

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Potenciación simbólica en propuesta visual contemporánea para la igualdad de género y el empoderamiento social de la mujer Shuar

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

Autor:

Luis Alberto Choco Leon

Director:

Ángel Gustavo Novillo Mora

ORCID: 0000-0003-0644-9688

Cuenca, Ecuador

2024-03-11

Resumen

En los actuales procesos de igualdad de género y de empoderamiento femenino internacionales, los grupos étnicos y culturales menos representados y con asientos o focos de resistencia, pueden resultar los de más lento avance. En este contexto, nos propusimos contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres Shuar, a través de una serie pictórica contemporánea profundamente simbólica, en formato de un tríptico, como contribución a un camino en que ya reconocemos algunos avances en Ecuador. Nuestra obra guía al espectador a través de un viaje simbólico que representa tres momentos del desafío y la resiliencia que enfrentan las mujeres Shuar. Primero la confrontación con los estereotipos de género arraigados, poco favorables a la comunidad. Luego la lucha que representa la resiliencia y la búsqueda de la equidad. Finalmente, el renacimiento, que representa la noción de superación, triunfo y felicidad que se logra a través del empoderamiento. La obra fue posible tras una investigación en que prima la experiencia etnográfica del propio artista, quien buscó y seleccionó las herramientas encaminadas a la comprensión y tratamiento del problema en acrílico sobre lienzo. La experiencia resultante trasciende la mera expresión artística, en busca de constituirse también en un instrumento de cambio social. Pretende contribuir a actualizar formas de pensamiento a tono con los avances sociales del país, promover la solidaridad con la mujer y su dignificación en el seno de su propia comunidad.

Palabras clave: artes visuales, investigación-creación, empoderamiento femenino, igualdad de género, arte contemporáneo

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 the current processes of international gender equality and women's empowerment, the ethnic and cultural groups that are less represented and with seats or pockets of resistance, may be the slowest to advance. In this context, we proposed to contribute to gender equality and social empowerment of Shuar women, through a deeply symbolic contemporary pictorial series, in the format of a triptych, as a contribution to a path in which we already recognize some progress in Ecuador. Our work guides the viewer through a symbolic journey that represents three moments of challenge and resilience faced by Shuar women. First the confrontation with ingrained gender stereotypes, unfavorable to the community. Then the struggle that represents resilience and the search for equity. Finally, the rebirth, which represents the notion of overcoming, triumph and happiness achieved through empowerment. The work was possible after an investigation in which the ethnographic experience of the artist himself prevails, who searched for and selected the tools aimed at understanding and treating the problem in acrylic on canvas. The resulting experience transcends mere artistic expression, seeking also to become an instrument of social change. It aims to contribute to update ways of thinking in tune with the social advances of the country, to promote solidarity with women and their dignity in the world of work.

Keywords: visual arts, research-creation, female empowerment, gender equality, contemporary art

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

Dedicatoria	6
Agradecimiento	7
Introducción	8
Justificación	9
Objetivo general	10
Objetivos específicos	10
Metodología	10
Resultados esperados	10
Desarrollo	12
Fundamentos, teóricos, metodológicos y expresivos para la producción artística ...	12
Presentación y sustentación del logro creativo mediante exégesis analítica	18
Conclusión	25
Referencias	26
Anexos	28

Índice de figuras

Figura 1: Resiliencia	18
Figura 2: Confrontación	19
Figura 3: Lucha	20
Figura 4: Renacer	21

Dedicatoria

A mis padres Manuel y Amada, de igual manera a mis hermanos y cuñada quienes han sido mi fuente inagotable de apoyo y amor incondicional a lo largo de este arduo viaje académico. Su constante aliento y sacrificios han sido la inspiración que necesitaba para llegar hasta este momento.

A mis amigos y seres queridos, quienes han compartido este camino conmigo, brindándome su comprensión y ánimo en cada etapa de mi crecimiento.

A mi pareja, por estar conmigo desde el inicio hasta el final, ser un apoyo incondicional durante todo este proceso, te amo.

Agradecimiento

A la comunidad Shuar de Bomboiza, especialmente a la organización UNSA, por la apertura para la investigación previa para mi trabajo de titulación.

A mis profesores y tutor, por su valiosa orientación y enseñanzas que han contribuido significativamente a mi formación académica.

Finalmente, a todos aquellos que, de una forma u otra, han sido parte de este logro, les dedico con gratitud esta tesis.

Introducción

Históricamente, las mujeres de la cultura Shuar (Ecuador) han sido valoradas por su importante papel en la producción económica y social en su comunidad. En la actualidad, existen desafíos significativos en cuanto a derechos de género e igualdad. Al respecto existe literatura especializada; han abordado el tema León (1997) y, más recientemente, Calero y Mendoza (2019). Esta última refiere que “las mujeres en la Amazonía ecuatoriana enfrentan un conjunto de barreras para su empoderamiento físico, que afectan sus vidas y limitan las oportunidades que tienen para ejercer plenamente sus derechos” (Calero y Mendoza, 2019, pág. 64).

León (1997) ha examinado la situación de las mujeres Shuar y destaca la importancia de su participación en la economía y la toma de decisiones dentro de su comunidad. Sin embargo, también señala que existen desigualdades de género arraigadas que limitan su empoderamiento y restringen su acceso a recursos y oportunidades.

En el caso específico de las mujeres Shuar, el empoderamiento físico implica superar las barreras que limitan su participación en la toma de decisiones, el acceso a recursos y oportunidades económicas, la educación, la salud y el ejercicio pleno de sus derechos reproductivos. También puede implicar desafiar las normas y roles de género tradicionales que pueden restringir su autonomía y libertad.

La búsqueda del empoderamiento de la mujer resulta un proceso en el que se desafían situaciones de poder y la igualdad no es posible sin una redistribución de la misma entre naciones, clases, razas, géneros o individuos (véase Batliwala, 1997, pág. 189).

El presente trabajo de titulación aborda a través de las artes visuales la desigualdad, la valoración social de género y la importancia de la participación activa de las mujeres Shuar en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos.

A tal efecto, se formula el problema de investigación-creación siguiente: ¿Cómo contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres de la cultura Shuar, mediante su potenciación ideológica en una propuesta contemporánea fuertemente simbólica en artes visuales?

Sobre el ámbito específico de empoderamiento e igualdad de género de las mujeres Shuar mediante el arte, se han encontrado trabajos similares de titulación y proyectos como antecedentes en diferentes áreas artísticas, una de esas “El uso de la representación gráfica como medio de difusión de personajes femeninas de la cultura nacional que impacta en la construcción de género de niñas y adolescentes” (véase en Calderón Flores, 2017) en donde busca promover los éxitos de este grupo, los cuales a menudo se subestiman, con el objetivo de crear nuevas fuentes de inspiración y modelos a seguir para las niñas que tienen un futuro lleno de posibilidades.

Como también “Ensamble de saberes indígenas de las mujeres Kichwas” (véase en Ramos Bayas, Erick Eduardo, 2019) el cual muestra la realización de un documental etnográfico acerca de los saberes y las percepciones de los indígenas de esa comunidad, con el objetivo de conservar sus raíces y su gente.

Y también “Ilustración feministas: desobediencias creativas” (véase en Angie Vanessita, H. de V, et al; 2022) la cual destaca la relevancia de la aplicación de la ilustración y su vínculo con el movimiento activista feminista.

Justificación

Entre las diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas, la pintura es una de las formas de expresión artística que ha evolucionado a lo largo del tiempo y continúa siendo relevante en el contexto contemporáneo, por ello al analizar el proceso de creación de las obras pictóricas, se pueden observar las técnicas utilizadas, las estructuras compositivas y la estética particular de cada artista, de lo que él pretende transmitir con sus trabajos. La difusión global de la pintura ha permitido llevar consigo una parte de conocimiento de cada país a distintos rincones del mundo.

En el caso de Ecuador, hay una importancia en el ámbito artístico ya que existen diferentes identidades o proyectos enfocados netamente a la pintura, lo cual presenta una oportunidad para aprovechar la difusión y el manejo de la información relacionada la igualdad de género y empoderamiento de la cultura Shuar. Esto puede abrir nuevas técnicas, enfoques conceptuales y temáticas que los artistas están utilizando en la actualidad.

En relación a esto existe revistas como “Prácticas Artísticas como Herramientas de Empoderamiento en Colectivos Sociales Vulnerables” (2022) la cual nos explica que el arte, por su propia naturaleza, es una herramienta de transformación cultural que puede beneficiar de múltiples maneras a todos los colectivos sociales.

En Latinoamérica hay varios artistas que se han destacado por abordar temas relacionados con la búsqueda de la valorización y empoderamiento tanto culturales como personales entre ellos esta, Frida Kahlo quien exploraba su identidad mexicana y por otra parte su herencia indígena en sus trabajos, en donde pretendía transmitir mediante su pintura mensajes de empoderamiento y respeto por la diversidad cultural.

A su vez Faith Ringgold, artista estadounidense que emplea la pintura y el arte textil como medios para examinar la identidad afroamericana y tratar temas de discriminación racial y apreciación cultural. Sus obras, que son narrativas y llenas de colores, capturan la historia y las luchas de la comunidad afroamericana.

Objetivo general

Contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres de la cultura Shuar, mediante su potenciación ideológica en una propuesta contemporánea fuertemente simbólica en artes visuales.

Objetivos específicos

- 1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos basados en la realidad cultural Shuar, con vistas a la potenciación ideológica de la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres de dicha cultura.
- 2) Arribar, mediante la experimentación creativa y los supuestos teóricos, metodológicos y expresivos antes construidos, a una propuesta contemporánea en artes visuales fuertemente simbólica.
- 3) Sustentar el logro creativo, a través de la exégesis analítica.

Metodología

Este trabajo se desarrollará metodológicamente, mediante la investigación para la creación (Moya, 2021, pág. 17), incluyendo dos fases. Primero, la fase investigativa en el paradigma cualitativo, como la etnografía y la autoetnografía, las cuales permiten la comprensión de los contextos y procesos socioculturales que forman parte de la experiencia humana dentro de la cultura Shuar (véase Escudero y Cortez, 2014). Segundo, la fase creativa que consta de la producción de una obra concienciadora con enfoque educativo utilizando la pintura narrativa, con elementos contemporáneos desde las técnicas y materiales creativos, en una serie pictórica de tres piezas de 1 m x 1,20 m. Como referencia se utilizará la fotografía y elementos de la cultura para realizar la composición de cada pintura de carácter simbólico. De esta manera, permitirá fundamentar y argumentar esta propuesta artística.

Con lo mencionado anteriormente el presente trabajo se realizará dentro de la provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza en la parroquia Shuar de Bomboiza, dentro de la cual soy oriundo.

Resultados esperados

Se espera obtener, en teoría, un enfoque sistemático que enriquecerá la investigación en torno a la igualdad y el empoderamiento social de las mujeres de la cultura Shuar. Además, como resultado práctico, se espera crear una serie pictórica que permita realzar la importancia y el valor de la mujer Shuar en la sociedad, pero con una apariencia contemporánea dentro de su marco y materialidad tradicionales.

Los resultados obtenidos 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 para la producción artística

Desde el punto de vista teórico, la igualdad de género se ha convertido en un concepto fundamental en el ámbito de los derechos humanos y la justicia social. Históricamente, las mujeres han enfrentado desigualdades y discriminación en muchas sociedades alrededor del mundo. La lucha por la igualdad de género ha sido un proceso gradual y ha involucrado diversos movimientos y cambios sociales en distintas épocas.

Uno de los documentos más importantes que promueve la igualdad de género es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Esta convención es considerada un hito en los esfuerzos internacionales para promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

En las últimas décadas, se han realizado esfuerzos significativos para fomentar la igualdad de género en áreas como la educación, el empleo, la política y la participación social. Se han aplicado políticas y legislaciones para enfrentar la discriminación de género y asegurar que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y el empleo. Además, se han llevado a cabo campañas de sensibilización para abordar los arraigados estereotipos de género presentes en la sociedad. Cabe destacar que la igualdad de género no solo beneficia a las mujeres, sino que es fundamental para el bienestar y progreso de toda la sociedad, con impactos positivos en la salud, la educación, la economía y el desarrollo social tanto a nivel comunitario como nacional.

En este contexto la igualdad es un derecho humano y será posible una vez que se erradique la discriminación hacia la mujer, donde no se propone ser iguales hombres y mujeres, sino garantizar la igualdad a favor y el ejercicio de los derechos de ambos, es decir que en nuestra sociedad exista igualdad de trato, igualdad en el acceso a las capacidades y los resultados iguales (véase ONU mujeres, 2015, pág. 7)

A pesar de los avances significativos, todavía existen desafíos persistentes en la lucha por la igualdad de género. La discriminación y la violencia de género continúan siendo problemas graves en muchos lugares. La brecha salarial entre hombres y mujeres, así como la subrepresentación de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, también son cuestiones que requieren una atención constante. “La globalización ha traído consigo un aumento en las desigualdades sociales y económicas que afecta de manera diferencial a las mujeres, especialmente a las que viven en los países más pobres” (Pérez y Romo, 2012, pág. 23).

La presente situación ínsita a un profundo análisis sobre la imperativa tarea de abordar la desigualdad de género con un enfoque integral y sistemático. Al analizar esta problemática,

emerge una ineludible necesidad de cuestionar y transformar los arraigados estereotipos de género que han dañado las estructuras sociales. Promover la igualdad de oportunidades y derechos constituye un pilar primordial en esta sea más inclusiva para todos, de tal manera que se forme una sociedad más equitativa y comprensiva, trascendiendo las barreras establecidas y acogiendo a todos sus miembros sin distinción.

Por otra parte, el empoderamiento abarca un abanico de dimensiones fundamentales que tienen como objetivo fortalecer a individuos y grupos que han sido históricamente marginados o privados de sus derechos y oportunidades. En su esencia, el empoderamiento se configura como un proceso dinámico y transformador que busca dotar a las personas de las herramientas necesarias para ejercer un mayor control sobre sus propias vidas y circunstancias.

Para S. Batliwala empoderamiento es “el control sobre los bienes materiales, los recursos intelectuales y la ideología”

En este contexto, el empoderamiento social es entendido como la adquisición de conocimientos y habilidades que permiten a los individuos desenvolverse de manera efectiva en distintos ámbitos de la vida. Esta capacitación no se limita únicamente a la esfera educativa formal, sino que abarca también la formación en competencias prácticas y habilidades sociales que contribuyan al desarrollo integral de las personas. Mediante la adquisición de estas destrezas, las personas pueden aumentar su autoconfianza y autoeficacia, lo que a su vez influye en su capacidad para tomar decisiones informadas y asumir un rol activo en la sociedad.

El empoderamiento, como proceso de transformación social, va más allá de simplemente otorgar el derecho de participación en elecciones políticas, como plantea el liberalismo. De hecho, implica una perspectiva mucho más amplia y abarcativa que involucra la inclusión y representación activa de los grupos marginados en los espacios de toma de decisiones, donde puedan abogar por sus derechos y perspectivas únicas. Un aspecto destacable es la participación de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos, quienes históricamente han enfrentado múltiples barreras en su búsqueda de igualdad y reconocimiento. (véase Calderón, 2007, pág. 135)

El empoderamiento, desde esta óptica, se convierte en una herramienta poderosa para desafiar y cuestionar las normas y estructuras de poder establecidas, al tiempo que moviliza a la sociedad hacia una acción transformadora. Al permitir que los grupos marginados participen de manera activa en la toma de decisiones, se favorece la implementación de políticas públicas que reflejen las necesidades y aspiraciones de estos sectores, abriendo paso a una mayor equidad y justicia social.

El enfoque central de este análisis recae en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres pertenecientes a la comunidad Shuar, perspectiva que se basa en una visión autoetnográfica y en investigaciones previas. En este sentido, se vuelve crucial reconocer que la desigualdad de género no es ajena a las mujeres que forman parte de grupos étnicos en la región amazónica, pues enfrentan desafíos adicionales derivados de su condición social y cultural.

“No se debe olvidar también que una de las expresiones de desigualdad en desmedro de grupos étnico-raciales es la elevada mortalidad materna que afecta a mujeres sobre todo indígenas y la línea de base, señala en la Amazonía una tasa superior a la nacional” (Calero y Mendoza, 2019, pág. 64)

Dentro de esta cultura, se ha observado una marcada diferenciación de roles de género, donde las mujeres han sido tradicionalmente asignadas a tareas relacionadas con el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, mientras que los hombres han sido reconocidos como líderes y proveedores en la comunidad, desempeñando roles destacados en la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Esta distribución desigual de roles refleja la influencia de patrones de pensamiento patriarcales que han moldeado la percepción y jerarquía social en la comunidad.

En donde estos patrones patriarcales han perpetuado la idea de la superioridad masculina y la subordinación femenina, otorgando a los hombres un mayor poder y autoridad en detrimento de las mujeres. Las normas culturales que subyacen a estas percepciones de género pueden tener un impacto significativo en las oportunidades y el empoderamiento de las mujeres Shuar y de otras comunidades con estructuras similares, como lo menciona Montalvo Natalia “Las mujeres amazónicas enfrentan un conjunto de barreras para su empoderamiento físico que afectan sus vidas y limita las oportunidades que tienen de ejercer sus derechos” (2019, pág. 14).

También existen otros factores que de cierta forma se ha podido observar que han contribuido a la desigualdad de género que enfrentan las mujeres de la cultura Shuar. Entre ellos, restringir las oportunidades educativas y laborales para las mujeres, limitando su acceso a recursos y la toma de decisiones autónomas en diversos ámbitos de la vida. Además, puede llevar a la invisibilización y subvaloración de sus habilidades y conocimientos, lo que socava su contribución activa a la preservación y enriquecimiento de la cultura y la comunidad en su conjunto.

A pesar de estos desafíos, es alentador destacar que en los últimos años ha habido avances significativos hacia la igualdad de género para las mujeres Shuar. La creciente concienciación sobre la importancia de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres ha impulsado cambios en las dinámicas culturales y sociales de la comunidad. La participación

activa de mujeres líderes y defensoras de derechos ha sido fundamental en la promoción de una mayor igualdad de oportunidades y en la eliminación de barreras discriminatorias. Estos avances hacia la igualdad de género han generado un ambiente propicio para que las mujeres puedan aspirar a roles de liderazgo y toma de decisiones dentro de la comunidad, desafiando así las estructuras tradicionales de poder y promoviendo una mayor participación y representación femenina.

Podemos decir que igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres Shuar desempeñan un papel fundamental en el progreso hacia una sociedad más igualitaria. Esta transformación se evidencia claramente cuando se garantizan a las mujeres las mismas oportunidades y derechos que los hombres, abarcando aspectos cruciales como el acceso a una educación equitativa y las oportunidades laborales justas. Cuando se logra esta equidad, se promueve una sociedad más inclusiva y próspera en la que todas las personas tienen la posibilidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir de manera significativa al bienestar colectivo. Esto mayoritariamente en las mujeres de la parroquia Shuar de Bomboiza, perteneciente a la ciudad de Gualaquiza dentro de la provincia de Morona Santiago que reside a diferentes grupos étnicos y es la provincia con los mayores porcentajes de mujeres que experimentan violencia de género (véase Calero y Mendoza, 2019, pág. 53)

Este asunto ha recibido una atención limitada hasta el momento, dado que se reconoce que el acceso a estas comunidades étnicas se dificulta debido a cuestiones de viabilidad y transporte para llegar a áreas remotas. Como resultado, estos temas a menudo quedan relegados y, en general, son las mismas mujeres quienes se agrupan y luchan activamente para hacer oír sus voces. Es decir, enfrentan dificultades para ser escuchadas y, por tanto, encuentran en la unión y la formación de grupos de defensa una manera de abordar sus inquietudes y avanzar hacia una mayor igualdad y empoderamiento.

Es fundamental que estos grupos de mujeres obtengan una mayor visibilidad, ya que esto brindará la oportunidad de que cada una de ellas inspire a otras a buscar un mayor empoderamiento. Al ser más visibles, estas mujeres pueden convertirse en modelos a seguir para otras integrantes de la comunidad, fomentando un sentimiento de orgullo por su cultura y permitiéndoles superar el temor a ser discriminadas por la sociedad.

Desde un enfoque morfológico-metodológico, se busca potenciar simbólicamente la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres Shuar. Para ello, se utilizan herramientas como entrevistas, fotografías y una visión autoetnográfica, con el objetivo de obtener una comprensión profunda de su situación actual y perspectivas. A través de este enfoque participativo, se promueve un diálogo inclusivo y se busca identificar soluciones que permitan avanzar hacia una solución.

En base a lo mencionado, el inicio de este proceso implica una visita directa a la comunidad Shuar, donde se aplicarán herramientas como la fotografía y las entrevistas cualitativas para establecer un espacio seguro y propicio para llevarlas a cabo, estas entrevistas se realizarán en forma de diálogo, permitiendo que las participantes se expresen abiertamente y con libertad al responder diferentes preguntas, cabe mencionar en MÉTODOS Y TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA “La entrevista cualitativa es más íntima, manejable y abierta, se define como “una reunión para intercambiar información entre una persona el entrevistador y otra el entrevistado u otras entrevistados” (Hernández, 2010)

Mediante estas herramientas, se persigue que la información recopilada a través de esta aproximación permitirá que mi discurso sea fundamentado en experiencias reales y genuinas, lo que reforzará su impacto y eficacia en el objetivo de empoderamiento.

Basándonos en lo mencionado anteriormente, se espera que cada una de estas entrevistas y fotografías se convierta en una fuente rica de ideas y elementos que reflejen el valor y la importancia de la mujer Shuar. El bastidor de pintura se ha establecido como el enfoque principal para plasmar visualmente estas ideas de manera gráfica. La composición pictórica desempeñará un papel fundamental al permitir que los espectadores comprendan la intención y el mensaje que se busca transmitir, especialmente en relación con el espacio en el que se exhibirá.

Para materializar las ideas y elementos recopilados a partir de la información proporcionada por las mujeres de la comunidad Shuar, se empleará una técnica artística que es el dibujo. Esta elección se fundamenta en la versatilidad de la técnica, que permitirá generar diversos bocetos de experimentación y asegurarse de que cada aspecto relevante sea considerado y plasmado. El propósito es crear una obra pictórica profundamente simbólica, que refleje cómo el empoderamiento a menudo se vale de diferentes recursos para alcanzar su objetivo. Esta técnica artística se ajusta perfectamente al objetivo de mi proyecto, dado que trabajaré en una serie que explorará diversas facetas.

Además de la técnica de dibujo, se ha adoptado es la pintura, que se utilizará para plasmar las ideas definidas previamente en los bastidores. Como se mencionó anteriormente, se ha optado por crear una serie pictórica como el enfoque principal del proyecto artístico. Aunque esta técnica es efectiva para transmitir ideas, también posee un significado intrínseco para la obra, pues se sabe que “La pintura transmite sensaciones de gran intensidad y trascendencia, tal la propia realidad, independiente de ser una manifestación de comunicación e identificación de influencia social, económica y política” (Castañeda, 2021, pág. 9)

La obra en sí tiene como objetivo resaltar elementos que fortalezcan la igualdad de género y el empoderamiento social, poniendo en relieve el papel de la mujer Shuar y su valor en la sociedad. A través de esta expresión artística, se busca que el espectador capte y comprenda

el mensaje que se pretende transmitir, invitándolo a reflexionar sobre la importancia de reconocer y empoderar a las mujeres dentro de esta comunidad. La obra se convierte así en una poderosa herramienta de sensibilización y concienciación sobre la igualdad de género y la valoración de la mujer Shuar en el tejido social.

Desde lo expresivo-estético, la obra se categoriza dentro de la agencia estética, ya que se busca influir, transformar y generar impacto en la sociedad y en las personas, es el poder que tienen las expresiones artísticas y culturales para movilizar emociones, ideas y acciones, llevando a una reflexión y transformación de la realidad social.

“La agencia estética es pensada como elemento clave en la mediación de procesos de sinergia social para la producción y materialización de contenidos que emergen en el campo simbólico, expresados en la movilización de las subjetividades y las prácticas sociales” (Pérez, 2019, pág. 99)

Se pretende que este producto artístico no se limite a ser simplemente estéticamente atractivo, sino que funcione como un medio de identificación para mujeres pertenecientes a grupos étnicos y mujeres mestizas por igual. La serie de cuadros presentará la confrontación, lucha y renacer de las mujeres Shuar en su camino hacia la igualdad de género y el empoderamiento social. Con esta representación, se busca fortalecer tanto la cultura Shuar como la sociedad en general, buscando desafiar los estereotipos, utilizando el arte como una herramienta de cambio social, promoviendo la comprensión, la empatía, la valoración de las experiencias y contribuyendo así a la construcción de una sociedad más igualitaria y empoderada.

A continuación, se procederá a identificar y analizar las ideas fundamentales con el propósito de utilizarlas como base para la creación artística:

- a) Con el fin de obtener información relevante de las mujeres de la comunidad Shuar, es esencial emplear las herramientas mencionadas anteriormente para establecer un ambiente de diálogo seguro y abierto. Esto permitirá abordar las problemáticas que muchas de ellas han experimentado de primera mano. La información recopilada se convertirá en un componente esencial tanto en la composición como en el concepto de la obra artística.
- b) Para dar forma a este material recopilado, se ha optado por utilizar el dibujo como medio artístico. Esta elección nos permitirá explorar diversas opciones a través de diferentes bocetos e ideas, fortaleciendo así el mensaje que deseamos transmitir. Al enfocarnos en la claridad y comprensión del propósito de este producto artístico, buscamos que el espectador pueda conectarse con él de manera significativa, generando una variedad de emociones y reacciones en quienes lo observen.
- c) Además, se empleará otras técnicas que consiste en aguadas y veladuras, que será el medio para concretar el producto final. A través de estas técnicas, las ideas previamente

esbozadas con la ayuda del dibujo cobrarán vida y serán presentadas ante el espectador, en donde estas técnicas nos permitirán dar forma y color a nuestras ideas, brindando una experiencia visual completa y significativa para aquellos que contemplen la obra final.

d) Para la instalación, se pretende que el espacio se adapte al contexto de la obra, permitiéndonos reforzar aún más estos conceptos. La intención es crear una experiencia completa y enriquecedora para el espectador, utilizando el entorno para realzar, fortalecer el impacto visual y emocional.

Presentación y sustentación del logro creativo mediante exegesis analítica

Con respuesta a la problemática planteada en el apartado anteriormente, se presenta la siguiente obra Resiliencia (véase figura 1).

Figura 1: Resiliencia
(Choco, L. 2024)

La obra se desarrolló dentro del contexto de los actuales procesos internacionales de igualdad de género y empoderamiento femenino, en donde las comunidades étnicas y culturales menos representadas, enfrentan desafíos persistentes.

Bajo lo antes mencionado esta propuesta artística se enfoca en la contribución a la igualdad de género y al empoderamiento social de las mujeres Shuar. La elección de este enfoque surge de la necesidad de explorar y representar visualmente la confrontación, lucha y renacer de estas mujeres en su camino hacia la igualdad.

La pieza artística se revela como una expresión pictórica contemporánea sumamente simbólica, destacándose por su gran formato. Esta serie pictórica, compuesta por tres lienzos, adquiere la configuración de un tríptico, fundamentándose en una experiencia etnográfica rigurosa respaldada por entrevistas y fotografías (véase anexos). Estas investigaciones fueron llevadas a cabo en el mismo territorio, centrándose específicamente en mujeres pertenecientes a la Parroquia Shuar de Bomboiza, estos relatos, tanto verbales como visuales, sirvieron como base para la conceptualización y elaboración de la obra, garantizando una representación auténtica y respetuosa.

La obra guía al espectador a través de un viaje simbólico que representa tres momentos del desafío y la resiliencia que enfrentan las mujeres Shuar. El cuadro central la confrontación con los estereotipos de género arraigados, poco favorables a la comunidad, con una representación visual detallada (véase figura 2).

Figura 2: Confrontación
(Choco, L. 2024)

La protagonista, una mujer Shuar con su hijo, lactando con gestos de malestar e inconformidad. De manera significativa, la corona Shuar, conocida como tawasap, adorna su cabeza, este símbolo de poder y alta jerarquía en la cultura Shuar tradicionalmente está reservado a sabios, chamanes y guerreros, adquiriéndose por méritos, conocimientos y destrezas, atributos que históricamente han sido asociados exclusivamente a hombres. La inclusión de la corona no solo aporta un elemento de reflexión sobre la restricción cultural, sino que también sugiere una ausencia simbólica, subrayando las limitaciones impuestas a estas mujeres. La presencia del bebé en la composición agrega una carga emocional,

profundizando la conexión con la experiencia materna y resaltando las complejidades de desafiar las normas impuestas.

En el segundo cuadro de la composición, ubicado a la izquierda, propone una narrativa visual que se expande para encapsular el momento de lucha como manifestación de resiliencia y búsqueda de equidad (véase figura 3).

Figura 3: Lucha
(Choco, L. 2024)

En esta representación, se vislumbra un hombre y una mujer Shuar inmersos en labores cotidianas, específicamente en la actividad agrícola. La mujer, en una posición semi arrodillada, observa atentamente las acciones del hombre, mientras que sus manos se presentan fragmentadas en tres segmentos, cada uno con un significado simbólico. La primera mano sostiene una lanza, un símbolo tradicionalmente asociado al uso masculino para la caza, mientras que la segunda sostiene una planta, representativa de actividades agrícolas asociadas comúnmente con las mujeres, la tercera mano reposa sobre su rodilla, insinuando la diversidad de actividades que la mujer no solo podría realizar, sino que ya desempeña. Esta representación fragmentada de sus manos alude a la multiplicidad de roles que las mujeres Shuar podrían abordar, desafiando así las limitaciones tradicionales impuestas por roles de género.

Por otro lado, el hombre, arrodillado, se involucra en una actividad que aparentemente puede interpretarse como la cosecha, una labor que, en términos culturales, ha sido tradicionalmente asignada a las mujeres. La disposición de los personajes y las acciones desempeñadas por cada uno, transmite la idea de que tanto hombres como mujeres podrían intercambiar estas

actividades sin menoscabo¹ de sus identidades culturales. Se busca, en última instancia, transmitir la lucha que encarna la resiliencia y la búsqueda de equidad, al fomentar la comprensión y la igualdad de roles, la obra aboga por una reinterpretación de las ideologías arraigadas, abriendo un diálogo en torno a la igualdad de género y la flexibilidad en las funciones asignadas en las comunidades Shuar.

El último cuadro de la composición, situado a la derecha, encapsula el tercer y culminante momento que simboliza el renacer. Esta etapa representa la noción de superación, triunfo y felicidad alcanzados mediante el empoderamiento (véase figura 4).

Figura 4: Renacer
(Choco, L. 2024)

La escena, que refleja una simetría deliberada con la representación anterior, se desarrolla con una pareja Shuar inmersa en actividades cotidianas invertidas. El hombre, ahora de pie, orientado hacia el frente, presenta sus manos fragmentadas en tres partes. La primera mano sostiene una lanza, simbolizando la lucha y la caza, actividades tradicionalmente asociadas a la masculinidad, la segunda mano sostiene plantas, denotando el trabajo del chamán y su cuidado hacia sus seres, la tercera mano, por su parte, simboliza el cuidado y respeto que profesa hacia su compañera, todo esto aludiendo a la multiplicidad de roles y actividades que realiza.

En contraste, la mujer se encuentra arrodillada, sosteniendo un tazón conocido como pilche en el cual está sirviendo chicha, subrayando la importancia de su labor como proveedora de

¹ **Menoscabo:** Disminución o merma que experimenta la cualidad, el valor o la importancia de una cosa por la acción de otra. (Panhipánico)

alimento y cuidadora del hogar. Esta inversión de roles tradicionales enfatiza la idea de que el empoderamiento no solo permite a las mujeres Shuar participar en diversas actividades, sino que también fomenta la equidad en las responsabilidades domésticas. El renacimiento se manifiesta en esta representación, no solo como una victoria individual, sino como una transformación colectiva hacia una sociedad más igualitaria y empoderada.

La disposición de los personajes en segundo plano, representados en diversas posiciones y con rostros velados, confiere un matiz adicional a la obra, simbolizando su papel de testigos silenciosos y solidarios en las escenas previas. La inclusión de estos personajes en el fondo, dispuestos de manera estratégica, agrega complejidad a la narrativa visual, sugiriendo una participación colectiva en la experiencia representada. La diversidad de posiciones de los personajes en el fondo denota una multiplicidad de perspectivas y roles dentro de la comunidad Shuar, extendiendo la representación más allá de los protagonistas principales. La opacidad en los rostros de estos personajes secundarios refuerza su condición de observadores, permitiendo que el espectador proyecte sus propias interpretaciones y experiencias en lugar de limitar la narrativa a rostros individuales. Esta estrategia invita a una identificación más amplia y universal, trascendiendo las particularidades de los individuos representados. En este contexto, esta elección artística puede interpretarse como un intento de incorporar la experiencia colectiva de la comunidad Shuar, subrayando la importancia de la solidaridad y la participación conjunta en la lucha.

La obra se inscribe decididamente en el ámbito del arte actual, respondiendo a movimientos que buscan trascender las convenciones tradicionales y abordar temáticas de relevancia social y cultural. En este sentido, *Resiliencia* se conecta con la vitalidad y la expresividad del expresionismo contemporáneo, se destaca no solo por la representación meticulosa de momentos cruciales en la lucha y resiliencia de las mujeres Shuar, sino también por el ingenioso uso de técnicas mixtas que intensifican y enriquecen la expresión de la narrativa visual. La aplicación de técnicas como aguadas y veladuras despiertan sensaciones distintivas de inexistencia y ausencia, añadiendo capas conceptuales que se alinean con la temática central de la obra. Este uso deliberado de técnicas mixtas amplía las posibilidades expresivas del medio artístico, fomentando una experiencia sensorial más compleja y multidimensional para el espectador.

En el ámbito cromático, desempeña un papel fundamental en la construcción de significado en la obra. Los personajes principales, representados con una paleta de azules, evocan una presencia sólida y significativa en el lienzo. Contrastando con esta elección, la utilización de blancos y verdes en estos personajes sugiere una connotación de sacralidad, elevándolos a un estatus más allá de lo terrenal. Este empleo consciente del color refleja la riqueza simbólica de los personajes principales, transmitiendo no solo sus experiencias individuales, sino

también su importancia cultural y espiritual dentro de la comunidad Shuar. En contraposición, los personajes secundarios en el fondo se presentan con una paleta de colores ocres y azules verdosos. Este contraste cromático entre los planos principal y secundario no solo establece una jerarquía visual, sino que también permite que los personajes principales conserven su protagonismo sin perderse en el fondo. Este enfoque estético contribuye a la cohesión visual de la obra, reforzando la conexión entre los elementos narrativos y visuales.

La elección del formato tríptico, aunque evoque la tradición pictórica histórica, se adapta hábilmente a las necesidades narrativas modernas. La disposición simétrica de los lienzos, junto con la conexión secuencial entre ellos, refleja la influencia del simbolismo narrativo característico de los movimientos artísticos contemporáneos, además subraya la intrínseca interconexión de los momentos representados y su evolución progresiva hacia una narrativa de empoderamiento y superación arraigada en la cultura Shuar. En este contexto, la disposición equitativa de la estructura y elementos en los tres lienzos se erige como un dispositivo que genera una armonía visual discernible. Esta disposición simétrica implica una conexión significativa entre cada lienzo, destacando la relación y continuidad temática entre los tres momentos que retratan. Cada escena, meticulosamente elaborada, inmortaliza un momento crítico en la lucha y resiliencia de las mujeres Shuar, conformando así una secuencia visual que proyecta la progresión de su narrativa. Este enfoque resalta que los momentos plasmados en los lienzos no constituyen eventos aislados, sino que están hábilmente interconectados de manera secuencial para dar forma a una narrativa más abarcadora. Además, se podría argumentar que esta conexión secuencial refleja no solo una evolución individual, sino también cambios culturales más amplios en la comunidad Shuar, indicando una transformación sutil pero continua hacia la equidad y el empoderamiento de género en su contexto sociocultural.

La obra no solo surge de mi perspectiva como artista, sino también de mi experiencia inmersiva y como parte de la comunidad Shuar de Bomboiza. Durante mi tiempo allí, tuve el privilegio de sumergirme en la rica cultura y vida cotidiana de las mujeres Shuar, una experiencia que se convirtió en el motor impulsor de mi obra, como a su vez también el venir trabajando mi línea gráfica a partir de años atrás en donde en busco resaltar la belleza de la mujer Shuar, mediante el muralismo y diferentes técnicas digitales. Mis interacciones directas con las mujeres de la comunidad, las conversaciones compartidas y las observaciones detalladas han sido fundamentales para comprender la complejidad de sus vidas y las barreras que enfrentan. Estas experiencias han influido directamente en las elecciones artísticas que he hecho en *Resiliencia*. Por ejemplo, la representación de la confrontación con estereotipos de género arraigados se inspira en las conversaciones reveladoras que tuve sobre las restricciones culturales y las expectativas impuestas a estas mujeres. La lucha y la

búsqueda de equidad, capturadas en el segundo cuadro, reflejan las historias de resistencia y resiliencia que compartieron conmigo. La elección de representar fragmentos de manos sosteniendo distintos objetos simboliza la multiplicidad de roles y habilidades que estas mujeres desempeñan en su vida diaria, un descubrimiento que surgió directamente de mis interacciones y observaciones. La experiencia autoetnográfica también me llevó a explorar técnicas artísticas específicas que pudieran transmitir de manera efectiva la complejidad emocional y la riqueza simbólica de la cultura Shuar. La aplicación de capas translúcidas, la cuidadosa elección de colores y las texturas deliberadamente ásperas se han convertido en una manera de traducir visualmente las narrativas que escuché y presencié.

Esta obra trasciende el lienzo como una manifestación artística que va más allá de la mera representación visual. Se convierte en un medio que despierta conciencia, promueve la reflexión y abre un diálogo necesario sobre la igualdad de género y el empoderamiento social de las mujeres Shuar, contribuyendo activamente a la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Al explorar la complejidad de la experiencia femenina Shuar, *Resiliencia* no se limita a documentar la realidad, sino que utiliza técnicas artísticas específicas para desafiar las normas culturales impuestas. La elección de colores, la disposición simétrica de los lienzos y la representación simbólica de confrontación, lucha y el renacimiento son herramientas deliberadas que elevan la obra a un nivel más profundo de significado. Esta riqueza simbólica no solo transmite visualmente la experiencia de las mujeres Shuar, sino que también invita al espectador a explorar capas más profundas de comprensión y empatía. La obra se convierte en un medio de comunicación y reflexión al utilizar simbolismos visuales y narrativos. Cada elemento en la composición es cuidadosamente seleccionado para transmitir un mensaje más allá de lo evidente, fomentando una comprensión profunda y empática de la lucha de estas mujeres. Los simbolismos no solo se limitan a la representación visual, sino que se convierten en un lenguaje que comunica las complejidades y desafíos que enfrentan las mujeres Shuar en su búsqueda de igualdad.

Resiliencia establece un puente esencial entre el arte y la realidad, convirtiéndose en una ventana a las experiencias y aspiraciones de las mujeres Shuar. Al situarse en la vanguardia de las corrientes expresivas contemporáneas, la obra se convierte en un reflejo activo de la sociedad y, al mismo tiempo, desafía y transforma esa realidad. La construcción de un imaginario colectivo que aboga por la igualdad y el empoderamiento se logra a través de la capacidad única del arte para tocar las fibras emocionales y cognitivas del espectador.

Conclusiones

En conclusión, la obra *Resiliencia* representa el punto culminante de un viaje intrincado que buscó abordar de manera directa la problemática de la desigualdad de género y el empoderamiento femenino en la comunidad Shuar de Bomboiza. Desde la perspectiva de un observador participante, pude sumergirme en las experiencias cotidianas de las mujeres Shuar, capturando sus luchas, resiliencia y anhelos de cambio. La elección de técnicas artísticas meticulosas, como capas translúcidas, el uso del color y texturas evocativas, se convirtieron en el medio por el cual se narraron visualmente estas historias profundas y multifacéticas.

El método etnográfico no solo proporcionó una base sólida para la comprensión de la cultura Shuar, sino que también sirvió como inspiración y guía para las decisiones creativas dentro del proceso artístico. Cada pincelada, cada elección de color, lleva consigo el eco de las voces y experiencias compartidas durante mi inmersión en la comunidad. A través de esta simbiosis entre la investigación etnográfica y la expresión artística, *Resiliencia* no solo documenta una realidad, sino que también se convierte en una herramienta eficaz para el cambio social, fomentando la conciencia, el diálogo y, en última instancia, contribuyendo al objetivo general de promover la igualdad de género y el empoderamiento en la sociedad Shuar.

No obstante, cabe destacar que la obra trasciende la mera documentación para convertirse en un instrumento que propicia una experiencia estética profunda. El logro creativo se manifiesta en la cuidadosa selección de elementos visuales, simbolismos y técnicas que no solo capturan la realidad Shuar, sino que también invitan al espectador a reflexionar y empatizar con la lucha y resiliencia representadas.

Así, *Resiliencia* no solo se erige como una obra de arte, sino como un catalizador de experiencias estéticas y emocionales; la combinación única de elementos visuales y narrativos propicia un diálogo entre la obra y el espectador, permitiendo la construcción de significados individuales. En este sentido, el logro creativo se expresa no solo en la representación visual, sino en cómo la obra se convierte en un espejo para la conciencia, el diálogo y la transformación, destacando la conexión intrínseca entre la expresión artística y el cambio social.

Referencias

- Angie Vanessita, H. de V., Miel, S. O., & Miedo, N. y. C. (s/f). Ilustración feminista: desobediencias creativas.** Edu.ec. Recuperado el 20 de julio de 2023, de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8671/1/T3793-MGC-Carrillo-Ilustracion.pdf
- Batliwala, S. (1997). El concepto de empoderamiento.** En M. León, Poder y empoderamiento de las mujeres (págs. 188-191).
- Blanco, M. (2012). Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. Andamios. Revista de Investigación Social, 9(19). Recuperado el 30 de abril de 2023, de https://www.redalyc.org/pdf/628/62824428004.pdf
- Calderón Flores, C. (2017). El uso de la representación gráfica como medio de difusión de personajes femeninas de la cultura nacional que impacta en la construcción de género de niñas y adolescentes.** Universidad San Ignacio de Loyola.
- Calero Terán, P. & Mendoza Eskola, C. (2019). Barreras en el empoderamiento y autonomía física de las mujeres amazónicas.** En: Diagnóstico de la situación de las mujeres amazónicas (págs. 42-68). [s. l.]. Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible.
- CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODA DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER. Gob.ec. Recuperado el 20 de julio de 2023, de https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/06/CONVENCION-SOBRE-ELIMINACION-DE-TODA-DISCRIMINACION-CONTRA-LA-MUJER.pdf
- El arte de la pintura y las pandemias en la historia. Edu.cu. Recuperado el 20 de julio de 2023, de https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1983/194
- Escudero Sánchez, C., & Cortez Suárez, L. (2018). Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica (Primera ed.). Machala, Ecuador: UTMACH.

Recuperado el 05 de mayo de 2023, de
<http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/12501/1/Tecnicas-yMetodoscualitativosParaInvestigacionCientifica.pdf>

Figueras, E. (2022). *Prácticas Artísticas como Herramientas de Empoderamiento en Colectivos Sociales Vulnerables.*** Barcelona.

La igualdad de género. ONU MUJERES Gob.ec. Recuperado el 20 de julio de 2023, de <https://colectivajusticiamujer.org/wp-content/uploads/2021/01/foll-igualdadg-8pp-web-ok2.pdf>

Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Recuperado el 20 de julio de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000500455&script=sci_arttext&lng=pt#B2

Moya, M. (2021). *La investigación-creación en el arte y diseño.* Santa Clara, Cuba: Editorial Feijóo. Obtenido de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/36659/1/documento.pdf>

Pérez Villalobos, C. & Romo Avilés, N. (2012). El papel de la mujer y el género en los conflictos. En: *Igualdad y género. Conceptos básicos para su aplicación en el ámbito de la seguridad y defensa.* (págs.22-27). [s. l.]. Instituto Español de Estudios Estratégicos Centro Mixto Universidad de Granada.

Pérez-Wilke, I. (2019). La experiencia estética popular: elementos para la acción descolonial. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*,2, 98-115.

Ramos Bayas, Erick Eduardo. (2019). *Ensamble de saberes indígenas de las mujeres kichwas.* Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: Licenciado en Multimedia y Producción Audiovisual. Universidad Casa Grande Facultad de Comunicación, Guayaquil.

Anexos

Anexos: Registro audiovisual de las entrevistas a las mujeres y hombres pertenecientes a la organización UNSA. (2023). (Luis Choco)

