

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Representación visual educadora sobre el desamparo al productor en el comercio formal e informal ecuatoriano


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

Autor:

Erika Dayanna González Merchán

Director:

Fabiola Virginia Rodas López

ORCID:  0000-0003-3107-358X

Cuenca, Ecuador

2024-03-08

Resumen

En Cuenca (Ecuador), las prácticas del comercio —incluso formales— acontecen entre dificultades diversas, muy evidentes en los mercados locales, como realidad social muy distante del imaginario de pulcritud, belleza y esplendor que sobre sí misma la ciudad ha construido a lo largo del tiempo. En este contexto, la obra *Mercados* se propone representar, a partir de experiencias ecuatorianas investigadas in situ, el desamparo al productor presente en prácticas de comercio local para una concienciación ciudadana. Es así que, a partir de testimonios varios, en que sobresale el de una joven comerciante, madre soltera, se genera una experiencia estética multisensorial, fruto de la interrelación entre la representación visual (en forma ligeramente expresionista) de la protagonista, con un bebé en brazos, atendiendo a un cliente; la reproducción del ruido ambiental constante y ensordecedor del mercado; y el complemento instalativo de frutas con mensajes textuales concientizadores, que ponen al espectador por un instante en el lugar de la protagonista, en busca de la empatía y solidaridad tan necesarias hoy en día para la transformación y mejoramiento de nuestros pueblos.

Palabras clave: investigación, creación, obra social, mercado, pintura



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

In Cuenca (Ecuador), trade practices -even formal- take place amidst diverse difficulties, very evident in the local markets, as a social reality very distant from the imaginary of neatness, beauty and splendor that the city has built over time. In this context, the work *Mercados* proposes to represent, from Ecuadorian experiences investigated in situ, the neglect of the producer present in local trade practices in order to raise public awareness. Thus, from various testimonies, in which stands out that of a young shopkeeper, a single mother, a multisensory aesthetic experience is generated, the result of the interrelation between the visual representation (in a slightly expressionist form) of the protagonist, with a baby in her arms, attending to a customer; the reproduction of the constant and deafening environmental noise of the market; and the installation complement of fruits with textual messages that put the spectator for an instant in the place of the protagonist, in search of empathy and solidarity, so necessary today for the transformation and improvement of our peoples.

Keywords: research, creation, social work, market, painting



The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción.....	10
Desarrollo	13
Fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos para la producción artística.....	13
Sustentación del logro creativo por exégesis de la obra.....	26
Conclusiones	38
Referencias	39

Índice de figuras

Figura 1. El saque de papas, Eduardo Kingman	18
Figura 2. Vamos al mercado, Ana Belén Rendon	19
Figura 3. El mercado de verduras, Joachim Beuckelaer	20
Figura 4. Obra mercados, (Autoría propia)	25
Figura 5. <i>Fragmentación de la obra principal de Mercados</i> (Autoría propia)	27
Figura 6. <i>Proceso de la obra mercados</i> , (Autoría propia).....	28
Figura 7. Composición pictórica, (Autoría propia)	29
Figura 8. Transporte (Autoría propia)	30
Figura 9. Bolso, (Autoría propia).....	30
Figura 10. Textura de mandarina (Autoría propia)	31
Figura 11. Fragmento de la joven madre, (Autoría propia).....	32
Figura 12. Sección de verduras y hortalizas, (Autoría propia)	32
Figura 13. Sección de frutas (Autoría propia)	33
Figura 14. Componente instalativo.....	35
Figura 15 . Componente sonoro.....	37

Agradecimientos

Al Lcdo. Diego Gerardo Cedillo Auquilla, director general de mercados y comercio autónomo, quien me facilitó a través de la entrega de un oficio, tener contacto con las comerciantes de los mercados 27 de Febrero, 10 de Agosto y 12 de Abril, para el trabajo de titulación que consistía en la realización de una obra pictórica, en referencia al tema al desamparo al comerciante en prácticas de mercado en la ciudad de Cuenca, para una concienciación ciudadana.

A la Sra. Luz María Rivera, quien me ayudó con la entrevista en el mercado 27 de Febrero, para la realización de mi proyecto.

Agradecimientos

A Dios por haberme permitido llegar hasta este escalón en mi vida, dándome salud y ganas de seguir superándome. A mi madre Ruth Merchán que con su esfuerzo y valentía me apoyado en cada etapa de mi vida, a mi padre Raúl González que, con su apoyo moral y económico, ha sido mi motor que me impulsa a salir adelante con sus sabios consejos, a mis hermanos Henry, Byron y Viviana que fueron mi soporte en momentos que creía rendirme.

A la Academia Alvarado, que siempre me abrió sus puertas y fue un apoyo, siendo así que el profesor Olmedo, se ha convertido en un gran amigo. También a todos los profesores que formaron parte de mi enseñanza en el mundo del arte, y de manera especial, a los tutores, Mgst. Fabiola Virginia Rodas López y Mgst. Pablo Olmedo Alvarado Granda, que con sus conocimientos y experiencias se complementaron y me ayudaron a realizar este proyecto.

Introducción

La pobreza hoy día sigue siendo un mal insuperado, presente en los Objetivos de Desarrollo previstos para 2030 (ONU, 2015). La pobreza se ha vinculado a la baja producción alimentaria en muchas partes del mundo, pero lo cierto es que, en otros contextos, la elevada productividad acarrea otros problemas particulares que también merecen atención. Por ejemplo, Cuenca, ciudad ecuatoriana representativa de la región de la Sierra, resulta un muestrario de diversidad de fenómenos sociales en tal sentido. Es una zona agropecuaria altamente productora, no deja de manifestar, entre esos fenómenos, el desamparo al productor en prácticas de mercado generalizadas. Una primera exploración en el tema ha permitido asociar la informalidad con la pobreza y reconocerla como “una barrera para el crecimiento económico por sus efectos negativos sobre las condiciones de trabajo, la productividad y la financiación del Sistema de Protección Social” (Moreno y Tamayo, 2012, pág. 8)

Esta situación tiene manifestaciones urbanas que incluyen lo gestual, lo sonoro, lo visual, en este último ámbito se ubica el presente proyecto, el cual enfrenta el **problema de investigación-creación** siguiente: ¿Cómo representar en artes visuales contemporáneas, a partir de la investigación *in situ*, el desamparo al comerciante en prácticas de mercado en la ciudad de Cuenca, para una concienciación ciudadana?

Antecedentes

El comercio informal y el espacio público en el Centro Histórico de Cuenca, se considera el conflicto que se genera entre los distintos actores sociales (comerciantes formales, guardia ciudadana, delincuencia) puesto que son formas que escapan de las normativas impuestas y que diferentes actores utilizan distintas estrategias para hacer valer sus intereses en el espacio público. (González Peralta & Guachún Brito, 2023, pág. 13)

Busca analizar las causas y efectos y las circunstancias que provocan la informalidad de ventas y el efecto de las personas que recurren a este tipo de comercio. Siendo el caso de estudio la venta informal de ropa en la ciudad de Cuenca, este tipo de actividad se desarrolla en el mercado de El Arenal. (Loja Sarmiento, 2020, pág.3)

Justificación

Ante el alto índice de pobreza en el país, provocado por factores psicosociales, principalmente por la falta de empleo, se han visto afectados los jóvenes bachilleres actuales, pues por la ausencia de recursos económicos, no tienen el acceso a las universidades y posteriormente deciden trabajar, pero por no tener experiencia, se ven obligados a desempeñar cualquier tipo de empleo de manera informal para sustentar económicamente a sus hogares.

Objetivo general

Representar en artes visuales contemporáneas, a partir de experiencias ecuatorianas y el desamparo al productor presentes en prácticas de comercio formal e informal, para una concienciación ciudadana.

Objetivos específicos

- 1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos adecuados a la representación del desamparo al productor presentes en las prácticas de comercio formal e informal en Cuenca (Ecuador).
- 2) Construir mediante la experimentación creativa, una propuesta artística visual contemporánea que desarrolle el tema desde un posicionamiento social, fuertemente expresiva, sensibilizadora y concienciadora.

3) Sustentar el logro creativo, a través de una exégesis analítica.

Resultados esperados

Se pretende aportar con una obra de artes visuales contemporánea, desarrollando bocetos de manera experimental con variaciones, en el ámbito de las técnicas pictóricas.

Líneas de investigación

El resultado será una obra socialmente concienciadora, que busca sensibilizar al espectador frente a un problema social que se ejerce diariamente en espacios comerciales formales e informales. Los mencionados resultados tributarán a la Línea de investigación No. 1 “Procesos creativos en las artes y el diseño” de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, dentro de la cual se pretende una modesta contribución.

Desarrollo

Fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos

Desde un punto de vista teórico, se aborda con un enfoque auto etnográfico, que he vivenciado, desde mi infancia teniendo que convivir en los mercados, al igual que mis hermanos mayores, por motivos de trabajo de mis padres se ausentan del hogar, mi padre fue militar y viajaba constantemente a otros lugares por los pases de su trabajo y mi madre era enfermera y frecuentemente hacía doble turno, por las circunstancias le tocaba encargar a mis hermanos, con mi tía que trabajaba en los mercados. Al principio mi tía estuvo en el mercado del Otorongo en el Vado, vendía pescado frito con yuca y café, después la trasladaron al mercado El Arenal en donde vendió por un aproximado de dos años y finalmente en la Feria libre ya le asignaron un puesto, en donde estuvo durante 17 años, ella empezó haciendo almuerzos en compañía de sus dos hijas mayores y mi abuela, en esa época mis hermanos se quedaban encargados con mi tía, ellos eran pequeños tenían 4 y 2 años, se dedicaban a jugar y hacer travesuras con otros niños del lugar, después de varios años mis padres también me encargaban a mí por un corto tiempo, en el transcurso del día, mi tía acostumbraba tender un cartón en el piso para darle de comer a mi hermano más pequeño, a él le gustaba comer con sus manitas y evitaba usar la cuchara, ella jalaba grandes ollas de comida, mientras les cargaba a mis hermanos en la espalda con su tradicional chalina, mis hermanos de tanto jugar durante el día, se dormían bajo la mesa en donde reposaban sus cabezas, mientras mi tía trabajaba incansablemente para el bienestar de la familia, mi tía prácticamente gran parte de su vida ha convivido en los mercados, desde los 15 años pasaba durante todo el día con su tía llamada Blanca, ella tenía un puesto de frutas y verduras. En ese tiempo ella era empleada, pero su sueño dorado, siempre fue tener su propio negocio, ya que cuando el abuelito murió, su tía era reconocida en el mercado por la maldad, porque a pesar del duelo que transcurrían

no se sensibilizo de las circunstancias que pasaba mi tía, sino más bien como modo de pago de los gastos fúnebres, le obligó a trabajar con ella.

La vulnerabilidad en los mercados, vista desde la manera en cómo tratamos comúnmente a los comerciantes, en el cual se puede apreciar que los consumidores acostumbran a regatear o rebajar los precios establecidos por los vendedores, ya que sus ganancias son mínimas de lo que invierten para la producción, también se puede apreciar a personas de mayores recursos que de cierto modo menosprecian a los campesinos, ya que cuando van de compras a los mercados acostumbran escoger y manosear el producto echándolo a perder, y finalmente se daña siendo así una desventaja porque ya no se vende al mismo valor de lo acordado; los comerciantes con estas condiciones de cómo queda el producto, se han visto obligados a vender de algún modo para no perder totalmente la ganancia, sino más bien tratar de recuperar vendiendo los productos a los restaurantes que utilizan el extracto para hacer jugos.

Un modo de solución, ante los intentos de regatear los precios en los mercados, sería establecer un acuerdo con los miembros de ciertas organizaciones que buscan el bienestar común, a partir de establecimientos u organizaciones es factible ayudar a los pequeños productores con un acuerdo que determine los precios entre los grandes centros comerciales y los mercados para que las ganancias se vean por igual.

Desde el punto de vista teórico, se aborda que es desamparo, es una situación que resulta quedarse desprotegido ante el incumplimiento de leyes, en donde es necesario la asistencia moral. Además, en el contexto de Cuenca se ha podido apreciar más de cerca el desamparo a los pequeños productores, según las entrevistas realizadas a los coordinadores encargados de los mercados 10 de agosto, 27 de febrero y 12 de abril, han mencionado que el GAD Municipal acostumbra a cobrar un precio accesible para obtener el permiso de los puestos/giros para lo que deben cumplir con ciertos requisitos. A partir de este proyecto pretendo generar conciencia y educar a las personas al momento de comprar para que no regateen los precios,

en su lugar ellos deberían cuestionarse sobre el esfuerzo que realizan diariamente las personas del campo, para salir a la ciudad a vender sus productos, ya que ellos son el sustento para las familias de la ciudad porque cumplen el rol de satisfacer las necesidades del consumidor, debemos concientizar ya que en estos lugares no se cobra impuestos, y las ganancias de los productores son mínimas a comparación de lo que invierten.

A diferencia de los grandes centros comerciales industrializados, no permiten que los pequeños negocios progresen, por su alta demanda de marketing y publicidad, por lo que tienen mejores beneficios para el consumidor, porque son accesibles a las diferentes formas de pago y por lo tanto, cobran precios elevados en el IVA que son impuestos por el SRI.

La productividad agrícola y la producción alimentaria cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del transporte. (ONU, 2023, pág.12)

En el proyecto la persona entrevistada nos comenta, que la mercadería agrícola trae del mercado mayorista en este caso la Feria Libre, distribuyen al resto de mercados de la ciudad y en algunos casos la fruta se lastima su aspecto, y los comerciantes deciden vender a un menor costo para no perder la totalidad de la ganancia de lo que invierten.

Según el máximo exponente de la intelectualidad crítica contemporánea Néstor García Canclini, se destaca sobre los problemas sociales realizados a la identidad cultural en un contexto socioeconómico disfuncional marcado por crisis, dependencias, agravamiento del capitalismo, globalización desde el pensamiento latinoamericano. (Piedra Sarría et al., 2017, pág.1)

Los problemas sociales para la comercialización de productos agrícolas, son originados por la desigualdad de precios entre los grandes centros comerciales industrializados y los mercados minoristas, en el cual los centros comerciales se caracterizan por el cobro de impuestos al momento de cancelar habiendo varias maneras de pago entre ellas las tarjetas de crédito, y también existe la alta demanda de marketing y publicidad. A partir de la globalización se han visto afectados los productores agrícolas minoristas, por las grandes industrias procesadoras de alimentos que distribuyen los productos a los centros comerciales, estas máquinas permiten un proceso mucho más rápido que lo tradicional, en este caso utilizan químicos para alcanzar, el tamaño ideal y no descomponerse inmediatamente, los consumidores de estos productos, deberían concientizar sobre el daño que producen al consumirlo. “Según, la ley orgánica de regulación y control de poder de mercados determina que en el sector agroalimentario se podrán establecer y examinar las políticas de los precios autorizados, que procederá para la conformidad de costos” (Berrazueta, 2011, pág. 5).

Con los mensajes concientizadoras quiero generar reflexiones en los espectadores a que no regateen precios en los mercados y a través los directores y encargados de estos lugares, considero que deberían establecer precios, teniendo en cuenta a la competencia y averiguar cuánto cuesta el producto en otros lados.

Las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena agrícola son condiciones inadecuadas de transporte y almacenamiento, planificación del proceso de comercialización pueden afectar la calidad del producto y generar pérdidas e ineficiencias para la organización de productores. (Blanco et al., 2018, pág. 38)

A partir de la entrevista realizada a la comerciante se ha mencionado que las condiciones en que algunas veces llega el producto a los mercados, se estropean en el transcurso del camino de los campos a la ciudad para ser comercializado, es por eso que ella promueve a que los consumidores como los restaurantes utilicen las frutas de diferente manera, como la realización de jugos.

Eduardo Kingman, en sus obras explora temas sociales y políticos en su arte, he considerado que la obra denominada, *El saque de papas de 1939*, se conecta con el modo de representación del trabajo duro que realizan en los campos (Salinas & Espinosa, 2017, pág. 5)

He podido notar el sacrificio que realizan las jóvenes madres desde los campos de producción ellas trabajan con sus bebés envueltos en fajas y asentados a un lado. Con esta obra quiero concientizar y educar a los consumidores de la producción agrícola, que detrás del proceso de cómo llegan los productos a los mercados hay una historia de trasfondo, es por eso que quiero que el espectador se concientice al momento de pagar y pague lo justo, no regateando los precios que determinan los comerciantes, para lo cual a través de las entrevistas realizadas a los comerciante de los mercados 10 de agosto, 27 de febrero y 12 de abril, ellos se han visto vulnerables ante tener que acostumbrarse a permitir estos comportamientos, esta obra estará acompañada de una instalación con elementos que contengan mensajes significativos para ser mejor ciudadano. (véase Figura 1):



Fig. 1. Eduardo Kingman: *El saque de papas* (1939)

Fuente: Scribd-Davis Calle (2024, pág. 2)

Ana Belén Rendón, a través de su proyecto de arte participativo “*Vamos al mercado*” rescata la memoria social del mercado 10 de agosto, planteando un taller de fotografía hecha a mano dirigido a niños y niñas del espacio, enmarca y retrata la vida de los mercados y también una de tradiciones y prácticas patrimoniales de la ciudad. <https://youtu.be/BF8plJkiFg4> (Rendon, 2023)

Se usó como referencia la obra de la artista Rendón, porque me pareció interesante la parte de su instalación, en donde usa elementos propios de mercado para sus fotografías, como el uso de la clásica balanza que es elemento característico del lugar, en el cual he tomado la idea de poner este elemento. (véase Figura 2):



Fig. 2. Ana Belén Rendon
Vamos al mercado

La representación de alimentos en la Historia del Arte; estudia las representaciones de comida tradicionalmente en el mercado del arte contemporáneo a través de la fotografía. Holanda en 1650 hubo nuevas definiciones como “cuadro con frutos” y “naturaleza muerta” contenía objetos que hacían referencia a la muerte como calaveras y crucifijos. (Legido - García, 2016, pág. 418).

El bodegón o denominado naturaleza muerta, podemos encontrar en gran parte de la obra, ya que el proyecto trata sobre los mercados, en el cual he fotografiado los puestos de las vendedoras, para posteriormente representar a través de la pintura las frutas y verduras en pequeños fragmentos de los lienzos.

Joachim Beuckelaer (1533-1574), artista flamenco fue parte del barroco, la mayoría, son escenas de género que se desarrollan, en mercados. La pintura "The Vegetable Market" es una obra del siglo XVI que presenta una escena de mercado que era popular en la época y se centraba en la representación de la

vida cotidiana, en su obra quería mostrar su riqueza y su conexión con el comercio de alimentos. (Cobb, 2021)

Se ha escogido este referente Beuckelaer por la temática que maneja en sus obras de la cotidianidad de los mercados, él quería mostrar su riqueza y conectar con el comercio de alimentos, a diferencia de esas obras trato de representar el desamparo al comerciante en prácticas de mercado que a través del complemento instalativo quiero que el espectador tenga un momento de reflexión a través de frases para una concienciación ciudadana. (véase Figura 3):



Fig. 3. Joachim Beuckelaer: *El mercado de verduras* (1533-1574)

Fuente: meisterdrucke.es (2023)

A partir de la entrevista realizada quiero representar el desamparo al vendedor, para lo cual he conocido una historia que conecta con una narrativa, a partir de la experiencia de la señora Luz María Rivera de 48 años; ella trabaja en el mercado desde los quince años empezó en el mercado 9 de octubre posteriormente continuó trabajando en el mercado 27 de febrero. La señora menciona que educó a sus dos hijas para que prosperen y sean mejores que ella, pero, lamentablemente, sus hijas no valoraron el esfuerzo y, por lo tanto, no pueden ejercer sus profesiones. Actualmente son madres, pero una de ellas, se ve obligada a trabajar en el

mercado vendiendo verduras, mientras ella atiende el otro puesto de frutas. La joven madre tiene dos hijos pequeños, uno de los niños sufre de una discapacidad aproximada de un año, la pequeña tiene dos años de edad, y necesita de terapias para su desarrollo. El padre de los niños es albañil y escasamente tiene un trabajo estable la mayor parte del tiempo está desempleado. “La tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy superior a la de los adultos, lo que indica que siguen existiendo dificultades para garantizar oportunidades de empleo a los jóvenes.” (“ONU,” 2023, pág. 8)

La señora Luz me ha recomendado ir a la Feria Libre, los días martes, miércoles y jueves a las dos de la mañana, ya que es considerado un lugar mayorista que distribuye al resto de mercados, en esos días se encuentran los productores con fruta fresca, los jueves traen mercadería del oriente y el resto de días intentan vender las sobras de la frutas que empieza a dañar y los comerciantes deciden dar a los salones de comida, como modo de solución, ellos venden más económico o rematan para no perder la totalidad de la ganancia, su horario de trabajo es desde las 4 de la mañana hasta las 6:30 pm, en el cual llegan a sus hogares de noche aproximadamente a las 7pm, ellas para obtener un puesto en los mercados se paga un mensual de \$10 al municipio, la señora tiene dos puestos, uno de ellos está a nombre de su hija.

Desde un punto de vista morfológico/ metodológico, la pintura principal de la obra *Mercado* resulta una propuesta visual con diversidad de influencias estilísticas. Próxima al realismo por su interés en la problemática social (en este caso, la realidad del mercader en su contexto de trabajo en Cuenca), se distancia del fisio plasticismo académico de lo que fuera el movimiento realista del s. XIX (visto en su tratamiento científico de la composición, el claroscuro y la atmósfera, y en la factura perfectamente acabada de sus retratos, próximos al ideal fotográfico con que empezaban a competir en su época) para acercarse al tratamiento moderno ideológico plástico de las vanguardias latinoamericanas del s. XX, con una pincelada más suelta, a veces

vista, y un tratamiento expresivo de los personajes, más simbólico que “científico”, reforzado con la selección de una gama cromática y un fondo tratado desde una visión contemporánea en que, en lugar de copiarse, resulta “construido” a partir de las texturas y formas también simbólicas de las frutas. Todo ello apuntaría hacia una suerte de realismo moderno ligeramente expresionista, en que prima lo simbólico de la composición y el retrato.

Entre lo simbólico, cabría señalar que la obra principal abarca la figura de una bebé en brazos de una joven madre, que tiene una expresión de cansancio, por la rutina diaria que realiza desde las cuatro de la mañana para conseguir la mercadería agrícola, en los personajes de la obra existe un juego de miradas en la que la joven madre refleja timidez y por su mejilla derecha le corre una lágrima, al ver la expresión de molestia del cliente, que sujeta en su mano un billete de \$20, mientras que en su otro brazo contiene una bolsa plástica característica del Supermaxi, haciendo alusión de que este lugar es la oposición de los mercados, en la que existen diferentes actitudes de trato hacia el vendedor, ya que en los grandes centros comerciales no acostumbran a pedir rebaja de los productos, sino más bien se paga lo establecido por la institución.

- En las pinturas complementarias se va a representar un fragmento de la camioneta, que contratan los comerciantes para transportar la mercadería agrícola desde la Feria Libre, hacia el resto de los mercados en Cuenca, ya que es considerado un lugar mayorista. En la composición de la obra existe una línea que divide parte de la cajuela de la camioneta en lado izquierdo y derecho, en donde se encuentra montículos de frutas y verduras; al lado izquierdo se puede notar a un costado de uno de los quintales de cebolla una pequeña bandera representativa de Ecuador y su notable identificación de placas del Pichincha (PJA-045), lugar característico de donde provienen ciertos productos de la zona. La camioneta tiene las luces rojas encendidas de precaución.

- Composición de la joven madre y su bebé en brazos, sin rostros, en la imagen se puede notar el tradicional delantal, que es usado como uniforme de los vendedores de los mercados.
- Existe tres lienzos de naturaleza muerta que a continuación iré describiendo, en la primera composición se aprecian dos sandías fragmentadas, una de ellas está cruzada de manera diagonal y la otra está encima, en la parte superior del lado derecho están ubicadas manzanas sobre las clásicas cubetas que encontramos en los mercados, una encima de otra y en la parte superior del fondo es de color amarillo.
- Dos mandarinas fragmentadas, una encima de la otra, se puede apreciar la textura de la corteza, en un estado de madurez, mientras que la otra mantiene una tonalidad verde.
- En este apartado encontramos fragmentos de verduras y hortalizas, la mayor parte de elementos son de tonalidades verdes, que contrastan con el fondo violeta.
- El bolso contemporáneo, que habitualmente es usado para viajes, pero en estas circunstancias se ha convertido en una pañalera del bebé, en donde la comerciante guarda el dinero que obtiene durante el día.

Dentro del componente instalativo, va haber un montaje de un puesto de frutas y verduras, con mensajes textuales concientizadoras, que ponen al espectador por un instante en el lugar de la protagonista, en busca de la empatía y solidaridad, estos elementos serán puestos sobre canastas de paja toquilla y colocadas sobre una gradilla con dos escalones, teniendo en cuenta que la instalación, no se robe el protagonismo de la obra principal, y también he incluido una balanza característica de los mercados a diferencia de los grandes centros comerciales que no ocupan estos mecanismos.

En el ambiente sonoro habrá dos audios que tendrán relación con la obra principal, serán editados y unificarlos, para la comprensión del espectador, a través de los audios se reproducirá la entrevista realizada y el ruido constante y ensordecedor del mercado, que se transmitirán mediante un audífono que será colocado una memoria flash que repite constantemente el mismo audio.

A partir del componente expresivo la *obra Mercados* busca la empatía y la solidaridad a través de mensajes textuales que permite concienciar, serán colocados puestos en las frutas y verduras que conforman la parte de una instalación, para lo cual quiero que haya una interacción con los espectadores, permitiéndoles tomar un elemento, en donde habrá también un mensaje explicativo, la obra principal se acerca al expresionismo ligero de algunos de los autores mexicanos, brasileños y ecuatorianos (como Camilo Egas en algunas de sus obras).

Desde un punto de vista los fundamentos expresivos, la obra propicia una experiencia de inmersión que lleva al espectador a ponerse por un instante en el lugar de esa vendedora, permitiendo desarrollar el sentido de la empatía desde el punto de vista de la concientización, provocando un cambio de actitudes más solidarias, e incrementando el componente educativo hacia el futuro. A partir de frases concientizadoras, puestas en los elementos compositivos de la obra quiero que el espectador reflexione.

La obra se logra a partir de pequeños logos de pegatina con frases significativas que permite un momento de reflexión al espectador, y además encontramos una obra pictórica de una joven madre con bebe en brazos, atendiendo a un señor, a través de la obra quiero desarrollar una experiencia estética por inmersión del espectador en un ambiente estetizado, mediante un proceso instalativo que incluye obras visuales bidimensionales, objetos (aparecen frutas y demás) con determinados elementos y ambiente sonoro.

Habiendo llegado hasta aquí, conviene resumir las ideas fundamentales con vistas a la producción artística:

- a) A partir de la obra quiero mostrar una realidad social que se vive en los mercados.
- b) Mediante esta obra quiero generar conciencia en los consumidores de los mercados ya que acostumbramos a regatear los precios y no pagar lo que cuesta el producto
- c) Con esta obra quiero representar la vulnerabilidad que viven dentro del mercado, en este caso ilustra una joven madre a partir de su experiencia.

Presentación y sustentación del logro creativo mediante exégesis de la obra

A partir de los fundamentos antes construidos y de un arduo proceso de experimentaciones, fue posible generar la obra instalativa que titulamos *Mercado* (véase Figura 4):



En la sala expositiva el montaje del puesto de frutas, está ubicado frente a la obra principal.

Sobre una caja de madera se encuentra ubicado al lado izquierdo la clásica balanza de los mercados.

Fig.4. Mercados
Autora: Erika Dayanna
González (2023)

Plano del contenido

El contenido abordado refiere de manera directa a los problemas que enfrentan muchos vendedores cuencanos en sus prácticas cotidianas de comercio. En especial, la obra construye una mirada al personaje de una vendedora, a cuya experiencia vital y laboral se tuvo acceso mediante el proceso de investigación *in situ*.

De ahí que el componente principal de la obra instalativa sea una representación pictórica de una mujer joven, madre soltera, quien, con el bebé en brazos, debe atender su comercio y a sus clientes. El ambiente se completa con objetos y sonidos especialmente seleccionados. El sonido da cuenta de la contaminación acústica en que debe trabajar la vendedora, y los objetos (conformados por frutas) remiten a los elementos con que se comercia y a los que hay que atender continuamente; o sea, crean el contexto laboral. Todo este contenido concierne a un ambiente poco favorable a la presencia de un bebé todavía lactante y lleva al espectador a presenciar la vulnerabilidad del personaje central, ilustrativo de la situación de muchas otras mujeres.

Plano morfológico-expresivo

Desde el punto de vista morfológico expresivo, en el mundo gráfico, escogí ciertas imágenes que me ayudarán a armar la composición del proyecto. La obra pictórica principal de dimensiones de 100 cm x 80 cm, con técnica mixta, tiene estilo expresionista, su composición se divide mediante una línea imaginaria en la que tiene mayor peso de elementos al lado derecho, en donde se encuentra la figura de la joven madre con bebe en brazos, recalando cromáticamente las tonalidades pasteles en su indumentaria viste con un buzo de color rosa con líneas, una licra gris con textura y el clásico delantal que identifica a los mercados, ella tiene una expresión de cansancio por la rutina diaria que realiza desde las cuatro de la mañana para conseguir la mercadería agrícola, por su mejilla resbala una lágrima su mirada es

tímida hacia el señor, mientras su hija viste con un buzo de color rosado delicado, y por encima esta puesta una camiseta gris, su pantalón al igual que sus calcetines son de tonalidades de cienes, la bebe tiene una mirada fija hacia el frente y su expresión tranquila, al lado izquierdo de la obra se encuentra un hombre molesto, con indumentaria de colores fríos, su camisa es azul verdosa, también porta de una casaca oscura de color marron, en su mano contiene un billete de \$20, mientras en su otro brazo sujeta una bolsa plástica característica del Supermaxi, llena de productos propios del lugar, y finalmente en el fondo de la obra se realizó una técnica experimental de textura óptico, para familiarizar al espectador con el contexto visual en que se desarrolla el personaje central. (véase Figura 5):

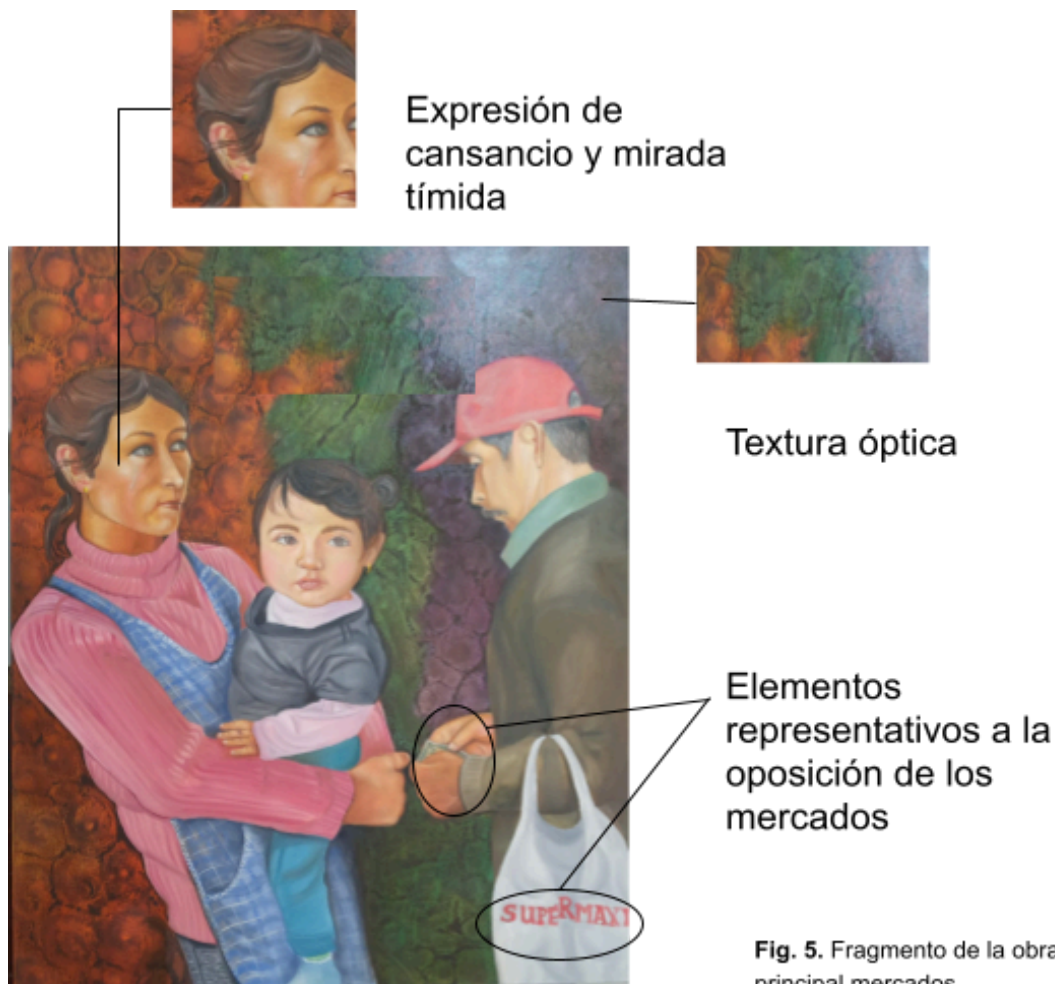


Fig. 5. Fragmento de la obra principal mercados
(Autoría propia)
Autora: Erika Gonzalez

Proceso Creativo

La obra pictórica, fue realizada a partir del proceso etnográfico, registrada a través de fotografías de la persona entrevistada, para posteriormente seguir un proceso de elaboración a través de la técnica mixta que consta de pintar con acrílicos y óleos, el primer procedimiento sería abocetar en un lienzo, para poder manchar de pintura y finalmente dar detalles y acabados a las pinturas (Véase Figura 6)



Fig.6. Proceso de la obra mercados
(Autoría propia)

Composición pictórica

En el componente visual, la obra está acompañada de seis lienzos elaborados con la técnica de óleo sobre lienzo con dimensiones de 21cm x 29,7 cm contiene naturaleza muerta y elementos representativos de la persona retratada, tal y como se describen a continuación:

La disposición será con los seis lienzos para que no haya un desbalance de cómo estará distribuida. Al lado derecho de la obra principal encontraremos el resto de imágenes de manera vertical, en la que no se ha determinado un orden en específico, dejando que el espectador tenga libre interpretación, y en el momento del montaje se decidirá. (véase Figura 7):

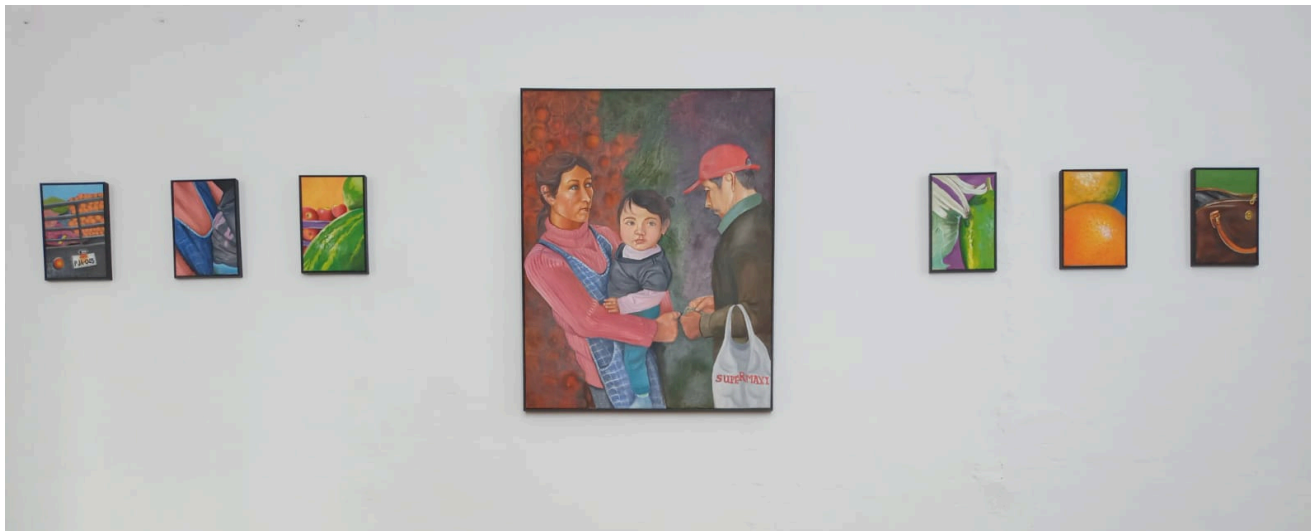
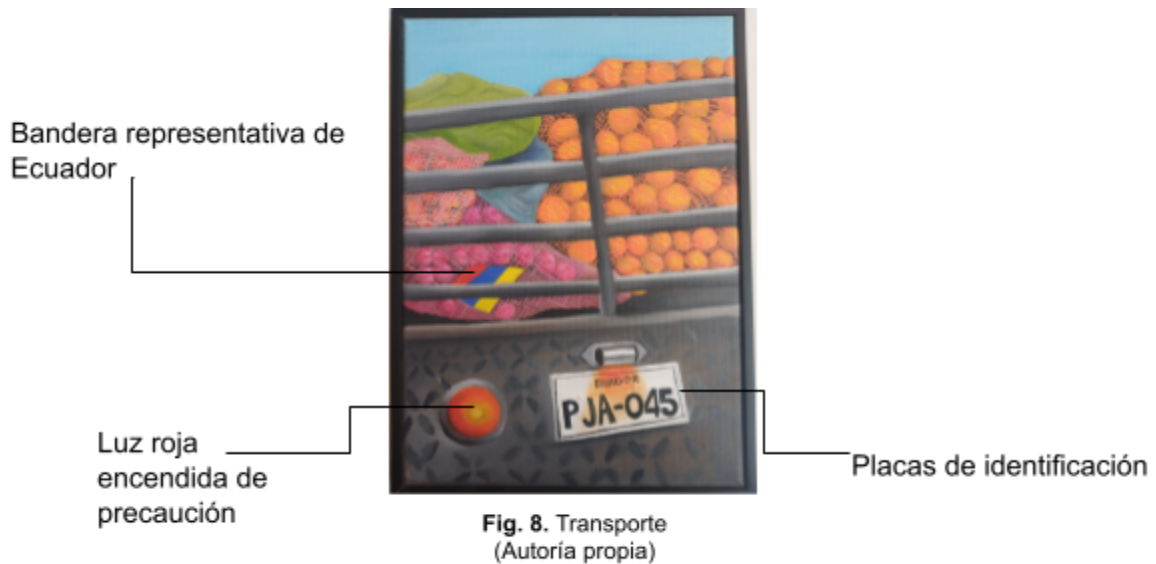


Fig.7. *Composición pictórica*

(Autoría propia)

Fragmento de la camioneta, que se acostumbra a contratar para transportar la mercadería agrícola de los comerciantes, desde la Feria Libre hacia el resto de los mercados de Cuenca, ya que es considerado como un lugar mayorista. En la composición de esta obra existe una línea que divide parte de la cajuela de la camioneta al lado izquierdo y derecho, se encuentra montículos de frutas y verduras; al lado izquierdo se puede notar a un costado, uno de los quintales de cebolla, que contiene una bandera representativa de Ecuador y la identificación de las placas del Pichincha (PJA-045), lugar característico de donde provienen ciertos productos de la zona, también se puede apreciar encima fundas llenas de productos, y finalmente al lado derecho hay un quintal de naranjas. La camioneta está con las luces rojas encendidas de precaución. (véase Figura 8):



El bolso contemporáneo, que habitualmente es usado para viajes, en estas circunstancias se le asignado para otras funcionalidades como pañalera que lleva la ropa del bebé y también la comerciante le utiliza para guardar el dinero que obtiene trabajando, durante el día de las ventas realizadas. El color del bolso es de siena tostada, en su interior se puede notar que el cierre está a medio cerrar, también tiene el sello de la identificación de la marca. A partir del uso de este elemento hacemos alusión, que en épocas anteriores se usaban pañaleras de tonalidades de acuerdo al género del bebe, siendo así de color rosa o celeste eran representativos, en su fondo mantiene de color verde, ya que contrasta con el resto de elementos compositivos. (véase Figura 9):

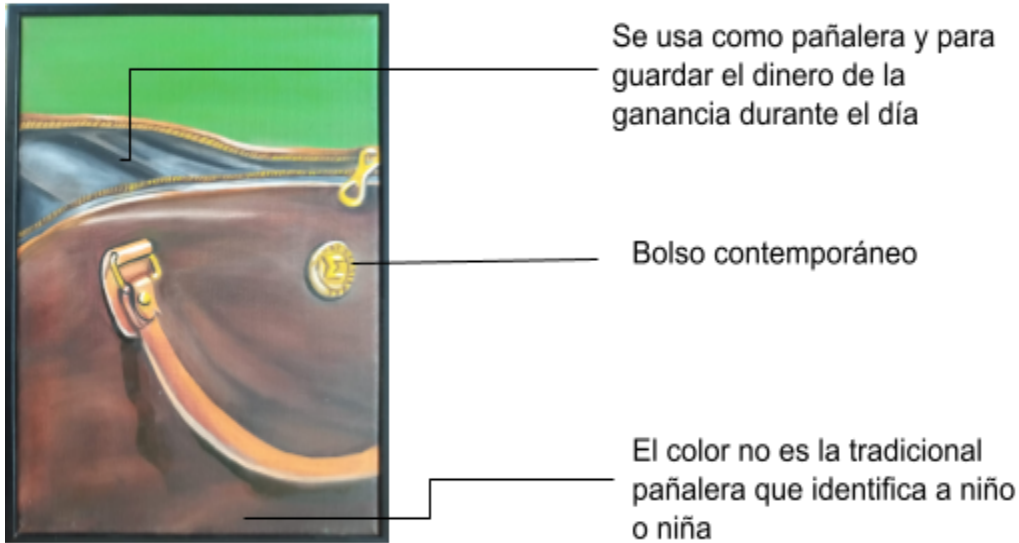


Fig. 9. Bolso
(Autoría propia)

En este espacio voy a representar elementos de la naturaleza muerta o llamados bodegones, en la que se muestra un fragmento recortado de dos mandarinas, una encima de la otra, se puede apreciar la textura de la corteza, la una está en un estado de madurez, mientras que la otra se mantiene verde y para el fondo se optado el color cian para contrarrestar con los elementos. (véase Figura 10):

En este apartado tenemos el fragmento recortado de una joven madre con bebé en brazos, en el que se aprecia la vestimenta que porta los personajes, pero no se muestra los rostros, la joven viste de un buzo rosa y contiene un delantal de tonalidades azuladas con líneas

entrecruzadas y su bebe está puesta una camiseta gris y en su interior posee un buzo de color rosado delicado y finalmente porta un pantalón de tonalidad cian. (véase Figura 11)

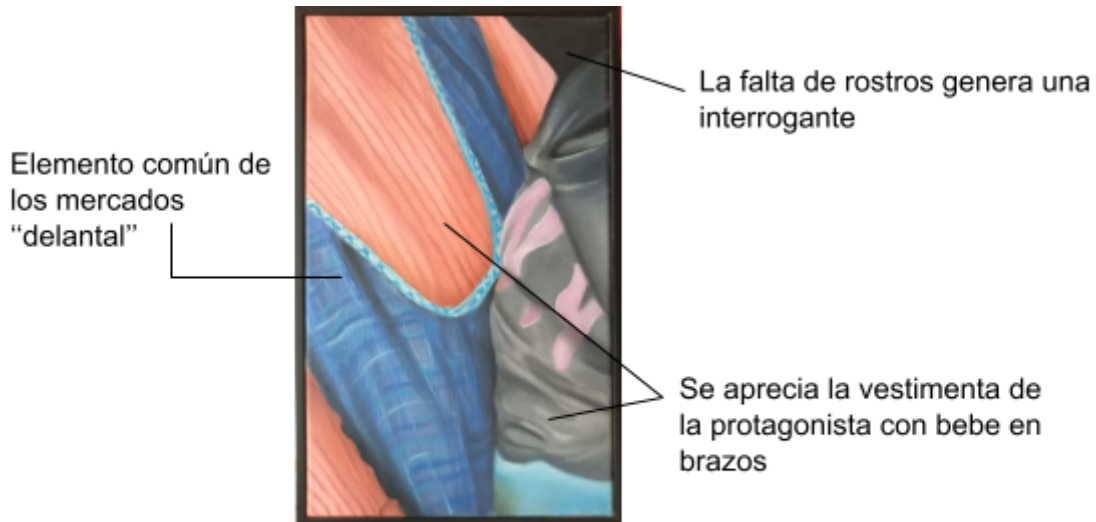


Fig. 11. Fragmento de una joven madre
(Autoría propia)

En este espacio voy a representar hortalizas y verduras de tonalidades verdes, que contrarrestan con el fondo violeta, aquí se puede apreciar en concreto tres tipos de elementos que están fragmentadas y recortadas con la intención de generar al espectador una interrogativa, en la parte superior derecha encontramos varios tallos del apio con sus raíces, debajo se encuentra una lechuga y finalmente al otro lado encontramos una calabaza alargada de manera ovalada, que tiene varias tonalidades de verdes, en esta composición se puede apreciar el claroscuro de los elementos. (véase Figura 12):

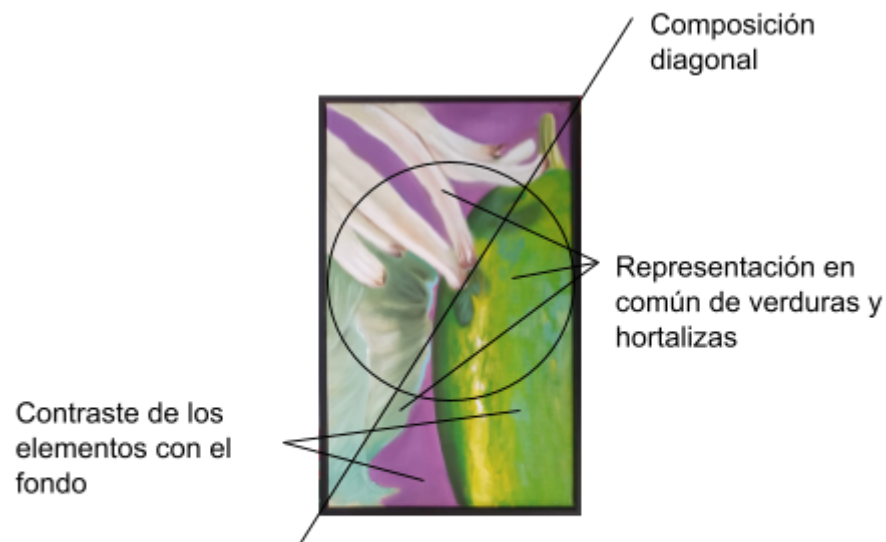


Fig. 12: Sección de verduras y hortalizas
(Autoría propia)

Finalmente se va a representar otro fragmento de naturaleza muerta, su composición está en diagonal, en la imagen se aprecian sandías fragmentadas, una de ellas está cruzada y la otra está encima, en la parte superior del lado derecho están ubicadas manzanas sobre las clásicas cubetas que encontramos en los mercados, el fondo es de color amarillo. (véase Figura 13):

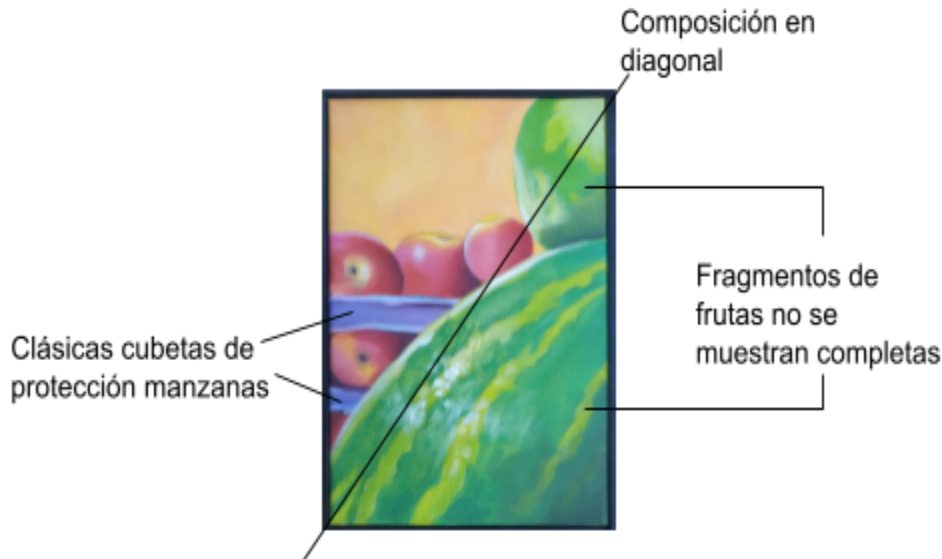


Fig. 13. Sección de frutas
(Autoría propia)

Componente Instalativo

La disposición de los elementos para la construcción de la instalación, consta de colocar canastos con frutas que contengan frases concienciadas como “ Hoy no fío, mañana sí, no regatees, bueno, bonito y barato”, en donde el espectador podrá disponer de uno de los elementos frutales que conforma la obra, con aquella frase quiero generar concientización pagando lo justo de los costos establecidos por las vendedoras, las canastas de frutas que estarán ubicadas sobre una pequeña escalerilla de madera con dos peldaños, y sobre una caja de madera grande estará ubicada la balanza que es común para el uso de los mercado, para tener un aspecto propio del lugar, se ha tenido en cuenta que probablemente la instalación sólo permanezca durante la inauguración de la exposición siendo así que la obra se vuelve efímera y queda solamente como un recuerdo. También se escogerá las tonalidades de las frutas que acompañarán a la obra principal teniendo en cuenta el fondo.

Componente sonoro

Los audios están dispuestos a partir de un parlante pequeño que contiene una memory flash, en donde están guardados y editados las grabaciones que estarán entremezcladas entre sí, volviéndose uno solo, las grabaciones que fueron realizadas a partir de una entrevista y también del fondo de mercado, y finalmente se ha escogido el mecanismo ya que dispongo de la sala expositiva individual y no tendré posibles malinterpretaciones con otras obras y como parte de la constancia de estos audios, se entregará las grabaciones originales en dos CD, cada uno con su propio audio y este será entregado a los miembros de la universidad.

Experiencia estética

La obra propicia una experiencia estética inmersiva, ya que las frutas tienen una esencia de ciertas fragancias, que invita al espectador a insertándose en el espacio físico, interactuando con los objetos, y también se reproduce el sonido del ambiente ensordecedor de los mercados y lleva por unos instantes a sentirse dentro del mismo.

Conclusiones

La investigación fue realizada a partir del contexto cuencano de manera in situ, se ha podido apreciar más de cerca el desamparo a los pequeños productores, según las entrevistas realizadas a los coordinadores encargados de los mercados 10 de agosto, 27 de febrero y 12 de abril, han mencionado que el GAD Municipal acostumbra a cobrar un precio accesible para obtener el permiso de los puestos/giros para lo que deben cumplir con ciertos requisitos.

A partir de este proyecto, pretendo generar conciencia y educar a las personas para que al momento de comprar, no regateen los precios que establecen los comerciantes, en su lugar deberían cuestionarse, sobre el esfuerzo que realizan diariamente las personas del campo para salir a la ciudad a vender sus productos, ya que son el sustento para las familias de la ciudad, porque cumplen con el rol de satisfacer las necesidades del consumidor y a diferencia de los grandes centros comerciales industrializados, no permiten que progresen los pequeños negocios del entorno, por su alta demanda de marketing y publicidad.

El componente principal de la obra instalativa es una representación pictórica de una joven madre soltera, quien, con bebé en brazos, debe atender a los clientes. El ambiente se complementa con a través de los objetos y sonidos ensordecedores de los mercados, la obra se solventa por la conformación de frases concientizadoras, que promueven a los espectadores para un cambio de actitudes, ante aquellos comportamientos de pedir (la yapa) en los mercados y a través de las frases como: Bueno, bonito y barato, hoy no fío mañana sí, busco la empatía y solidaridad para la transformación de nuestros pueblos.

La obra está realizada a través de la técnica mixta, generando al espectador ciertas sensaciones a los estímulos, ya que usó un elemento estético inmersivo que se promueve de la fragancia de las frutas, el sonido.

Referencias

- Berrazueta, H. P. (2011, octubre 11). Ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. *Registro Oficial Suplemento*, (Art.5), pág. 5.
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org7.pdf
- Blanco, M., Ganduglia, F., & Rodríguez, D. (2018). Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). *El mercado y la comercialización (las pérdidas y desperdicios de alimentos)*, pág.38.
<https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/7088/BVE18040224e.pdf?sequence=1>
- Cobb, B. (2021, octubre 9). *El mercado de verduras*. YouTube. Retrieved diciembre 28, 2023, from <https://kuadros.com/es-ec/products/el-mercado-de-verduras-joachim-beuckelaer>
- González Peralta, D. E., & Guachún Brito, S. V. (2023, noviembre 22). Espacio público y vendedores ambulantes. Casa de estudio: Centro histórico de la ciudad de Cuenca - Ecuador. *La lucha por la apropiación del espacio público desde una organización de comerciantes informales en el Sector 9 de octubre de la ciudad de Cuenca -Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Sociólogo*, pág. 13.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/43437/1/Trabajo-de-Titulaci%C3%B3n.pdf>
- Legido-García, M. V., (2016). Del bodegón a la basura. Representaciones de alimentos en la historia del arte desde la perspectiva de la fotografía contemporánea. *Arte, Individuo y Sociedad*, 28(3), 415-427.
- Loja Sarmiento, D. E. (2020) Comercio Informal, factores y política Feria Libre Cuencas para su sostenibilidad caso de estudio, ropa de mercado [Tesis Maestría en Administración de Empresas Universidad Politécnica Salesiano].
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/20015/1/UPS-CT009004.pdf>
- ONU. (2023, enero 21). *ONU 2030: Objetivos y desarrollo sostenible*, pág. 8, 12.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>
- Piedra Sarría, Y. L., Moya Padilla, N. E., & Martínez Pérez, Y. (2017, julio). Aportes de Néstor García Canclini a la problemática de la identidad cultural. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, pág. 1. <https://www.eumed.net/rev/caribe/2017/07/nestor-garcia-canclini.html>
<http://hdl.handle.net/20.500.11763/caribe1707nestor-garcia-canclini>
- Rendon, A. B. (2023, diciembre 29). Fotografía hecha a mano, procesos formativos para el rescate de la memoria social del Mercado 10 de Agosto [Proyecto de arte participativo

en el Mercado 10 de agosto, plantea un taller de fotografía]. In *Vamos al mercado*. Directora de *Vamos al mercado*. *Ausentes vamos al mercado* [Film]. <https://youtu.be/BF8plJkiFg4>

Salinas, B., & Espinosa, D. (2017, mayo 30). Fotorreportaje. *Pintores y escultores Lojanos*, Pag 5. <https://pintoresyescultoresloja.wordpress.com/2017/07/26/perfil/>