

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Escuela de Artes Visuales

Estudio de técnicas artesanales,

Aplicadas a arte objeto;

Ikat y pirotecnia

“Macana; luz y color”

Tesis para la obtención de título de

Licenciado en Artes Visuales

Autor: Jorge Mauricio Criollo López

Tutor: Magíster Pablo Olmedo Alvarado Granda

Marzo - 2014

Resumen

El presente proyecto artístico es el resultado del estudio de técnicas artesanales aplicadas a arte; Ikat y pirotecnia "Macana, luz y color" es un trabajo realizado para resaltar y reconocer las técnicas y conocimientos artesanales, llevados al campo de la artes plásticas, con el propósito de que este proyecto pueda ser apreciado en espacios públicos, en la obra se observara nuevas formas de expresión por medio de la luz (pirotecnia). Las bengalas o luces de colores fueron colocadas en el lugar apropiado, para que cuando sea encendido se aprecie los gráficos que se reinterpretan para que se representen con imágenes decorativas de los textiles, es un aporte al campo artístico en la búsqueda de nuevas formas de expresión en el campo de las artes visuales contemporáneas.

Palabras claves:

Pirotecnia, Arte efímero, Arte objeto, Ikat.

Abstract:

This artistic project is a result of the study of artisanal techniques applied to art. Ikat and pyrotechny "Macana, luz y color" is a job made for standing out and for recognizing techniques and artisanal knowledge used in the plastic arts field. Furthermore, the purpose is to show it in public places. The people will appreciate new forms of expressions through light (pyrotechny) such as sparkler and color lights. This combination was placed appropriately so, when the fire starts the people will observe graphics that represent decorative images of textile. It is a contribution to the artistic field as an idea of new forms of expression within contemporary visual arts.

Keywords

Pyrotechnics, Art ephemeral, Art object, Ikat

Contenido

INDICE DE ILUSTRACIONES	3
CAPITULO 1	9
El Ikat	9
1.1 Historia del Ikat	9
1.2 Materia prima y herramientas	13
1.2.1 El hilo	13
1.2.2 Abridor	14
1.1.3 Banco de urdir	14
1.2.4 Cuenda	15
1.2.5 La cabuya	15
1.2.6 Tintes	16
1.3 Simbología	17
1.4 Técnica del ikat	18
1.5 Diseños y color	19
1.6 Estética y prendas realizadas con la técnica del Ikat. 25	
CAPITULO II	28
La Pirotecnia	28
2. La pirotecnia	28
2.1 Historia de la pirotecnia	30
2.2 Composiciones químicas	32

2.3 Materiales y herramientas	34
2.4 Estructuras	35
2.5 Diseños y simbología	36
2.6 Estética de la pirotecnia	37
2.7 Modos de uso	38
CAPITULO III	40
Luz y arte.	40
3.1 Estética de la luz	40
3.2 Estética de la fiesta	42
CAPITULO IV	46
Referentes artísticos	46
4.1 Propuestas artísticas realizadas con pirotecnia	46
4.2 Propuestas realizadas con luces (eléctricas)	48
4.3 Propuesta de arte efímero	51
CAPITULO V	53
Propuesta artística	53
5.1 Diseño de la propuesta	53
5.2 Construcción de la propuesta	55
Conclusiones.	62
Recomendaciones	62

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 mapa del cantón Gualaceo obtenida de guía turística publicada por GAD del Cantón	9
Ilustración 2 Mujer con traje típico por las calles de Gualaceo fuente internet.....	10
Ilustración 3 La macana prenda utilizada por las damas como accesorio de vestir. Fotografía autor	11
Ilustración 4 Don José Jiménez artesano de la macana labora con un telar de cintura; fotografía autor	12
Ilustración 5 Banco de urdir (ordenar los hilos); fotografía autor.....	14
Ilustración 6 imagen en la que demuestra la utilización del abridor; fotografía del autor	14
Ilustración 7 imagen en la que se demuestra los como se agrupa los hilos para cada diseño; fotografía autor	15
Ilustración 8 Hilo cubierto con cabuya listo para ser teñido; fotografía autor	15
Ilustración 9 Don José Jiménez indica los pigmentos naturales listos para el proceso de teñido; fotografía autor	16
Ilustración 10 Proceso de teñido de hilo con pigmentos naturales; fotografía autor ..	16
Ilustración 11 Macanas con varios diseños y colores; fotografía autor.....	17
Ilustración 12 Una foto en la cual se admira el amarrado con cabuya previo al teñido del hilo; fotografía autor	18
Ilustración 13 Hilo teñido en proceso de secado para luego ordenar y tejer; fotografía autor	18
Ilustración 14 Hilos ordenados listos para tejer en el telar de cintura; fotografía autor	19
Ilustración 15 Macanero junto a su esposa en la actividad de tejido, en un telar de cintura; Fotografía autor	20
Ilustración 16 Torres; fotografía autor.....	21
Ilustración 17 Costillas fotografía autor	21
Ilustración 18 Rosa tupida fotografía autor	21
Ilustración 19 Churos con rosa pájaro y flor fotografía autor	21
Ilustración 20 Rosas regadas con corazones fotografía autor.....	21
Ilustración 21 Kingo con churos fotografía autor	21
Ilustración 22 Franjas, medio kingo con rayas fotografía autor.....	22

Ilustración 23 Rayos fotografía autor	22
Ilustración 24 Pluma con Granizo fotografía autor	22
Ilustración 25 Churos fotografía autor	22
Ilustración 27 Guarda con dado fotografía autor.....	22
Ilustración 26 Kingo con árboles fotografía autor	22
Ilustración 28 Franjas con churos fotografía autor	23
Ilustración 29 Óvalos fotografía autor	23
Ilustración 30 Cola de culebra fotografía autor	23
Ilustración 31 Montaña con granizo fotografía autor	23
Ilustración 32 Flor fotograía autor	23
Ilustración 33 Kingos (montañas de los andes) fotografía autor	23
Ilustración 34 Kingo con rosa rabuda fotografía autor.....	24
Ilustración 35 El fleco... Es imagen que en ocasiones es del escudo nacional en los extremos del paño tejido a mano conocido como amarrado punto de uña ya que se hace nudos pero se tensa con la uña. Fotografía autor	24
Ilustración 36 Chaleco construido con textil con la técnica de Ikat fotografía autor.....	25
Ilustración 37 Bolsos y carteras construidas con textil con la técnica de Ikat; fotografía autor	25
Ilustración 38 Bufanda construida con la técnica de Ikat; fotografía autor	26
Ilustración 39 El papa Juan Pablo II con atuendo construido con técnica de Ikat; Fotografía http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/orquideas-de-el-cajas-y-casulla-de-gualaceo-472816.htm	26
Ilustración 40 Artesano macanero de la comunidad de bullcay Fotografía del autor ..	27
Ilustración 41 Un castillo tradicional encendido en una fiesta popular; Fotografía autor	29
Ilustración 42 El Corpus Christi y el Septenario, constituyen una de las expresiones religiosas más antiguas de Cuenca fotografía Internet	30
Ilustración 43 detalle un castillo en su parte superior; Fotografía del autor	31
Ilustración 44 fuego pirotécnico en una celebración religiosa Fotografía del autor	32
Ilustración 45 grafico de una estructura básica un artículo de pirotecnia	33
Ilustración 46 Estructura de un castillo tradicional Fotografía del autor	35
Ilustración 47 Decoración de un castillo Fotografía del autor	35
Ilustración 48 estructura de castillo listo para funcionar. Fotografía de autor	36
Ilustración 49 Castillo en el momento que es encendido. Fotografía del autor	36
Ilustración 50 Imagen de una rueda. Fotografía del autor	37

Ilustración 51 Fuegos artificiales en la inauguración de jornadas deportivas Fotografía del autor	39	Ilustración 73 Estructura base y soporte del proyecto artístico. Foto del autor	56
Ilustración 52 La luz de bengala en la pirotecnia Fotografía del autor	40	Ilustración 74 armado de las estructuras de soporte	57
Ilustración 53 parte superior de un castillo lleno de luces de bengala Fotografía del autor	41	Ilustración 75 Colocación de las ruedas en la estructura	57
Ilustración 54 Juego de escaramuza en la parroquia San Juan de Gualaceo Fotografía del autor	42	Ilustración 76 Conexión de las mechas Fotografía Magister Olmedo Alvarado	57
Ilustración 55 Danza folclórica en desfile de carnaval Gualaceo 2012	43	Ilustración 77 Colocación de tiempo para que las luces se enciendan en secuencia programada.....	57
Ilustración 56 Gastronomía de la zona del Azuay.....	43	Ilustración 78 Proyecto artístico lista para ser encendida.....	58
Ilustración 57 Ilustración 56 Desfile Taita Carnaval, Fotografía Rocío Coronado.....	44	Ilustración 79 inicio de la quema etapa N. 1.....	59
Ilustración 58 LA FIESTA DEL SOL (INTI RAYMI) EN SAN JUAN - AZUAY	45	Ilustración 80 Las ruedas giran formando círculos de luz Fotografía del autor	60
Ilustración 59 Obra de Tomas Ochoa http://www.riorevuelto.net/2010/07/tomas-ochoa-cineraria-arte-actual-quito.html	46	Ilustración 81 Encendido de la segunda etapa.....	60
Ilustración 60 obra realizada con energía eléctrica Dan Flavin @ David Zwirner Gallery N.Y.....	48	Ilustración 82 Tercera etapa. Representacion de columnas.....	60
Ilustración 61 Obra de Flavin . http://artcorporation.blogspot.com/2009/11/dan-flavin-david-zwirner-gallery-ny.html	48	Ilustración 84 Representación de los rayos	61
Ilustración 62 Prueba realizada para construcción de la obra Fotografía Andrés Quizhpi	49	Ilustración 83 Representación de rosa y quingo doble	61
Ilustración 63 European couples, 1966-71 / Parejas europeas http://proa.org/exhibiciones/pasadas/flavin/salas/flavin-06.html	49	Ilustración 85 Representación de rabo de Rosa.....	61
Ilustración 64 Prueba realizada para construcción de la obra Fotografía Andrés Quizhpi	50	Ilustración 86 Representación de quingo Doble (detalle de cada estructura)	61
Ilustración 65 Prueba realizada para construcción de la obra Fotografía Andrés Quizhpi	51		
Ilustración 66 Prueba realizada para construcción de la obra	52		
Ilustración 67 Esquema de armado y ubicación de las bengalas para formar figuras ..	54		
Ilustración 68 Colocación de las luces para generas las imágenes necesarias Fotografía Magister Olmedo Alvarado	55		
Ilustración 69 Plano para montaje de luces de bengala en una estructura Foto, Cuderno de cultura popular de Gerardo Cantos y Carlos Galindo	55		
Ilustración 70 Plano para montaje de ruedas giratorias en una estructura	55		
Ilustración 71 Sujeción de los carrizos para formar las estructuras Foto del autor	56		
Ilustración 72 Ubicación de los elementos pirotécnicos sobre las estructuras. Foto del autor	56		

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Yo, Jorge Mauricio Criollo López, autor de la tesis Estudio de técnicas artesanales, Aplicadas a arte objeto; Ikat y pirotecnia "Macana; luz y color", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 26 de Marzo de 2014

Jorge Mauricio Criollo López

C.I: 010509772 9

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Yo, *Jorge Mauricio Criollo López*, autor de la tesis "Estudio de técnicas artesanales, Aplicadas a arte objeto; Ikat y pirotecnia "Macana; luz y color", 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 mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 26 de marzo de 2014

Jorge Mauricio Criollo López

C.I: 010509772 9

Agradecimiento.

Mi eterna gratitud a todos los que han sido parte de esta historia, con su ayuda están haciendo que alcance esta meta, a los que han estado a mi lado siempre. Mis padres, hermanos, hermana, cuñadas y sobrinos juntos somos parte de esta familia.

A los maestros que han transmitido día a día sus conocimientos, me ayudaron a que mi sueño sea una realidad, vivir inmerso en el mundo del arte.

Mi agradecimiento los que estuvieron presentes en mi formación en la Escuela de Artes Visuales uno a uno formamos un grupo inolvidable con la meta de ser profesionales a todos los compañeros y amigos artistas que compartimos momentos únicos e inolvidables en las aulas y talleres.

Gracias a las personas que creyeron en mi proyecto, que me han motivado y ayudado para que este objetivo se cumpla, Máster Eliana Bojórquez profesora, guía en el esquema, Magister Olmedo Alvarado, amigo, profesor y director de tesis, sus consejos y sugerencias se convirtieron en el pilar fundamental para la construcción de mi propuesta artística.

Dedicatoria.

Este proyecto artístico lo dedico a toda mi familia, que tiene la herencia pirotécnica. Pues mi formación tuvo su inicio ahí entre sonidos, luces, colores y ahora termino con un homenaje a todos mis familiares, de manera especial a mi padre, para que sus conocimientos no se pierdan sino que trasciendan de generación en generación, ahora presento mi obra gracias a su enseñanza que me ha transmitido tanto en el ámbito laboral como de la vida misma; juntos con mi madre hermanos y hermana hemos luchado hombro a hombro en este oficio, a pesar que puede parecer un trabajo de esfuerzo físico y desvelos hemos sido felices, aunque con dificultades la pirotecnia ha hecho que nuestra familia este siempre unida como cuando armamos un castillo todos somos parte del mismo proyecto que dibuja sonrisas y causa asombro en los espectadores en ese momento es que me siento orgulloso de ser parte de esta familia Criollo López.

Dedico este proyecto a los artesanos que me ayudaron a encontrar la inspiración y resulten en las imágenes para mi proyecto a; Don José Jiménez, Herlinda Vera, Francisco Vera, Leónidas Ulloa. Artesanos Gualaceños macaneros que me permitieron entrar en sus talleres para apreciar sus habilidades y lograr el éxito propuesto para mi obra.

1.1 Historia del Ikat

El Ikat es una técnica de tejido textil que se ha utilizado para construir prendas en su mayoría las denominadas macanas, estos trajes son utilizados por las personas tradicionalmente en las comunidades de la provincia del Azuay, la zona que será nuestro campo de estudio está enfocada en el cantón Gualaceo.

CAPITULO 1

El Ikat

Ilustración 1 mapa del cantón Gualaceo obtenida de guía turística publicada por GAD del Cantón

Ubicado a 2330 m.s.n.m con una temperatura que varía de entre los 12 0C en épocas de frío, y 200 C en temporada de calor. Según datos del libro PATRIMONIO CULTURAL DE GUALACEO, el Cantón está ubicado en la parte oriental de la provincia del Azuay; a 36 km. (40 minutos) de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia.

Ilustración 2 Mujer con traje típico por las calles de Gualaceo
fuente internet

Gualaceo está atravesado por cuatro ríos que son el Santa Bárbara, San Francisco, San José y el Guayminca, es un

valle que está rodeado por montañas que son parte de la cordillera, estas elevaciones son Capzha, Zharban, Maylas, Collay, Huinzhun, Doctaxi, Caguazhun, que también son comunidades productivas en agricultura y ganadería en pequeña escala.

Gualaceo es conocido como el jardín del Azuay, uno de los lugares con más antigua ocupación humana de la provincia del Azuay, importante urbe que tiene mucha potencialidad, cantón con clara identidad por su naturaleza, historia, cultura artesanal y gastronómica. Siendo uno de los cantones con mayor población de la provincia, encierra un sin números de atractivos turísticos por su paisaje natural y arquitectónico colonial que le ha permitido obtener el título de patrimonio cultural de la nación en el año 2002.

Al recorrer por sus calles, plazas y orillas de los ríos, se encuentra en los pobladores la huella artesanal luciendo sombreros de paño y paja toquilla, paños de Ikat estos anudados, bordados con motivos coloridos y variados, las mujeres originarias del lugar luciendo sus polleras con los bordes adornados y con sus diferentes gamas; los varones en cambio lucen prendas de colores con decoración en los

cuellos y mangas de las camisas, con modelos contemporáneos convirtiéndose en prendas de uso diario entre los habitantes y de gran aprecio para los turistas.

Los paños de Gualaceo son conocidos por ser confeccionados con la técnica del Ikat que consiste en urdir (ordenar) hilos previamente teñidos con diseños coloridos

Ilustración 3 La macana prenda utilizada por las damas como accesorio de vestir. Fotografía autor

obtenidos gracias al contraste de colores, los adornos de un tejido se formarán del contraste entre las zonas del hilo que conservan su color original por estar “amarradas” con fibras impermeables de cabuya, y, las que por no estarlo, toman el color del tinte empleado.

En Gualaceo el sustento económico se destaca la actividad turística, gastronómica y artesanal. Por su orografía cuenta con lugares que atraen a los turistas para disfrutar de sus paisajes urbanos, arquitectónicos y naturales.

En cuanto a su gastronomía la comida típica o tradicional tiene una variedad inmensa de sabores, olores y colores que se hacen presentes en diferentes festividades cívicas y religiosas, durante todo el año se puede disfrutar de estos alimentos que elaboran en su mayoría amas de casa como una ayuda para el sustento económico del hogar. El hornado, el cuy asado, las tortillas de maíz, acompañado del delicioso morocho, son comidas típicas que se pueden encontrar todos los días del año en el mercado “25 de junio”.

Ilustración 4 Don José Jiménez artesano de la macana labora con un telar de cintura; fotografía autor

También el rosero, las quesadillas y el bizcochuelo son una carta de presentación de la gastronomía gualaceña que por lo general se puede consumir en las diferentes panaderías que están dispersas por toda la ciudad. La artesanía del cantón está liderada por el calzado en la mayoría de lugares en los que puede adquirir este artículo de vestir

predominando el calzado de dama, existen varios modelos o tipos de calzado cómodos y extravagantes de colores y texturas variadas que buscan agradar a la subjetividad de las consumidoras, artesanías que realizan las manos de los hábiles artesanos que crean sus diseños propios que son constantemente renovados de acorde con los estilos de vestir en la actualidad. Otro de los elementos típicos igual que la gastronomía y el calzado que identifica al Cantón a nivel regional, nacional e internacional son las macanas, artesanías que en su mayoría están construidas para damas, es una prenda complementaria que brinda elegancia y calor, es una tela entrelazada por cientos de hilos de varios colores, tejida con la técnica del ikat, así se construye la macana que tiene la forma de una chalina (prenda propia de los trajes típicos de la mujer gualaceña), ha estado expuesta a varias innovaciones en cuanto a la utilización, perennemente modificada en diseños y con ellas también los diseñadores crean prendas actuales a la moda como por ejemplo carteras, zapatos y camisas entre otras.

En el Cantón existen pocas personas que se dedican a elaborar esta artesanía, la mayoría de ellos están ubicados

en las comunidades de Bullzhun y Bullcay, caseríos ubicados en la parte norte del cantón en la vía que comunica a Gualaceo con la ciudad de Cuenca. Los artesanos nos han permitido ingresar a sus talleres para realizar la investigación de campo que requiere la presente tesis. La mayoría de los tejedores o macaneros como se los denomina popularmente en la comunidad son adultos que están sobre las treinta años de edad, pues los más jóvenes no se han dedicado a aprender este oficio debido a la baja demanda del producto, la mayoría de los jóvenes prefieren estudiar para ser profesionales, es el pensamiento de obtener más y mejores réditos económicos a futuro.

Esta artesanía es una herencia familiar en la mayoría de los casos, cuando se realizó las visitas a los talleres se nota que existe cierto grado de parentesco, pues entre los talleres existen familiares de una u otra persona y por decirlo de cierta forma todos estaban conectados por parentesco de consanguinidad.

El tejer textiles con la técnica del ikat es una actividad laboriosa puesto que la materia prima debe ser preparada manualmente y sólo ciertos materiales se puede adquirir en

los almacenes relacionados con la venta de los productos que son necesarios en la elaboración textil de este tipo.

1.2 Materia prima y herramientas

1.2.1 El hilo.

Las macanas son elaboradas a base de hilos de varios tipos y calidades es decir se puede encontrar textiles de hilos de algodón, seda y lana de oveja.

El hilo de seda y algodón se adquiere en almacenes especializados en este tipo de materiales en la ciudad de Cuenca.

Para obtener el hilo de lana de oveja se obtiene trasquilando al animal. Se trasquila a las ovejas dos veces por año, luego de eso se procede a lavar la lana para eliminar suciedad, impurezas y la lanolina que es un aceite natural que está impregnada en la lana, luego se hila de una porción de lana se lo va entorchando hasta formar el hilo, esta actividad la

realizan en su mayoría las mujeres del sector rural que combinan las labores del hogar o del campo con estas actividades que les ayuda de cierta manera en su economía, don José Jiménez (macanero) manifiesta que los hiladores realizan esta actividad por necesidad y que cada vez es más difícil encontrar a personas que fabriquen el hilo pues él tiene que comprar el producto trasladándose a los lugares en donde viven estas personas, todas las semanas para conseguir esta materia prima.

1.2.2 Abridor.

Ilustración 6 imagen en la que demuestra la utilización del abridor; fotografía del autor

El abridor es una estructura de madera en forma piramidal que tiene la capacidad de girar en el cual se coloca la madeja de hilo para que se vaya desenvolviendo

mientras se va trabajando, don José comenta que esta actividad antes los realizaban los niños para ayudar en esta parte del proceso y cuando se comenzó a utilizar a esta herramienta lo denominaban “muchacho trabajador”

1.1.3 Banco de urdir.

Ilustración 5 Banco de urdir (ordenar los hilos); fotografía autor

Es una herramienta realizada por el mismo artesano, es un pedazo de madera horizontal que está en el piso, en los extremos salen una especie

de varas verticales que se los denomina taces, los

dos varas verticales que van al centro se los llama sarines y un horizontal que se utiliza para apoyo de los taces, a medida que se coloca los hilo en los taces pueden inclinarse esto dificulta al momento de realizar los diseños, el banco de urdir sirve para ordenar los hilos dependiendo al diseño que se vaya a realizar.

1.2.4 Cuenda

Ilustración 7 imagen en la que se demuestra cómo se agrupa los hilos para cada diseño; fotografía autor

Son sogas de colores que se colocan luego de agrupar una cantidad específica de hilos dependiendo del diseño, para identificarlos.

1.2.5 La cabuya

Ilustración 8 Hilo cubierto con cabuya listo para ser teñido; fotografía autor

Es un hilo que se saca del penco, cuando este es cosechado se realiza el

debido proceso, primero se obtiene el pulque (mishqui) que es una bebida apto para el consumo humano y contiene vitaminas naturales, este líquido se obtiene durante dos meses extrayendo todos los días.

Luego se lo deja secar y las hojas del penco que son golpeadas para que se raje (fracture), para luego dejarlo descomponer para obtener el hilo de cabuya.

1.2.6 Tintes

Ilustración 9 Don José Jiménez indica los pigmentos naturales listos para el proceso de teñido; fotografía autor

Existen dos tipos de tintes: naturales e industriales los dos son utilizados por los artesanos que trabajan en este oficio, cada quien tiene sus preferencias al momento de teñir los hilos, pero la mayoría opta por los tintes industriales que son más intensos que se obtiene como resultado, además la gama de colores son de mayor variedad de tonos.

Para teñir de varios colores con los pigmentos industriales, solo se debe adquirir los que se necesiten en una tienda especializada en este tipo de productos.

En cambio para teñir con los pigmentos naturales se debe buscar las plantas que tienen la característica de teñir, es decir su propiedad es un pigmento que forma parte de su cuerpo, cuando se somete a altas temperaturas mediante el agua en ebullición (hervir) se tiñe el hilo.

Ilustración 10 Proceso de teñido de hilo con pigmentos naturales; fotografía autor

El proceso de teñido es muy parecido tanto con los pigmentos naturales y los industriales pues el color se fija en el momento que el agua llega a su punto de ebullición se coloca el pigmento industrial conocido como anilina o la

planta natural que dará el color al hilo, luego se coloca sal en grano, ingrediente natural sin ningún proceso de refinamiento, junto con el jugo de un limón exprimido estos elementos se los conoce como mordientes y hacen la función de impregnar el color en el hilo dándole cierto grado de fijación, pues si no se utiliza sal y limón el color se desprendería al momento de lavar el hilo.

1.3 Simbología

Los colores que se contrastan y la ubicación ordenada que tienen los hilos van formando figuras, la mayoría son inspiradas en la naturaleza pues éstas representan a: flores, pájaros, árboles, rosas, cola de culebra. Acontecimientos propios de la naturaleza tales como: la lluvia, el granizo, el rayo además formas estilizadas de churos, óvalos, corazones, plumas y quingos que representan las montañas de los Andes es una especie de rayas en forma de zigzag, todas las imágenes serán especificadas en el desarrollo de la tesis cuando se aborde el tema de diseños y color.

De esta forma se da una estética a las prendas construidas con técnicas del Ikat.

Ilustración 11 Macanas con varios diseños y colores; fotografía autor

1.4 Técnica del ikat

Ilustración 12 Una foto en la cual se admira el amarrado con cabuya previo al teñido del hilo; fotografía autor

La técnica del ikat es todo lo referente a la construcción del textil, es decir desde el inicio hasta obtener el textil terminado, a la forma en que se entrelazan los hilos de forma ordenada,

un hilo por debajo el siguiente por encima tanto de forma vertical como horizontal pues en el libro textiles y tintes manifiesta ***“recordemos que la técnica del ikat consiste en amarrar con fibras impermeables parte de los hilos, con el fin de preservar esas áreas de la penetración de los colorantes. Así se obtienen diseños previamente concebidos, que irán apareciendo en el momento de tejer la prenda.”*** (Hernan, 1988)

Ilustración 13 Hilo teñido en proceso de secado para luego ordenar y tejer; fotografía autor

(Sabina, 2008)

La técnica se ha ido aprendiendo de generación en generación, es decir se ha transmitido de padre a hijo de una forma de herencia pues hay ciertas variaciones en los conocimientos que son guardados celosamente por quienes la poseen, debo anotar esto porque en la investigación que se realizó todos expresaban los conocimientos comunes y que para explicar ciertos detalles evadían el tema pues decían que es muy demorado, hacer una explicación y que no se acuerdan exactamente el proceso que cuando se va haciendo se van acordando el debido orden para realizar la técnica del ikat y construir el textil.

1.5 Diseños y color

Los diseños son variados en cuanto a colores y formas que se combina los diseños y tonos cromáticos para crear una variedad de textiles, realizados en los talleres de la zona.

Las combinaciones suelen ser subjetivas por parte de quienes las realizan los textiles, a continuación se presenta algunos de los diseños y colores de las prendas que se comercializan en la actualidad.

Ilustración 14 Hilos ordenados listos para tejer en el telar de cintura; fotografía autor

Ilustración 15 Macanero junto a su esposa en la actividad de tejido, en un telar de cintura; Fotografía autor

DISEÑOS LISTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Ilustración 16 Torres; fotografía autor

Ilustración 17 Costillas fotografía autor

Ilustración 20 Rosas regadas con corazones fotografía autor

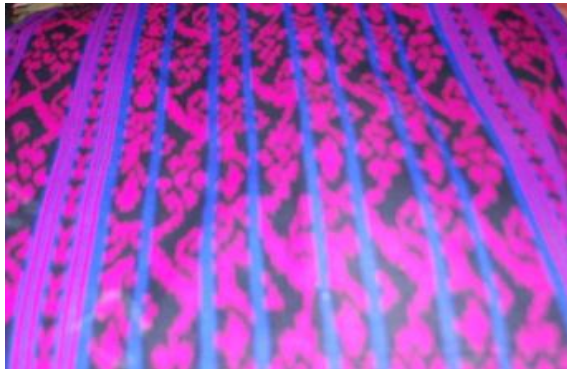

Ilustración 18 Rosa tupida fotografía autor

Ilustración 19 Churos con rosa pájaro y flor fotografía autor

Ilustración 21 Kingo con churos fotografía autor

Ilustración 23 Rayos fotografía autor

Ilustración 22 Franjas, medio kingo con rayas fotografía autor

Ilustración 26 Guarda con dado fotografía autor

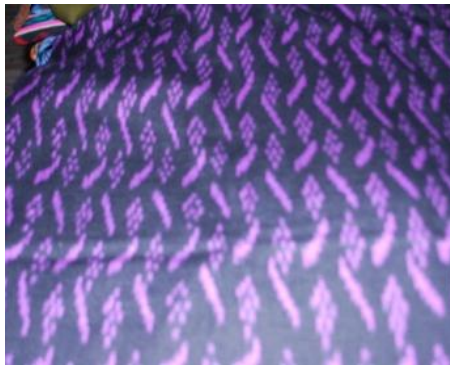

Ilustración 24 Pluma con Granizo fotografía autor

Ilustración 25 Churos fotografía autor

Ilustración 27 Kingo con árboles fotografía autor

Ilustración 29 Óvalos fotografía autor

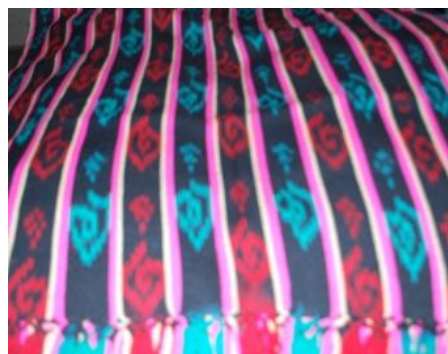

Ilustración 28 Franjas con churos fotografía autor

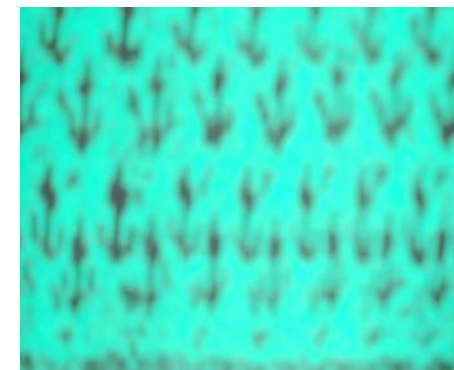

Ilustración 32 Flor fotografía autor

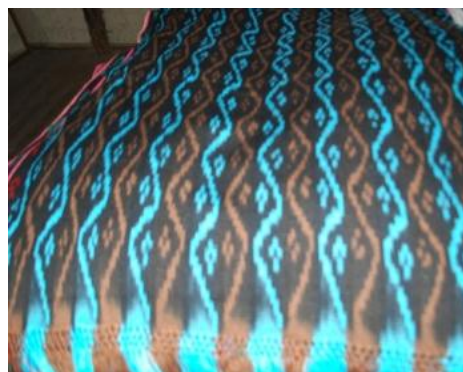

Ilustración 30 Cola de culebra fotografía autor

Ilustración 31 Montaña con granizo fotografía autor

Ilustración 33 Kingos (montañas de los andes) fotografía autor

Ilustración 34 Kingo con rosa rabuda
fotografía autor

Los diseños son muy importantes en la estética de la macana, igual de importante son los extremos realizados por una actividad manual que es llevado a cabo por las mujeres, requiere de mucha concentración, pues el resultado es una imagen que se divisa gracias a los espacios que van dejando entre nudo y nudo.

Según el diseño o imagen es el valor de la prenda, existen amarrados básicos que solo se hace para asegurar los hilos y no se desamarren y en otras ocasiones diseños que son imágenes de la naturaleza, llama la atención el escudo del Ecuador en la prenda realizada por medio de estos nudos.

Ilustración 35 El fleco... Es Imagen que en ocasiones es del escudo nacional en los extremos del paño tejido a mano conocido como amarrado punto de uña ya que se hace nudos pero se tensa con la uña. Fotografía autor

1.6 Estética y prendas realizadas con la técnica del Ikat.

La estética en su definición está íntimamente ligada con la belleza pero sabemos que la belleza, puede ser subjetiva, entonces para abordar el tema de la estética de los textiles deberíamos pensar en la estética de la artesanía o denominado arte popular.

Sabina Paredes manifiesta que: ***“en la medida en que aceptan que los valores estéticos que están en el arte culto pueden encontrarse también en el arte popular. Para ello debemos identificar, predicados tradicionalmente estéticos, tales como “unidad”, “gracia”, “gusto”, etc.”*** (Sabina, 2008) Se piensa que en los textiles creados con la técnica del ikat tienen estos denominados predicados, además que son apreciados por su calidad y su valor agregado de llevar impregnado la tradición e identidad de un pueblo.

Las prendas construidas a partir de la macana son variadas. Por su alto costo no se puede masificar su producción, siendo este su principal problema

Ilustración 36 Chaleco construido con textil con la técnica de Ikat fotografía autor

Ilustración 37 Bolsos y carteras construidas con textil con la técnica de Ikat; fotografía autor

reactivar la comercialización de estas prendas con tendencias actuales para que sean aceptadas y apreciadas

Las prendas realizadas con la técnica del ikat han tenido apreciaciones por personajes de fama mundial, como por ejemplo: El papa Juan Pablo II

Ilustración 38 Bufanda construida con la técnica de Ikat; fotografía autor

Se está continuamente innovando en diseños y los artículos que se construyen a partir de este textil, la creatividad de los diseñadores ha llevado a crear prendas actuales de moda como por ejemplo carteras, zapatos y camisas, pero aun así el sustento que brinda este oficio no es suficiente, el señor Jiménez manifiesta que esto ha ocasionado la globalización, con la llegada de nuevas tendencias en cuanto tiene que ver con las prendas de vestir. Es necesario

Ilustración 39 El papa Juan Pablo II con atuendo construido con técnica de Ikat; Fotografía <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/orquideas-de-el-cajas-y-casulla-de-gualaceo-472816.htm>

“Juan Pablo II ataviado con una casulla de tejido de ikat, elaborado por las mujeres de Gualaceo, y como estola la faja de los indígenas de Cañar, para la misa campal que ofició en el templete de Miraflores, el 31 de enero de 1985.” (Periodico Hoy, 2011) Además han sido valoradas dentro del país por su elaboración su colorido otorga identidad a quienes la usan ya sea como vestuario o demás

prendas construidas a partir de este textil. El siguiente artículo de prensa así lo certifica, **“Jiménez mismo se prepara para entregar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, un mantel de 30 metros de largo y una docena de otros más pequeños, para ser usados en fiestas y reuniones de la casa de gobierno.”** (periodistas-es.orge, 2011) (Carlos, 1989)

Esta práctica artesanal del ikat está registrada como patrimonio inmaterial de Ecuador.

El patrimonio inmaterial es el conocimiento según palabras de don José Jiménez en sus declaraciones manifiesta que.

Este oficio se mantiene gracias al empeño y dedicación de los artesanos a esta labor, actividad que les brinda el sustento diario.

Ilustración 40 Artesano macanero de la comunidad de bullcay Fotografía del autor

CAPITULO II

La Pirotecnia

2. La pirotecnia

La pirotecnia no tiene una fecha específica en la que se inventó, ni cuándo empezó a utilizarse; la pirotecnia ha ido evolucionando sin cambiar su forma artesanal de confeccionarlos y utilizarlos, ya que los mismos objetos que se utilizaban para producir explosivos para la guerra, se utilizaba y utilizamos para animar las fiestas. En nuestra cultura los juegos artificiales están presentes en festejos especialmente nocturnos. El progreso de los juegos artificiales **“se destaca desde el siglo XIV hasta la primera mitad del siglo XIX y quienes se dedicaban a este arte eran conocidos como gente misteriosa, se cuidaban mucho de escribir sus recetas para que no cayeran en malas manos”** (Carlos, 1989) y para que esta profesión se haya mantenido durante tanto tiempo intacta y con algunos avances en su fabricación ha pasado a manera de herencia familiar de generación en generación.

Ilustración 41 Un castillo tradicional encendido en una fiesta popular; Fotografía autor

Precisamente se está incursionando sobre el tema de la pirotecnia por el valor de la historia; que está inmersa la familia Criollo López desde varias generaciones anteriores a

la mía, la pirotecnia ha sido un sustento para nuestra economía, pero sobre todo ha sido un motivo integrador hacia una sociedad que está llena de tradiciones, costumbres y en general una cultura que disfruta al celebrar sus fiestas religiosas, civiles particulares o estatales y en los últimos años en celebraciones familiares.

Las luces de bengala son el resultado de la mezcla de materiales químicos que al encenderse produce una luz brillante e intensa y que se utilizan como artículo pirotécnico, que por así decirlo, dan vida a la atmosfera nocturna, son parte de las celebraciones que a su vez reflejan la alegría de los festejos.

2.1 Historia de la pirotecnia

“La pirotecnia tiene su origen en el descubrimiento de la pólvora, realizado en China hacia el siglo IX (dinastía Tang), cuando diversos experimentos alquímicos dieron por resultado un material ígneo compuesto de carbón vegetal, salitre (nitrato de potasio) y sulfuro.” (Wikipedia, 2012)

Según parece así como se inventó la pólvora que mantiene su forma de producción hasta ahora, esto se ha conservado gracias a la herencia de las fórmulas y técnicas de preparación.

La pirotecnia en el Azuay.

Existen varios talleres de pirotecnia artesanal en la Provincia, pero es incierto la fecha o la forma como llegó este oficio a nuestro entorno, se piensa que debió introducirse con la llegada de los españoles ya que se utilizaba en celebraciones religiosas, y estas celebraciones no existían antes de la colonia, por razones obvias de religión, según el doctor Juan Chacón Zh. Notable investigador de nuestra historia regional, indica que 28 de

mayo de 1614, el Cabildo de Cuenca pide se adquiera artículos explosivos para las festividades de Corpus Cristi.

Pero no es la única festividad celebrada de esta manera ya

que la religión está ligada con este oficio, casi todas las festividades religiosas tienen como protagonista la pirotecnia en sus diversas formas tanto en luces de bengala, estructura y sonidos propios de estos artículos.

Ilustración 42 El Corpus Christi y el Septenario, constituyen una de las expresiones religiosas más antiguas de Cuenca fotografía Internet

“Este juego de crear la luz, los colores y el estruendo es posible gracias al trabajo y a la creatividad de los artesanos de la pirotecnia” (qacontedomex.gob , 2013)

Ilustración 43 detalle un castillo en su parte superior; Fotografía del autor

Su historia y su utilización están ligada a la historia de los pueblos, sus costumbres, su religión y sus festividades

En general todo está reflejado en la cultura que brinda identidad a cada celebración.

Por ejemplo, no se podría concebir las celebraciones de corpus Cristi sin juegos pirotécnicos, en el cantón Gualaceo en las festividades del “Patrón Santiago” que son las fiestas patronales llenas de color, luces y tradiciones.

Según los investigadores Gerardo Cantos y Carlos Galindo, la introducción de estas costumbres se da con la llegada de los españoles, quienes utilizaban en las celebraciones religiosas, se supone que en épocas de la colonia nace esta actividad artesanal.

Mestizos e indígenas, que han transmitido sus conocimientos a sus descendientes, de generación en generación, pues se piensa que aprendieron de los españoles el oficio de la pirotecnia. Esto se afirma cuando se busca en los vestigios dejados por las culturas nativas y no se encuentra ningún registro de que se conocía estas mezclas que producen luces de bengala y que las celebraciones o rituales a sus divinidades no se realizaban con la utilización de ninguno de estos artefactos pirotécnicos.

(José, 1988)

2.2 Composiciones químicas

Son varias las composiciones químicas que se utilizan en la pirotecnia y que son un secreto para los artesanos pirotécnicos pues son una especie de receta que solo se transmite hereditariamente en el núcleo familiar, es por este motivo que a continuación se describe los elementos o materiales químicos que se utilizan sin especificar su utilización ni proporción.

Los materiales químicos que se utilizan son nitrato de sodio (salitre), azufre, y carbón vegetal, que generalmente se obtiene de la quema de la leña del sauce, con esta mezcla se obtiene la pólvora negra que es sometida a molerla entre piedras de moler, son herramientas creadas por los mismos artesanos; la pólvora es el principal ingrediente para los artículos pirotécnicos ya que la combustión del mismo hace que los elementos pirotécnicos tengan movimiento, su principio de funcionamiento está basado en la propulsión a chorro es decir la combustión de la pólvora se desfoga por un agujero pequeño dando la fuerza que impulsa a los artículos pirotécnicos.

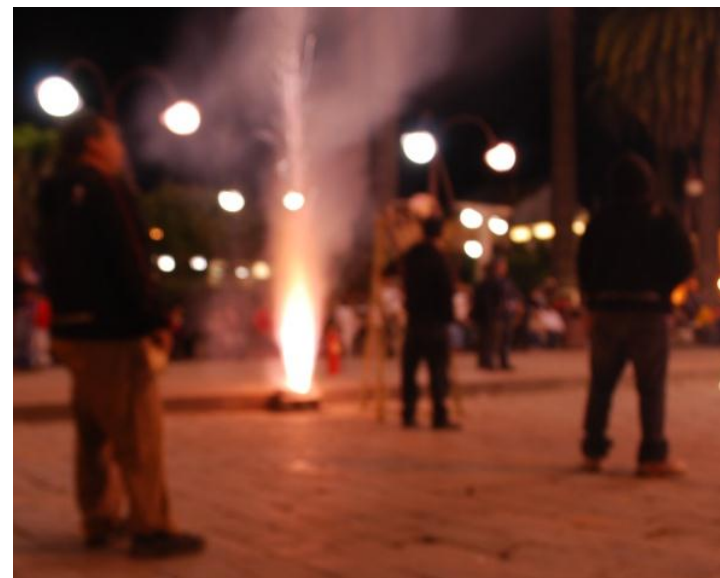

Ilustración 44 fuego pirotécnico en una celebración religiosa
Fotografía del autor

Lámina en la que se indica cómo funciona cada una de las mezclas químicas para obtener el resultado esperado de un cuete de luces de bengala

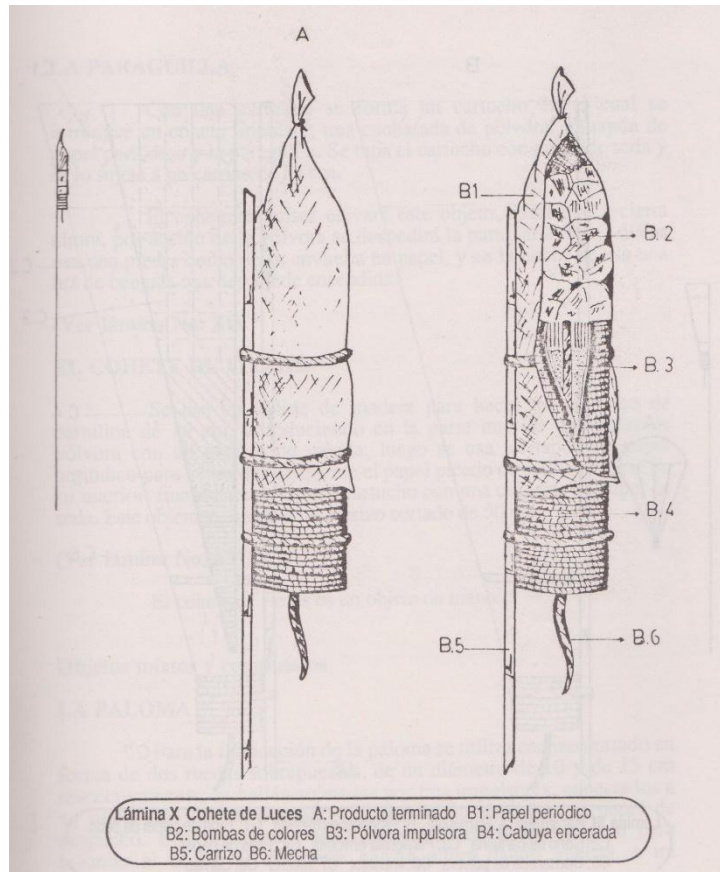

Ilustración 45 grafico de una estructura básica un artículo de pirotecnia

Foto, Cuderno de cultura popular de Gerardo Cantos y Carlos Galindo

Además de la pólvora se utiliza diversas mezclas de materiales químicos, que al ser parte de una fórmula y mezclada en diversos materiales y porciones producen efectos luminosos de diversos colores es decir según los componentes y su cantidad de material en la mezcla dan un resultado determinado. Los materiales a utilizar para producir luces de bengala (fuego de colores) son aluminio blanco, azufre, salitre, clorato de bario, clorato de estroncio, escama, estos materiales se les conoce por estos nombres en los lugares especializados para su comercialización, sus nombres químicos son desconocidos por los artesanos pirotécnicos en la mayoría de los casos.

Estas mezclas producen los efectos de luz, que en la atmósfera nocturna iluminan durante unos segundos o tal vez en las estructuras que son construidas por los mismos artesanos para su funcionamiento, tales como castillos, ruedas, palomas y vacas locas.

2.3 Materiales y herramientas

Los materiales principales para la pirotecnia son:

El Carrizo, es una planta vegetal que se encuentra generalmente en los campos en la orillas de los riachuelos, conocidos como quebradas, esta planta para desarrollarse de una forma adecuada debe absorber abundante agua en la actualidad este producto se comercializa; en los denominados depósitos de carrizo junto con la caña guadúa utilizados para la construcción civil y la elaboración de estucos.

Es necesario el papel para proteger los materiales, las mechas se los cubre con papel, a este proceso se lo denomina “traqueo de mecha”, el mismo que interrumpe que se incendien las mechas antes de tiempo es decir, evita que los elementos se prendan todos en un solo momento, es indispensable que cada artículo se vaya incendiando en el orden adecuado, el papel en ciertos casos se emplea para construir los contenedores, este papel tiene cierto grosor para que resista la presión del material, son una especie de cilindros con una cavidad interior, pues el material llena este

espacio quedando completamente lleno y luego de ser conectados con mechas, pasan a ser parte de las estructuras.

Para cada actividad se emplea diferentes tipos de papel, para lograr un buen decorado se utiliza papel blanco el cual sirve como soporte para las anilinas que dan color a las estructuras construidas para la pirotecnia. El papel de seda es un papel delgado (menos Gramos) de variados colores que se utilizan para confeccionar los globos, al tener esta característica logra ascender por el aire caliente que produce una mecha situada en la parte inferior del globo que está construida con tela y vela (parafina).

2.4 Estructuras

Ilustración 46 Estructura de un castillo tradicional
Fotografía del autor

Todas las estructuras que se utiliza en la pirotecnia son construidas a partir del carrizo, éstos dan forma a las cuerpos que son parte de los castillo estos elementos tienen una forma de cubo es decir consta de 6 lados los cuatro lados son utilizados como pilares mientras que el un lado será la base y el posterior

será el soporte para el siguiente cuerpo, en su mayoría los castillos son construidos de 3, 4 y 5 cuerpos, sobre las estructuras es pegado papel blanco con diversas imágenes decoradas por el artesano, estos motivos no tiene mayor

significación más bien es la subjetividad del artesano que hace esta decoración.

Otras de las estructuras creadas son las denominadas “vacas locas” que suelen ser imitaciones de animales, las más comunes son las vacas, pero existe una variedad de

Ilustración 47 Decoración de un castillo Fotografía del autor

estructuras llamadas armazones, que imitan las formas de perros, caballos, curiangues, venados e incluso figuras humanas que llevan los nombres de: el indio Lorenzo y la mama Juana, a manera de personajes tradicionales hacen su aparición en las fiestas populares.

2.5 Diseños y simbología

Los diseños que son parte de la pirotecnia son variados, pues según la celebración se construye un armazón en el cual se coloca diversos artículos como por ejemplo: cohetes, ratones, luces de bengala de varios colores y palomas, que pueden ser encendidos individualmente, pero cada uno de los elementos al ser parte de las estructuras forman los castillos, vacas locas o estructuras luminosas.

Ilustración 48 estructura de castillo listo para funcionar. Fotografía de autor

La simbología tiene una interesante significación, el castillo usado en la fiesta de Corpus Cristi es una representación de la custodia que es un elemento propio de la religión católica, los globos también utilizados en toda fiesta religiosa, representan a las ofrendas que hace un pueblo a su Dios que está en el cielo.

Además los elementos de decoración tienen que ver con motivos florales, estrellas, corazones, al momento en el que funcionan suelen dar vueltas y las luces forman círculos de variados colores, la presentación de los objetos durante las celebraciones son importantes, pero en el instante que es encendido llega a su mayor esplendor, los colores de las

Ilustración 49 Castillo en el momento que es encendido. Fotografía del autor

luces de bengala y los sonidos que se producen conjugado con los movimientos de cada artículo, hace de los fuegos pirotécnicos el complemento importante de las festividades que se celebran en los pueblos de nuestro país.

2.6 Estética de la pirotecnia

La pirotecnia encuentra su estética en el fuego, la fascinación del ser humano por controlar el fuego, desde su creación hasta llegar a crear imágenes con ellas, mediante estructuras que construyen, intentando simular figuras geométricas.

“(La rueda de fuego)) señalan un simbolismo profundamente arraigado de carácter solar y zodiacal. La función de la rueda en llamas era, esencialmente la de animar al Sol en su proceso y alejar al invierno y la muerte. La rueda de fuego simboliza la fuerza cósmica en movimiento y el tiempo en proceso” (José, 1988)

Ilustración 50 Imagen de una rueda. Fotografía del autor

Es de gran importancia la intencionalidad con la que se usa el fuego para representar o simbolizar un elemento en la cosmovisión de un pueblo, cada elemento representa algo y tiene una finalidad, esto conjugado con la creatividad de los artesanos pirotécnicos dan como resultado la belleza de la luz en las estructuras.

“En los espectáculos pirotécnicos el elemento mágico del fuego convierte la escena en algo maravilloso que inició en los sentidos de los espectadores, transportando el alma a la esfera de lo espiritual, donde todo es posible.” (José, 1988) En el momento que funciona un artículo pirotécnico nos transporta a un espacio irreal, lleno de magia y de luz, es la belleza de esta expresión artística.

2.7 Modos de uso

Según Carlos Galindo, en su libro de pirotecnia artesanal manifiesta que la pirotecnia en el Azuay tuvo sus inicios apegado al desarrollo de la religión católica, además de la fe de los pobladores de la provincia estaba la intención de agradecer a su Dios que está en los cielos, entonces las ofrendas que se realizaban y realizan apuntan justo hasta el cielo los objetos, mientras más cerca del cielo lleguen, más cerca de Dios estarán, es un pensamiento similar a la arquitectura gótica que construía sus edificaciones con esta

intención. Pero poco a poco el gusto de la gente por la pirotecnia ha hecho que se utilice en diversas celebraciones, es así que la pirotecnia ha ido ocupando un espacio significativo en fiestas populares, cívicas, militares y deportivas.

La pirotecnia ha logrado insertarse en varias celebraciones por su versatilidad además del agrado y aceptación que tiene el público a esta expresión artesanal.

En la actualidad el uso de los fuegos artificiales es en todas las celebraciones con mayor énfasis en las fiestas populares y religiosas pues esto sigue ligado al sentido mágico del fuego y mejor aún si es un fuego controlado y colorido que tiene un recorrido dando formas de luces que a su vez representa algo en la celebración.

Ilustración 51 Fuegos artificiales en la inauguración de jornadas deportivas Fotografía del autor

CAPITULO III

Luz y arte.

3.1 Estética de la luz

La luz jugará un papel preponderante en la obra ya que al mismo tiempo será el soporte y la imagen de la obra la luz de bengala que representará a la claridad, se considera que en la religión, la luz es sinónimo de Dios, en la Biblia existe una frase que manifiesta, «hágase la luz» (Gé 1:3) (Hurault, 1972), añadiendo que «Dios vio que la luz era buena» (Gé 1:4) (Hurault, 1972). Por lo citado se piensa que se realiza este acto como ofrenda en las festividades religiosas, pues a Dios le agrada la luz, esto ha dado paso a las tradiciones de

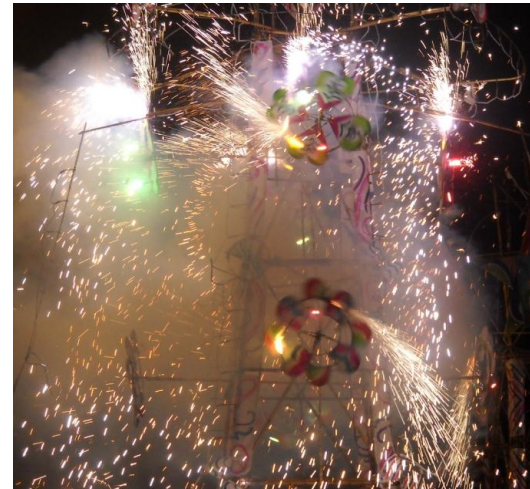

Ilustración 52 La luz de bengala en la pirotecnia
Fotografía del autor

los pueblos y poco a poco se ha ido utilizando en diferentes celebraciones es por eso que la idea de juntar la luz para crear imágenes y con la utilización de este medio expresión.

La luz es la protagonista de la obra final que se propone, sea de forma estática o en movimiento, para que represente una figura o imagen específica el diseño de la estructura y la posición de las luces tanto en colores como en efectos que se den en el momento del funcionamiento dependerá del diseño pues según Mauricio Rinaldi en un artículo en la web manifiesta. **“El diseño es un acto creador por medio del cual se da existencia a algo nuevo. En este sentido, si se considera al arte como una actividad de producción, puede decirse que el diseño es el punto de contacto y articulación entre estética y técnica, o sea, el diseño es la expresión de un concepto estético mediante técnicas específicas.”** (Rinaldi, 2013) Esto me hace pensar en que si realizo un diseño adecuado logrará expresar el concepto estético de mi obra.

La utilización de la luz tiene efecto con el contraste a la oscuridad las luces de color serán en si la obra tomando en cuenta que: **“La luz puede lograr que el espacio y los objetos que se observan adquieran un aspecto determinado, es decir, la luz otorga un carácter expresivo a los objetos y al espacio.”** (Rinaldi, 2013)

En el centro de las luces está una estructura tradicional de un castillo con la imagen de un Santo este juego de luces que se realizan en las fiestas populares.

La intención es cambiar las formas tradicionales para con las luces formar y crear las figuras que representen a la macana con la pirotecnia.

Ilustración 53 parte superior de un castillo lleno de luces de bengala Fotografía del autor

3.2 Estética de la fiesta

“El vocablo latino *festum* es el plural de *fasta*: de allí proviene la palabra fiesta. Se trata de un rito social, compartido entre un grupo de personas, donde se marca un cierto acontecimiento a modo de celebración....

...El hecho de que una fiesta sea un rito implica que los participantes adopten un rol para la ocasión, por lo general descontracturado y desinhibido. La fiesta puede incluir música, baile, disfraces y comida.” (Definición.de, 2013)

Esta definición es lo que se realiza justamente en las celebraciones en nuestro medio, es inevitable la fusión de los sonidos que producen los instrumentos de un banda de pueblo, junto con el estruendo de un elemento pirotécnico, son los elementos principales de una fiesta popular que dan paso a bailes de personajes tradicionales y eventos propios de cada región, por ejemplo el juego de la escaramuza que es un juego en el que participan varios jinetes a bordo de un caballo, en el cual galopan a gran velocidad para en su

recorrido construir imágenes visuales que intentan ser elementos de la naturaleza o letras que van formando el nombre de la celebración que se está llevando a cabo en cada fiesta.

Ilustración 54 Juego de escaramuza en la parroquia San Juan de Gualaceo Fotografía del autor

Estos eventos están llenos de coloridos y alegría, la intención de los asistentes es disfrutar al máximo de la programación que es muy variada, desde eventos religiosos, bailes, danzas, gastronomía hasta fuegos pirotécnicos, son parte tradicional de las fiestas populares del país. **“Somos un país que baila y que canta, que venera y celebra, que transmite a través de sus fiestas ancestrales mensajes simbólicos y contenidos de valor, de los cuales debemos aprender, preservar y difundir.”** (Errante Viajero, 2013)

Ilustración 55 Danza folclórica en desfile de carnaval Gualaceo 2012

Fuente http://mujerentierrafirme.blogspot.com/2012_02_01_archive.html

En las fiestas actuales se está intentando rescatar estos eventos propios de la cultura popular que están catalogados como patrimonio intangible, todos estas celebraciones se están degradando y con el peligro de desaparecer por la

hibridación cultural que los pueblos han sufrido a causa de los fenómenos migratorios, sin embargo en la nación todavía es posible disfrutar de muchas celebraciones llenas de tradiciones y ritos ancestrales que son parte viva en las fiestas populares.

Ilustración 56 Gastronomía de la zona del Azuay

Fuente <http://www.uzhupud.com/historia/gastronomia/>

“Ecuador ofrece alegres festivales durante todo el año. Muchas ciudades tienen celebraciones únicas, que muestran la mezcla de las creencias españolas e indígenas, que caracterizan a la cultura ecuatoriana. Trajes tradicionales, fuegos artificiales, bandas de

pueblo, bailes y diversión son factores comunes en estas festividades.” (Ecuador travel, 2013)

Ilustración 57 Ilustración 56 Desfile Taita Carnaval,
Fotografía Rocío Coronado.

Las fiestas populares en el Ecuador tienen varios denominadores comunes es decir los detalles, son pequeñas variación que se dan en la organización o por la identidad singular de cada pueblo, estas diferencias mínimas que se dan a veces son: por la gastronomía típica, los trajes

populares, o la intención de la fiesta, según la programación se dan los actos.

“Ecuador tiene un calendario de eventos folclóricos y festividades religiosas tan diverso como su propia población. Todas las principales ciudades realizan festivales anuales que celebran sus respectivas fundaciones o independencias, y en muchos pueblos realizan eventos en honor a sus santos y a la Virgen. Estos eventos se caracterizan por una fascinante fusión entre las tradiciones indígenas y las católicas.” (Ecuador travel, 2013)

En Gualaceo, existen varias celebraciones que son parte de la cultura de este sector, entre las más importantes están Los Inocentes, El Carnaval, Fiestas de corpus Cristi, las fiestas del Patrón Santiago, la Fiesta de la Siembra, El Pase del Niño.

Son celebraciones populares, pero existen varias festividades civiles que también tienen mucho de los actos tradicionales pues la población está acostumbrada a las celebraciones llenas de coloridos y sonidos que son infaltables en las celebraciones.

Ilustración 58 LA FIESTA DEL SOL (INTI RAYMI) EN SAN JUAN - AZUAY

Fuente http://www.infocentros.gob.ec/azuaysanjuan/imagenes/1001336_462825093812006_1497039968_n.jpg

CAPITULO IV

Referentes artísticos

4.1 Propuestas artísticas realizadas con pirotecnia

El artista ecuatoriano Tomás Ochoa exhibe en Quito luego de 10 años de estancia en Europa. La muestra se inaugura en Arte Actual- FLACSO el 7 de Julio e incluye un video instalación y pinturas en las cuales la pintura ha sido reemplazada por pólvora.

Bajo el título “Cineraria” (Río revuelto, arte contemporáneo, 2010)

Ilustración 59 Obra de Tomas Ochoa

<http://www.riorevuelto.net/2010/07/tomas-ochoa-cineraria-arte-actual-quito.html>

El artista Tomas Ochoa se ha convertido en un referente para mi obra por la similitud y la forma en la utilización de la pólvora como materia prima para realizar la propuesta artística, lo único que une la obra de Tomas y el “Estudio de

técnicas artesanales, Aplicadas a arte objeto; Ikat y pirotecnia “Macana; luz y color” es que usa el fuego como elemento de expresión, Tomás utiliza el fuego como un medio para grabar imágenes en un soporte bidimensional. *“La muestra se inicia con imágenes de gran formato trabajadas por el artista con una sofisticada técnica en la cual la pólvora encendida deja su rastro de fuego y cenizas sobre el soporte generando la imagen y redimensionando las fotográficas de esa época. El fuego hace surgir a la luz los rostros y las escenas perdidas de la explotación minera”* (Río revuelto, arte contemporáneo, 2010)

La intención de la presente tesis es utilizar a más de la pólvora negra las luces de bengala, en la propuesta está relacionada con la luminosidad que puede hacer el fuego del color y ubicada de forma adecuada podría generar imágenes en los dos casos el fuego que produzca dará paso a la obra con la diferencia de que la propuesta “Macana luz y color” es efímera y la de Tomás el resultado es la obra física para ser expuesta al público.

4.2 Propuestas realizadas con luces (eléctricas)

“Poesía de los tubos de luz fluorescente Seguramente muy pocas cosas son tan importantes en la vida y en el arte como la luz.” (Diario el clarín , 1998)

Ilustración 60 obra realizada con energía eléctrica Dan Flavin @ David Zwirner Gallery N.Y.

Fuente
<http://neoarteyarquitectura.blogspot.com/2012/04/dan-flavin-arte-con-luz.html>

La luz es la protagonista de las imágenes que se expresa y que podrán ser divisadas por efecto del movimiento y el contraste la oscuridad de la noche, igual que en la obra de Flavin, un artista de New York que planteaba en la década de los 60 realizaba sus propuestas ayudado con la luz artificial.

“Entrar en esas salas frente a la boca del Riachuelo es tener una experiencia en la que el espacio se transforma por los efectos de la luz natural y la luz eléctrica. Flavin, que detestaba la etiqueta de artista minimal que le endilgó la crítica en los años 60, empleó en sus estructuras lumínicas simples y llanos tubos fluorescentes, de diferentes largos, colores (blanco, azul, amarillo, verde, rojo y rosa), tamaños y formas de mercado.” (Diario el clarín , 1998)

Ilustración 61 Obra de Flavin . <http://artcorporation.blogspot.com/2009/11/dan-flavin-david-zwirner-gallery-ny.html>

La intención en mi obra es utilizar la luz para expresar, transformar una idea en una realidad, pues en el momento

Ilustración 62 Prueba realizada para construcción de la obra
Fotografía Andrés Quizhpi

que la luz brille tendrá forma, color y cuerpo esto colocado intencionalmente para representar una macana, interpretando los diseños, gracias a la creatividad de los artesanos son piezas

artísticas que tendrán la oportunidad de ser admiradas por un lapso de tiempo en un

determinado espacio.

“Se ha dicho que Flavin fue el primer artista en trabajar con la luz, no representada, sino presentada directamente.” (Diario el clarín , 1998) A veces el arte tiene esa finalidad de crear tendencias, inventar propuestas innovadoras, además está a prueba el ingenio del artista para crear algo nuevo.

“Pero mucho antes que él, los bizantinos también “presentaron la luz” para modificar el espacio. Todavía se puede tener esa experiencia bajo de la cúpula de la iglesia de Santa Sofía, en Estambul, separada del resto del edificio por haces de luz... el efecto buscado era deliberadamente simbólico -la presencia de Dios-,”
(Diario el clarín , 1998)

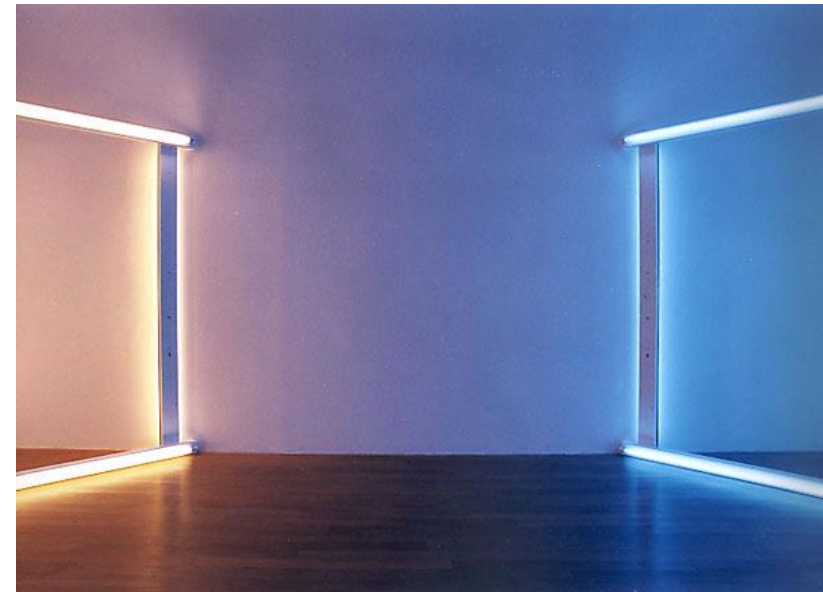

Ilustración 63 European couples, 1966-71 / Parejas europeas
<http://proa.org/exhibiciones/pasadas/flavin/salas/flavin-06.html>

En varias culturas la luz es identificada como algo sagrado, agradable y necesario para la vida, la luz para movilizarse, si no existiera la luz tampoco existiría el color y nadie podría observar todos los elementos que nos rodea, si la luz el mundo no sería cómo lo conocemos.

“En el primer piso de la Fundación Proa dos obras trabajan esta estrategia: una obra con cuatro tubos rojos que en la oscuridad lucen como líneas suspendidas en el espacio y las "European Couples" (Parejas Europeas), dos grandes cuadrados de tubos azul y rosa que cruzan el ángulo en dos rincones enfrentados y los hacen desaparecer en un juego evanescente de colores reflejados.” (Diario el clarín , 1998)

La intención de crear una obra con luces es justamente la misma que manifiesta en el análisis de la obra de Flavin las luces parecen suspendidas, éste proyecto artístico tendrán una mecánica propia o movimiento; creará un juego de luces y reflejos que tendrán un cierto ritmo, aprovechar las cualidades de la pirotecnia para utilizar de una manera

eficaz y transmitir la sensación de que la macana se está construyendo en cada momento con luz y calor.

Ilustración 64 Prueba realizada para construcción de la obra
Fotografía Andrés Quizhpi

Ilustración 65 Prueba realizada para construcción de la obra
Fotografía Andrés Quizhpi

Las luces que se propone tienen una naturaleza totalmente diferente, con el mismo principio de iluminar un espacio, de utilizar la luz, no como representación sino como presencia y que gracias a sus características crean formas y sonidos, el registro de video y de fotografía, según la obra.

4.3 Propuesta de arte efímero

“La pirotecnia actualmente está considerada en todo el mundo como un arte efímero para el que se han creado certámenes y premios. Uno de los máximos galardones a que puede aspirar es la Vestal de Oro, equivalente al Óscar cinematográfico y que se da cada cinco años en Cannes al mejor espectáculo pirotécnico” (José, 1988)

Mi propuesta artística es una obra de arte efímero, solo estará un corto tiempo en su máxima expresión, la luz iluminará la oscuridad para crear las formas, lo que quedará es el registro de la obra, videos o fotos que servirán para exponer sin poder transmitir la sensación de estar presente el momento mismo de su funcionamiento.

“El arte efímero es el resultado de una serie de técnicas que a más de fabricar objetos, genera productos: su valor como obra, reside precisamente en ser consumido literalmente, en una experiencia comunicativa que agota” (José, 1988)

La obra será consumida en un espacio de tiempo determinado y el registro que obtenga será tan valioso como el apreciar la obra en vivo pues este material coexistirá junto a la memoria visual de los espectadores como esta fotografía

Ilustración 66 Prueba realizada para construcción de la obra

Fotografía Andrés Quizhpi

CAPITULO V

Propuesta artística

5.1 Diseño de la propuesta

El proyecto artístico está planteado para que la luz artificial (fuegos pirotécnicos) sea la protagonista y trasmite al mismo tiempo emociones e imágenes representando las tradicionales macanas gualaceñas.

Será realiza en una estructura con los principios y/o tecnología que se utiliza para construir estructuras de los castillos, es por esta razón que sobre las estructuras construidas se colocara las luces de bengala para generar imágenes parecidas a las que se tejen en las macanas, utilizo los colores de luz en contraste con la oscuridad de la noche, así interpretar una macana mediante la pirotecnia, conseguir un dibujo lineal, con puntos de luz, tomando en cuenta los diseños de las macanas y sus colores los mismos son semejantes a los utilizados en la pirotecnia.

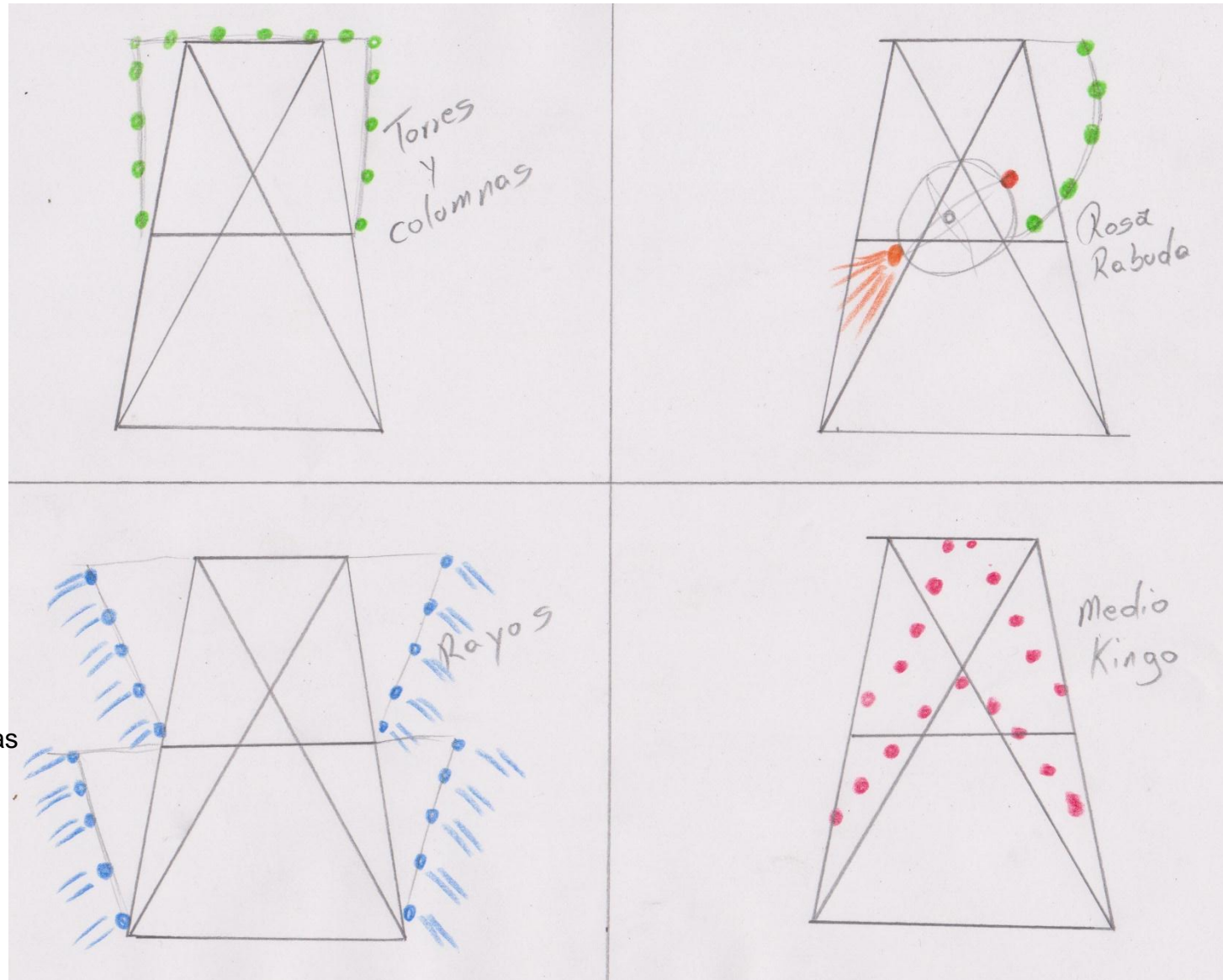

Ilustración 67 Esquema de armado y ubicación de las bengalas para formar figuras

Imagen del autor

Se realiza dos estructuras de cada diseño para completar la obra

5.2 Construcción de la propuesta

La construcción de este proyecto artístico será registrado en su proceso paso a paso para que quede como la evidencia de la creación de la obra. Partiremos de un esquema grafico

de la forma y tecnología a utilizarse para producir los efectos deseados.

Ilustración 68 Colocación de las luces para generas las imágenes necesarias
Fotografía Magister Olmedo Alvarado

Esquema de estructuras pirotécnicas que servirán para el montaje de la obra “Macana luz y color”

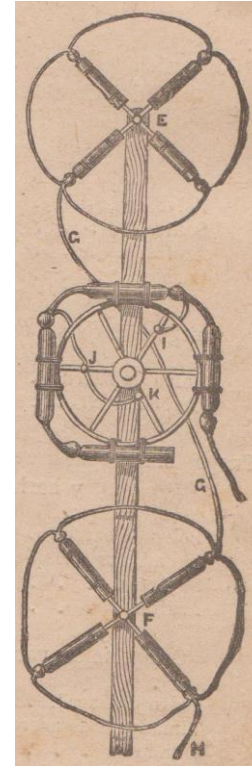

Ilustración 70 Plano para montaje de ruedas giratorias en una estructura

Foto, Cuaderno de cultura popular de Gerardo Cantos y Carlos Galindo

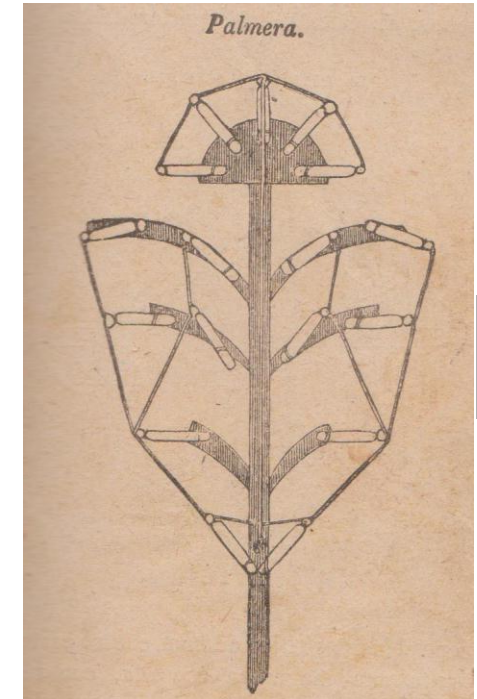

Ilustración 69 Plano para montaje de luces de bengala en una estructura Foto, Cuaderno de cultura popular de Gerardo Cantos y Carlos Galindo

Ilustración 71 Sujeción de los carrizos para formar las estructuras Foto del autor

Las estructuras de soporte son construidas con carrizos cortados en segmentos para dar forma al armazón de la estructura que son sujetadas con hilo de cabuya cubierto de brea para garantizar la sujeción de las

estructuras con firmeza, dando estabilidad al esqueleto de la obra.

Ilustración 73 Estructura base y soporte del proyecto artístico. Foto del autor

Las estructuras son de forma rectangular con carrizos en el interior en forma de X para dar mayor dureza y resistencia a la estructura en el movimiento.

Ilustración 72 Ubicación de los elementos pirotécnicos sobre las estructuras. Foto del autor

En las estructuras se coloca varios componentes pirotécnicos con diversas funciones que son las siguientes: ruedas giratorias, las que interpretaran los óvalos y las rosas, luces estáticas ubicados en línea para crear las líneas de los diseños, impulsores para

generar movimiento de los diversos elementos, artículos de sonido como silbatillos y detonadores para generar estruendos, todos ellos conectados entre sí, mediante un sistema de mechas, hilo de cabuya cubierto con pólvora, son conductores del fuego que se encienden en su debido momento; amarrados al circuito y conexión, cubiertos con papel y cinta adhesiva para sujetar y cubrir los extremos evitando se enciendan antes de ser necesario.

A continuación detallaremos cada uno de los elementos instalados en el soporte y su forma técnica de conectar entre ellos.

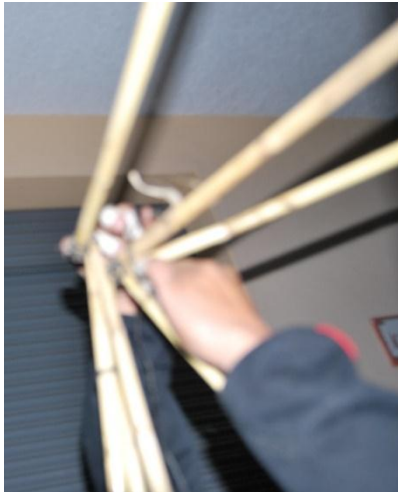

Ilustración 74 armado de las estructuras de soporte

Fotografía Magister Olmedo Alvarado

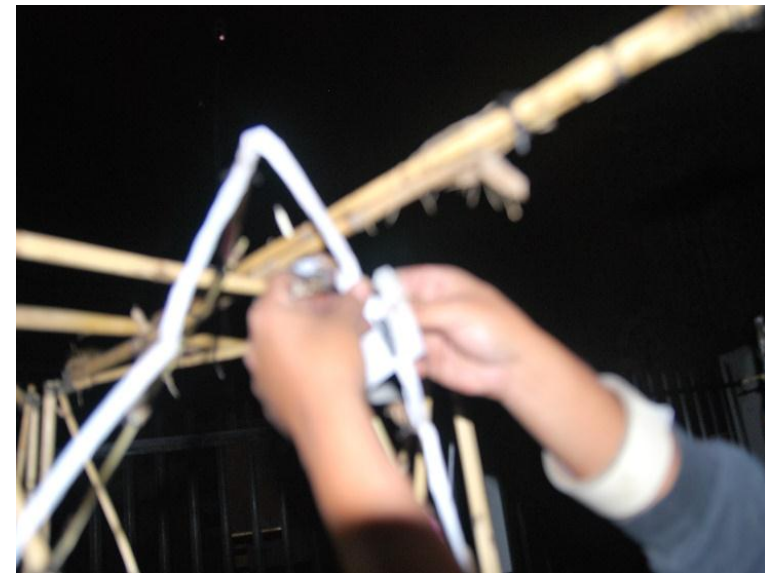

Ilustración 76 Conexión de las mechas
Fotografía Magister Olmedo Alvarado

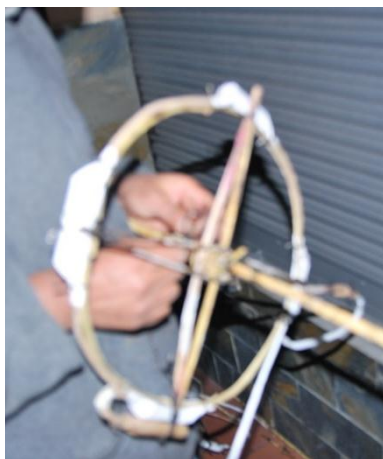

Ilustración 75 Colocación de las ruedas en la estructura

Fotografía Magister Olmedo Alvarado

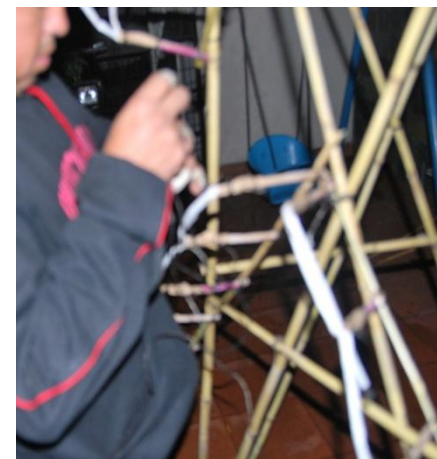

Ilustración 77 Colocación de tiempo para que las luces se enciendan en secuencia programada

Fotografía Magister Olmedo Alvarado

En estas imágenes podemos observar las estructuras luego de realizar todo el proceso técnico de instalación de todos los elementos, probados y ensayados con antelación.

Ilustración 78 Proyecto artístico lista para ser encendida

Fotografía del autor

5.3 Montaje y exposición de la propuesta

La propuesta artística será puesta en escena en un espacio abierto por la circulación del aire y así lograr que el humo se disperse con prontitud, será encendida en un lugar en la que no exista luz para lograr el efecto deseado del contraste de la oscuridad de la noche con las luces de bengala a colores instaladas en la estructura que darán forma a las imágenes que interpretaran a macana, la propuesta tiene un corto

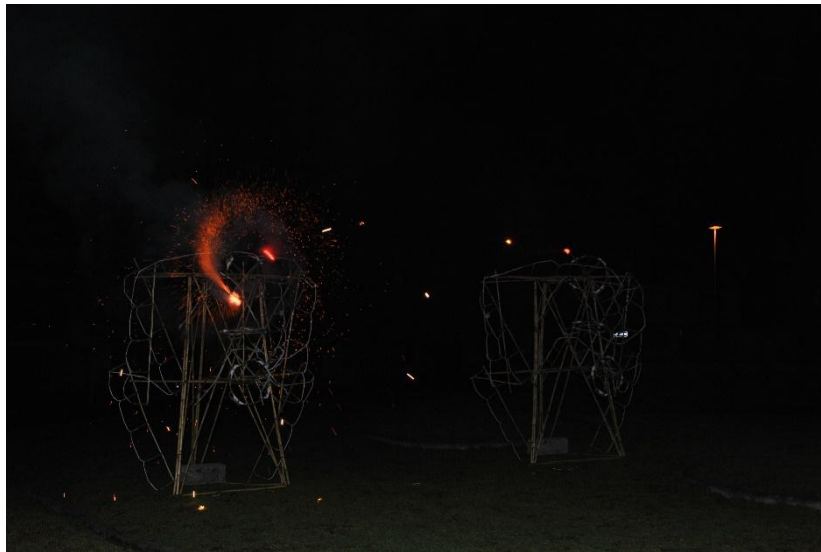

Ilustración 79 inicio de la quema etapa N. 1

Fotografía del autor

tiempo de duración, la luminosidad de la pirotecnia es fugaz por sus destellos intensos, esto hace que la propuesta sea efímera como un instante de la vida que termina y se convierte en un acto histórico, éste será registrado en video y fotografía que servirá para construir el video arte que en este caso será la obra misma, se presentara todas las imágenes serán trabajadas cuidadosamente para la producción artística que es fruto de horas y horas de pruebas y errores que me han permitido dar una versión personal sobre el tema.

La labor realizada a estado lleno de trabajo de campo y experimentación es por esto que la recomendación es el tener mucho cuidado al momento de intentar realizar un proyecto similar ya que la pirotecnia es un proceso que encierra un sin número de riesgos, pero con el cuidado adecuado es posible manipularlo.

Para poner en escena este proyecto se debe realizar en un lugar o espacio abierto para que el humo no se acumule y pueda ser registrado de mejor manera.

Hay que tener la precaución y mantener una distancia prudente para evitar contacto con el fuego, el humo y el peligro que esto tiene.

En las siguientes imágenes se puede percibir con claridad los resultados de tantas horas de trabajo y pruebas, que además nos da una expectativa permanente sobre la posibilidad del fracaso total, sin embargo los resultados obtenidos nos han congratulado sobre manera pudiendo mencionar que el trabajo realizado a dado los frutos esperados.

Ilustración 80 Las ruedas giran formando círculos de luz Fotografía del autor

Ilustración 81 Encendido de la segunda etapa

Fotografía del autor

Ilustración 82 Tercera etapa. Representacion de columnas

Fotografía del autor

Ilustración 83 Representación de los rayos

Fotografía del autor

Ilustración 85 Representación de rabo de Rosa

Fotografía del autor

Ilustración 84 Representación de rosa y quingo doble

Fotografía del autor

Ilustración 86 Representación de quingo Doble (detalle de cada estructura)

Fotografía del autor

Conclusiones.

El proyecto artístico de interpretación de las técnicas artesanales “Ikat y pirotecnia” macana Luz y color a nutrido de forma significativa en mi formación artística además que ha hecho que la propuesta sea una obra real tangible, seguro que será un aporte importante el campo artístico para quienes están en este campo.

En la propuesta artística apliqué las técnicas artesanales de producción en los textiles, los diseños fueron fuente de inspiración y que por medio de la pirotecnia me ha ayudado a representar el Ikat en sus formas y colores intentando utilizar los saberes de nuestro pueblo.

He aprendido que el Ikat no solo están tejidos en las macanas, sino que pueden ser reinterpretados mediante la pirotecnia con diseños y colores de similares características, su representación artística se ha logrado lo más cercano a la imaginación primera, cuando pensé como concluiría este mi proyecto.

Todo el esfuerzo, trabajo, investigación, prueba y error de cada uno de los elementos enriquecieron la propuesta que luego solo dejo imágenes que reconstruirán mi idea al ser trabajadas en este video arte.

Recomendaciones

Se debería dar mayor atención a las expresiones artesanales, que el conocimiento, las técnicas y trabajo forman parte del patrimonio inmaterial, para evitar su deterioro.

Aplicar todos los saberes artesanales para crear propuestas artísticas, podría resultar muy enriquecedoras tanto en la formación, como en la producción artística.

Es prioritario investigar con rigor todas las técnicas artesanales para que sirvan como insumos para realizar obras literarias que sirvan para investigaciones futuras estos servirá para realizar nuevos proyectos y emprendimientos, partiendo de los saberes que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador.

Difundir estas propuestas para crear en las instituciones la necesidad de apoyar proyectos como el presente.

Bibliografía

- Carlos, C. G.-G. (1989). *cuaderno de cultura popular N. 13 La pirotecnia en el Azuay* . cuenca : Cidap .
- Definición.de.* (agosto de 2013). Obtenido de Definición.de:
<http://definicion.de/fiesta/>
- Diario el clarin* . (24 de octubre de 1998). Obtenido de Diario el clarin :
<http://www.clarin.com.ar/diario/98-10-24/e-07301d.htm> Por Ana Maria Battistozzi
- Ecuador travel.* (octubre de 2013). Obtenido de Ecuador travel:
<http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-fiestas-y-folclore/fiestas-populares-ecuatorianas.html>
- Errante Viajero.* (agosto de 2013). Obtenido de Errante Viajero:
<http://erranteviajero.blogspot.com/2008/03/3000-fiestas-populares-un-recurso-por.html>
- Fuma, b. E. (julio de 2010). *Río revuelto. Tomas Ochoa* . Obtenido de
<http://www.riorevuelto.net/2010/07/tomas-ochoa-cineraria-arte-actual-quito.html>
- Hernan, J. C. (1988). Textiles y tintes . En J. C. Hernan, *Textiles y tintes* . Cuenca .
- Hurault, B. (1972). *La Biblia* . Madrid : Verbo Divino .
- José, F. A. (1988). *Arte efimero y espacio estético*. España : Anthoropos.
- Periodico Hoy.* (junio de 2011). Obtenido de <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/orquideas-de-el-cajas-y-casulla-de-gualaceo-472816.htm> 6 de junio del 2011 20h00
- periodistas-es.org.* (junio de 2011). Obtenido de periodistas-es.org:
<http://www.periodistas-es.org/cultura-global/ikat-jose-jimenez-revaloriza-en-ecuador-este-ancestral-arte-textil>. 8 de junio del 2011 19h20
- qacontedomex.gob* . (junio de 2013). Obtenido de qacontedomex.gob :
http://qacontent.edomex.gob.mx/edomex/estado/identidadmexiquense/artesantias/ramasartesanales/EDOMEX_025671
- Rinaldi, M. (julio de 2013). *Estética de la luz*. Obtenido de Estética de la luz:
<http://www.esteticadelaluz.com.ar/design.htm>.
- Río revuelto, arte contemporáneo.* (julio de 2010). Recuperado el agosto 2013 , de Río revuelto, arte contemporáneo:
<http://www.riorevuelto.net/2010/07/tomas-ochoa-cineraria-arte-actual-quito.html>
- Sabina, P. (12 de 2008). *superacion del arte popular y el arte culto*. Obtenido de
<http://artepopularecuatoriano.blogspot.com/2008/12/el-arte-popular-superacin-de-la-barrera.html> mayo 2012
- Wikipedia.* (mayo de 2012). Obtenido de Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ef%C3%ADmero#Fuego:_la_pirotecnia