

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

**Galería de personajes populares de Cuenca (Ecuador), contemporaneizada
estéticamente con el lenguaje del pop art**

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

Autor:

Christian Fernando Zhiñin Tigre

Director:

Angel Gustavo Novillo Mora

ORCID: 0000-0003-0644-9688

Cuenca, Ecuador

2023-02-06

Resumen

Galería de personajes populares de Cuenca (Ecuador), contemporaneizada estéticamente con el lenguaje del pop art, tiene su punto de partida en la importancia de rescatar y preservar la memoria popular, que circunda la ciudad de Cuenca, con el fin de incrementar su valor histórico-social. Se intenta recordar algunos de los personajes populares que en un determinado momento dejaron una huella por sus ocurrencias y originalidad en la ciudad, siendo el eje que da rienda a este trabajo. En conclusión, esta muestra artística ha de contribuir con el rescate de la memoria de personajes populares, que se transmite a través de una simbiosis de técnicas y corrientes estilísticas que son compatibles con una sociedad acelerada y continuo cambio.

Palabras clave: cultura, memoria, personajes populares, pop art, Cuenca

Abstract

Gallery of popular characters from Cuenca (Ecuador), contemporaryized aesthetically with the language of pop art, has its starting point in the importance of rescuing and preserving the popular memory, which surrounds the city of Cuenca, in order to increase its historical-social value. An attempt is made to recall some of the popular characters that at a certain moment left a mark for their occurrences and originality in the city, being the axis that gives rein to this work. In conclusion, this artistic exhibition has to contribute to the rescue of the memory of popular characters, which is transmitted through a symbiosis of techniques and stylistic currents that are compatible with an accelerated society and continuous change.

Keywords: culture, memory, popular characters, pop art, Cuenca

Índice

1. Introducción	5
2. Desarrollo	8
2.1 Plano ideotemático del conjunto	8
2.2 Plano morfológico-expresivo	13
3. Conclusiones	21
4. Referencias	22
5. Anexos	24
5.1 Anexos A	24
5.2 Anexos B	28
5.3 Anexos C	32

1. INTRODUCCIÓN

El 1 de diciembre de 1999 es una fecha histórica para Cuenca ya que se anunció su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La ciudad de Cuenca posee una fuerte tradición en la artesanía, está llena de leyendas y mitos, y ostenta una cultura propia debido a sus orígenes y tradiciones únicas de la condición “morlaca” (término despectivo para denominar a los cuencanos por determinadas actitudes, comportamientos y expresiones que le son propios)¹.

En Cuenca dentro de su cultura popular existen múltiples personajes, los mismos que marcaron un hito en la vida de nuestra comarca cuencana, algunos de ellos con aspectos pintorescos tales como: "El Atacocos", "Carlitos de la bicicleta", "Paco Bermeo", "Vichi Malo".

Uno de los grandes problemas es que hoy no relatamos las historias de los personajes populares de diferentes épocas, haciendo que a través de los años estos personajes se han ido quedando en el olvido, esto causando que las generaciones actuales no los conozcan y mucho menos los reconozcan, creando así una memoria social moderna pero no memoria social histórica.

Contribuir a la salvaguardia y transmisión de la cultura popular es el sentido principal de este trabajo en pos del conocimiento de nuestra historia e identidad, lo cual se verificará mediante la creación artística visual. A la vez, cobraría sentido renovar la tradición con que los personajes populares han sido reflejados en el arte; o sea, rebasar el fisioplasticismo representativo de las estéticas barroca y romántica, mediante tratamientos más ideoplásticos (Crespi y Ferrario, 1999), típicos de los lenguajes artísticos sobre todo a partir del impresionismo, entre los que resulta atractivo para este fin el pop art. En este camino, se aproximó al ejercicio de María José Machado, Blanco neblumo, 2018, quien ha trabajado en una serie de ocho paneles de madera impregnados de esmog transferidos por stencil. Propuesta que está directamente relacionada al lugar en el que la artista tiene su estudio, en una casa en el popular barrio El Vado. Su labor consistió en retratar a personajes muy locales, es decir, a sus vecinos aledaños al sector, que no alcanzan la categoría de personajes populares².

---

¹ **Morlaco,ca.adj./sust.** Hipocorístico con que se designa a los nacidos en Cuenca o cuencanos: *¿Por qué crees tú que los morlacos cantan?* Como hipocorístico, no puede tomarse en sentido peyor. Sin embargo, hay quien encuentra en este apodo malicia y mordacidad.

² **Personaje popular:** es ese que prevalece en la memoria del pueblo por su gracia, humor, aspecto físico, anécdotas, oficios u otra característica inolvidable.

Entonces, se enfrenta el **problema de investigación-creación** siguiente: ¿Cómo enriquecer la galería de personajes populares cuencanos, mediante la estética vanguardista del Pop Art?

El estilo pictórico del Pop Art se basa en exponer a los objetos cotidianos que se convertirán en nuevos símbolos de la "civilización", íconos de los medios, figuras políticas, artículos producidos en masa, cómics, carteles, empaques y varias imágenes de íconos (letreros, collages, etc.). Conteniendo un discurso directo e impactante, logrando así captar nuestra atención. Con este estilo procuramos retratar a los personajes populares de la ciudad de Cuenca (Ecuador), siendo estos seleccionados por su carisma con la sociedad, además, que estos personajes han sido conocidos en diferentes épocas, El Atacocos década de los 50, Carlitos de la bicicleta los años 90, Paco Bermeo año 2012 y Vichi Malo en el 2018.

Dentro de este movimiento artístico, muy revolucionario en su momento, encontramos a muchos artistas que dieron lugar a multitud de obras, donde se veían reflejados varios aspectos de la vida. Entre ellos, hay algunos que destacan: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring.

El alcance de la presente propuesta de trabajo incluye la producción de un políptico (50 x 70 cm) con un estilo pop art, de los personajes que han marcado un hito en la cultura popular de la ciudad a partir del siglo XX (algunos de ellos, contemporáneos con el pop art).

Satisfacer el **objetivo** de representar a los personajes populares de la ciudad de Cuenca mediante una apropiación historicista de la estética pop art (historicismo inscrito dentro de las prácticas ideoplásticas, contrarias al fisioplasticismo académico tradicional en la temática de interés), permitirá rescatar una herencia cultural determinante en la historia y el imaginario cuencano, cada uno retratado con alguna combinación de colores referentes al pop art haciendo que cada personaje tenga una estética única.

Se han encontrado **antecedentes** directos que hayan explorado personajes populares de la ciudad de Cuenca desde el enfoque de la problemática que se plantea en el presente trabajo; sin embargo, se tienen en cuenta como referente el trabajo de titulación "Cultura Popular y Diseño Gráfico" realizado por Luis Paúl Castillo Cabrera (2007), quien realizó un CD Multimedia con animaciones e ilustraciones de los personajes populares de Cuenca y también con el mural que existe al exterior del Cementerio Municipal de Cuenca "Personajes Tradicionales de una ciudad Patrimonio" (2016), el cual fue proyecto de vinculación de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca .

Se procederá con la modalidad de la "investigación para la creación" (Moya, 2019), como

ejercicio que contempla, en primer lugar, un componente investigativo, y en segundo lugar uno productivo. En el componente investigativo se procederá con el estudio bibliográfico y la documentación informativa en torno a la problemática contextual, lo anterior con alcance exclusivamente descriptivo (Hernández Sampieri, 2014), para la construcción del soporte argumental con finalidad productiva. En el componente creativo se procederá mediante la experimentación creativa en la estética propia del método del “ensayo con variaciones” (Moya, 2021), para producir un conjunto de obras artísticas (pintura) basadas en el constructo teórico del componente investigativo y en el manejo de técnicas creativas específicas.

La obra se presenta acompañada de una exégesis analítica, conceptualizada y reflexiva, desde la interpretación y representación de los personajes populares de la ciudad de Cuenca.

El resultado tributa a la Línea de Investigación número 1 (“Procesos creativos en las artes y el diseño”) de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.

2. Desarrollo

Todas las artes dependen de diversas técnicas para lograr su composición, es por ello que quien comienza una obra independiente del área en la que trabaje, elige cuál o cuáles serían las pautas que va a utilizar en el desarrollo de su trabajo, a manera de ejemplo en la música los compositores eligen un tema y cuál técnica ha de utilizar podría ser pasillos en música popular, o un estilo impresionista de principios del siglo XIX.

2.1. Plano ideotemático del conjunto

El arte, como expresión creativa del hombre, transmite todo lo que el ser humano es y en su gran diversidad, lo que piensa, imagina, sueña, sufre, siente y disfruta. Las obras de arte se caracterizan por la expresión de ideas, historias, emociones, formas de ver el mundo y entenderse como sociedad.

Esta necesidad de dar significado conlleva a expresar aquellas ideas, creencias o cultura aprendida dentro de los pueblos. Es así que podemos encontrar como primera instancia la comunicación a través del uso de dibujos o trazos.

Una vez que la humanidad logró dar con diversos sistemas a través de trazos que se dotaron de significado, la pintura pasó a tener un planteamiento comunicativo y de expresión de las diversas formas de la vida humana.

Se encuentran numerosos estudios que tratan de averiguar el significado de un trazo y su simbolismo en la vida de un individuo, es por ello que las artes visuales se han desarrollado como un complemento a la expresión de las diversas formas tanto creativas como intelectuales que se presentan en el comportamiento individual y colectivo de los seres vivos, en palabras de León J. (2011), argumenta la interacción de la pictografía y el comportamiento Humano

Previo al advenimiento del lenguaje, emerge entonces un andamiaje de sentidos (de figuras de la praxis) que conserva formas de socialización culturalmente mediadas. Por tanto, las representaciones plásticas, de las cuales los objetos son tributarios, están más próximas a las emociones que las figuras del lenguaje y sus significados se anclan en un nivel más profundo de la personalidad.(párr. 4)

Las artes plásticas son un medio de comunicación, estas transmiten una sensación y el receptor adecúa estas a los parámetros personales e individuales de su formación y cultura, si es preciso

entender que el significado que se le pueda otorgar, cada individuo lo ajusta a su idioma si tiene la necesidad de expresar su perspectiva de la obra ha de tratar de encontrar las palabras que se ajusten a lo que el emisor, en este caso la obra plástica, ha de transmitir al receptor.

El arte nos proporciona experiencias invaluable, ya que su acción estimula a la creación y al desarrollo físico y emocional, favoreciendo en crear una personalidad mayormente integral, cada experiencia acumulada va modificando y enriqueciendo su creatividad artística, con respecto al comentario anterior se cita a Toro A. (2018).

A partir de esta afirmación se descubre que la definición del carácter lingüístico del arte por parte del crítico posibilita reconocer el arte en cuanto sistema, en la medida en que es el proceso ecrástico mismo el que configura, justamente, el sistema del arte; es decir, el arte, o más específicamente las obras, no constituyen un sistema en sí mismo, sino un componente de un sistema en el cual es parte fundamental y se integra gracias a la conexión que establece con los espectadores; en este caso, con uno en especial, el crítico, y con su discurso (par. 32).

Las obras crean un lazo estrecho con el espectador creando así una catarsis, transmitiendo el mensaje crítico que tiene el artista sobre la sociedad o su mundo personal. Las obras por sí mismas no tienen mayor significado, este depende del entorno y la conexión que existe con el ambiente en el cual se encuentra inmersa.

La vida cotidiana en la ciudad transcurre casi imperceptiblemente debido al interminable bullicio de los habitantes, pero en su acelerada vida de ciudad se escriben diferentes historias sobre cada persona, además, se cuentan historias sobre personajes importantes que son tan impresionantes.

La difusión de propuestas artísticas de creación o de aquellas que se comprometan a mantener un legado patrimonial es mínima. El trabajo, Galería de personajes populares de Cuenca - Ecuador, contemporaneizada estéticamente con el lenguaje del pop art, es una propuesta que se encuentra matizada en la cultura cuencana, donde se encuentran personajes reconocidos dentro de la cultura popular por sus diversas ocurrencias y carismas, por lo anterior la obra en desarrollo hace mención a los siguientes personajes que son el eje conductor para desarrollar el proceso creativo:

Luis Villavicencio, conocido como Atacocos: Declamador de poesía.

La siguiente reseña se encuentra en forma de paráfrasis según el texto de Parra A.(2005). Paseaba por las calles antiguas de la ciudad de Cuenca; era confidente de los jóvenes enamorados ayudando a declararse a sus pretendientes. En su aspecto físico tenía un rostro agobiado con una mirada profunda, con ropas regaladas, con un sombrero (p. 144-146).

Carlos Maestre, conocido como Carlitos de la bicicleta: Tenía una contextura pequeña, además de tener la pierna derecha afectada por poliomielitis, se mantenía informado por lo que sucedía en el país y en el mundo, era una persona saludadora y le afectaba demasiado los paros nacionales que lo hacían llorar, parafraseado del texto de Parra A. (2005, p. 93-94).

Patricio Bermeo Peralta, conocido como Paco Bermeo: Oriundo del Barrio San Roque, gran participante de la barra de su equipo de indor fútbol, que participaba en el “mundialito de los pobres”, con gran entusiasmo bailaba animando a su equipo. Frecuentaba la Universidad de Cuenca, llegando a ser amigo de profesores y estudiantes, quienes eran espectadores de los diálogos e imaginación del personaje popular, parafraseado el catálogo de Personajes Representativos de una Ciudad Patrimonio, Parra, Maldonado et al. (2016, p. 37).

Vicente Malo Corral, conocido como Vichi Malo: Nació en el barrio María Auxiliadora, contaba la anécdota de cómo los estudiantes que participaban en las manifestaciones lanzaron una bomba molotov incendiando así las cortinas de la gobernación, una persona muy enamorada pero teniendo miedo a formalizar “ para que voy a casarme pues, con ese sueldo para matarle de hambre a la pobre mujer, ¡ni estando loco!, parafraseo del texto de Parra A. (2005, p.61-63).

Los personajes de quienes se ha mencionado son solo algunos de los tantos que existen en nuestra comarca cuencana, que nos ayudaron a alimentar a la cultura; construyendo la historia de la ciudad, aquellos que han nacido desde en las calles, las esquinas, los barrios e incluso en los parques, forman parte del acento de nuestro pueblo dejando una valiosa huella de costumbres y tradiciones; que perduran a través de sus anécdotas.

El rescate de la cultura popular como vértebra para agudizar las raíces de Cuenca, haciendo que la memoria de los personajes populares se mantienen aún vigentes en nuestros días, que la tradición que tenían antes nuestros abuelos de contar historias pintorescas sobre estos personajes no se pierdan.

Los personajes populares por lo general son sinónimo de arte que de una u otra forma tienen diversas formas de expresar emociones, además nos transmiten sus enseñanzas a través de su

forma de actuar, de su pensamiento o de sus acciones, creando un impacto en la cultura de los pueblos. El estudio de la cultura popular debe inscribirse en la búsqueda de la libertad y de la creatividad, como una condición de sobrevivencia y de reconocimiento (Fabian, 1998, 74).

La finalidad de la obra es transmitir, mediante el uso del estilo Pop Art, retratando a personajes populares, haciendo que estos resalten por el uso de color estridente, que de forma directa llame la atención del espectador y así provocar una reacción que estimule el interés en investigar y aprender sobre quién es y porque está plasmado en el lienzo.

Por otra parte, la fuerza de estas obras sobresalen al recurrir a técnicas modernas, lo cual ocasiona que se salgan del estilo realista o academicista, que eran de uso frecuente para retratar a personajes históricos, o como en este caso populares de una comunidad cuencana.

Los personajes populares desarrollan su lenguaje visual por medio de una influencia directa del Pop Art que se encuentra actualmente en voga, siendo la influencia en muchas marcas de diferentes rubros, como pueden ser Ray-ban, Nike, Coca-Cola, Visa, entre otras. Las características de este estilo, los temas, las formas, repercuten en el mundo de las marcas, logotipos e iconos que se nutren de las tendencias más destacadas del momento, este es el cómic; los cuales se encuentran estrechamente ligados con el arte pop ya que contiene mensajes críticos hacia la sociedad, resaltando el valor de lo cotidiano, con el uso de imágenes y representaciones de la realidad.

El ser humano ha creado el cómic para poder manifestar todos sus pensamientos y opiniones sin crear polémica, es el cómic, Merino (2003) dice “la visibilidad social del cómic contemporáneo se debe en gran medida a su afán por explorar territorios expresivos más complejos y a «su aceptación no sólo como objeto de consumo masivo, sino también como objeto de reflexión crítica minoritaria»” (p. 271), que de una manera sutil transmite los pensamientos colectivos, es así que Trejo M. (2021) escribe de la siguiente manera:

Lo que me encanta del arte es que, en particular a través de sus diferentes manifestaciones artísticas y técnicas de pintura, podemos representar cualquier tema y época. De esta manera, se puede llegar a las personas; con un mensaje en específico se logra compartir un conocimiento o concientizar sobre algún hecho actual que afecte a la sociedad y se despierta su interés, en especial el de las nuevas generaciones, para que se involucren en lo que sucede en el mundo. (párr. 3)

Las diversas manifestaciones artísticas en este caso el cómic han facilitado el poder llegar a las masas de una manera discreta e introducirse en los colectivos para fijar ideas hacia uno u otro tema.

Los retratos de los personajes populares poseen una influencia del cómic a través del uso de la línea (tramas, líneas gruesas, puntos, etc.), el uso de colores estridentes, el uso de sombras marcadas, el uso constante del color y el blanco y negro.

Los cómics son pequeñas revistas de tiraje masivo, que en la época en que comenzó su auge más fuerte su producción debía ser de bajo presupuesto para que pudiera ser accesible para cualquier persona, de aquí el limitante, el uso de técnicas de impresión y diseño más sofisticadas, según Fernández, M. D. A. (2012) “la apropiación artística del cómic significa que una imagen visual multiplicada, de consumo general a través de los medios, se convierte en una obra de arte única, original, para uso y disfrute de una minoría” (p.121). Siendo así, que los cómics puedan ser accesibles para el público en general y puedan consumir este material, ocasionando que se arraigue en la cultura, haciendo que actualmente surjan grandes coleccionistas que pagan cantidades gigantescas de dinero para adquirir material único e irrepetible. Según el libro de los récords *Guinness*, Bob Bretall, un hombre de 52 años, posee la colección más grande de cómics que incluye 101 822 artículos únicos.

Rápidamente el cómic comenzó a formar parte de la sociedad como un eje transformador y facilitador de sátira-crítica, opinión social, y nuevos lenguajes que de una forma sencilla logran esparcir y sembrar una idea en el colectivo.

Fue tanto la expansión del cómic que pronto comenzó a ser catalogado como arte dentro de las corrientes artísticas en auge en la década de los sesentas y setentas, para complementar la idea anterior se citan las palabras de García, J. C. P. (2021) en su trabajo *El arte en el cómic* comenta de la siguiente manera

En 1966, algunos críticos (una minoría aún, sin duda) sugirieron que los tebeos³ eran también un fenómeno pop legitimado que merecía respeto. A mediados de los sesenta los cómics en general se ponen de moda en los medios, en plena explosión de la cultura juvenil de esos años. Artistas como Lichtenstein y Warhol habían arrojado una nueva

---

³ **tebeo:** **1.** m. Publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. **2.** m. Serie de aventuras contada en forma de historietas gráficas.

mirada sobre los tebeos. Stan Lee, siempre oportunista, pero aspirando a legitimar culturalmente los tebeos que producía el sello editorial de comic books que dirigía, Marvel, los etiquetó en portada durante unos meses de 1965 como “Marvel Pop-Art Productions”. (p. 4)

Es importante acotar que el fenómeno Pop contribuyó de forma enorme a la expansión del cómic o historietas como se les suele llamar en español, esto a través de la búsqueda de nuevas corrientes artísticas menos estructuradas y más comprensibles por las masas.

Actualmente vivimos en una cultura audiovisual, donde la publicidad, los medios de comunicación o internet, captan nuestra atención y rigen nuestro proceder, es así que, a través de lenguajes iconográficos, las historietas han hecho una interacción con el lector, haciendo que los artistas plásticos busquen nuevas formas de expresión llegando así a los cómics, adaptándose a estos como una corriente más para su desarrollo artístico.

Estas nuevas formas gráficas de expresión han funcionado, logrando llegar significativamente a las masas, colocando en estas diversas perspectivas de la realidad social emergente, según las palabras de Fernández, M. D. A. (2012) se expresa de la siguiente manera.

En la pretensión del artista de acercarse al gran público a partir de unos iconos mediáticos; asimismo le puede motivar la búsqueda de nuevos lenguajes plásticos, o, sencillamente, con esa apropiación quiera significar la expresión de determinadas ideas trascendentales, con más o menos sentido crítico. (p.121)

Por consiguiente el cómic se ha introducido en la cultura popular logrando posicionarse como Arte vanguardista, sin estar sujeto a una línea de trabajo específica, este puede viajar por diversos países y cada uno coloca o plasma en el sus trazos para dar nuevas características que de forma directa dan distinción a cada propuesta

2.2 Plano morfológico-expresivo

Para este apartado se tomó como referencia una obra realizada en formato de mural; esta se encuentra en la pared lateral norte del cementerio municipal de la ciudad de Cuenca; esta composición retrata diversos personajes que en su mayoría fueron conocidos por poseer alguna peculiaridad que lo hacía reconocible ante el común de la sociedad o por algún logro que se ha destacado en el desarrollo de la ciudad.

Es importante destacar que el mural fue el motor que llevó a ejecutar la obra que se ha utilizado como referencia para este trabajo, según el texto recopilado en un folleto informativo

titulado Personajes Representativos de una Ciudad Patrimonio se leen las palabras de Cabrera M. (2016) de la siguiente manera.

Para la Alcaldía de Cuenca presentar a la ciudadanía el mural “Personajes representativos de una ciudad Patrimonio”, que con dedicación y esfuerzo han realizado los miembros de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, y el personal de la EMUCE EP en el muro norte del Cementerio Patrimonial como un bien merecido homenaje a quienes descansan en paz, luego de una vida fructífera que trasciende a las generaciones venideras. (p. 3)

La temática de la obra que se desarrolla se centra en un fin estético más vanguardista con la utilización del pop art.

El mural que se toma como referencia, es realizado a través de la técnica de brocha y pincel en una pared de cemento con pintura en blanco y negro, la cual desarrolla un monocromatismo escaso que deriva del color negro. Esta idea es traspasada del mural a un lienzo, en el cual las dimensiones son significativamente más pequeñas en comparación al mural referente.

Volviendo a los murales se han utilizado como una guía las expresiones faciales de los personajes populares para la muestra de la que se despliega el trabajo en cuestión, existen registros que se encuentran a lo largo de las paredes del cementerio municipal.

En cuanto a su morfología, la mayor parte de obras se consolidan dentro de espacios planos, en paredes o muros públicos y privados, se encuentran realizados en figuras geométricas, en forma rectangular o cuadrada, salvo escasas obras que se encuentran realizadas en sincretismo con su contexto estructural, lo que les da un grado artístico incluso más riguroso.

En base a estos criterios anteriores de creación y desarrollo de este tipo de obra conocida como mural, es que se hace un entronque al trabajo llevado al lienzo y se utilizan otros materiales para dar con la creación y sincretismo de esta muestra en cuatro cuadros.

De manera detallada se van a enumerar los diversos materiales, el porqué de su elección y utilización para llevar a cabo el proyecto.

- Bastidor: lienzo 50 x 70 cm.

El uso del lienzo fue más por comodidad en el uso del transporte del material, ya que en la medida escogida es fácil su traslado, además que su preparación previa con gesso ayuda a la técnica escogida

- Pintura acrílica.

La utilización de la pintura acrílica es de fácil manipulación, ya que su tratamiento es soluble en agua, haciendo que su uso sea fácil y con gran cobertura. Sus colores son brillantes y estridentes. como una desventaja es que seca muy rápido y en cuestión de minutos estará seca al tacto para que puedas dar una segunda capa o corregir cualquier trazo.

- Brocha:

Para realizar el fondo se utiliza una brocha de 1 ½", además, de las partes de color negro, cubriendo así superficies grandes y haciendo que la pintura que de con mejor acabado.

- Pinceles:

Para pequeñas partes de la composición se utilizó pinceles planos y biselados en diferentes medidas, todos ellos de cerda suave.

- Marcadores acrílicos

En los detalles de las líneas que forman tramas en los rostros, además de líneas gruesas que se encuentran en el contorno de los rostros, marcador acrílico fino de 0.7 mm, uno mediano de 13 mm y un marcador biselado de 8.0 mm.

Como un fin óptimo en la creación artística se emplean los materiales y técnicas que en definitiva logran llevar al ejecutante a desenvolver su obra a través de aquello que le es más conveniente, lo cual en definitiva funciona como una válvula catalizadora del ingenio que se vierte a través de los artilugios y se plasma por medio de la técnica que se desarrolla.

Todas las artes a través de la historia han solicitado la ayuda de algún referente o especie de inspiración para traer a la vida por decirlo de alguna manera el nacimiento de una obra, puede ser algo tan efímero como la música que se ejecuta y muere, la improvisación de un verso a trabajos que se prolongan en el tiempo como la pintura y la escultura.

Muchos pueblos citan en su mitología especies de dioses o seres con dotaciones extraterrenales que provocan el intelecto y creatividad, es así que los griegos poseían una serie de seres a los que acudir para solicitar su anuencia o ayuda en la creación artística, en palabras de Acevedo, V. J. escribe lo siguiente.

En tiempos de la antigua Grecia, todas las inquietudes y aspectos de la vida intelectual de sus ciudadanos eran apadrinadas por unas divinidades conocidas como musas, estas son aquellas que sirve de inspiración a un artista, aun creador e innovador, la idea proviene de las deidades que habitaban en el Parnaso o en el Helicón y protegían las artes y las ciencias, las musas eran hijas de Zeus y Mnemósine, nacidas al pie del monte Olimpo, en Pieriade, según la mitología griega. Tres son el número de musas, aunque existen nueve, con las cuales los artistas empujan las emociones e inspiraciones de los genios, ellas son: Calíope, Clío, Erato, Euterpe Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsicore y Urania (párr. 1)

Así como los antiguos griegos, a través de la historia muchos artistas han utilizado diferentes recursos para obtener inspiración y crear sus obras, independiente de cuales o que sea la fuente.

Para la muestra artística que se ha venido detallando, se han tratado diversos temas que van desde la guía conceptual que simboliza la relevancia del porque la escogencia de los personajes escenificados, hasta los recursos que se utilizaron para su creación, es propicio poner de manifiesto los medios estéticos que se emplearon para dar rienda a la inspiración del artista para la elaboración de la muestra en cuatro cuadros, estos referentes se van a tratar uno a uno y con ello se pretende exponer los ejes que conducen a la multiplicidad de técnicas que se logran evidenciar en el trabajo en cuestión.

En la década de los sesentas surgen nuevas corrientes posmodernistas, las cuales se instauran en las diferentes vertientes de las artes, en este caso el tema en cuestión es ahondar en las artes gráficas donde estás encuentran nuevas posibilidades de realizar propuestas, volviendo la mirada a un entorno más común y cotidiano, lo cual pretendía dar a entender que el arte se puede encontrar en cualquier cosa y dependiendo de la óptica con el que se mire puede significar una gran puesta en la escena.

Parte de la visión del Arte Pop, como fue denominada esta corriente, era justificar el que las masas pudieran entender las artes desde una perspectiva más sencilla, rompiendo con los cánones estéticos acarreados por generaciones; en el que se debía tener un amplio conocimiento o expertise para poder dar un criterio o entendimiento de una obra en particular, en base a lo anterior se citan las palabras de Landázuri, C. O. (2011) el cual comenta de la siguiente manera.

En el caso de determinadas obras de “arte pop” y otras imágenes seriales similares donde el recurso a objetos de tipo popular o simplemente cotidiano permitan atribuirles una creciente verosimilitud en el modo de identificar los sentimientos humanos, dotándolos de un potencial icónico respecto a la cultura americana o a un determinado modo de ver la vida en la sociedad postindustrial, ya se trate de una representación de las Cajas Brillo, de la Sopa Campbell, de una botella de Coca-Cola, de la imagen de Marilyn Monroe o del Pato Donald. (p.139)

Es relevante que la parte vanguardista del Arte Pop es encontrar belleza en la sencillez y lo cotidiano, logrando escenificar y magnificar la esencia de la propuesta artística por medio de trazos simples o estructuras más concretas y simples.

Recapitulando las corrientes que se gestaron en la década de los sesentas, uno de los expositores que ganó gran reconocimiento en muchos países del mundo el cual es uno de los referentes en el trabajo que se ha ido hilando en esta presentación, fue Andy Warhol, que en definitiva obtuvo la atención de las masas a través de su propuesta gráfica por medio de la representación de elementos cotidianos.

Warhol comúnmente utilizaba fotografías para representar sus obras, pero estas las intervenía a través de la técnica de la serigrafía, creando así un producto nuevo, esto siendo comúnmente evidente en la mayor parte de su producto artístico, siendo Marilyn Monroe su inspiración, rescatado de la revista Infobae (2022) se expone lo siguiente

Unas semanas después de la sorpresiva muerte de la estrella de cine **Marilyn Monroe**, el artista estadounidense **Andy Warhol**, presentaba su “*Díptico*” con la imagen de la actriz, que se convirtió en una pieza clave de su producción artística, así como de la historia del arte pop.

El *Díptico de Marilyn* (1962) es una serigrafía realizada a partir de una fotografía que **Norma Jean Baker**, su nombre de nacimiento, había realizado para el filme *Niágara* (1953) y contiene cincuenta imágenes de la actriz. (párr. 1-2)

El artista buscó representar a la sensación del momento de aquella época, un personaje famoso que cualquier persona conocería, siendo su musa, Warhol hizo varios lienzos inspirados en ella, algunos con mucho color, otros siendo la réplica de un mismo retrato pero variando la réplica avanzaba, siendo la pérdida de color que muestra ese cambio, de lienzo en lienzo.

Andy Warhol como parte de su visión de la cultura de masas imperante, continuó con este fenómeno, que comenzó a explotar como parte de la sociedad de consumo que comenzaba a formarse, demostró su creatividad experimentando diferentes estilos con el uso de la imagen de Marilyn Monroe, según las palabras de Paladela M. (2022) La Izquierda Diario se expresa de la siguiente manera “La obra es parte de un conjunto de serigrafías tituladas “*The shot Marilyn*” compuestas por cuatro lienzos. “Como emblema del movimiento de arte pop estadounidense, Marilyn representó el optimismo y la individualidad del Renacimiento, la fama y la celebridad de la posguerra”. (párr. 2)

El artista nos muestra a diferentes variantes de un mismo retrato de Marilyn con distintos colores, en una paleta simple y sin degradación, tal parece como lo podría pintar un niño o una persona sin mayor conocimiento de la técnica y la estructura de la luz y la sombra, esta sencillez en definitiva es lo que conmueve al espectador y hace de estas obras atractivas.

Las obras de Warhol que se han comentado anteriormente, (*Díptico y The Shot Marilyn*) forman parte del acervo que se toma como referencia para realizar el trabajo compuesto por los cuatro cuadros sobre personajes populares de la ciudad de Cuenca.

Partiendo desde la escasa cromática que utilizan los retratados en el mural del cementerio, nace el tratamiento de colores estridentes, vibrantes, donde encontramos una gran cantidad de colores poco convencionales para el uso del retrato.

En la obra de Warhol se utiliza fondos de colores planos llamativos para el espectador, de igual manera se utiliza en la obra realizada sobre los personajes populares cuencanos, realzando así a los personajes con colores similares a los utilizados en el retrato de Monroe.

El uso de colores como amarillo primario, naranja, rojo, magenta, verde limón, azul mar, azul bebe, azul primario, violeta, negro, todos ellos comprendiendo en diferentes tonalidades la composición de los retratos de los personajes, el uso del negro ha ayudado a resaltar las facciones de los rostros, teniendo un tratamiento en la pintura muy básico por el origen de la técnica de pintura acrílica, pero logrando así que la obra obtenga colores que se utilizaban comúnmente en el Pop art.

Las artes en sus diferentes representaciones ya sean pictóricas, música, dramaturgia etc., han pasado por diferentes procesos que de una u otra forma en su tiempo se fueron modificando llegando a ser vanguardistas dentro de los criterios estéticos del momento, hoy a través de los medios cibernéticos tenemos la posibilidad de acceder a un sin número de referencias de arte alrededor del orbe.

Hoy encontramos manifestaciones de creatividad que envuelven las masas y son aceptados como arte, es por ello que se hace una referencia al Comic que es uno de los hilos conductores para el despliegue de este proyecto y muy ligado al Pop Art.

El cómic, que se empleó para el diseño y desarrollo del trabajo que se ha venido narrando desde una perspectiva muy sencilla por la utilización principalmente de los colores rojo, azul, amarillo y negro para crear colores más oscuros y crear contraste.

Se han comentado los factores que han contribuido para la creación de este trabajo, por lo que es importante acotar brevemente el crecimiento de este género y su importancia, lo cual lo catapultó como un recurso a ser tomado en cuenta en la elaboración de los cuadros cuencanos, tomando como referencia las palabras de Fernández, M. D. A. (2012) hace la siguiente manifestación.

El cómic se define como relato en imágenes-dibujos o ilustraciones con o sin texto, en general encerrados en viñetas, sobre soporte plano y estático con destino al consumo de masas. La palabra surgió en Estados Unidos a fines del siglo XIX y primeros del XX (1907); se trataba de los *cómics strips* semanales, considerados como un simple pasatiempo cómico o de humor. A finales de los años veinte surgieron los *cómics books*, que iban unidos pero ya no eran cómicos sino de aventuras (LASCA, 1966: 21). En los años sesenta y a partir del Pop Art y otros movimientos underground, pasó a ser expresión característica de la cultura actual... (p.121)

Es claro que el cómic se ha mezclado entre las diferentes aristas de las artes, posicionándose entre las masas y ha ganado un lugar dentro de la cultura pop.

El cómic hacia la muestra artística sobre los personajes de la ciudad de Cuenca y la importancia del rescate socio-cultural, tiene sus características definidas de la siguiente manera.

El uso de la línea ha sido el conector fundamental entre el comic y la obra, dichas rasgos son evidentes en ciertas partes del rostro, de componer líneas marcadas o gruesas, además de un claro apego con el negro haciendo la sombra muy fuerte sin degradación entre los colores.

A manera de cierre se recalca la importancia del cómic, la cual puede o no tener texto, la simpleza y secuencia de los personajes van dando movimiento a la obra lo cual genera un discurso comprensible y fácil de entender, se cita el texto de Fernández, M. D. A. (2012) el cual comenta de la siguiente manera.

Quando el artista traslada el cómic a la superficie pictórica, le ha quitado el carácter secuencial; es decir, sustituye la normatividad, implícita en la misma definición del cómic, por imágenes de personajes míticos, o fetiches, ya sean Mickey Mouse, Batman, el Capitán Trueno, Snoopy, Donald Duck, entre otros. Ha desaparecido el guión narrativo, incluso en el caso de uno de los representantes de Pop, Roy Lichtenstein, que aunque conserva los globos nubes o fumetti con su texto, selecciona una sola viñeta y la independiza de su contexto anterior y posterior. Son imágenes conocidas y familiares, recogidas de nuestra memoria visual y que forman parte de la mitología popular. Los artistas que han incorporado en su trabajo. (p.121)

Trasladando elementos que comúnmente son vistos en el cómic y llevarlos al plano artístico, haciendo que el trabajo obtenga una riqueza, de dos mundos diferentes, es decir, conseguir una experimentación que ayude al artista a llegar al espectador haciendo que empatice con la obra.

Desde un plano más familiar para aquellos que se acercan a observar la muestra se pretende que se vean inmersos en trazos, colores y facciones que sean reconocibles y de fácil asociación con su entorno cultural y social.

3. Conclusiones

La contribución más importante de este trabajo consiste en salvaguardar, lograr una eclosión y transmisión de la cultura. Es así que se pretende estimular el intelecto cultural y artístico, un enriquecer de la cultura popular, significativamente esta prevalezca como parte de la memoria colectiva de nuestra sociedad.

En definitiva, las artes son un lenguaje intrincado a la cultura y por ende a la transmisión de conocimiento, siendo este de una forma primigenia un idioma, que ha de perpetrar en lo profundo del sentir humano, por consiguiente, estimula y facilita el entender e interpretar una idea, que ha de quedar incrustada en la sique sin importar que medie cual, y cuanto conocimiento personal se posee, se pretende estimular a través del arte por el arte.

La gente de a pie como coloquialmente se le conoce a todos los que de una u otra forma son parte de la sociedad, este trabajo estimula a todos a sobrecoger un sentimiento de pertenencia a un lugar, lo que conlleva a entender que todos son parte del arte que forma la ciudad de Cuenca.

Las artes al no necesitan de inducción, estas por sí mismas conmueven al ser, y desarrollan estados físicos y emocionales, todos necesitan sentir que forman parte de un colectivo, esta muestra artística facilita al observador a sentirse parte de un conglomerado, sin que tenga que mediar ningún grado de estudios, estrato social o religioso, por lo que el eje principal es favorecer el sentimiento de pertenencia, a la historia local.

Referencias

- Cementerio Patrimonial de Cuenca - Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. *Personajes Tradicionales de una ciudad Patrimonio*. Mural. Cementerio Patrimonial de Cuenca (2016). <https://www.cementeriopatrimonialdecuenca.com/personajes>
- Cordero de Espinoza S. (2021). *Morlaco, ca*. Diccionario del uso correcto del español en el Ecuador. Centro de Publicaciones PUCE.
- Clark, L. (2019, Agosto 8). Maria José Machado “*Banco Neblumo*” (2018) *Catálogo XIV Bienal de Cuenca “Estructuras vivientes. El arte como experiencia plural”*. (págs.64-69). https://issuu.com/bienalcuenca/docs/catalogo_xiv_bienal_de_cuenca
- De Landázuri, C. O. (2011). *Andy Warhol, o el poder transfigurador del lugar común, según Arthur Danto*. *Astrolabio: revista internacional de filosofía*, 137-141. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=de+Lansuri+Andy+Warhold&btnG=
- Fernández, M. D. A. (2012). *Iconos del cómic y pintura contemporánea: un estudio de relatos convergentes*. *ARTE Y CIUDAD. Revista de Investigación*. <https://www.arteyciudad.com/revista/index.php/num1/article/view/9/11>
- García, J. C. P. (2021). *El “arte en el cómic” La influencia de las bellas artes en las viñetas*. In *Dibujando historias. El cómic más allá de la imagen* (pp. 561-570). Prensas Universitarias de Zaragoza. <https://core.ac.uk/download/pdf/214838552.pdf>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (P. Baptista Lucio, Ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Hemeroteca (2018-03-16). *Adiós Amigo “Vichi” Malo*. Diario El Mercurio Cuenca. <https://issuu.com/elmercuriocuenca/docs/hemeroteca-16-03-2018/8>
- Infobae (2022) *La belleza del día: Díptico de Marilyn, de Andy Warhol*. <https://www.infobae.com/cultura/2020/04/23/la-belleza-del-dia.-diptico-marilyn-de-andy-warhol/>
- Largest collection of comic books | Guinness World Records*. (2015, August 6). RécordGuinness. Retrieved February 6, 2023 <https://www.guinnessworldrecords.es/world-records/95745-largest-collection-of-comic-books>

León, J. S. (2011). *Dibujo infantil y comprensión escénica: análisis crítico hermenéutico desde un enfoque psicoanalítico*. *Actualidades en psicología*, 25(112), 135-162. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-64442011000100007

Merino, A. (2003). *El cómic hispánico*. Madrid: Cátedra. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=C1y2tOBul7cC&oi=fnd&pg=PA9&dq=los+personajes+populares+son+sinonimo+de+arte&ots=Koa1rnq0A6&sig=-LFKYwzqWpmlX1Gp8YRDwS5zmx4#v=onepage&q&f=false>

Moya Mendez, M. (2021). *La investigación-creación en arte y diseño: teoría, metodología, escritura*. Feijóo.

Paladela M. (2022). *Arte. Marilyn Monroe por Andy Warhol: la serigrafía que se convirtió en la obra de arte más cara del siglo XX*. La Izquierda Diario. <https://www.laizquierdadiario.com/Marilyn-Monroe-por-Andy-Warhol-la-serigrafia-que-se-convirtio-en-la-obra-de-arte-mas-cara-del-siglo>

Parra A.(2005). *Rostros de los barrios de Cuenca*, (II). Producción C & C color Print Cuenca Ecuador.

Parra A. (2006). *Rostros de los barrios de Cuenca*, (III). Producción C & C color Print Cuenca Ecuador.

Personajes Representativos de una Ciudad Patrimonio (2016), Cementerio Patrimonial de Cuenca, 1862. Universidad de Cuenca, Emuce, Gad municipal. Cuenca-Ecuador.

Real Academia Española. (s.f.). *Tebeo*. Real Academia Española. <https://dle.rae.es/tebeo>

Toro Henao, D. C. (2018). *La relación entre arte y lenguaje en las disquisiciones sobre arte moderno y contemporáneo en dos revistas colombianas*. <https://www.redalyc.org/journal/774/77457318008/html/>

Trejo M. (2021, mayo-junio). *El cómic y el arte pop*. *Revista Digital Universitaria(rdu)*, 22(3).doi. https://www.revista.unam.mx/2021v22n3/el_comic_y_el_arte_pop/

Anexos

Anexo A

Bocetos para la elaboración del trabajo de titulación

Luis Villavicencio "Atacocos"

Carlos Maestre "Carlitos de la bicicleta"

Patricio Bermeo Peralta "Paco Bermeo"

Vicente Malo Corral "Vichi Malo"

Anexo B

Obras Culminadas

Christian Fernando Zhiñin Tigre

Christian Fernando Zhiñin Tigre

Christian Fernando Zhiñin Tigre

Christian Fernando Zhiñin Tigre

Anexo C

Obra Expuesta

Christian Fernando Zhiñin Tigre

