoshop, en forma lúdica borramos el presente y recuperamos el pasado.

Queremos recalcar que la intención de la obra no es hacer una superposición de imágenes, la obra propone la revalorización del entorno, de su arquitectura, su gente y su historia. ¿Por qué estos espacios se volvieron icónicos? Simplemente porque sus cualidades y características así lo permiten.

Los autores

CAPÍTULO 1

LA REPRESENTACIÓN DEL PAISAJE

“Y es que el paisaje, como unidad existe únicamente en mi conciencia”

Marc Bloch

Constantemente vemos paisajes o más bien nos limitamos a ver estereotipos de paisajes, la velocidad del mundo actual nos ha convertido en espectadores pasivos, capaces de recibir gran cantidad de imágenes pero incapaces de procesarlas, entenderlas y mucho menos cuestionarlas; la red está llena de fotografías de lugares remotos, cuya composición, equilibrio y color las vuelve paradisiacas; imágenes dignas de conocer y experimentar personalmente.

Estamos familiarizados con estas imágenes y usamos el término paisaje de manera tan cotidiana que debería ser fácil de definir, pero curiosamente no es así. El Diccionario de la Real Academia Española ofrece tres acepciones:

1. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.
2. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.
3. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.

Consideramos que el primero es un concepto general que hace referencia al territorio como espacio físico y se enmarca dentro de la geografía, a diferencia del segundo y tercero que son conceptos dirigidos al arte y que a juicio de Tosco, se desarrollan cuando los pintores holandeses comenzaron a plasmar en sus pinturas las escenas rurales y las llamaron “paisajes”; tomando el término de la lengua inglesa “land-scape”⁽²⁾, lengua que asigna a la palabra paisaje un significado más visual y por lo tanto el paisaje es una composición mental, sin observadores no hay paisaje (Tosco, 2009, p. 90).

La palabra paisaje viene de la palabra francesa paysage, que a su vez, se deriva de pays (país), referencia que más bien alude al espacio territorial, pero que en paisaje se extiende a

---

2. Landscape means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors. (Paisaje significa un área, como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción de una interacción de factores naturales y / o humanos).

un espacio limitado representado y observado a lo horizontal o vertical y por lo tanto, “el paisaje es una experiencia estética, algo que miramos, una composición que está en nuestra mente, una imagen formada por siglos de cultura europea” (Renes, 2009, p. 57).

Por su misma concepción el paisaje puede ser estudiado desde varias disciplinas, como sostiene Jean-Robert Pitte⁽³⁾:

1. El paisaje de los geógrafos físicos, para quienes el paisaje es un “medio natural” en el que combinan elementos físico-químicos, biológicos y antrópicos.
2. El paisaje de los historiadores, quienes se enfocan más que al paisaje en sí, a lo rural, al campo y a lo agrario.
3. El paisaje de los historiadores del arte formalistas, que se remite al análisis de cuadros.
4. El paisaje de los arqueólogos y arquitectos preocupados por la historia.
5. El paisaje de los jardineros de la Escuela de Versalles, preocupados por el entorno y que se encuentran entre los botánicos, naturalistas, artistas y pintores.
6. El paisaje de los poéticos.
7. El paisaje de la geografía humana, la antropología y la filosofía.

Una clasificación más simple lo divide en:

1. **Paisaje Natural:** Paisaje en que la impronta de la actividad humana es casi nula o prácticamente inapreciable. Pocas áreas del Planeta se pueden considerar paisajes naturales, ya que la mayoría de los paisajes está en mayor o menor medida humanizados.
2. **Paisaje Urbano:** Concepto que incluye el conjunto de características morfológicas del espacio urbano. Resulta de la influencia de factores históricos, so-

cio-económicos, políticos y tecnológicos sobre formas de la ciudad.

3. **Paisaje Cultural:** Paisaje Humano, Paisaje que se ha modificado para la actividad humana.
4. **Paisaje Ideal:** Aquel en el que el artista no reproduce un espacio real sino que expresa sus concepciones personales desde una perspectiva poética.

Todas estas clasificaciones de estudio, cambian completamente la concepción cotidiana que tenemos del paisaje como el lugar paradisíaco, pues un lugar visto desde cualquier punto de interpretación entra en la categoría de paisaje. Estamos rodeados de paisaje desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, su interpretación dependerá no solo del lugar, del espacio físico o geográfico en donde nos encontremos, también influirán factores externos, el contexto en que nos desenvolvamos, el tipo de luz, el clima, la hora y otros elementos que son parte del paisaje en “transición”; no será igual la apreciación del turista, del transeúnte, del espectador común, del artista o del poeta; será distinta la lectura cuando se aprecia el paisaje con cierta calma, que observarlo con la adrenalina de la velocidad diaria con la que generalmente nos desenvolvemos.

El paisaje no es un conjunto de elementos estáticos, al contrario, el paisaje va de lo macro a lo micro y viceversa, el paisaje es la presencia de cada elemento reunido en determinado espacio por un determinado tiempo, por lo tanto es continuamente cambiante y lo conforma desde el más pequeño elemento incluso imperceptible, hasta el elemento que sobresale del resto por su tamaño y/o volumen.

El paisaje es más que una bella vista, una porción de territorio o una pintura. Es la comunión de dos dimensiones: la física, material y objetiva, con la de los significados, los sentidos y las representaciones... Es una representación híbrida, entre lo real y lo inventado, imaginado, sentido y esperado (Ortega Chinchilla, 2010, p. 21).

Jean-Robert Pitte

3. Pitte, Jean Robert: “Histoire du paysage français” en Javier Maderuelo (dir.): Paisaje e Historia. Ed. Abada. Madrid, 2009.

▲ **Figura 1.** Teresa Galí-lzard. Fotografía. Paisaje que explora nuevos lenguajes y formas, se conjuga naturaleza y arquitectura y la vida cotidiana en interacción.

El paisaje interactúa con el “espectador”, lo vuelve parte y partícipe al evocar sentimientos como el recuerdo o miedo-intriga hacia lo desconocido, unifica diferentes escenarios, el presente en todo momento efímero, el pasado que habita en el recuerdo y el futuro ante la posibilidad del cambio (figura 1).

El paisaje y su forma de visibilizarlo varían de cultura a cultura, depende de varios factores como el entorno, clima y topografía, también de factores sociales como cosmovisión, creencias y mitologías.

Son los códigos de la cultura los que determinan una manera particular de mirar el paisaje, de comprenderlo e interpretarlo; los que inducen a una determinada forma de pensar el paisaje y, en consecuencia, de valorarlo (Ortega Chinchilla, 2010, p. 24).

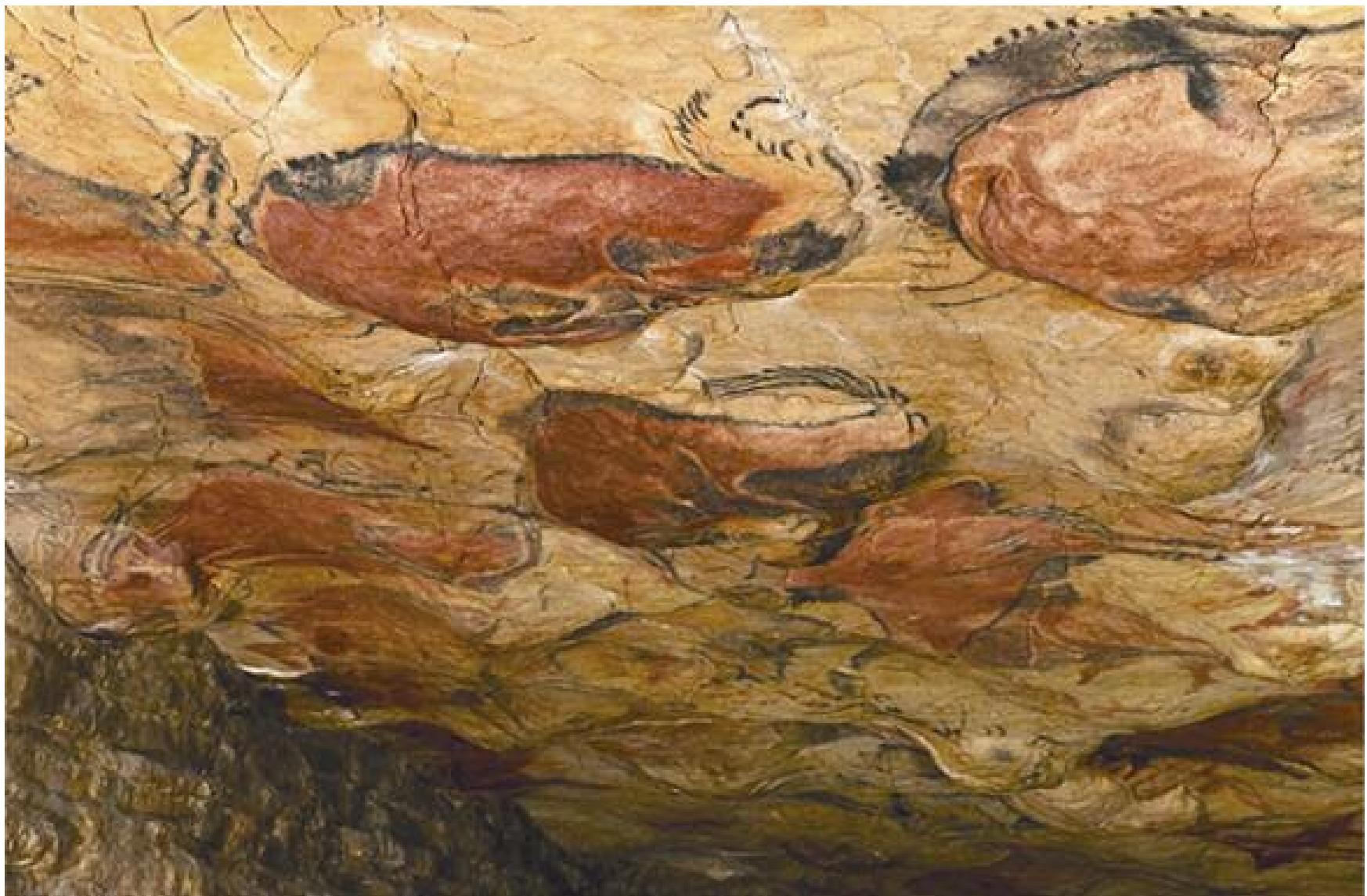
Es en la valoración donde el artista entra en acción, es el artista el que plasma el paisaje, volviéndolo perenne, se inmortaliza determinado fragmento de tiempo, convirtiéndolo en tangible, por lo tanto la representación también cambia en el tiempo, obedece al cambio cultural normal de cada sociedad, y el contexto en el que el artista se desenvuelve (figura 2).

En la historia del arte, la representación del paisaje no fue siempre el objetivo principal, en principio se utilizó como telón de fondo o simplemente para mostrar el entorno en el que el ser humano se desenvolvía.

Figura 2. Alexéi Savrásov, Los grajos han vuelto, Rusia, 1871. Movimiento de los itinerantes. Una nueva concepción del paisaje apreciación y valorización de la naturaleza rusa con extraordinaria simplicidad expresiva. Galería Estatal Tretiakov, Moscú. ►

Desde los comienzos de la organización humana, existió la intención de representar el medio que nos rodea, ya sea como medio de comunicación, ritualidad u otros factores, un ejemplo son las cuevas de Altamira, que perpetuaron con sus gráficos las actividades del hombre primitivo y su forma de vida; desde esos momentos hasta la actualidad, se han utilizado diferentes medios de expresión para representar el entorno, estas visiones y conceptos evolucionan con el tiempo, son analizadas desde áreas multidisciplinarias que permiten al hombre crear y a la vez representar el entorno desde diferentes perspectivas ya sea real o imaginario (figura 3).

▲ **Figura 3.** Museo de Altamira, Vista general del techo de polícromos, <http://museodealtamira.mcu.es>

1.1 Breve análisis del paisaje en la Historia del arte

En la historia occidental el paisajismo no ha sido reconocido como un género propio sino hasta el siglo XVII, esto por los pensamientos culturales y religiosos que se vinieron manejando a lo largo de los siglos. La Naturaleza, lugar inhóspito, en donde el hombre fue condenado a vivir después de ser echado del Paraíso, no era digna de ser representada sin la intervención del hombre, ésta solo traía catástrofes como sequías y tempestades, lugar inseguro plagado de bestias infernales, temida por los peligros que acarrea; estamos hablando de una época en donde los mitos y leyendas gobernaban el pensamiento de la sociedad.

Es en el Renacimiento⁽⁴⁾ cuando el paisaje comienza a tomar relevancia, a partir del siglo XV en Italia y Bélgica se comienza a tener una nueva idea acerca del paisaje, así lo explica Burckhardt:

Aparte de la ciencia y la investigación, hay todavía otra manera de interesarse por la Naturaleza, y ello en un sentido especial. Los italianos [del Renacimiento] son los primeros entre los modernos que han percibido el paisaje como un objeto más o menos bello y han encontrado un goce en su contemplación.

Esta capacidad es siempre resultado de un proceso cultural largo y complicado, y seguir su génesis y desarrollo es tarea difícil... Por otra parte, los pueblos germánicos que sentaron sus reales en antiguas regiones del Imperio Romano llegaban dotados, en el más alto sentido, por sus tradiciones propias, para la

captación del espíritu del paisaje en la naturaleza, aunque el cristianismo, al principio, les forzara a ver falsos demonios... Para los italianos, en todo caso, hacía ya tiempo que la naturaleza había quedado depurada y libre de toda influencia diabólica. San Francisco de Asís, en su himno al Sol, alaba al Señor, ingenuamente, por haber creado los celestes lumináres y los cuatro elementos⁽⁵⁾ (figura 4).

Este cambio de visión siempre estuvo fundamentado y apoyado en la teología, que se iba adaptando a pasos agigantados. La revisualización del paisaje en esta época traerá grandes obras, en un nuevo género conocido como el paisajismo.

La "Escuela Flamenca"⁽⁶⁾ es trascendental en el desarrollo del paisajismo, en sus representaciones religiosas, y otras de carácter más mundano, se aprecian fondos coloridos y pintorescos fieles a los paisajes de la región, aunque la pintura no fuera religiosa, siempre traía tras de sí un tinte moralista, los artistas destacados de esta escuela son: Joos van Cleve, Patinir, Pieter Brueghel el Viejo. Contemporáneo a ellos también está el Bosco, que en su obra El Jardín de las delicias, ofrece un trabajo cargado de simbolismo y, con un paisaje imaginario y lleno de color.

En este período se dieron cambios fundamentales en el pensamiento, del paisaje inhóspito al paisaje paradisíaco y al paisaje ideal; el primero acerca a Dios y al hombre como un punto de comunión por medio del arte, en el segundo es el hombre el que idealiza al paisaje (figura 5).

No se puede olvidar que para el antropocéntrico hombre renacentista, la naturaleza es algo a dominar, no un sujeto al que integrarse... Sin embargo, se ha

4. Renacimiento: El progresivo dominio de una burguesía de cuño liberal, que rompería las ligaduras con los estamentos medievales y con la iglesia, favoreció la creación de una nueva iconografía y la aparición de los géneros pictóricos y escultóricos: retrato, paisaje, desnudo, temas mitológicos, etc. Más de acuerdo con las apetencias de la nueva sociedad. La exaltación de lo individual situó al artista en un primer término, dejando las obras de pertenecer al anonimato. (VVAA, Gran Enciclopedia Ilustrada, 1994, pág. 3469)

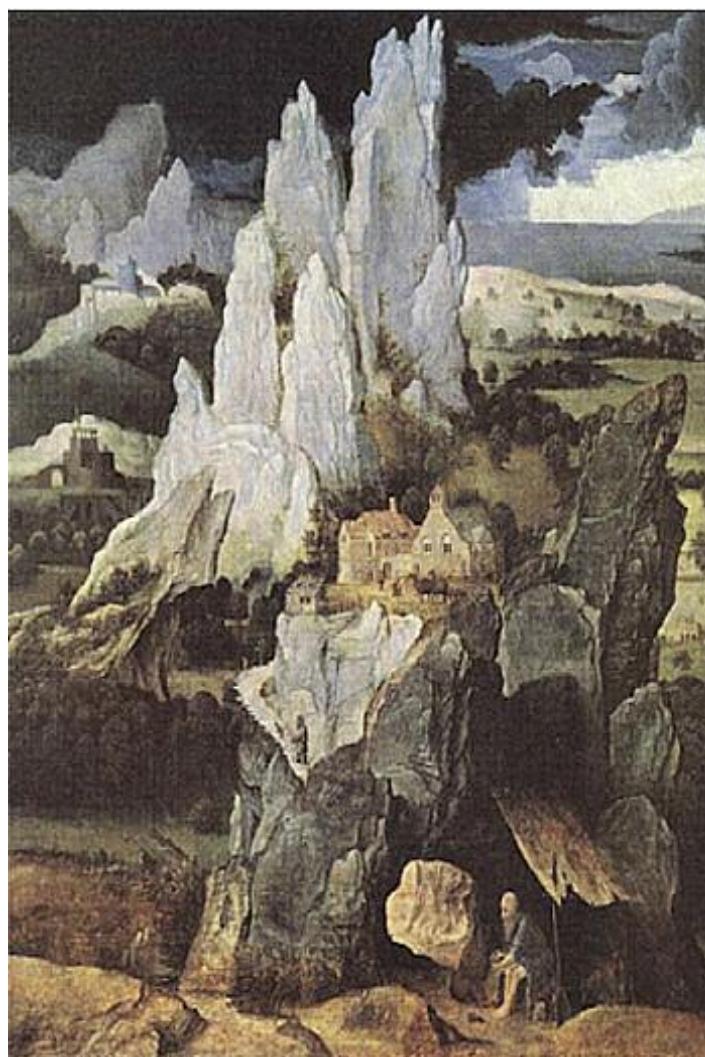
5. Burckhardt Jacob, "La Cultura del Renacimiento en Italia", en Ma. Teresa González Linaje: La pintura de paisaje: del Taoísmo chino al romanticismo europeo: paralelismos plásticos y estéticos. Tesis. Universidad Complutense. Madrid, 2005.

6. Arte Flamenco: Se denomina arte flamenco al desarrollo en Flandes, en las regiones de la actual Bélgica y los Países Bajos. El auge económico y mercantil que alcanzó Flandes en el s.XIV favoreció el mecenazgo de las artes en general y en especial de la pintura, cuya influencia se extendió a toda Europa. Bélgica y Holanda se convirtieron en los centros más importantes de la pintura sobre tabla. (VVAA, Gran Enciclopedia Ilustrada, 1994, pág. 1638)

Figura 4. Alberto Dürero, La fiesta del Rosario, Praga, 1506. La dedicación al fondo de la pintura tiene relevancia y significación, no es solo un “telón de fondo”, en lo particular la cordillera blanca es una manifestación iconográfica. Los detalles del paisaje son trabajados con igual detalle que la escena y personajes, Galería Nacional de Praga.

Figura 5. Joachim Patinir, San Jerónimo en un paisaje rocoso, Países Bajos, 1500. En las composiciones mitológicas y religiosas predomina la representación realista de la naturaleza, la figura humana resulta insignificante frente a la grandeza de la naturaleza, el paisaje resulta muy importante. Galería Nacional de Londres.

producido una escisión importante: el paisaje ya es visto por algunos artistas como un motivo per se, y como un medio de acercamiento a Dios (González, 2005, p. 245).

Esta intención del hombre por dominar la naturaleza se plasma en los jardines reales y en los grandes campos cubiertos de plantas y animales exóticos (figura 6, siguiente página).

En el Barroco⁽⁷⁾ el paisaje se vuelve suave y delicado, aparecen en escena diferentes personajes como pastores; sin embargo, estos pastores no son trabajadores del campo, sino personajes estilizados, finamente vestidos y decorados; durante este período el arte estuvo dirigido a la burguesía, muchos temas mitológicos son retomados, muy cercanos al paisaje ideal, los principales exponentes de esta época son: Claude Lorrain, Nicolas Poussin y Salvator Rosa.

7. Barroco: Estilo artístico caracterizado por la abundancia de elementos decorativos. En su génesis suele intervenir un factor de exaltación. El arte Barroco se generalizó en Europa en los siglos XVII y XVIII, caracterizado por el retorcimiento de las columnas, la contorción de las figuras con sus ropajes agitados y profusión de adornos predominando la línea curva. (Diccionario Enciclopédico, 1976, pág. 674)

▲ **Figura 6.** Claude Lorrain, Paisaje con Apolo Protección de los rebaños de Admeto y Mercurio robándose los, Francia. 1645.

A mediados del siglo XVIII nace el Romanticismo⁽⁸⁾, y con él una fuerte corriente de artistas, poetas y literatos, colocan al paisaje en lo más alto de la palestra artística, toda norma académica es rechazada, la ideología religiosa tradicional comienza a ser cuestionada y busca a la divinidad en lo inhóspito del alma y de la naturaleza, la libertad del hombre occidental es defendida y lo impulsa a buscar paisajes remotos.

El Romanticismo es el individualismo en la literatura y en el arte. Otorga a cada cual el derecho a escribir, pintar, componer según su propia inspiración y gusto. El Romanticismo es una necesidad de libertad y su exigencia en todos los aspectos de la vida, incluidas la poesía y el arte⁽⁹⁾.

Esta libertad del artista genera una amplia apertura a la influencia del arte no occidental, también la rigurosidad impuesta del artista paralela a la corriente ideológica lleva a crear grandes artistas alejados de la influencia canónica neoclásica cercana al movimiento.

El concepto de lo sublime impacta fuertemente a los artistas, filósofos y literatos, por lo tanto consideramos necesario hacer un paréntesis y analizar este término por la trascendencia que tienen en el mundo del arte. Mientras lo bello es finito, acabado y medible lo sublime supera toda medida". (Olivieras, 2006, p. 192).

El Romanticismo gira alrededor de esta idea llevando a buscar a sus protagonistas, escenarios en donde el hombre se siente incompetente ante la grandeza de la naturaleza y del universo. Kant filósofo de la Ilustración es quien más reflexiona sobre lo sublime.

8. Romanticismo: Movimiento cultural, producto de un profundo cambio de sensibilidad que se produjo en Europa a mediados del siglo XVIII y perduró hasta bien avanzado el siglo XIX... Desvaloriza las estructuras tradicionales de la vida espiritual y acude al sentimiento para suplir aquellos valores...La naturaleza participa en los apasionados sentimientos de los poetas, que imponen en sus obras un subjetivismo total. (Diccionario Enciclopedico, 1976, pág. 5070)

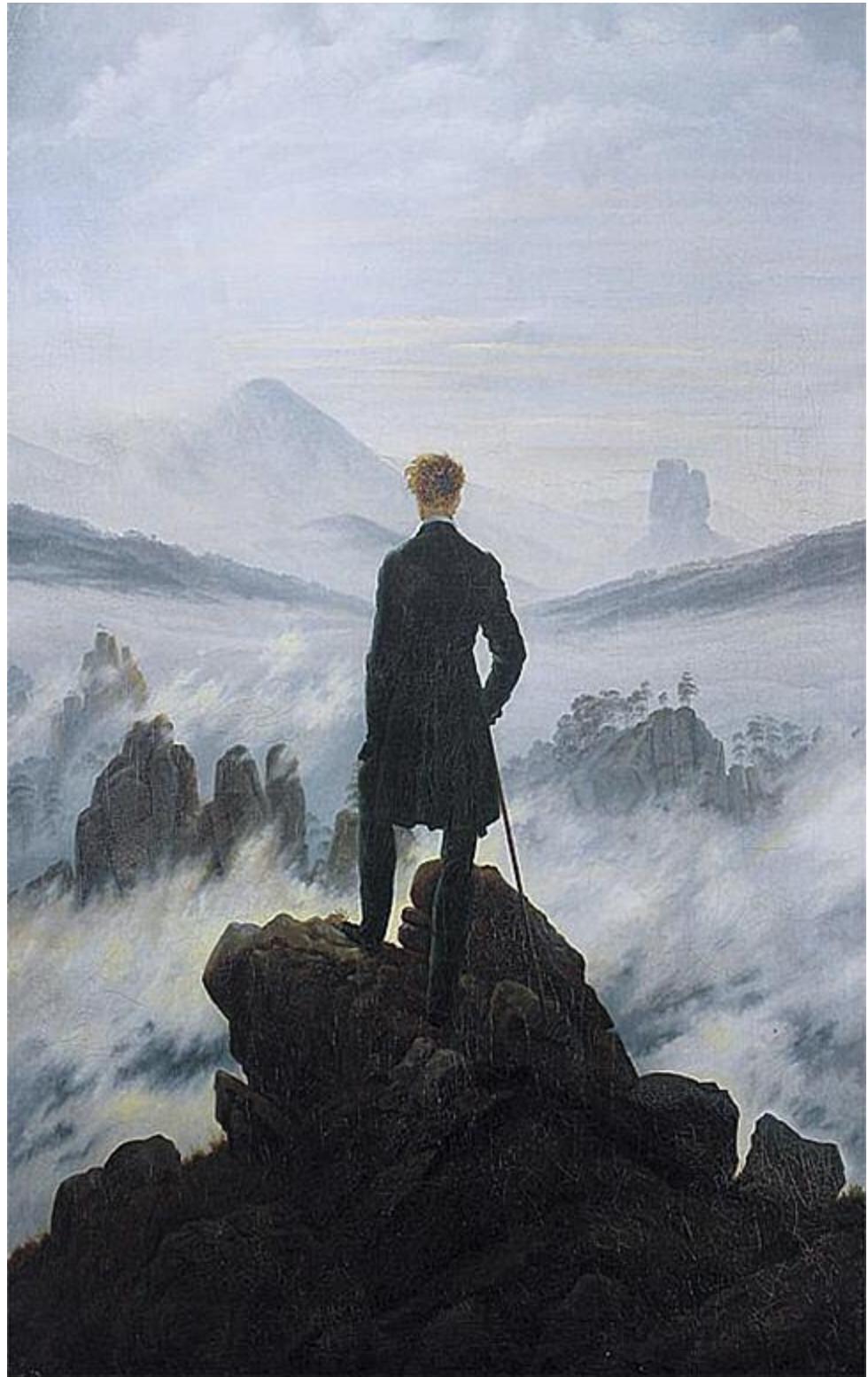
9. Tatarkiewicz Wladyslaw, "Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética", en Ma. Teresa Gonzalez Linaje: La pintura de paisaje: Del taoísmo chino al romanticismo europeo: paralelismos plásticos y estéticos. Tesis. Universidad Complutense. Madrid, 2005.

Llamamos sublime a lo que es absolutamente grande. Pero ser grande y ser una magnitud son dos conceptos completamente diferentes (magnitud y quantitas). Así mismo, decir sin más (simpliciter) que algo es grande es completamente distinto a decir que es grande absolutamente (absolute non comparative magnum). Lo último es aquello que es grande por sobre toda comparación (Kant, 1992, p. 179).

Kant se refiere aquí a lo que denomina “sublime matemático”, como aquello cuya magnitud lo vuelve incomprendible para el hombre, siendo muy común el ejemplo para ello: las estrellas, cuyo número nos envuelve en misterio y sensibilidad, imaginando mucho más de lo que vemos. Y lo diferencia de lo “sublime dinámico” en donde el hombre se ve envuelto por las fuerzas de la naturaleza y por ello se encuentra insignificante, temeroso y respetuoso, pues en cualquier momento estas fuerzas podrían afectarlo. Aquí no es la grandeza la que afecta a los sentidos, sino la fuerza y la potencia de la naturaleza, capaz de atemorizar, pero también de enseñar, impresiona directamente a la moral del ser humano, y como éste, supera o decae ante estas inclemencias.

Rocas que penden atrevidas y como amenazantes; tempestuosas nubes que se acumulan en el cielo y se aproximan con rayos y estruendos; los volcanes con toda su violencia devastadora; los huracanes con la desolación que dejan tras de sí el océano sin límites, enfurecido... Mas, su vista se vuelve tanto más atrayente cuanto más temible es, con tal que nos hallemos seguros; y de buen grado llamamos sublimes a estos objetos, porque elevan la fortaleza del alma por sobre su término medio habitual y permiten descubrir en nosotros una potencia de resistir de especie completamente distinta, que nos da valor para poder medirnos con la aparente omnipotencia de la naturaleza (Kant, 1992, pp. 104, a 174).

Con la obra *Viajero frente a un mar de nubes*, de Friedrich, se explica claramente este concepto de sublime traído por Kant. El personaje de espaldas frente a una imponente naturaleza, atraen al espectador hacia el interior mismo de la pintura (figura 7).

▲ **Figura 7.** Caspar David Friedrich, *Viajero frente a un mar de nubes* Alemania, Hamburgo, 1818.

También Turner pone un sello propio al paisaje, pretendió captar el poder absoluto de la naturaleza desatada en violentas tormentas y ventiscas furiosas, con un tratamiento increíblemente libre, rayando y raspando la pintura sobre el lienzo, funde formas y figuras en torbellinos de luz y color (figura 8).

También en este período los artistas inician la búsqueda de nuevos paisajes, se vinculan a las exploraciones científicas con la intención de conquistar nuevas vistas; lograron nutrirse de los exóticos campos de América del Sur que plasmaron en obras que fueron presentadas a

▲ **Figura 8.** Joseph Mallord William Turner, Lluvia, vapor y velocidad, Reino Unido, 1844. Utiliza el tren como el elemento de velocidad para desmaterializar la forma, la pincelada y el recurso lumínico despiertan gran emocionalidad. National Gallery de Londres, Londres.

las sociedades europeas ansiosas de conocer los nuevos descubrimientos. Aquí tenemos a Johann Moritz Rugendas, Claude François Fortier, Jean-Baptiste Debret, Thomas Ender, entre otros (figura 9).

El avance científico y tecnológico poco a poco va disminuyendo la fuerza del Romanticismo, hasta que finalmente una invención realizada por Joseph Nicéphore Niépce⁽¹⁰⁾ en 1826, cambiará la historia del arte de una manera radical, este nuevo invento es la cámara fotográfica, un artefacto que capta la realidad del entorno de una forma rápida, fidedigna y sobre todo barata, permite su reproducción y está al alcance de las masas apoyado por la imprenta (figura 10).

Ante esta nueva realidad el artista también se transforma, ahora la cámara fotográfica muestra detalles que el ojo humano no alcanza a percibir, las percepciones del espacio y el tiempo cambiaron con la misma rapidez con la que la revolución industrial cambió a la sociedad (figura 11).

En 1872 nace un nuevo movimiento con la obra Impression, soleil levant de Claude Monet, esta vanguardia denominada Impresionismo⁽¹¹⁾ verá al paisaje compuesto de luz, con sus formas no siempre claras ni delimitadas, predomina la fuerza y el movimiento; pero muestra otra novedad en lo que se refiere al paisaje, comienza a retratarlo, sin ninguna carga moral tras de sí.

Desde ese momento no fue aquel género que se había conocido y respetado; ahora serían impresiones, manchas, anotaciones, como bien lo vio Castagnary, dada la rapidez con la que variaban ante la vista de los viajeros (Robles, 2007, p. 177).

10. Joseph Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône, Borgoña, 7 de marzo de 1765 - Saint-Loup-de-Varenes, 5 de julio de 1833) fue un terrateniente francés, químico, litógrafo y científico aficionado que inventó, junto a su hermano, un motor para barcos (el pireolóforo, 1807) y, junto a Daguerre, el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce.

11. Impresionismo: Manera artística o literaria de considerar y reproducir la naturaleza, de acuerdo con la impresión pura que ella produce en el sujeto... Deriva este nombre en el hecho de pretender sus seguidores trasladar sobre el lienzo su principal impresión del objeto considerado, convirtiendo para ello el centro del cuadro la atmósfera luminosa que rodea este objeto. (Diccionario Enciclopédico, 1976, pág. 2970)

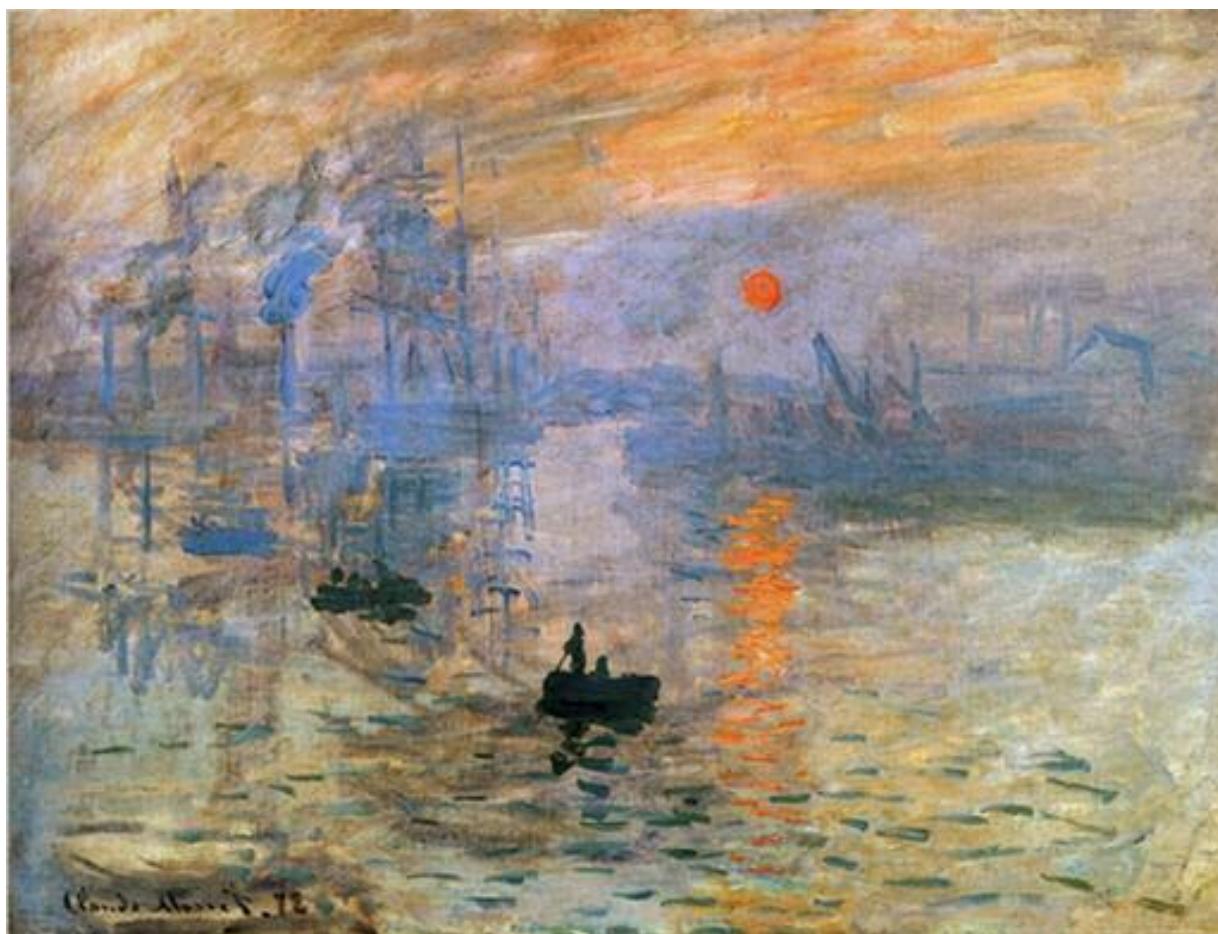
▲ **Figura 9.** Claude-François Fortier, Bosque virgen de Brasil, Francia, 1822.

◀ **Figura 10.** Joseph-Nicéphore Niépce, Francia Químico, litógrafo, inventor, científico. 1765 - 1833

Figura 11. Nicéphore Niépce, Vista desde la ventana en Le Gras, Francia, 1826. La primera fotografía capturada con betún tratado al óleo en 20 x 25 cm. Dado a que la exposición fue de 8 horas, los edificios están iluminados por el sol tanto por la derecha como la izquierda, Museo Nicéphore Niépce, Chalon Sur-Saone, Francia. ▼

▲ **Figura 12.** Claude Monet, Impresión, sol naciente, Francia, 1872. Gallery de Londres, Londres.

Estos nuevos paisajes incluyen elementos antes no considerados, ciudades, humo, ferrocarriles, rieles de tren, muchedumbres que pasan a formar parte de las nuevas composiciones; en los impresionistas encontramos una investigación más profunda del paisaje, ahora el entorno, los factores climáticos, la luz y la hora apropiada, son tomados en cuenta para la realización de la obra (figura 12).

El análisis que hace Gombrich a una de las obras de Cézanne nos muestra el triunfo que lograron los impresionistas.

El paisaje con la montaña Santa Victoria, en el sur de Francia, está bañado de luz y sin embargo es firme y sólido. Ofrece un esquema preciso y no obstante da la sensación de una gran profundidad y de distancia. Existe un sentido de orden y de calma en la manera de señalar Cézanne la línea horizontal del viaducto y la carretera del centro... Pero en ningún sitio percibimos que sea éste un ordenamiento que Cézanne haya impuesto a la naturaleza (Gombrich, 1997, pp. 540, 541)

Además del éxito de las obras terminadas, quedan bocetos como señal de este estudio; el arte por el arte termina con la tradición paisajista moralista que acarrearba la búsqueda de lo sublime, por el contrario, aporta al paisajismo la investigación propia, desprendiéndolo de emociones éticas y filosóficas para enriquecerlo con elementos finamente estudiados, más allá de lo conceptual se centra en la experiencia visual.

Posteriormente nuevas vanguardias como el Post-impresionismo, expresionismo, fauvismo harán sus aportes técnicos y conceptuales a la historia, pero lo que refiere al paisaje se siguió manteniendo las mismas composiciones y formas (figura 13).

Desde 1924 hasta 1945 tiene un importante auge el Surrealismo⁽¹²⁾, el paisaje ideal es el que sobresale en la obra de muchos artistas de esta tendencia, paisaje creado desde el inconsciente, influenciado por los sueños y la historia, la mayoría desérticos, tenemos que entender que son artistas que atravesaron y vi-

12. Surrealismo: Movimiento artístico nacido en Francia después de la guerra de 1914. Lo definió André Breton en su manifiesto de 1924. Tiende a representar, abandonando toda preocupación estilística, la vida profunda del subconsciente, la labor del instinto que se desarrolla fuera de los límites de la razón. El arte surrealista es inmediato, irreflexivo y está despojado de toda referencia a lo real. (Diccionario Enciclopédico, 1976, pág. 5572)

vieron la primera y segunda gran guerra que dejaron a Europa destrozada, sus paisajes devastados, en su gran mayoría muestran lo impactante de los hechos para los artistas (figura 14).

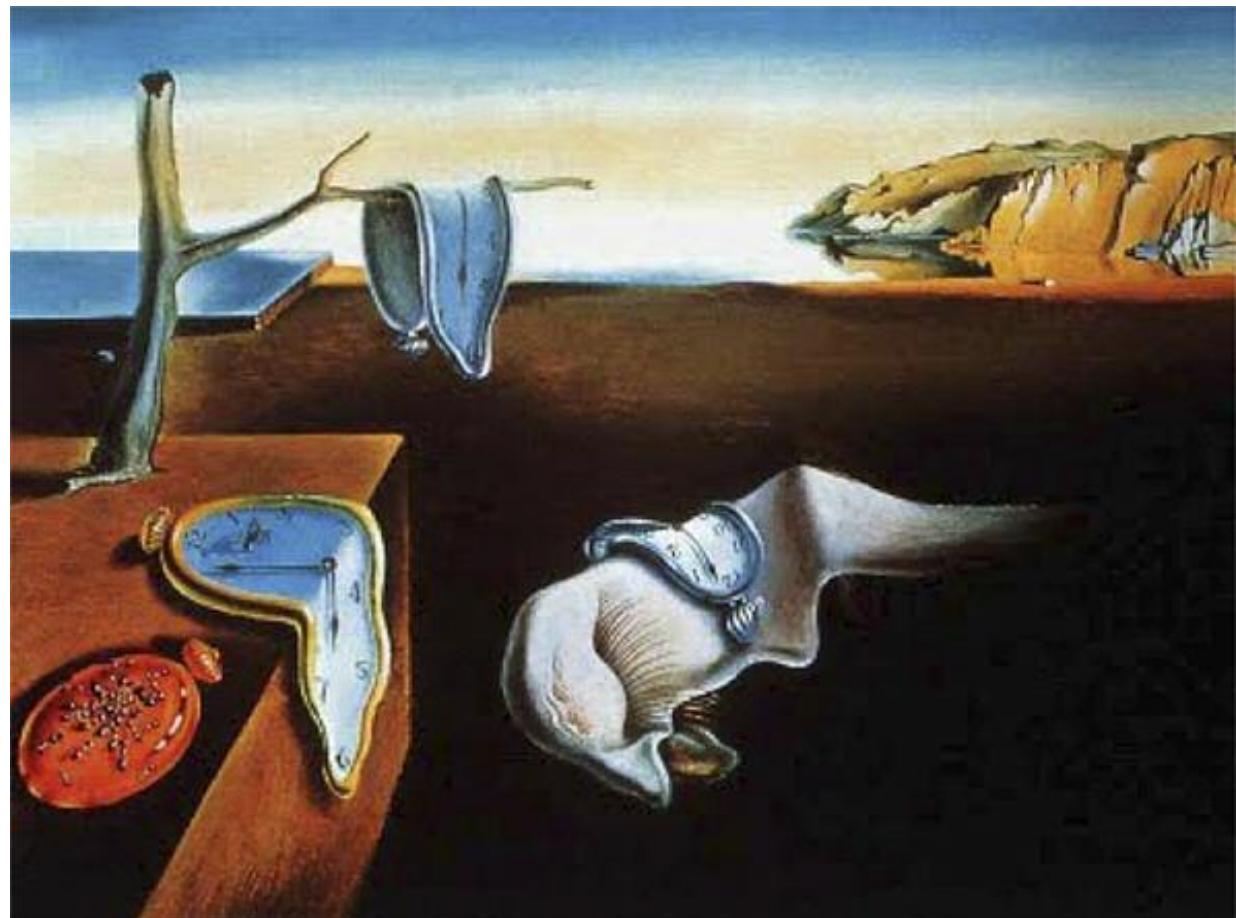
El paisaje ideal surrealista se caracteriza por tener esa aura mística, muy cercana a la magia y el sueño, es capaz de romper las leyes de la gravedad, cuestiona la "realidad" y pone en duda la lógica; los paisajes de Dalí así lo demuestran, él propone todo un ritual previo para encontrar el lugar adecuado de inspiración.

La elección del paisaje del que has decidido enamorarte es, relativamente, fácil para ti. Habiendo decidido acerca del panorama que ha de emplearse para la ceremonia en la cual quieres ser hechizado, he aquí como debes de proceder. Coloca frente a ese lugar favorito una bola de limpio cristal rellena con el agua más pura... Siendo el momento más propicio para tu exaltación sentimental el de los últimos rayos oblicuos del sol... hasta que la bola que contiene tu paisaje y la noche no constituyan sino un solo círculo... suprime cuanto puedas el paisaje de tus pensamientos, privándote por largo tiempo, es decir durante 27 años, de la visión, tanto de cerca como de lejos.. Este lugar debe de permanecer encerrado en tu memoria" (Dalí, 2004, pp. 88-91).

Los surrealistas trataron al paisaje como un lugar casi ceremonial, lo despojaron de toda lógica, para cubrirlo de fantasías que engañan

► **Figura 13.** Paul Cézanne, La montaña Santa Victoria, vista desde Bellevue, 1855.

▲ **Figura 14.** Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, España, 1931.

▲ **Figura 15.** Walter de María, Campo de Relámpagos, 1977

el ojo humano, sobrepasa la construcción armónica y geométrica del paisaje, rompe toda regla de composición, solamente para reinventarse como lugar alternativo, capaz de cuestionar, citar al subconsciente y llevar al ser humano a un espacio entre lo lúdico y real.

En la contemporaneidad la representación del paisaje ya no se limita a soportes bidimensionales tradicionales, sino es el mismo paisaje el que puede ser modificado para lograr una experiencia estética en el espectador. El Land Art⁽¹³⁾ así lo demuestra, construye y de-construye espacios tanto naturales como urbanos, muy pocas de sus obras son exhibibles en museos, otras al ser efímeras simplemente se disolvieron con el tiempo, juegan con los elementos propios de la naturaleza, manipulan espacios, insertan objetos ajenos,

replantan conceptos como lo sublime, en la obra de Walter de María Campo de Rayos, es el hombre el que se siente indefenso ante la naturaleza. En el campo hay 400 barras de acero plantadas a intervalos de 67m y de tal manera que sus extremos quedan a la misma altura, formando una extensa red sobre el paisaje desolado. El título de la obra sugiere lo peligroso que puede llegar a ser el encuentro con la naturaleza en este lugar, produce un acercamiento del hombre a la naturaleza y a su poder infinito, lo presenta como un ser pequeño ante lo exterior, tal como lo harían los románticos, pero esta es una naturaleza modificada, en donde el ser humano también muestra su poder al querer controlar los elementos naturales, juega a ser creador y víctima de su creación (figura 15).

13. Land Art: Se considera un movimiento poco convencional, al crear arte en el medio natural, fuera de las galerías y los ámbitos públicos. Este arte adoptó a menudo una escala gigantesca, sobre todo en los espacios abiertos norteamericanos, donde las obras solo se podían apreciar debidamente desde el aire. (Dorling Kindersley, 2010)

Nuevos espacios necesarios en las grandes ciudades como los espacios públicos son importantes para la creación y construcción de nuevos paisajes, en donde el diseño, el arte y la arquitectura están presentes. “Conforme se ensancha nuestro horizonte creativo, nuestros paisajes se vuelven más diversos, y aumenta la tolerancia del público para vivir, trabajar y ver las cosas de una manera diferente” (Amidon, 2003).

La representación ha pasado a lo tangible, la necesidad de nuevos espacios verdes en las grandes ciudades ha obligado a que el paisaje pase de lo recóndito al centro mismo de la ciudad, un lugar propicio para la experimentación visual y estética.

La historia del paisaje y su relevancia para el arte es amplia, desde el simple fondo de escenas en la comedia, pasando por el lugar propicio para la recaptación y encuentro tanto con el ser humano mismo, como con una idea más elevada y espiritual, en donde el hombre comienza a tener presente todos los elementos que conforman el paisaje, incluyéndose a sí mismo como partícipe del tiempo y espacio adecuados para la recreación perfecta, que llevará a inmortalizar el momento. Posteriormente, el ser humano es el que manipula el entorno para crear el lugar propicio para la reflexión, debate o disfrute del espectador; el paisaje para existir necesita tanto de la vista como de los sentidos y de la memoria, que conjuntamente crean sentimientos de temor-disfrute, pertenencia-exclusión del entorno, desde lo inexplorable hasta lo conquistado y manipulado; el paisaje nos rodea a cada momento y su relevancia en el arte seguirá presente con la misma o mayor fuerza como sus conceptos han ido evolucionando.

1.2 El paisaje y la memoria

El paisaje es un conjunto de elementos y condiciones únicas; sin embargo, para que éste exista es indispensable un espectador, este espectador es el encargado de decodificar toda la información de lo que le rodea, para esto utilizará su vista y la información previa por él adquirida, con esto nos referimos a que el espectador

al ver el entorno y el lugar, vincula una serie de imágenes ya existentes previamente, utiliza la asociación para marcar una diferencia en lo extraño o una identificación con lo ya conocido, para este proceso no es el individuo solo el que realiza esta dinámica, sino es toda la cultura e imaginario colectivo que el individuo posee, los que ven la utilidad del entorno.

El paisaje, representado tanto en el arte como en las crónicas históricas, nos permite entender el pasado, no solo por el contexto del objeto analizado, sino como un retrato de la cultura en donde se produjo la obra; sin embargo, este análisis no es sencillo, puesto que depende de muchos factores, como son la subjetividad que los artistas emplean al plasmar sus dibujos, pinturas, tintas o acuarelas, en donde la “veracidad” del paisaje no siempre será comparable con la realidad; también influye la época en la que se realiza la obra, técnica y corriente que pueden dar lugar a diferentes miradas sobre un mismo paisaje. Solo un análisis adecuado, con un enfoque inclusivo que permita una comparación minuciosa y detallada de los puntos de quiebre o semejanza entre las representaciones de diferentes épocas, permitirá reconocer un pasado plasmado que no solo se ha grabado en el soporte, sino que está presente en la memoria y el recuerdo, pero no ha sido analizado para entenderlo (figura 16).

▲ **Figura 16.** Anónimo, Ecuador. Corresponde a un dibujo y se considera un de las primeras representaciones de El Barranco, Colección: Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

Memoria no es sinónimo de nostalgia, la memoria tampoco es solo recuerdo, estas concepciones limitadas generalmente nos detienen en el pasado bajo una concepción de que “todo pasado fue mejor”, estas ideas un tanto románticas y muy presentes en nuestro medio, muchas veces opacan nuevas hipótesis que surgen de este tipo de análisis alternativo, al no cuestionar la representación y su contexto, y por ende al pasado, muchas veces se omiten detalles relevantes.

La memoria y el paisaje se conjugan, pero lo que recordamos no siempre es la realidad ni obedece necesariamente a un recuerdo actual. “[...] A menudo solo vemos el paisaje que “deseamos” ver, es decir, aquellos que no cuestionan a nuestra idea de paisaje, construida socialmente”(Nogué, 2007); (figura 17).

Si bien Nogué se refiere a ese paisaje ideal y paradisíaco, es posible extender a las representaciones que hacen los artistas de El Barranco, quienes a menudo representan en sus obras las lavanderas⁽¹⁴⁾ secando las ropas en las orillas, a pesar de que este tradicional oficio ha

▲ **Figura 17.** Anónimo, Cuenca. Sector del Puente Roto, se puede observar el sendero de lo que hoy es el Paseo 3 de Noviembre y las orillas con la ropa que lavanderas ponían al sol. Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

desaparecido, estas mujeres trabajadoras con todo su colorido siguen siendo parte del paisaje aunque no estén presentes, manteniendo vigente esta representación que está en el imaginario colectivo.

“Toda imagen es una modelización de la realidad. Las imágenes son, siempre, modelos de realidad, independientemente del nivel de realidad que aquéllas posean”

(Villafañe y Mínguez).

1.3 El paisaje/símbolo generador de identidad

Un símbolo en el paisaje es posible por la repetición en la representación, generalmente es un elemento no común que sobresale de los demás, una curva, protuberancia en la geografía, etc. “La representación se plantea, pues, como una función del lenguaje en general, la función de ofrecer de nuevo pero transformado en signo lo que ya existe en la vida o en el imaginario” (Ortega Chinchilla, 2010, p. 64)

Este signo queda impregnado en la memoria del habitante, del colectivo que lo hace suyo y lo identifica.

El paisaje y el entorno crean en el ser humano y en la cultura un sentimiento de pertenencia, identidad y apropiación desde y para la comunidad, todo esto a partir de un imaginario colectivo con una memoria común, pero también existe esa memoria que nace a través de la experiencia y el recuerdo.

Los paisajes no sólo forman parte de nuestra memoria como paisajes de infancia, del recuerdo de los sueños... sino que son memoria. Son la conjunción del presente y del pasado, o si se quiere de los pasados que han dejado en ellos signos de existencia. Son esas evidencias visuales las que podemos leer, interpretar en el presente para comprender las lecturas y las interpretaciones del pasado (Ortega Chinchilla, 2010, p. 50) .

Estas experiencias individuales crean sentimientos de identidad y encuentro entre el pasado y el futuro, creando diferentes realidades, tantas como el número de espectadores que se envuelven en el paisaje, la memoria en el paisaje no es nostalgia, es entender que existió un pasado que sigue su curso, y ayuda a comprender cómo nosotros también cambiamos con el tiempo. No solamente creamos identidad en base de lo tangible, sino principalmente del recuerdo y la memoria.

Cierto rasgo, forma o silueta destacada presente en la memoria del paisaje o en la representación del mismo, poco a poco se va volviendo característica de la zona y fácil de identificar.

---

14. Lavanderas: Personaje tradicional que se asentaba en las orillas del río Tomebamba para lavar ropa, muchas veces por encargo, cabe señalar que esta mujer lo hacía por necesidad, pues era un trabajo duro y mal remunerado.

El paisaje puede ser contemplado como signo de identidad de una entidad poblacional. Las singulares características que presentan algunos paisajes son asumidas como rasgos definitorios de la identidad de un lugar por parte de la población que lo habita o que lo siente próximo... acabarán formando parte de esa noción abstracta, difícil de definir que llamamos identidad, bien como referente de orientación espacial, como proveedora de materias útiles, como hito simbólico, refugio o punto de encuentro con los demás o con nosotros mismo (Ortega Chinchilla, 2010, p. 52).

La identidad es indispensable para el funcionamiento adecuado de una sociedad, nos vuelve parte y partícipes en el desarrollo de la nacionalidad, nos vuelve ciudadanos que construimos constantemente historia.

▲ **Figura 18.** Anónimo, Cuenca, 1930. Paisaje y costumbrismo, Fiesta del Tres de Noviembre en el Puente del Centenario, 1930 Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

El Barranco de Cuenca suma a la historia y la cultura, la particular naturaleza que le rodea, el río Tomebamba y sus orillas dotan a esta zona geográfica de una característica singular que embellece y destaca el paisaje. El río que divide a la Ciudad necesita de puentes integradores, que junto a las casas colgantes actúan como lazos integradores entre el Barranco y su gente; elementos que en conjunto se convierten en los símbolos de la representación de la Ciudad (figuras 18 y 19).

▲ **Figura 19.** Catalina Vélez. Puente del Centenario, Cuenca, 2014

CAPÍTULO 2

RELECTURAS DEL BARRANCO CUENCANO

Paisaje: Composición de espacios, hechos o modificados por el hombre para servir de infraestructura o de fondo a nuestra existencia colectiva, y sí en el fondo parece un propósito modesto, debemos recordar que, en su sentido moderno, esta palabra significa lo que subyace no sólo a nuestra identidad y nuestra presencia, sino también a nuestra historia.

Marc Bloch

2.1 El Barranco en la historia de Cuenca

Antes de los españoles, los Incas, y antes de los Incas los Cañaris, eligieron el mismo sitio para asentar sus ciudades. Y es que la ubicación geográfica no solo dota a Cuenca de un hermoso paisaje digno de contemplación sino que además constituye un lugar estratégico, provisto de abundante agua que hace su tierra fértil para cultivos y necesidades. Los Cañaris lo llamaron Guapondelig, que se puede traducir como “llanura amplia como el cielo” (Jamieson, 2003). Para los Incas no se trataba solamente de un bello lugar, además lo consideraron estratégico porque su ubicación permitía conectar el norte y el sur de su imperio y por esta razón adicional decidieron construir allí el palacio de Pumapungo y la llamaron Paucarbamba, que significa “Pampa llena de flores”, y luego Tomebamba cuyo nombre según algunos historiadores procede del vocablo tumi que significa cuchillo en análisis de Gonzáles Suárez el vocablo significaría punto donde se juntan los ríos (Albornoz, 1923).

Tomebamba se edificó tomando en cuenta las creencias de los pueblos andinos, la confluencia de líneas imaginarias que parten desde los apus⁽¹⁵⁾ sagrados sobre la ciudad, así lo demuestran los vestigios de Pumapungo, en donde se ubicó el centro religioso y administrativo; nos dan una idea clara de la incorporación de la urbe al entorno, respetando y anexándose a la naturaleza, utilizando la topografía de esta zona como sitio idóneo para la observación de los astros.

15. Apu: Cerro, nevado o cueva que se considera deidad, merecedor de respeto y veneración y a cual se les rinde pagos o tributo. Cuaderno 30. Buenos Aires, Argentina, (10). 2009. Tomebamba poseía la protección de cuatro Apus sagrados: Turi, Cojitambo, Guagualshumi y Pachamama.

Los españoles aprovecharon lo estratégico del lugar para fundar sobre Tomebamba la ciudad de Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca (figura 20).

[...] Veréis por vista de ojos y miraréis por parte y lugar donde mejor se pueda fundar dicho pueblo; teniendo atención a que tenga agua perpetua y monte para la leña y tierra para poder repartir y disposición para hacer molinos junto al pueblo; y en parte donde se pueda andar y tratar con carreteras y que esté más cerca del pueblo de Tumbes que sea posible; y visto y examinado el lugar conveniente, se trazará el dicho pueblo, el cual se ha de intitular la ciudad de Cuenca y dársele a la horca y cuchillo y jurisdicción civil y criminal, y la horca se hará luego en la plaza pública en medio de ella (Acta de Fundación de la Ciudad de Cuenca, 1554).

Los cambios culturales también implicaron un cambio de mirada del entorno, conceptualización y utilidad del paisaje; el ser humano deja de ser parte de la naturaleza para pasar a administrar sus recursos.

Al respecto, el arquitecto Jaime Malo señala que "Cuenca se fundó sobre sí misma. Cuenca o Tomebamba o Huapundilig o como quiera se llame, es milenaria". (Burbano, 1981). Así lo evidencia el casual hallazgo de los vestigios cañaris de Todos Santos en el año de 1972 y que convierte al Barranco en una verdadera línea del tiempo, en donde podemos encontrar vestigios arquitectónicos pertenecientes a las culturas cañaris e inca, así como los cimientos y molinos hispánicos. Esta prueba de la transición que sufrió la geografía de Cuenca y como los diversos ocupantes construyeron el paisaje muchas veces aprovechando la tecnología dejada por los anteriores habitantes que construyeron sus nuevos espacios con pequeñas o grandes modificaciones, o adaptándose a lo existente.

En muchas regiones, la historia del paisaje puede escribirse en términos de períodos de crecimiento y desarrollo alternado con períodos de estancamiento. En los primeros períodos se originaron nuevos elementos del paisaje [...] Los períodos de estancamiento, por su parte, se caracterizaron por la reutilización. (Renes, 2009, p. 79)

▲ **Figura 20.** Fuente Plan del A.M.C., Plano de la Ciudad de Cuenca, 1889.

►
Figura 21. Fig18. Catalina Vélez, Vestigios de Todos los Santos, Cuenca, 2014.

►
Figura 22. Fig18. Catalina Vélez, Vestigios de Todos los Santos, Cuenca, 2014.

Los incas, por ejemplo, se sirvieron del muro cañari, y los españoles adaptaron el sistema de acueductos y bodegas incas, para construir los molinos en los que procesaban granos como maíz, trigo y cebada, que servían para el sustento de los habitantes de la colonia (figuras 21 y 22).

2.2 El Barranco protagonista y testigo

La nueva ciudad, el río y su entorno pasaron a ser parte de la vida de los habitantes de la fundada ciudad de Cuenca, el sector del Barranco se vuelve protagonista porque el río atrae a los ciudadanos para varias de sus actividades cotidianas, convirtiéndose así en el escenario de muchas de las tradiciones y costumbres de los cuencanos. La pesca con barbasco ratifica la importancia del río como proveedor y fue una de las tradiciones que se practicó durante las fiestas de la Independencia, se hacía el 4 de Noviembre como a la una de la tarde, iniciándose en el sector de Balzay lo que hoy es el hotel Oro Verde (Figura 23).

[...] Para el efecto arrojaban al río gran cantidad de barbasco, cuya corteza machacada con agua es un verdadero narcótico para los peces. Conforme el río arrastraba el barbasco, la pesca se iba extendiendo poco a poco hasta llegar a la confluencia con el río Machángara, en una extensión no menor de cinco kilómetros. Era de ver la gran cantidad de gente que se arrojaba al agua en espera de atrapar si no un "bagre" por lo menos algún pescado grande para el almuerzo del día siguiente [...] (Vega, 1997, p. 141).

Convirtiéndose en todo un espectáculo y una verdadera fiesta que se acompañaba de comida y bebida a las orillas del río.

▲ **Figura 23.** Anónimo, Cuenca. Pesca con Barbasco en la tradicional fiesta del 3 de Noviembre, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

“El paisaje es una relación siempre móvil. Móvil, no tanto porque en él se produzcan continuamente diversos cambios físicos, sino porque no se trata de un objeto estático, existente en sí. El paisaje nace de una dinámica en la que, mediante un continuo <<desplazamiento>>, se alían el que percibe y lo percibido...”

Berque

Otra actividad muy cotidiana fue el popular baño familiar, no se contaba con las facilidades sanitarias que hoy tiene toda casa en Cuenca, las familias acudían al río para tomar su baño una vez a la semana, esto se convertía en una suerte de ritual en el que se mezclaban ciudadanos de todo estrato social. Hoy acostumbrados a tan solo abrir el grifo para contar con agua corriente en toda la casa, o solo tocar un botón y tener ropa lavada y seca, aleja la idea de lavar en el río, pero ésta es una de las tradiciones que ni la tecnología ni el tiempo ha erradicado (figura 24).

▲ **Figura 24.** Anónimo, Cuenca, 1986. Riberas del río Tomebamba, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 25.** Anónimo, Cuenca, 1986. Barranco Junto al Centenario. 1986, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 26.** Catalina Vélez, Lavandera María, Cuenca, 2014. Lavandera en las orillas del Tomebamba, no hay tantas como antes ni vemos grandes cantidades de ropa secando al sol, pero hay personajes como Doña María que prefiere la ropa lavada en el río.

La historia oral nos cuenta que “las lavanderas”, que pasaban la mañana entera para adueñarse de un puesto y no perderlo, ponían nombre a las piedras “Piedra Zhura”, “Juana de Oro”, “Piedra Rota”, “Las Tres Tías” [...] (Vega, 1997, p. 140).

Es posible hoy encontrarnos con personas como doña María, quien es todo un personaje, a pesar de su timidez y su susurrar nos dice: “Nada como la ropita lavada en el río...” afirma no sentir frío ni miedo de la corriente del río, tan solo busca un lugar cómodo como una piedra plana para poder fregar la ropa. Y aunque parezca romántico ésta es quizá una de las postales más lindas de Cuenca, la que encanta a propios y extraños.

Como nos comenta la quiteña Anita de Mangia:

La primera vez que visité Cuenca, cuando yo llegué al Hotel Crespo, lo que más me impactó fue el río y su gente con los colores de la ropa lavando a las orillas, los árboles milenarios, el río de donde viene y a donde va, el conjunto, la arquitectura que es en un lado una y en otro es otra. Cuando pasa por la calle es una y cuando da la vuelta es otra (figuras 25 y 26).

Otras fiestas y celebraciones que dieron origen a tradiciones que aún se mantienen están relacionadas con el fervor religioso o con fiestas cívicas. Cuando llegaron los españoles levantaron junto a la cruz, la horca o los rollos, que fueron los símbolos de los poderes eclesiásticos y civiles. En Cuenca se instalaron cruces latinas en la entrada y salida de la ciudad, estos lugares fueron conocidos como los “humilladeros”, también sirvieron de referencia a los caminantes y fomentaba la devoción en los viajeros; para los habitantes del Vado la cruz también cumple la finalidad de atemperar las crecientes del río Tomebamba que ponían en riesgo al Ejido con sus temibles inundaciones. Es tradición cristiana celebrar la fiesta de Las Cruces el 3 de mayo, que se mantiene hasta el día de hoy, en especial en el sector de El Vado, en donde la fiesta es una tradición que se celebra con el arreglo de altares, juegos pirotécnicos, banda de pueblo, celebración de la misa, así como el famoso circuito pedestre de La Cruces, que se ha convertido

▲ **Figura 27.** JBA, Cuenca. Festividades de la Cruz en el Vado, 3 de mayo, Archivo digital Diario El Tiempo, Cuenca Ecuador.

en un evento internacional y trae deportistas de otros lugares (figura 27).

[...] La celebración de Las Cruces viene desde hace años atrás, con otras connotaciones, pues en el cielo, el 3 de mayo se refleja con claridad la constelación de la Cruz del Sur, lo cual significaba para los indígenas el inicio de la cosecha. Y eso también fue referente para que en los ingresos y salidas de la ciudad se coloquen cruces (elvado.wordpress.com, 2010).

En efecto muchas de las festividades religiosas españolas se sincretizaron con las tradiciones incas y cañaris; muchas de ellas se practican en la actualidad.

Otras actividades se resumieron en prácticas propias de los barrios, muchas de ellas fueron quedando en la historia, como por ejemplo la llamada tabla suicida, una suerte de deporte extremo que se practicaba en

las escalinatas y consistía en lanzarse desde la parte alta de las escalinatas a bordo de una tabla sujetándose con una correa, práctica que conllevaba incluso a una competencia anual con motivo de las fiestas del "Año Viejo", organizada por el Club social y deportivo La Escalinata. También era costumbre la competencia de botes de goma en el río Tomebamba pero que poco a poco se fue dejando por falta de infraestructura, por ser considerada riesgosa o simplemente por desacuerdos sobre el uso del espacio público.

Muchas de estas actividades y tradiciones que quedaron en el pasado y que encontramos en la historia o tradición oral, comprueban la connotación que El Barranco ha tenido para los cuencanos. Este paisaje protagónico ha sido testigo inmóvil de cientos de acontecimientos, como desfiles, procesiones, marchas y protestas que marcaron la historia de la ciudad. (figura 28, siguiente página).

▲ **Figura 28.** Fig.24. Sánchez, Cuenca. Procesión en honor a la Virgen del Rosario, puente del Centenario. Colección Museo Pumapungo – Min. de Cultura Cuenca, Ecuador.

2.3 Mitos y leyendas en torno al Barranco

El sector ha sido cuna de leyendas como las que le dan el nombre al río de Julián Matadero, porque llama a las personas y se las lleva, o los cuentos de los duendes de las panaderas de Todos Santos.

[...] Dicen que antes salían todas las noches, cuando había el molino en Todos Santos, ¿sí?, donde hacían el pan y esos ricos dulces tradicionales. He oído decir que es como una leyenda, de que los duendes en Todos Santos, les ayudaban a hacer el pan a las señoras panaderas. Ahí decían que los duendecitos salían todas las noches y al son de nuestra música nacional, bailaban y así bailando ¿bailando?, dicen que hacían el pan y, al día siguiente, las señoras sólo salían a entregar el pan, ¡nada más! (Astudillo, 2011).

2.4 El Barranco y su gente

En espacios de la memoria en Cuenca, Fausto Cardoso nos invita a recorrer rincones de Cuenca por los que muchas veces pasamos sin detener la mirada; en nuestra experiencia de la deriva hicimos ese alto y logramos un diálogo con mucha gente, habitantes, trabajadores, transeúntes, visitantes; quienes nos dieron su tiempo y compartieron con nosotros sus opiniones sobre el Barranco, aquí algunos de ellos.

Conocimos a Doña Ana Flores, una mujer tímida, quien accede a hablar con nosotros pero que no permite que la fotografiemos, mientras tendía su ropa en un cordel en su casa al borde del Barranco, nos cuenta que habita en el lugar arrendando por más de treinta años; dice que el lugar ha cambiado mucho, “hasta el nombre le cambiaron, antes se llamaba Avenida Tres de Noviembre”, ahora es Paseo Tres de Noviembre, mejoraron las caminerías y que cuidan más el llano”; sin embargo, comenta que “no ha dejado de ser peligroso, que siempre hay ladrones y drogados”. Le gusta vivir aquí porque está el río y está cerca del mercado; cuando le preguntamos si lava en el río, responde que eso está prohibido, porque es muy peligroso, pero reconoce haberlo hecho antes (figura 29).

El Barranco por su ubicación geográfica reúne desde los tiempos de la colonia a grupos de obreros que realizan y ofertan distintos servicios, principalmente son reconocidos los herreros, zapateros, peluqueros, sastres, sombrereros y muchos otros que perduran hasta hoy. Los barrios panaderos que se ubicaron en los extremos de Todos Santos y El Vado debido a su cercanía a los molinos; en Todos Santos aún están las tradicionales panaderías que hornean con leña, siendo este su mayor atractivo. Caminando hacia el occidente observamos que los espacios en la actualidad se han transformado, las casas antiguas de pequeñas puertas se han convertido en cafés, bares y restaurantes, la cara norte del Barranco ofrece este espacio para los turistas y a los jóvenes cuencanos y demás transeúntes.

▲ **Figura 29.** Adrián Chuquiguanga, Vivienda de Doña Ana Flores en el Barranco Cuenca, 2014.

Es en el sector de El Vado donde se hacen más visibles los obreros tradicionales, lo podemos describir como el sector más comercial, aquí encontramos sombrererías de antaño, peluquerías, sastrerías y confecciones de polleras, también las zapaterías, que a pesar de haberse modernizado ofrecen los mismos servicios que las de antaño; encontramos también las panaderías y dulcerías tradicionales del lugar.

Uno de los lugares más populares es una antigua peluquería ubicada en la hoy denominada Casa de los Arcos, aquí nos detuvimos para conversar con don Bolívar Tobar, un hombre sencillo que nos cuenta que ésta es una de las peluquerías más antiguas de la ciudad y mientras atiende pelo y barba a uno de sus clientes, dice: “al principio éramos más compañeros, pero ya fallecieron y me fui quedando aquí”. Sostiene que arrienda el espacio a la Universidad de Cuenca, que mantiene el inmueble y que ha convertido el lugar en lo

que hoy es un sitio bastante seguro. Su compañera de trabajo Gabriela Zhiñín, dice que al lugar ingresan clientes de toda clase y de diferentes edades, considera que es un lugar muy bonito, por el que pasa mucha gente aunque no le agrada el tráfico y el paso de los buses por la gran contaminación (figura 30).

Algunos de los inmuebles del sector de El Vado fueron adquiridos por la Universidad de Cuenca, según Edwin Pesántez guardia de seguridad, gracias a esta entidad hoy el sector es mucho más seguro puesto que coordinan su gestión con la Casa de los Arcos, la Casa Vélez, la Casa Rivera y los guardias apostados en el Campus Central; sostiene que es un privilegio para él trabajar en este lugar histórico por su paisaje, a pesar de estar en medio del ruido al mismo tiempo es un lugar tranquilo, es posible escuchar al río y el cantar de los pájaros.

▲ **Figura 30.** Adrián Chuquiguanga, Peluquería en la Casa de los Arcos: los ocupantes del Barranco, Cuenca, 2014.

▲ **Figura 31.** Catalina Vélez, Barranco, Cuenca, 2014. Arquitectura renovada en El Barranco, 2014, Vivienda reconstruida, de seis departamentos, alberga a jubilados extranjeros, en uno de los departamentos vive el Sr. Peter Ficher.

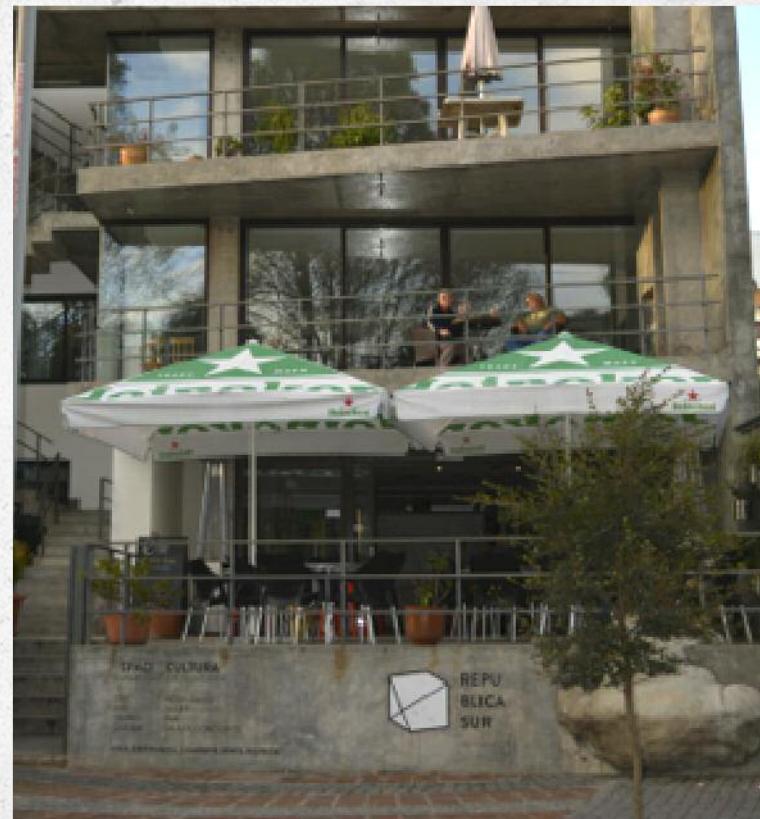
Continuando el recorrido por el Paseo Tres de Noviembre constatamos lo que es una realidad en Cuenca desde hace algunos años, la presencia de jubilados extranjeros que consideran a Cuenca el paraíso para jubilados. Peter Ficher, un estadounidense de 65 años, quien gentilmente nos recibió en su casa ubicada junto a las escalinatas, nos cuenta que habita en el Barranco por más de nueve años y que su decisión de vivir en Cuenca se debe a que junto a su esposa les gusta experimentar el convivir con otras culturas, ya vivió por muchos años en India y en Australia, y que vino a Cuenca de paseo pero se enamoró de la ciudad y sobre todo de la calidez de su gente. Considera que el Barranco es sin duda un lugar muy hermoso para vivir, pero recuerda que no fue así como lo encontró, porque estaba muy descuidado y era peligroso; sin embargo, hoy gracias a la regeneración, es un sitio mucho más tranquilo, muy bien iluminado y con la remodelación del Parque de la Madre hay mucha gente que transita por el lugar y hace

deporte, con lo cual el lugar es más atractivo. “Dos cosas me molestan mucho, el humo de esos (señala a los buses que transitan por la avenida 12 de Abril) y los grafitis, pero entiendo que es porque estamos cerca de la Universidad y hay muchachos que tienen pinturas” (figura 31).

Compartimos con muchos turistas, a todos sorprende el lugar, en su caminata por el Paseo Tres de Noviembre mientras encuentran las maravillas de la naturaleza que brinda el sector; sorprende la vegetación, aquí un paréntesis para decir que al respecto el Barranco cuenta con una gran variedad de especies protegidas tanto en flora como fauna y que se encuentran dentro del inventario a cargo de la Comisión Municipal de Gestión Ambiental⁽¹⁶⁾. Atrae la arquitectura y encuentra muy atractivo el circuito turístico que invita a caminar por el Barranco y en pocos minutos llegar al centro histórico en un recorrido lleno de historia y cultura (figuras 32 y 33).

▲ **Figura 32** Catalina Vélez, Nuevos espacios en el Barranco, Cuenca, 2014.

▲ **Figura 33** Catalina Vélez, Nuevos espacios en el Barranco, Cuenca, 2014. Al más puro estilo de las calles europeas se mezclan en la arquitectura del barranco bares y cafés brindando al paisaje una atmósfera distinta.

CAPÍTULO 3

MIRADAS ARTÍSTICAS DEL BARRANCO

“Las descripciones poéticas más plenas, más incidentales y que manifiestan la mayor riqueza de versos son, a menudo, las menos pictóricas”

M.W. Turner

3.1 El Barranco con su río, fuente de inspiración de artistas y poetas.

Orgullo de los cuencanos, ha sido inspiración para poetas y literatos que han escrito sobre el majestuoso Tomebamba, como sostiene Margarita Vega unas veces ha sido para homenajearlo o ensalzar su paisaje, o por su furia y desborde, como lo hace Remigio Romero y Cordero en Carta al Río Tomebamba.

Y no te cristianaron las aguas del bautismo,
para que estés poseso de espíritu de abismo...?
Y no estaba a tu vera la Santa Cruz del Vado,
para hacer lo que hiciste, Julián descristianado...?

Y te llevas viviendas de los pobres...? Y talas
los campos ribereños...? Y tus ondas son alas
de diablo con que rompes los arcos que los puentes...?

Y aún te llevas hombres, a vista de las gentes...?
Quién te volvió demonio, dios familiar y amado,
Cuencanidad antigua que andabas por el prado?

El poeta Alfonso Andrade Chiriboga en su poema Al molino del Río, evoca con nostalgia la arquitectura del Barranco, el paisaje, las piedras de las lavanderas, su abundante vegetación, y sobre todo del molino del río (figura 35, siguiente página).

“Piedra Zhura”, “Juana de Oro”
“Piedra Rota”, “Las Tres Tías”:
el primitivo tesoro
guardáis de mis alegrías...

▲ **Figura 34.** Anónimo, Cuenca, 1950. Lo que quedó del Puente de El Vado luego de la crecida del Tomebamba en 1950, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

Alberto Cordero Tamariz hizo lo propio con el poema el Puente de Todos los Santos (figura 36):

mi puente!
/ mi alma añora tu garbo y hermosura;/
como un arco iris alto y reluciente/
erguías la soberbia curvatura/
humillando el fulgor de la corriente.

Los artistas gráficos también se encantaron con Cuenca; sus calles, plazas, casas, iglesias y ríos han sido la temática. Pero el Barranco ha pasado a ser el ícono por el particular encanto de las casas colgantes, el río y sus coloridas orillas con las prendas que las inolvidables lavanderas secaban al sol. Los puentes, fueron los espacios predilectos plasmados en lienzos, acuarelas, plumillas, dibujos, fotografías y más técnicas.

Son innumerables los artistas que han dedicado su obra a la ciudad, que resulta casi imposible hacer un listado sin llegar a omitir a alguno, la obra Viaje a la memoria: Cuenca y su historia fotográfica recopila información sobre algunas de las primeras imágenes de Cuenca.

Sobre los cambios que ha tenido el paisaje encontramos una serie cronológica sobre El Ejido del fotoperiodista Vicente Tello en la que podemos ver en estas imágenes un ejemplo del paso del tiempo desde un mismo ángulo, distinto paisaje. Nosotros buscamos el mismo punto para completar la trayectoria de esta imagen hasta la actualidad; como se aprecia en la imagen que sumamos a la secuencia enunciada no fue posible lograr el mismo ángulo para la fotografía, pero se logra el objetivo de evidenciar los cambios en el paisaje de este sector (figuras 37, 38, 39 y 40).

▲ **Figura 35.** Anónimo, Cuenca. Lavanderas y toquilleras en las orillas del Tomebamba, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 36.** Anónimo, Cuenca. Puente de Todos los Santos que se destruyó en 1950, Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura. Cuenca, Ecuador.

►
Figura 37. Vicente Tello, Cuenca. Vista de Ave. 12 de Abril y Solano, Casa antigua (Restaurante Mama Guada), Colección Vicente Tello.

►
Figura 38. Vicente Tello, Cuenca. Vista de Ave. 12 de Abril y Solano (El mismo lugar con la casa demolida), Colección Vicente Tello.

◀ **Figura 39.** Vicente Tello, Cuenca. Vista de Ave. 12 de Abril y Solano (Edificio Multifamiliares del IESS), Colección Vicente Tello.

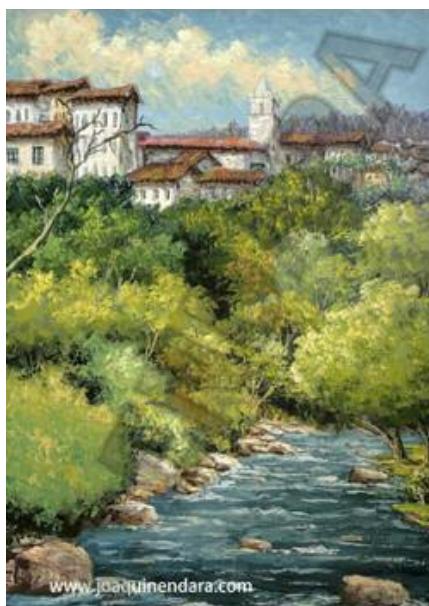

◀ **Figura 40.** Catalina Vélez, Cuenca, 2014. Vista de Ave. 12 de Abril y Solano como luce hoy.

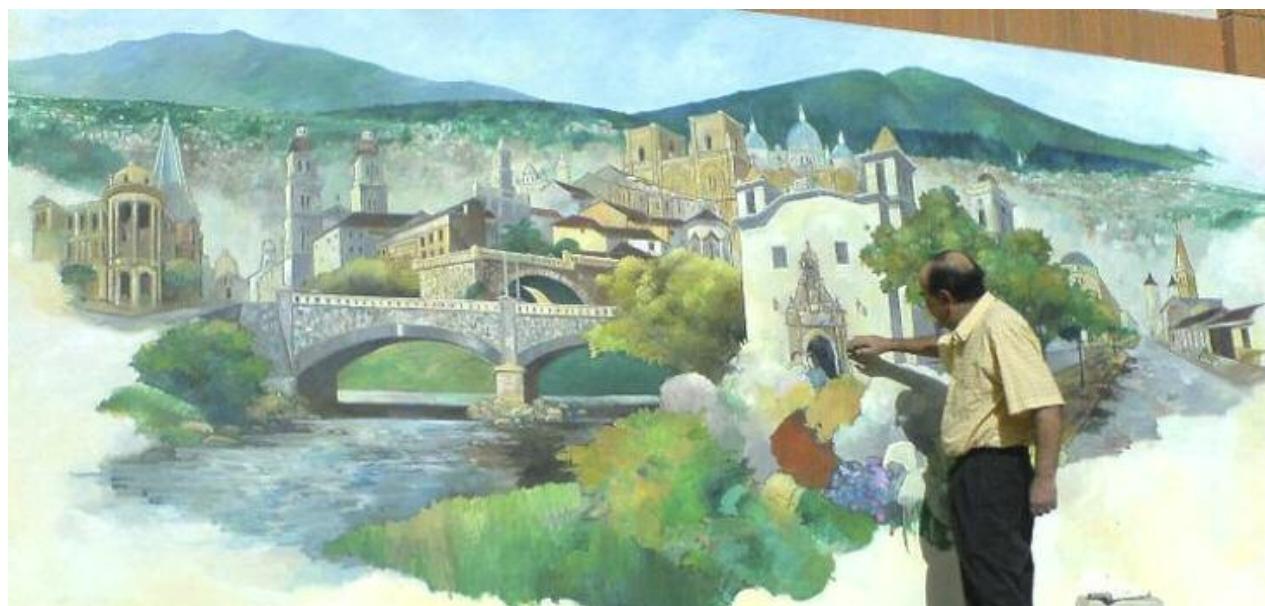
A nuestro juicio hace falta la publicación de un trabajo investigativo que verse sobre la obra plástica que se ha generado en torno al Barranco; sabemos que existen gran cantidad de obras de artistas reconocidos, pero también otras de artistas anónimos, aficionados, foráneos o extranjeros que plasmaron paisajes del Barranco, en distintas técnicas y con ilimitada perspectiva. Un estudio sobre este tema re-

sultaría de mucha utilidad y constituiría en un documento de gran trascendencia y aporte fundamental para el estudio histórico de la plástica cuencana.

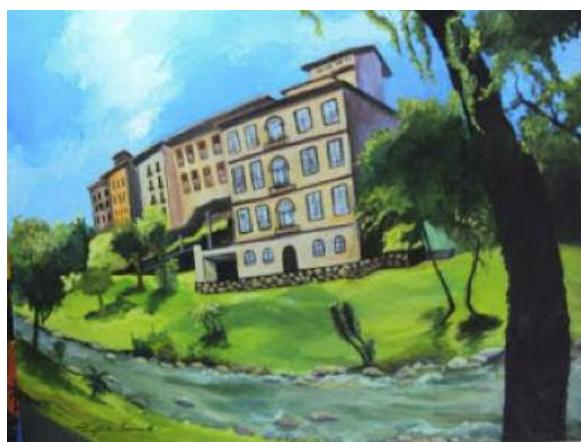
Aquí presentamos algunas de las obras encontradas en las búsquedas digitales sobre las obras plásticas referidas al Barranco de Cuenca (figuras 41, 42, 43, y 44).

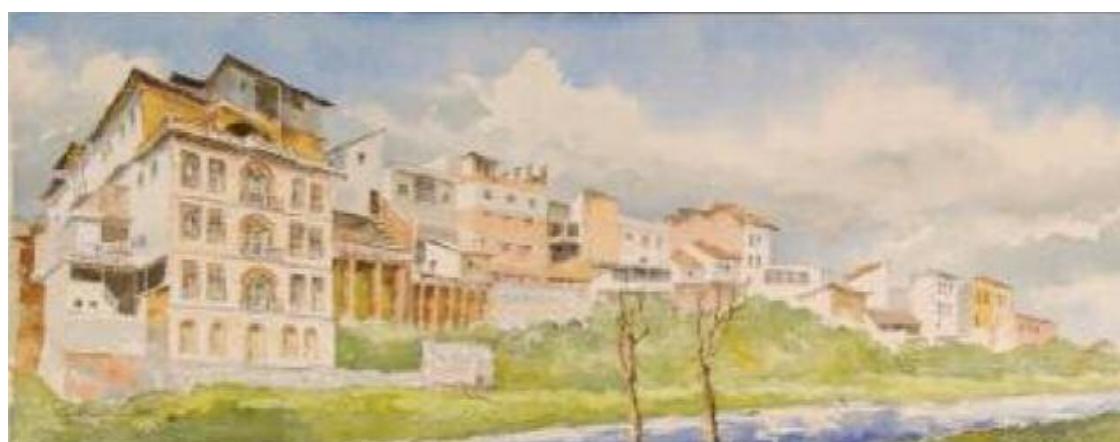
▲ **Figura 41.** Joaquín Endara, Río Tomebamba, Cuenca, 1993. Archivo Digital web del artista.

▲ **Figura 42.** Burbano, Cuenca. Rómulo Burbano Carvallo junto a una de sus obras, Archivo Digital web del artista.

▲ **Figura 43.** Tiago de Sousa, El Barranco del río Tomebamba, Cuenca, 1993. Archivo Digital web del artista.

▲ **Figura 44.** Oswaldo Muñoz Mariño, El Barranco, Cuenca, 1993.

El arte contemporáneo también recurre al Barranco como medio o escenario para la ejecución de sus obras; no es posible establecer cuándo o quiénes iniciaron dichas prácticas artísticas; sin embargo, a criterio de Hernán Pacurucu:

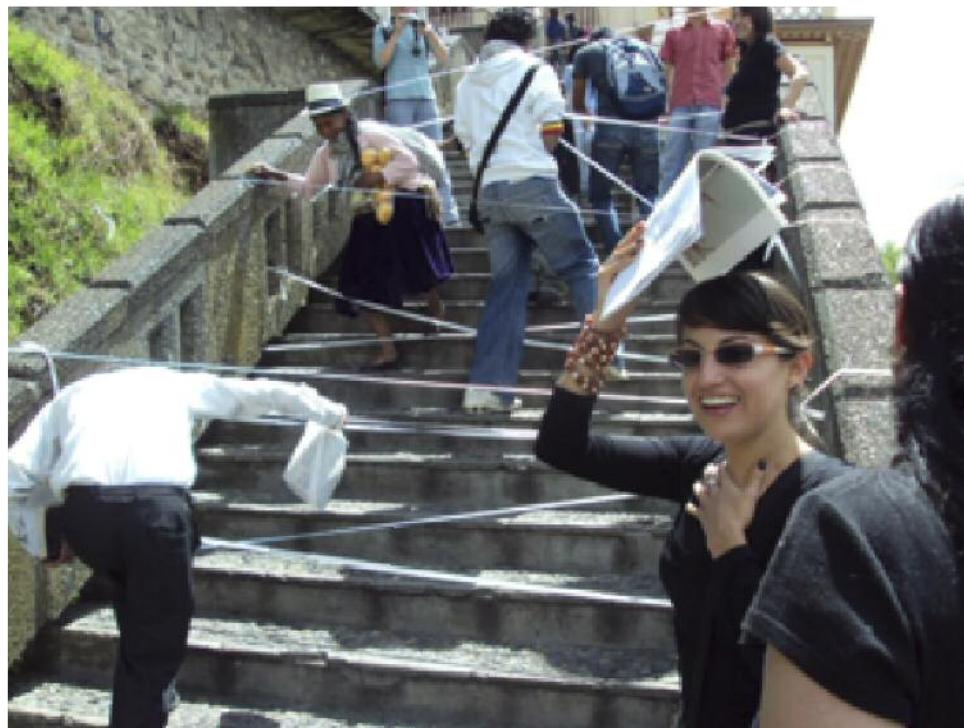
[...] uno de los primeros momentos del arte contemporáneo es la obra Flores para el Barranco, atribuida a Olmedo Alvarado, que consistió en una instalación compuesta por globos que se movían al ritmo del río Tomebamba; lamentablemente no existe registro de la obra. (Alvarado)

Prácticas similares se dieron por parte de los estudiantes de la anterior Escuela de Bellas Artes Remigio Crespo Toral anexa a la Universidad de Cuenca, no existe registro de las mismas, también resultaría interesante hacer una recopilación de todas estas obras y lograr una edición de este trabajo con el fin de que no se pierda parte de esta historia en el arte cuencano.

El proyecto Nómada realizado entre estudiantes de una de las maestrías de la Universidad Autónoma de México y de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca realizado en el Barranco, tuvo como fin lograr un acercamiento del arte con la comunidad a través de sus actividades cotidianas y costumbres, sobre el cual existe un registro de obras, así como un blog que contiene el soporte teórico de las obras ejecutadas (figuras 45 y 46).

▲ **Figura 45.** Franklin Sichique, Mayra Toledo, Lizbeth Montaña, Federico Ruiz Marcelo – Paulina Osorio – Edgard Gamboa, Medios y Posibilidades en el Arte Contemporáneo México-Ecuador, Puente Alterno, Cuenca, 2010. Obra que se realizó en las Escalinatas, sobre este espacio tan transitado y de encuentro se unen las huellas de los transeúntes en este caso los artistas usaron los colores de las banderas de sus países para hacer este tránsito y dejar huella. Archivo Digital <http://proyecto-mexico-ecuador.blogspot.com>

▲ **Figura 46.** Paola Montalván, Miriam López, Paola Narváez, De shopping: Un ir y devenir cotidiano, Cuenca, 2010. En esta obra se emplea el elemento del elástico como elemento lúdico que emplearon para descontextualizar el lugar. Archivo Digital <http://proyecto-mexico-ecuador.blogspot.com>

▲ **Figura 47.** Lorena Serrano, Sanitario, Cuenca, 2010. Archivo Digital Festival Madre Tierra.

Muchas de estas obras pasan desapercibidas, no gustan, no se las considera como arte o simplemente incomodan al espectador, como sucedió con la instalación de la artista Lorena Serrano, quien colocó urinarios en ciertos puntos del centro histórico de la ciudad de Cuenca, siendo su intención “evidenciar, ironizar y satirizar el acto de la sociedad cuencana de hacer sus necesidades primarias en la vía pública transformando lo íntimo hacia lo público” (Festival Madre Tierra); (figura 47).

“Lluvia” es una instalación que los artistas Darwin Guerrero Solís y Dani Minchalo Muñoz plantearon como obra de fin de carrera; utilizaron al puente de El Centenario sobre el río Tomebamba como escenario, mediante el empleo de mangueras y extracción de agua del río se logró hacer que llueva bajo el puente (figuras 48 y 49).

▲ **Figura 48.** Darwin Guerrero Solís, Dani Minchalo Muñoz, Lluvia, Cuenca, 2013

▲ **Figura 49.** Darwin Guerrero Solís, Dani Minchalo Muñoz, Lluvia, Cuenca, 2013.

Para los artistas la lluvia es un fenómeno que produce un efecto dual y al lograr plasmar en un escenario puede ser visualizada y apreciada de una forma distinta y provocar reacciones diversas en el espectador. Con esta obra los artistas no solo utilizan el Barranco como lienzo, a su vez enlazan la importancia del río y el agua en general para los cuenecanos.

3.2 Niños y niñas pintan al Barranco

Con la finalidad de fomentar el arte en los niños, la Fundación Paredes Roldán con el apoyo de la Universidad de Cuenca realizan cada dos años el concurso denominado Niños y niñas pintan al Barranco, en el que participan niños de escuelas de la Ciudad a través de un proceso de preselección en sus respectivas unidades educativas. Este año 2014, la Sexta Edición contó con más de ciento veinte niños participantes (figuras 50 y 51).

▲ **Figura 50.** Catalina Vélez, Niños y Niñas pintan el Barranco. Sexta Edición, Cuenca, 2014

▲ **Figura 51.** Catalina Vélez, Niños y Niñas pintan el Barranco. Sexta Edición, Cuenca, 2014

CAPÍTULO 4

PROPUESTA ARTÍSTICA

La deriva es una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través del vagabundeo, centrada en los efectos del entorno urbano sobre los sentimientos y emociones individuales.

Guy Debord

Para nuestro trabajo de fin de carrera nos propusimos hacer pintura de paisaje y seleccionamos como tema El Barranco. Esto como un planteamiento general que poco a poco se fue concretando. Iniciamos con una recopilación de información que nos permitiera adentrarnos en el tema, principalmente fuimos en la búsqueda de antecedentes históricos sobre la pintura, el paisaje y el Barranco. La Fundación El Barranco nos proporcionó una copia del Proyecto Urbano del Barranco, fuente que nos permitió adentrarnos en el tema, conocer su historia, los distintos estudios y programas para el desarrollo, así como propuestas para la conservación y regeneración de esta zona. Otro importante aporte fue el banco de imágenes proporcionado por el Ministerio de Cultura, que ha servido de base para la concreción de la obra.

A la fuente de investigación teórica sumamos la deriva como práctica artística, lo que permitió que nos involucremos en el tema de una manera directa, logrando así una experiencia a través de la vivencia que permitió descubrir nuestra obra.

Al respecto Silvia López en su tesis sobre la Teoría de la deriva afirma que las ciudades siempre tienen dos caras, una oficial y otra sumergida entre lo desconocido, lo perdido y lo abandonado, y que son los artistas los especialistas en descubrir esa cara oculta de la realidad. (López, 2005, p. 113) Esto es precisamente lo que buscamos con la deriva y lo que logramos.

Siempre se puede descubrir algo nuevo en el Barranco, este espacio histórico que permanece allí casi inmutable, no es tan así, existen pequeños detalles que lo hacen distinto, como observar el lugar en distintas horas del día; a través de los cambios de luz, el paisaje del lugar cambia cuando está sumergido en el movimiento y el ruido cotidiano.

Claude Monet, en sus obras La Catedral de Ruen y La Estación San Lázaro, hace un análisis de aquellos espacios que físicamente están invariables pero que con la influencia de la luz se transformaban constantemente (figura 52).

50

RESIGNIFICAR EL BARRANCO: MIRADAS ARTÍSTICAS COLATERALES

▲ **Figura 52.** Claude Monet, Estación San Lorenzo, Francia, 1877.

Sensaciones similares encontramos al recorrer el Barranco no solo en cuanto a efectos lumínicos, también la atmósfera cambia con el movimiento propio de la ciudad y sin duda es muy distinta con el cambio del clima, de tal manera que es muy posible encontrarnos frente a múltiples barrancos.

Consideremos que a partir de 1960 muchos artistas a los que la historiadora Amalia Martínez⁽¹⁶⁾ los denominó “los nuevos paisajistas”, utilizaron el andar como práctica artística, sin ser necesariamente encasillados dentro de la deriva. Por otra parte Guy Debord, Richard Long⁽¹⁷⁾, Robert Smithson⁽¹⁸⁾ hacen un llamado a buscar y encontrar, a descubrir experimentando el paisaje de forma que los valores estéticos se transfiguren, en el caso de nuestra propuesta aplicamos la deriva con el fin de redescubrir en un paisaje cotidiano y conocido por nosotros aquello que pasa muchas veces desapercibido o simplemente revalorarlo (figuras 53 y 54).

▲ **Figura 53.** Richard Long, A Line Made by Walking, Reino Unido, 1967.

▲ **Figura 54.** Adrián Chuquiguanga, Una línea hecha al caminar, Cuenca, 2014. Apropiación de la obra de Richard Long.

“Ningún lugar de verdad figura en los mapas”

Herman Melville

Esta “herramienta” de la Deriva situacionista aunque mantiene lo errático de lo literal del término, implica un proceso más formal que tan solo ir a la deriva, requiere una delimitación del espacio, una cartografía con el fin de conocerlo a profundidad, por esta razón al

16. Amalia Martínez Muñoz es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia, donde ejerce la docencia desde 1986.

17. Richard Long CBE (nacido en 2 de Junio, 1945) Escultor Inglés, fotógrafo y pintor, es de los más reconocidos artistas ingleses de Land art.

18. Robert Smithson (1938 – 1973) fue un artista contemporáneo del movimiento llamado Land Art.

espacio geográfico Barranco de Cuenca, había que delimitarlo y para ello trazamos nuestro recorrido desde el Puente del Vado hasta el Puente de Todos Santos, en un recorrido de ida y vuelta tanto por el Paseo 3 de Noviembre, como por la orilla contraria que se recorre por la Avenida 12 de Abril, en un circuito que incluye las escalinatas intermedias así como la pasarela universitaria, durante dos semanas en distintas horas del día en recorridos aleatorios bajo diferentes circunstancias y sea a pie, bicicleta, automóvil o bus, en equipo o individualmente, caminamos por la zona seleccionada con el fin de reencontrarnos

▲ **Figura 55.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Plano de Recorrido, Cuenca, 2013.

con este espacio que muchas veces transitamos de una forma cotidiana y adentrarnos en un análisis que nos permitiera descubrirlo y valorarlo desde el arte (figura 55).

Sumamos a la deriva por el Barranco el recorrido virtual a través de imágenes del pasado, con la ayuda de información encontrada en archivos digitales con el fin de lograr una conexión profunda con este Barranco histórico, lo cual nos permitió descubrir un Barranco lejano, pero que a su vez se mantiene vivo en la memoria de muchos cuencanos. De las imágenes sobre la Cuenca antigua, la mayoría se inclinan por representar el sector del Barranco y su río comprobando una vez más la importancia que el lugar tuvo para los cuencanos en las distintas épocas y por lo mismo convirtiendo esas imágenes en las postales que identifican a la ciudad.

No todas las imágenes encontradas permiten una fácil asociación del paisaje que representan con el paisaje actual por cuanto muchas imágenes fueron capturadas bajo otras condiciones o de un ángulo que hoy no es posible lograr debido a cambios propios de la naturaleza, como el caso de árboles que crecieron o el cambio del cauce original del río y el paisaje al no ser estático se modifica también por la acción del hombre, tenemos nuevas construcciones, instalaciones eléctricas, regeneración urbana, entre otras. Algunas de estas imágenes frente a los ojos de distintos historiadores son descritas como pertenecientes a lugares distintos.

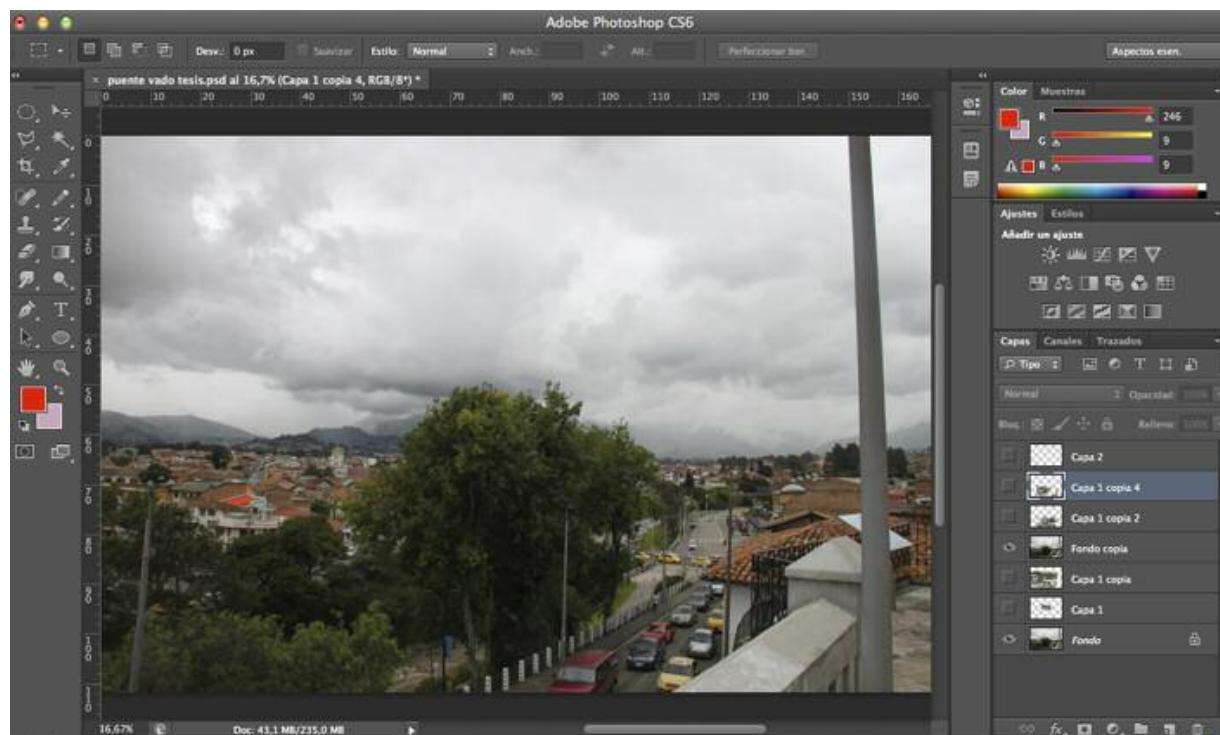
“Cada imagen que se extingue hace al mundo más pobre”

Revista Cuadro a Cuadro

Parte importante para la realización de nuestra obra fue la selección de imágenes captadas en dos momentos específicos, uno durante el recorrido realizado en la deriva, y dos, de la recopilación virtual por los distintos bancos de imágenes encontrados sobre la Cuenca antigua, aclarando que para el proceso fue necesario hacer nuevos registros fotográficos de los lugares seleccionados.

▲ **Figura 56.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Boceto de la obra expuesta en la instalación, Cuenca, 2013.

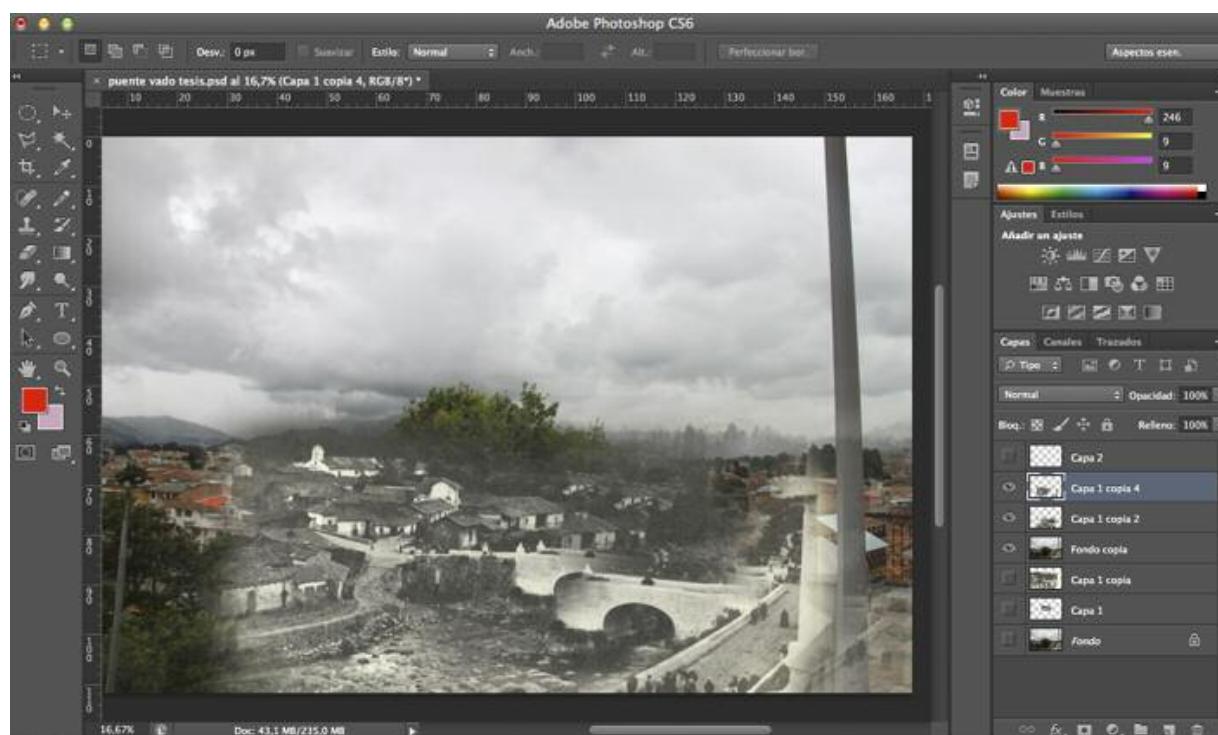
▲ **Figura 57.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Boceto de la obra expuesta en la instalación, Cuenca, 2013.

Nuestros bocetos fueron trabajados con herramientas digitales de Photoshop, sin seguir un patrón general podemos decir que fue muy similar en todas las fotografías; sin embargo, cada una tiene su particularidad debido a la calidad misma de la imagen, por lo que se trabajó en ajustes de tamaño, color, saturación, transformación, etc., hasta lograr los efectos necesarios para continuar con el proceso y enmarcarlo dentro de nuestro proyecto.

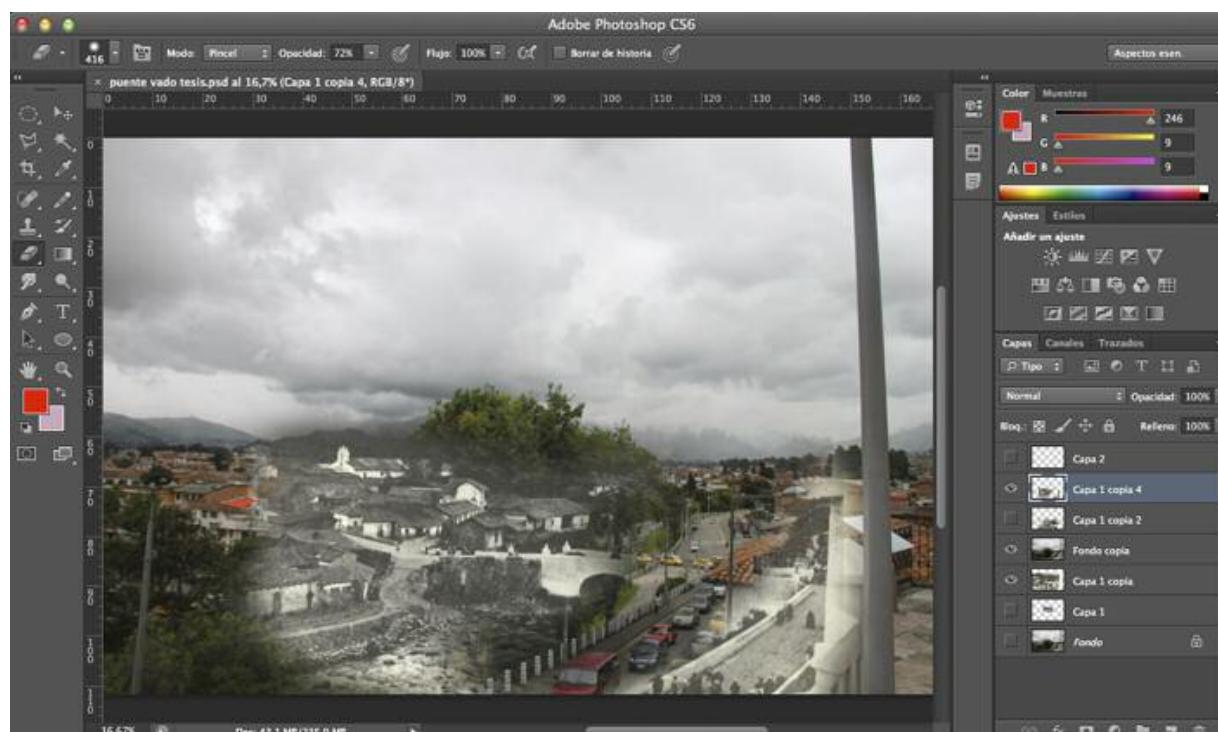
De los bocetos digitales pasamos al lienzo, comenzamos con el dibujo para luego ir enfocándonos en aplicar manchas de luz y sombra mediante aguadas de acrílico, las que nos sirvieron de base para la posterior aplicación de veladuras con óleo. La cromática fue trabajada en gama de grises que va

tornándose al color, efecto que demarca una línea de tiempo. Recurrimos al esfumado para plasmar esa visión incierta de lo que será el Barranco en el futuro, generando un efecto de movimiento en la imagen.

Al tratarse de una obra pictórica en conjunto, creemos necesario aclarar que en cada cuadro está presente el aporte de los dos autores, no se marcó fronteras de trabajo ni se fragmentó la obra, por el contrario el resultado es trabajo en equipo en el que se fueron afinando detalles en consenso hasta lograr el objetivo planteado, siendo ésta una experiencia interesante que se basó en la tolerancia y el respeto por el trabajo del otro, hasta la conclusión de cada cuadro (figuras 56, 57, 58 y 59).

▲ **Figura 58.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Boceto de la obra expuesta en la instalación, Cuenca, 2013.

▲ **Figura 59.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Boceto de la obra expuesta en la instalación, Cuenca, 2013.

► **Figura 60.** Anónimo, En algún lugar de la Avenida 12 de Abril, Cuenca. Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

Una de las primeras imágenes que llamó nuestra atención es una hermosa postal anónima en cuyo pie de foto dice: “En algún lugar de la Avenida 12 de Abril”. Esta es de aquellas imágenes que no son fáciles de asociar con el paisaje actual. Pero nuestro proyecto no consiste en hacer un montaje de imágenes, lo que queremos es resignificar el Barranco, lo que implica también re-descubrirlo, por esta razón y luego de un profundo análisis la ubicamos en el sector de El Vado, precisamente frente a la Universidad de Cuenca, de este lado del Barranco encontramos al río y sus orillas de inconfundibles vegetación, el sector es de gran movimiento, presencia de vehículos y transeúntes. De similares características a las de la fotografía (figura 60).

▲ **Figura 61.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Avenida 12 de Abril, Cuenca, 2014.

En nuestra obra conservamos ese paisaje rural antiguo, en blanco y negro, y que hoy todavía resiste junto al Tomebamba como negando los cambios, pero hacemos evidente el movimiento del paisaje cuando contraponemos las dos vías de esta avenida, y aprovechamos estos dos elementos que son los vehículos que se cruzan como la metáfora del pasado que se va y el presente que se acerca al espectador (figura 61).

Para Cuenca, una ciudad rodeada de ríos, los puentes juegan un papel protagónico, son éstos los que unifican y enlazan a la ciudad antigua con la moderna. De los puentes más famosos es el que sustituyó un antiguo puente de madera llamado Juana de Oro, como idea original se pensaba llamar a este nuevo puente “Virgen del Río” pero, aprovechando la conmemoración de los cien años de independencia de la ciudad se lo llamó “Puente del Centenario” y permite el cruce hacia una de las primeras avenidas de la ciudad, como es la Alameda de la Avenida Solano donde se originó la expansión y crecimiento urbano de Cuenca hacia el sector de El Ejido (figuras 62 y 63).

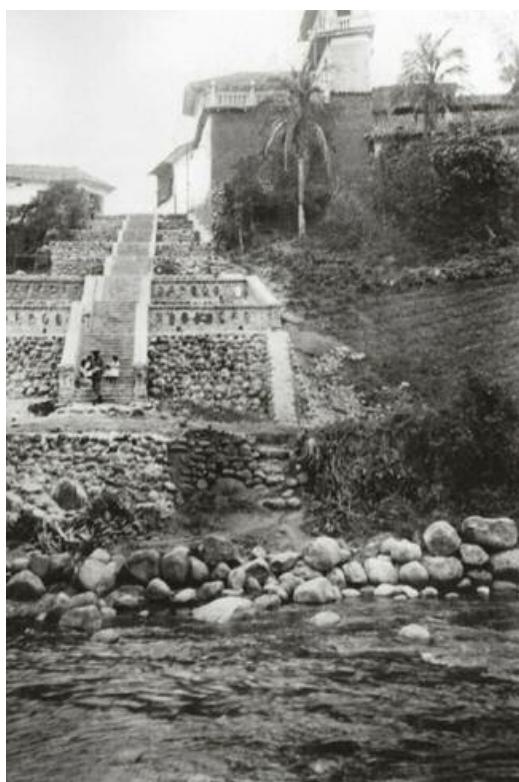
Particular interés generan las Escalinatas; este paso comenzó como un sendero y con piedra del río se fue construyendo la escalera que permaneció así durante mucho tiempo para luego conectarse con uno de los puentes más bonitos de la ciudad, el Mariano Moreno, formado por dos arcos cuya construcción ha resistido la fuerza de las aguas del Tomebamba y ha sido testigo de innumerables historias que han transitado por él (figuras 64 y 65).

◀ **Figura 62.** Anónimo, Puente del Centenario, Cuenca. Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 63.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Puente del Centenario Bajada del Padrón, Cuenca, 2014

▲
Figura 64. Anónimo, Las escalinatas Cuenca, 2014.
Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura
Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 65.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Puente Mariano Moreno y las Escalinatas, Cuenca, 2014.

La Avenida 12 de Abril es actualmente una de las principales vías que posee la ciudad, desde esta avenida se aprecia el Barranco, los puentes, al fondo la iglesia de Todos Santos y el Puente Roto, testigos que observan a la historia de una forma paciente y sin prisa, en contraposición con el movimiento constante del río y de la avenida, lugares bulliciosos, y es aquí, justamente en la avenida en donde la velocidad del mundo actual es la que rige el tiempo de los habitantes (figuras 66 y 67).

◀ **Figura 66.** Anónimo, Todos Santos y Puente Roto. Cuenca. Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

◀ **Figura 67.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, Puente Roto, Cuenca, 2014, Colección de los Artistas. Cuenca, Ecuador.

El entorno y paisaje de la zona han llamado la atención desde siempre a personas que han intentado retratarla, los cambios no solo son evidentes desde lo arquitectónico, sino las tradiciones también han cambiado, ya son muy pocas las lavanderas que están presentes, han sido reemplazadas por turistas y jóvenes que frecuentan el lugar aprovechando los espacios verdes, el agua y la tranquilidad del lugar (figuras 68 y 69).

El Barranco se adentra al presente efímero mostrando su pasado, historias, leyendas, sus habitantes y pasantes, zona en donde confluyen tanto aguas como pensamientos, conecta y divide, evidencia y oculta realidades, muestra un paisaje que va desde lo natural y placentero al paisaje urbano y cotidiano, marcado por la velocidad y el caos, dualidades que marcaron nuestros recorridos y posterior trabajo, en nuestras derivas, la casualidad y el azar no fueron pasadas por alto, el proceso creativo fluyó hacia diferentes causas, y es en la historia- actualidad en donde encontramos los ejes propicios para re-significar al ícono.

▲ **Figura 68.** Anónimo, Río Tomebamba, Cuenca. Colección Museo Pumapungo – Ministerio de Cultura Cuenca, Ecuador.

▲ **Figura 69.** Adrián Chuquiguanga – Catalina Vélez, El Tomebamba, Cuenca, 2014.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

► Conclusiones

Reencontrarse con paisajes asombrosos en las distintas etapas de la historia del arte nos permitió estructurar nuestro trabajo de fin de carrera reafirmando el propósito de realizar pintura de paisaje y replantear la forma tradicional de mirar el Barranco de Cuenca, desde un análisis histórico, cultural de la representación gráfica y simbólica de la imagen y crear una muestra de arte que vincule y dialogue con la actualidad-memoria del lugar.

Resignificar el Barranco para nosotros implicó apropiarnos deliberadamente de imágenes del pasado, muchas de ellas anónimas y desconocidas por nuestra generación, que muestran cambios evidentes en un paisaje conocido por todos los cuencanos, para descontextualizarlos y re-contextualizarlos con un nuevo paisaje.

A nuestro juicio, la Deriva constituyó una excelente herramienta de conexión creativa, por cuanto nos permitió transitar, experimentar y transformar este espacio cargado de historia, tradición y cultura, y lograr la construcción de un Barranco en el que se amalgama pasado, presente y futuro. Destacamos el aporte significativo que hoy tiene Internet, y que en el presente proyecto nos llevó a lo que podríamos denominar una deriva virtual, logrando rescatar muchas de las imágenes de la Cuenca antigua y que fueron fundamentales para el desarrollo práctico de nuestro proyecto.

Consideramos que hemos logrado nuestro objetivo; realizar pintura paisajista contemporánea del Barranco cuencano, y creemos que el tema seleccionado y la información recopilada abren la posibilidad de continuar con nuevas propuestas artísticas contemporáneas, aplicando otras técnicas como podrían ser las reproducciones digitales de gran formato o por medio de programas digitales de edición de video usados como herramientas que permitan la proyección de estos paisajes transformados en el tiempo.

Lograr nuestra primera exposición como próximos profesionales fue una experiencia trascendental porque nos acercó a la realidad del artista cuando tiene que gestionar espacios, hacer el montaje de la obra, buscar acercamiento con el público y someter la obra a la crítica y al juicio del espectador. Destacamos éste como uno de los momentos más importantes de nuestro trabajo, recomendamos la necesidad e importancia que tiene para un artista concluir su trabajo con una exposición porque el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada.

► Recomendaciones

Trabajar con pintura de paisaje en el arte contemporáneo fue un reto muy enriquecedor, por cuanto ponemos a discusión el discurso sobre compatibilidad entre la pintura y el arte contemporáneo. La investigación que fundamenta nuestro trabajo nos mostró que cada vez son más los artistas contemporáneos que rescatan el lenguaje pictórico porque consideran que lo importante es “qué dice una obra, cómo lo dice y qué efecto genera en el entorno”, independientemente de la técnica por la que se opte para su representación.

Recomendamos el uso de la pintura como uno de los códigos que permiten al artista ir más allá de la imagen, logrando generar en el espectador posturas críticas que desarrollan el pensamiento. En nuestro caso particular, trabajar con nuestro paisaje fue una gran experiencia, durante el recorrido virtual y físico fuimos testigos de los cambios de este paisaje y sentimos nostalgia por ese Barranco en estado natural y sin mucha intervención del hombre, pero también recordamos aquel Barranco convertido en zona roja por el cual nadie se atrevía a caminar y, sin aferrarnos al pasado ni oponernos a los cambios, consideramos que trabajar sobre nuestro entorno nos permite reflexionar acerca de diferentes aspectos como la necesidad de cuidar y rescatar espacios que constituyen nuestro patrimonio.

En el desarrollo de la obra, hicimos uso de los aportes tecnológicos, así como de las herramientas digitales, que nos permitieron obtener información actualizada optimizando tiempo y recursos, sobre todo el uso de las herramientas digitales porque nos permiten previsualizar la obra propuesta de forma expedita y concreta, por lo que recomendamos el ejercicio en conjunto de estas disciplinas.

Tanto la obra plástica como el tema paisaje del Barranco nos permitieron acercarnos a nuestra Ciudad, a valorar espacios cotidianos y rescatar de ellos elementos que a diario pasan desapercibidos. Esta experiencia la pudimos compartir con el público que nos acompañó en la exposición; se logró esa conexión con el Barranco, muchos sintieron la misma nostalgia que en un momento nos embargó a nosotros los autores, y aprovechando las fotografías de la instalación muchos buscaban completar la imagen del pasado o la del presente entrando en ese “juego” propuesto en la obra, en donde se confunden el pasado y el presente. Recomendamos concluir con una exposición todo trabajo de tesis cuyo producto sea una obra de arte, por cuanto aporta para el enriquecimiento personal del artista.

Bibliografía

1. Abad Molina, J. (2003). *Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración*. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Acta de Fundación de la Ciudad de Cuenca. (1954). XIX y XII. Cuenca: Publicaciones de la Municipalidad de Cuenca.
3. Albornoz, V. M. (1923). *Monografía Histórica de Cuenca*. Quito: casa de la cultura.
4. Alvarado, O. (s.f.). Recuperado el 25 de enero de 2014, de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/365/3/tesis.pdf.txt>
5. Amidon, J. (2003). *Paisajes Radicales*. Barcelona: Art Blume.
6. Arroyo Fernández, M. D. (1991). *La pintura contemporánea de paisaje en las Canarias Orientales*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
7. Astudillo, R. A. (2011). *Mi mujer es una Bruja*.
8. Burbano, C. (1981). *Análisis Arquitectónico-Gráfico del Barranco de Cuenca*. Cuenca, Azuay, Ecuador: Facultad Arquitectura Universidad de Cuenca.
9. Burckhardt, J. (1987). *La Cultura del Renacimiento en Italia*. Barcelona: ediciones Orbis S.A.
10. Cardoso Martínez, F. (2012). *Espacios de la Memoria en Cuenca*. Cuenca, Azuay, Ecuador: INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
11. Cosgrove, D. (2003). *Observando la naturaleza: El paisaje y el sentido europeo de la vista*. Los Angeles, USA: Universidad de California.
12. Cruz Castro, A. (2011). *Vivir en la Deriva*. Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
13. Cuéllar, M. D. *Recuerdos Encubridores*. Bogotá, Colombia: Universidad Piloto de Colombia.
14. Dalí, S. (2004). *50 secretos mágicos para pintar*. España: Luis de Carta.
15. *Diccionario Enciclopédico*. (1976). Lexis/22. Bogotá: Bibliograf, S.A.
16. Dorling Kindersley. (2010). *Arte: La guía visual definitiva*. Londres: Group (UK).
17. elvado.wordpress.com. (1 de MAYO de 2010). (D. C. TIEMPO, Productor) Recuperado el 28 de
18. ENERO de 2014, de <http://elvado.wordpress.com/page/2/>
19. Estrela Cerveró, M., & Martínez Bonfó, J. (2012). *Pasos que (nos) construyen: Nuevas formas de documentar la ciudad a través de la deriva*. Antioquía, Colombia: Universidad de Antioquía.
20. Estrella Vintimilla, P. (1992). *Cuenca en el siglo XIX*. Cuenca: Fundación Paul Rivet.
21. García Álvarez, J. (2007). *Paisajes nacionales, turismo y políticas de memoria: Toledo (1900-1950)*. Madrid, España: Universidad Carlos III de Madrid.
22. Gombrich, E. (1997). *E.H. Gombrich. La Historia del Arte*. China: Phaidon Press Limited.
23. *Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo*. Santa Fe de Bogotá: Printer Latinoamericana Ltda.
24. Jurado Noboa, F. (200). *Formación de clases sociales en Cuenca siglo XVI*. UNIVERSIDAD DE CUENCA.
25. Kant, E. (1992). *Crítica de la Facultad de Juzgar*. (P. Oyarzún, Trad.) Caracas: Monte Ávila.
26. Kennedy Troya, A. (2008). *Valoración y conservación del territorio ecuatoriano*. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca.
27. León, L. (1983). *Compilación de crónicas, relatos y descripciones de Cuenca y su provincia*. Cuenca: Banco Central del Ecuador.
28. Lhote, A. (1948). *Tratado del paisaje*. Buenos Aires: Poseidón.
29. López Monsalve, R. (2003). *Cuenca Patrimonio Mundial*. Cuenca, Azuay, Ecuador: Monsalve Moreno Cía. Ltda.
30. López Silvestre, F. (2009). "Pensar la Historia del Paisaje". En M. Javier, & M. Javier (Ed.), *Paisaje e Historia* (1ra. Edición ed., pág. 314). Madrid, España: Abada.
31. López, S. (OCTUBRE de 2005). *Orientación y Desorientación en la Ciudad. Teoría de la deriva*. (F. d. Cano", Ed.) GRANADA.
32. Martínez de Pizón, E., & Ortega Cantero, N. (2010). *El paisaje: Valores e Identidades*. Madrid, España: Universidad autónoma de Madrid.
33. Martínez Peñarroja, L. (2007). *El paisaje: el Romanticismo como búsqueda de lo sobrenatural, de lo trascendental, de la divinidad en la naturaleza*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.
34. México-Ecuador, P. (7 de febrero de 2014). Obtenido de <http://proyecto-mexico-ecuador.blogspot.com>
35. Moreno Mora, V. (1993). *Álbum guía de la ciudad de Cuenca*. Cuenca: Concejo Cantonal.
36. Nogué, J. (2007). *La construcción social del paisaje*. Madrid, España: Biblioteca Nueva.
37. Nogué, J. (2007). *La Construcción social del paisaje*. Madrid: E.d. Biblioteca Nueva.
38. Oliveras, E. (2006). *Estética. La cuestión del Arte*. Buenos Aires: Edit.Ariel.
39. Ortega Chinchilla, M. J. (2010). *Percepción y Representación, El Territorio andaluz en la cartografía manuscrita del siglo XVIII*. Granada: Editorial de la Universidad de Granada.
40. Pitte, J.-R. (2003). *Histoire du paysage français*. Tallandier, Paris: Fayard.
41. Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española. Recuperado el 24 de 07 de 2013, de Real Academia Española: <http://lema.rae.es/>
42. Renes, J. (2009). "Paisajes Europeos: Continuidad y Transformaciones". En J. Maderuelo, & J.
43. Maderuelo (Ed.), *Paisaje e Historia* (1era. ed., pág. 314). Madrid, España: Abada.
44. Rivera Blanco, J. (2010). *Paisaje y Patrimonio*. Alcalá de Henares, España: Universidad de Alcalá.
45. Robles, R. (2007). *Episodios de la Abstracción del Arte a Ritmo de Tren*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
46. Román Román, A., & Moreno Sánchez, L. (2013). *La ciudad escondida y el espacio público. (App para una nueva cultura)*. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.
47. Sánchez de Muniain, J. M. (1945). *Estética del paisaje natural*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
48. Silvestre, L., & López Silvestre, F. (2011). *¿Es el paisaje simple reconocimiento? Sobre mis problemas de atención en Barbizon*. Barcelona, España: Universidad Pompeu Fabra.
49. Tarkiewicz, W. (1997). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos (col. Metrópolis).
50. Tierra, F. M. (s.f.). festivalmadretierra.wordpress.com. Recuperado el 13 de marzo de 2014, de <http://festivalmadretierra.wordpress.com/miscelanea/>
51. Tosco, C. (2009). *El paisaje histórico: Instrumentos y métodos de investigación*. Madrid, España: Abada.
52. Vega, M. (1997). *El Río Tomebamba en la Historia de Cuenca*. (U. d. Cuenca, Ed.) Cuenca: Dirección Provincial de Cultura del Azuay.
53. VVAA. (1957). *Libro de oro: edición conmemorativa del cuarto centenario de la fundación española de Cuenca del Ecuador*. Cuenca: El Tiempo.
54. VVAA. (2008). *Planos e imágenes de Cuenca*. Fundación el Barranco.

Anexos

1. Invitación

RESIGNIFICAR EL BARRANCO **MIRADAS ARTÍSTICAS COLATERALES**

Salón del Pueblo
de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay
Invita a la inauguración de la Exposición

**RESIGNIFICAR EL BARRANCO:
MIRADAS ARTÍSTICAS COLATERALES**

proyecto de:

**ADRIAN CHUQUIGUANGA MORALES
CATALINA VELEZ GARATE**

Inaguración: Jueves 26 de junio 2014
19: H00
Salón del Pueblo, Galería alterna de arte Sacro
Sucre y Benigno Malo

2. Fotografías de la exposición.

3. Comentarios/Visitas

hoy 26 de junio 2014 Recuerda hoy es el comienzo el tiempo lo
dice las flores Felicitaciones

Me gustó mucho, muchos exitos.

Sofi Traya Vélez

Te amo - adrián

Esta
Espectacular!

Éxitos, eres
mi ídolo! -yle-

Seeee

FELICITACIONES / compañeros SIGAN ADELANTE
¡ JW.ORG Visiten! ↓
Recomendado.

R.B.

Dani - f... ..

Felicidades ...!!! Buen trabajo ...!!!

José Luis Galtrán

Guarini 03/07/2014

Paula Garcia

Es muy interesante. ↓
no se stan las sombras.

😊 XD

Como Siempre Plasmando tu Talento y Éxito
en cada Cuadro ¡Perfecto!

Santi Ch. & Sandrin Dico & Eve
Impresionante Como el base de Pintura que transportas a
Otras Épocas a reviven en los Cuadros

Muchas Felicidades están muy bonitos los cuadros
que sigas adelante

Maria Cruz Chuquiguanga

FELICIDADES CATA Y ADRIAN
LES ENVIJO!!

DANIELA PEÑALOZA

Muchas felicidades Eres Increíble!
Dene T y Ximena L

Felicitaciones muy linda exposición éxitos
Patricia y David

Muchísimas Felicidades por el talento
que tienen: Rosa y Clara.

DESDE AHORA MUCHOS ÉXITOS, LOS CUADROS QUE CON
TU TALENTO HAN PINTADO ESTÁN MUY BONITOS.
ATT: ISABEL CH.

Muy interesante la propuesta, nos permite apreciar
el paso del tiempo y el impacto, visto con proyección
del futuro y presente. Felicitación del Sr. Linares

Al felicitarlos deseamos un día más y más que
más pueda ser es de ser siempre la esencia de ti con
mucha pasión y amor. Esperanza

AMIGO DEVIDA: PORFIN SE ACABO EL TOERNO.
AHORA TENEMOS CERTIFICACION DE NUESTROS CONOCIMIENTOS.

TEQUEO MUCHO AMIGO DE MIDA
CON LOS MUSPAS ARENOS GRANDES COSAS

HATTY UNA MUJER MARAVILLOSA, I
MUCHAS FELICIDADES. ÉXITOS TOTALES (11)

ATT: MELBA (11)
VALERIA IROUOT.

Muchas Felicidades Adrian
Francisco

Hermano Trabajo

Caty. Un abrazo

Felicitaciones: Jaime Villamena

Excelente trabajo!!

LINDA!!

FELICITACIONES! (11)

El mejor de los éxitos

Muchas felicidades

EXCELENTE TRABAJO, MUY INTERESANTE
Y MUESTRA LA VISIÓN DEL "BARBARCO".
Fue un muy buen trabajo, supongo que tomó tiempo.
Felicitaciones.

Buen trabajo!

Felicitaciones una exposición hermosa por los
buenos recuerdos. Deseándole Éxitos en esta nueva
etapa profesional. F.S

Felicidades. Dra. Caty. Excelente presentación.
La fusión de imágenes es muy interesante.
Nos trae muy lindos recuerdos. Me encanta...
Me parece muy bueno retener el pasado
y unirlos al presente, el cambio es in-
mexorable. J.L.H

4. Artículos de prensa sobre la exposición.

PUBLICACIÓN DE CADENA RADIAL VISIÓN, 24-06-2014

BP - Resignificar el Barranco, desde una propuesta artística
Escrito por Administrador
Martes 24 de Junio de 2014 20:54

Resignificar el Barranco, desde una propuesta artística
El Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay invita a la exposición "Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales", un proyecto de Adrián Chuiguanga Morales y Catalina Vélez Gárate, egresados de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca; dirigidos por el docente Julio Alvarez Palomeque.

El proyecto artístico tiene dos componentes, el primero incluye una investigación y análisis del paisaje sobre el Barranco cuencano, del que consideran "ha sido siempre una fuente de inspiración para artistas y poetas y que por lo mismo se fue convirtiendo en ícono y símbolo de la ciudad y de los cuencanos"; el segundo implica un adentrarse en el Barranco y recorrerlo con el objetivo de plasmar esa experimentación en una obra plástica contemporánea.

En esta práctica artística, denominada "Deriva", los autores han hecho recorridos en "terreno" pero también gracias a los archivos digitales y a las bondades del internet, han logrado una "Deriva virtual" encontrando imágenes del barranco antiguo, que se fueron mezclando con las imágenes del barranco actual. Con estos elementos propusieron una obra pictórica como una fusión de estos dos paisajes; pretendiendo "sumergir al espectador en un paisaje que conecta el pasado con el presente, a su vez dejando abierta la puerta del futuro, ya que el paisaje es una relación siempre móvil no por sus cambios físicos, si no como sostiene Berque <>". Para Adrián y Catalina re-significar el barranco implicó "retomar el ícono y apropiarnos de esa imagen del pasado para conjugarla con la realidad actual, nos servimos de la pintura esfumada y de veladuras con la intención de que estos dos paisajes se reencuentren y formen una unidad. Para la realización de la obra planteamos bocetos digitales en los que aprovechando las bondades que nos brindan las herramientas de photoshop en forma lúdica "jugamos" a borrar el presente y recuperar el pasado".

La muestra será inaugurada el Jueves 26 de junio a las 19h00 en la Galería alterna de arte Sacro, ubicada en el Salón del Pueblo.

Para mayor información contactarse con
María Eugenia Estrella
eugenia.estrella@ucuenca.edu.ec

PUBLICACIÓN DE TELECUENCA TV 24-06-2014

2014-06-24

Resignificar el Barranco, desde una propuesta artística

El Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura, Núcleo del Azuay invita a la exposición "Resignificar el Barranco: Miradas artísticas colaterales", un proyecto de Adrián Chuiguanga Morales y Catalina Vélez Gárate, egresados de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca; dirigidos por el docente Julio Alvarez Palomeque.

El proyecto artístico tiene dos componentes, el primero incluye una investigación y análisis del paisaje sobre el Barranco cuencano, del que consideran "ha sido siempre una fuente de inspiración para artistas y poetas y que por lo mismo se fue convirtiendo en ícono y símbolo de la ciudad y de los cuencanos"; el segundo implica un adentrarse en el Barranco y recorrerlo con el objetivo de plasmar esa experimentación en una obra plástica contemporánea.

En esta práctica artística, denominada "Deriva", los autores han hecho recorridos en "terreno" pero también gracias a los archivos digitales y a las bondades del internet, han logrado una "Deriva virtual" encontrando imágenes del barranco antiguo, que se fueron mezclando con las imágenes del barranco actual. Con estos elementos propusieron una obra pictórica como una fusión de estos dos paisajes; pretendiendo "sumergir al espectador en un paisaje que conecta el pasado con el presente, a su vez dejando abierta la puerta del futuro, ya que el paisaje es una relación siempre móvil no por sus cambios físicos, si no como sostiene Berque <>".

Para Adrián y Catalina re-significar el barranco implicó "retomar el ícono y apropiarnos de esa imagen del pasado para conjugarla con la realidad actual, nos servimos de la pintura esfumada y de veladuras con la intención de que estos dos paisajes se reen cuentren y formen una unidad. Para la realización de la obra planteamos bocetos digitales en los que aprovechando las bondades que nos brindan las herramientas de photoshop en forma lúdica "jugamos" a borrar el presente y recuperar el pasado".

La muestra será inaugurada el Jueves 26 de junio a las 19h00 en la Galería alterna de arte Sacro, ubicada en el Salón del Pueblo.

PUBLICACIÓN DE DIARIO EL TIEMPO, 26-06-2014

Arte propone ver diferente El Barranco

Hoy desde las 19:00 se inaugura en la Galería alterna de arte Sacro, ubicada en el Salón del Pueblo, la muestra Resignificar El Barranco: Miradas artísticas colaterales. Se trata de un proyecto de Adrián Chuquiguanga Morales y Catalina Vélez Gárate, egresados de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca; dirigidos por el docente Julio Alvarez Palomeque.

Fecha de Publicación: 2014-06-26 00:00

El proyecto artístico tiene dos componentes, el primero incluye una investigación y análisis del paisaje sobre El Barranco cuencano, del que consideran ha sido siempre una fuente de inspiración para artistas y poetas y que por lo mismo se fue convirtiendo en ícono y símbolo de la ciudad y de los cuencanos; el segundo implica un adentrarse en El Barranco y recorrerlo con el objetivo de plasmar esa experimentación en una obra plástica contemporánea.

Para Adrián y Catalina re-significar El Barranco implicó retomar el ícono y apropiarse de esa imagen del pasado para conjugarla con la realidad actual.(RET)

Cuenca.

PUBLICACIÓN DE RANEO 11-07-2014

RESIGNIFICAR EL BARRANCO

El que percibe y lo percibido. Conectar dinámicas de tiempos, pasado presente y futuro a través de un elemento arquitectónico típico de la Ciudad: el barranco. En eso consiste la exposición de los artistas Adrián Chuquiguanga y Catalina Vélez, 6 cuadros al óleo producto de intervenciones fotográficas donde se escogieron algunos momentos y lugares cuyo cambio significativo permitía reflexionar sobre el paso del tiempo en Cuenca.

El Barranco en la historia a través de la pintura

Dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, decidieron presentar su visión de El Barranco a través de su obra pictórica. En su búsqueda hallaron elementos culturales importantes como la historia.

Fecha de Publicación:
2014-06-28 00:00

La obra permanece expuesta en el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura bajo el título: Resignificar El Barranco:

miradas artísticas colaterales. Catalina Vélez y Adrián Chuiguanga son quienes han propuesto otra mirada de El Barranco a través del arte. Varias fotografías antiguas del lugar obtenidas en Internet, en la Biblioteca Municipal, en el Banco Central; entre otros, se fusionan con imágenes actuales matizando su propuesta.

Vélez señaló que les tomó 18 meses concluir el trabajo hoy expuesto. La investigación de campo fue fundamental, pues les permitió observar otros cambios generados por el devenir provocado por los años.

Chuiguanga manifestó que además la propuesta les permitió conocer las transformaciones no solo arquitectónicas del sector, además, observaron el tamaño del río, la circulación vehicular, la vestimenta de la gente, las lavanderas de ropa y otros elementos. Aseguró que el estilo de vida actual es tan rápido que los cambios cada vez son más radicales. (RET)

Cuenca.

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES
MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS

Cuenca – Ecuador
2014

