

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Propuesta sensibilizadora en artes visuales contemporáneas para el fortalecimiento de la integración social de personas con discapacidad

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

Autor:

Kerly Michelle Argudo Araujo

Director:

Juan Carlos Pañora Chacha

ORCID: 0009-0003-5320-1383

Cuenca, Ecuador

2024-03-06

Resumen

La discapacidad puede resultar una condición de vida limitante para el desempeño de actividades rutinarias; mucho más, si la sociedad no colabora y facilita la integración de los más afectados. Ante esta realidad, nos proponemos contribuir al fortalecimiento de la solidaridad humana para una mayor integración social de las personas con discapacidades, mediante una propuesta artística fuertemente sensibilizadora. Es así que *En(sueños)* se construye a partir de producciones visuales de discapacitados del Instituto San José de Calasanz, de la ciudad de Cuenca, que inspiran narrativas, personajes y cromáticas en una creación autoral en forma de mural, a partir de la experimentación previa digital. Con estas técnicas, se reinterpretan pensamientos, sensaciones, emociones, incluso el mundo del subconsciente que confiere a la producción su carácter de apropiación onírica reinterpretativa, donde aspiraciones y sueños resultan una misma sustancia, trabajada simbólicamente desde una visión externa pero fraterna. La experiencia estética se promueve mediante la provocación empática en el espectador y su sensibilización para una actuación social cada vez más solidaria.

Palabras clave: artes visuales, investigación-creación, exploración, pensamientos, emociones

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

Disability can be life condition that limits the performance of routine activities; much more, if society does not collaborate and facilitate the integration of those most affected. Faced with this reality we propose to contribute to the strengthening of human solidarity for greater social integration of people with disabilities, through a strongly sensitizing artistic proposal. This, In(dreams) is built from visual productions of disabled people from the San José de Calazans Institute in the city of Cuenca, which inspire narratives, characters and colors in an authorial creation in the form of a mural, based on experimentation digital preview. Which these techniques, thoughts, sensations, emotions were reinterpreted, even the world of the subconscious that gives the production its character of interpretive dream appropriation where aspirations and dreams become the same substance, worked symbolically from an external but fraternal vision. The aesthetic experience is promoted through empathic provocation in the viewer and raising their awareness for increasingly supportive social action.

Keywords: visual arts, research-creation, exploration, thoughts, emotions

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	7
1.1 Antecedentes	8
1.2 Justificación.....	8
1.3 Objetivo general.	9
1.4 Objetivos específicos:.....	9
Desarrollo	11
2.1 Fundamentos, teóricos, metodológicos, y expresivos para la creación artística	11
2.2 Sustentación del logro creativo, mediante una exégesis analítica	35
Conclusiones	54
Referencias	55
Anexos	57

Índice de figuras

Figura 1: Talleres de pintura. Material autodidacta. Fotografías.....	16
(Autor: Kerly Argudo.2023)	
Figura 2: Lujos, calma y voluptuosidad	19
(Autor: Henry Matisse.1904)	
Figura 3: “El Búho”.....	21
(Autor: Mateo Benalcázar.2023)	
Figura 4: Raíces en movimiento	24
(Autor: Daniel Vintimilla.2023)	
Figura 5: Pecera	29
(Autor: José Calle .2023)	
Figura 6: Primer boceto - Collage	33
(Autor: Kerly Argudo.2023)	
Figura 7: Boceto final.....	34
(Autor: Kerly Argudo.2023)	
Figura 8: Elaboración del mural en colectivo.....	37
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo .2023)	
Figura 9: Fragmento 1,2,3: “El búho, dos colibries”.....	43
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo .2023)	
Figura 10: Fragmento 4,5: “El diablo huma, Pez amarillo.....	46
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo .2023)	
Figura 11: Mural vista lateral.....	48
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo .2023)	
Figura 12: Inauguración del mural En(sueños).....	50
(Fotografía: Sebastián Landi.2023)	
Figura 13: Montaje instalación de proyectores y materiales audiovisuales.....	52
(Fotografía: Kerly Argudo .2023)	

Agradecimientos

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la Institución San José de Calasanz por abrirme las puertas y permitirme llevar a cabo este proyecto de tesis. Mi experiencia en esta institución ha sido enriquecedora, y estoy agradecido/a por la colaboración y apoyo brindado tanto por los docentes como por los alumnos.

Agradezco de manera especial a los chicos con discapacidad, quienes no solo me inspiraron con su valentía y generosidad, sino que también compartieron sus sueños conmigo. Esta experiencia ha sido un recordatorio constante de la importancia de la inclusión y la diversidad en nuestra sociedad.

También quiero dedicar un reconocimiento especial a mi madre, cuya inquebrantable dedicación y apoyo han sido fundamentales en este proceso de elaboración de tesis. Gracias por estar a mi lado, desvelándote día y noche, sin importar las dificultades. Tu amor y paciencia han sido mi mayor fortaleza.

Este logro no hubiera sido posible sin el respaldo de todos aquellos que creyeron en mí y me acompañaron a lo largo de este viaje. A cada persona que contribuyó de alguna manera, les estoy agradecido/a de corazón.

Introducción

Situación problemática. Enfermedades tales como el Síndrome de Down, parálisis cerebral, hidrocefalia, discapacidad intelectual moderada, entre otros trastornos del lenguaje, han sido un tema muy notable de exclusión social aún hoy día, siendo este un grupo de personas que generalmente tiene dificultad al comunicarse con la sociedad, lo que genera ciertos prejuicios en contra de sus autoestimas y sensibilidad para interactuar con más personas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000). En los últimos años, el arte se ha ido valorando como vehículo para enfrentar diversidad de problemas humanos. En relación con el caso que tratamos, se ha defendido que la pintura artística puede fortalecer la comunicación verbal y no verbal en personas con discapacidades (por ejemplo, Larena y Moraga, 2017). Y ahí podría considerarse un punto de partida para diversas propuestas vinculadas a la práctica artística, vista como un motor de crecimiento psicológico personal, que activa las capacidades creativas que el ser humano posee.

A partir del universo posible (el total de individuos con discapacidades de la ciudad de Cuenca), se determinó una muestra social de trabajo conformada por un grupo de 30-40 representantes del grupo etáreo comprendido entre los 18 y los 30 años, del Instituto San José de Calasanz, radicado en Paseo del Río Yanuncay 3-110 y Río Tarqui, Barrio La Isla, que respalda el presente ejercicio.

El proyecto se desarrolla tipológicamente como una investigación-creación, específicamente en la modalidad de la “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Así, desarrolla un primer componente investigativo, de alcance descriptivo, dirigido a formular el plano argumental de la creación, bajo el paradigma cualitativo, que implica continuas exploraciones e inmersiones problematizadoras en el tema (Hernández Sampieri et al., 2014, pág. 7-9), con métodos como la observación (Álvarez & Barreto, 2010).

Y desarrolla un segundo componente, creativo; en él se trabaja con el método artístico experimental del ensayo con variaciones, en el ámbito de las técnicas pictóricas, donde se buscará aportar posibles salidas artísticas para la integración social colaborativa, que permita la comunicación de este grupo de personas, utilizando técnicas múltiples, para presentar una visión amplia capaz de mostrar la realidad social.

UCUENCA

En este contexto de interés social y creativo, se formula el **problema de investigación-creación siguiente**: ¿Cómo contribuir al fortalecimiento de la solidaridad humana para una mayor integración social de las personas con discapacidades, mediante una propuesta artística fuertemente sensibilizadora?

1.1 Antecedentes

Tras haber realizado la respectiva investigación bibliográfica sobre el tema, se encontró como referente el siguiente artículo *Arte en la discapacidad: un doble beneficio* por Cynthia Borja, donde presenta nuevas formas de expresar el arte a través de niños que sufren deficiencia intelectual, aunque no se conozca por completo el proceso de neurología de estas personas, se destaca en este artículo que se podría considerar ciertas actividades que aportan al desarrollo del estudiante, su aprendizaje tanto colectivo como autónomo.

Nos brinda información muy amplia con respecto al manejo de temas de interés de cada alumno y así dichas personas puedan mostrar su habilidad ya sea en artes plásticas como: música, danza, teatro y movimiento, atañe más bien al concepto de arte plástica que se maneja en el presente artículo como referente, “El arte no solo divierte a los niños, sino que también puede tener una serie de beneficios secundarios” (Cynthia Borja, 2013, pág. 24). La recopilación de esta información tiene como finalidad mostrar bajo qué conceptos, técnicas, y discursos se maneja el arte con respecto al comportamiento de niños con discapacidad y la apropiación artística que conlleva cada uno en la creación e investigación de las obras que elaboraron cada uno. Dando lugar a fortalecer su autoestima y capacidad de expresar sus emociones a través del arte ante la sociedad.

1.2 Justificación

El arte se ha convertido en un extraordinario instrumento de expresión para personas con discapacidad intelectual; un vehículo creativo que ayuda a un mejor desarrollo personal, facilitando, además, su inclusión ante la sociedad.

Al hablar de chicos y chicas con discapacidad intelectual, el poder del arte y la cultura es aún mayor: “Potencia su creatividad y desarrolla su imaginación y sus capacidades lúdicas, comunicativas y emocionales” (fundación mi grano de arena, 2023). Se han desarrollado acciones de arte y cultura como herramientas de transformación e inclusión

UCUENCA

social, dispuestos a impulsar actividades creativas y artísticas con personas con discapacidad, que viven en un constante ambiente de exclusión social, con familias de bajos recursos, quienes se centran en el desarrollo en torno a diversas disciplinas como: danza, música, teatro y pintura.

El presente proyecto está enfocado a la concientización, conocimiento y valoración a personas que sufren de constante exclusión por su condición física mental, por lo que va dirigido a toda la sociedad que busque mostrar nuevas formas de inclusión para fortalecer los valores de cada persona que sufre de dichas enfermedades. Se ejecutará una propuesta artística pictórica en base a los resultados obtenidos de las obras artísticas realizadas por los estudiantes de la institución, a través de un estudio de sus características, y obtener un registro significativo con el que la colectividad pueda reflexionar y concientizar por medio del arte.

Para desarrollar el trabajo se han determinado los objetivos que siguen, en función de los cuales se definen las cuestiones metodológicas.

1.3 Objetivo general:

Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad humana para una mayor integración social de las personas con discapacidades, mediante una propuesta artística fuertemente sensibilizadora.

1.4 Objetivos específicos:

1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos adecuados al tratamiento artístico y visibilización de prácticas de arte relacional para una mejor integración social con grupos que sufren exclusión social.

2) Arribar, mediante la experimentación creativa y los supuestos teóricos, metodológicos y expresivos antes construidos, a una propuesta artística pictórica contemporánea que contribuya al fortalecimiento de autoestima y valores de cada individuo que sufre de discriminación por su condición física.

3) Sustentar el logro creativo, en tanto a la unión colectiva de personas con discapacidad ante la sociedad, con valores socioculturales referenciales a través de una exégesis analítica.

UCUENCA

El presente trabajo corresponde a la modalidad de investigación-creación; específicamente en la variante de “investigación para la creación”, que enfrenta un problema de tipo teórico-metodológico con una finalidad productiva (Moya, 2019, págs. 98-100). Por tal motivo, implica dos componentes. El componente investigativo se desarrolla bajo el paradigma metodológico cualitativo, con un alcance descriptivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), y se utilizan los métodos de la observación y el análisis de contenido (Álvarez & Barreto, 2010). Por su parte, el componente creativo desarrolla el “método experimental del ensayo con variaciones” (Moya Méndez, 2021, pág. 29), acorde con el objeto de estudio, que en este caso resulta ser la experimentación técnica muralista.

Desarrollo

2.1 Fundamentos, teóricos, metodológicos, y expresivos para la creación artística

La importancia del arte en la educación, es uno de las manifestaciones más importantes de la vida humana visto como un elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre. El arte maneja un papel muy importante en cuanto al aprendizaje autónomo y colectivo de cada persona. Cabe destacar que al emplear una visión diversa hacia la utilidad de nuevas metodologías, estas se fundamentan en una investigación realizada con el objetivo de conocer si existen relación entre un nivel de autoestima que presentan las personas con discapacidad intelectual y el manejo de una metodología de trabajo incluyendo al arte.

En el estudio de caso y realización del proyecto se comenzó de una misma metodología con un diseño de investigación descriptivo, donde dichos resultados nos mostrarán métodos de trabajo que incluyen elementos artísticos que incrementarán los niveles de autoestima global más que los tradicionales de cada alumno, debido a que el arte es un medio importante para impulsar el conocimiento que permite sensibilizar a los alumnos, logrando una percepción mayor a través del color poniendo a trabajar los sentidos; con el fin único de que los alumnos se acerquen a los diversos temas del mundo del arte. Se trabajó con una serie de materiales con cualidades sensoriales realizados de una manera artística, para producir en los niños diversas sensaciones visuales, y táctiles que logren un aprendizaje cognitivo de diversas obras de determinados artistas, vinculando su interés hacia el arte.

La educación artística por parte de personas que presentan una anomalía física y el hecho de que existen pocos centros y profesionales dedicados a este tema, impulsa la búsqueda de información y posterior creación de un modelo pedagógico que podría ayudar a hacer hincapié en este ámbito para mejorar así la autonomía, motivación personal e integración social de estas personas.

En la educación, los principales ejes de desarrollo son: expresión y comunicación, desarrollo personal y social, descubrimiento del medio natural y cultural; por esta razón nos podemos enfocar en tres características principales tales como: comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística y la expresión corporal y motricidad con base en la malla curricular de Educación Cultural y Artística del Ecuador (educación.gob.ec,

UCUENCA

2019). Fomentando la participación activa en la creación de proyectos colectivos para que los niños disfruten de las manifestaciones del arte y la cultura para que formen parte de su vida diaria.

El arte se ha caracterizado por comunicar y realizar manifestaciones, es visto como expresión y la subjetividad que aportaba a las personas con discapacidad como habilidades que se podían fortalecer en cierta forma para la recuperación y el avance de su proceso de mejorar su motricidad (Amaya Leonarda, María Andrea, 2019).

Este relato aporta información de manera relevante para la investigación, haciendo énfasis en el arte y como se desarrolló mediante prácticas significativas para cada individuo con discapacidad, como este proceso mejora y activa la motricidad a estas personas. Con respecto a las terapias que se implementaron para un mejor desarrollo cognitivo, perceptivo, comunicacional y relacional con la sociedad, a partir de su disfrute expresa y explora técnicas y métodos de aprendizaje cognitivos, para el fortalecimiento de sus habilidades

En el artículo: *Trabajar con las Emociones en Arteterapia*, desde la teoría de Norman Duncan, plantea una búsqueda de la importancia de las emociones que se dan en el proceso de arteterapia y en el desarrollo de las experiencias humanas, reconociendo que este procedimiento de terapia artística, desarrolla sentimientos tanto personales como emocionales, a través de las artes. Se plantea en una primera medida, la construcción de emociones efímeras, que pueden ser cambiantes a lo largo de este proceso, creando una conexión entre lo que piensan y cómo actúan a través de unas reacciones tanto físicas como psicológicas que tienen las demás personas. Del mismo modo, se plantea que este sentimiento, ayude y permita las relaciones personales y el autoconocimiento del sujeto, partiendo desde ese punto, estas se regeneran y renuevan con el tiempo, teniendo en cuenta que la época más propicia a crear emociones propias, son la infancia y la adolescencia.

Así mismo, se expone el tema de la integración social para personas que sufren de discriminación por su condición física, la inclusión de personas con discapacidad frente a su entorno, es un tema crucial en la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han enfrentado barreras físicas, sociales y emocionales que han limitado su plena participación en la

UCUENCA

sociedad. A pesar de avances en conciencia y legislación, muchas personas deslucidas enfrentan obstáculos que van más allá de lo físico, sumergiéndolas en la marginalización y el aislamiento. Es imperativo abordar este desafío para construir una sociedad donde la inclusión sea la norma y no la excepción. Sin embargo, en la actualidad, se están dando pasos significativos hacia la inclusión, impulsados por un cambio de percepción y una mayor conciencia sobre la importancia de la diversidad, mostrándose como un desafío constante, que requiere enfoques creativos y comprensivos.

El arte, en sus diversas formas, ha demostrado ser un medio eficaz para construir puentes y fomentar la inclusión. Mediante una conexión eficaz capaz de fortalecer la autoestima, valores, de dichos individuos; se plantea procedimientos que destacan la importancia de contribuir con la sociedad para concientizar sus actos y crear acciones dignas de un ser humano, siendo estas:

1.Expresión personal y autonomía: El arte proporciona a las personas con discapacidad un medio para expresarse sin barreras. A través de la pintura, escultura, música o cualquier forma artística, pueden comunicar sus experiencias, pensamientos y emociones de manera única. Esto no solo fortalece su autonomía, sino que también brinda a la sociedad la oportunidad de conocer sus perspectivas individuales.

2.Promoción de la empatía y comprensión: La exposición a obras de arte creadas por personas con discapacidad fomenta la empatía y la comprensión en la sociedad. Al comprender las experiencias de los demás a través de la expresión artística, se desafían estereotipos y se construyen puentes de conexión. El arte se convierte en un lenguaje universal que trasciende las diferencias y permite que todos participen en un diálogo cultural enriquecedor.

3.Espacios inclusivos: La creación de espacios artísticos inclusivos y accesibles es esencial para facilitar la participación de personas con discapacidad. Museos, galerías y centros culturales deben adaptarse para garantizar que todos tengan la oportunidad de disfrutar y contribuir al mundo artístico. La inclusión no solo se trata de participar, sino también de crear ambientes que celebren la diversidad.

4.Colaboración y conexión comunitaria: La participación en proyectos artísticos colaborativos fomenta la conexión comunitaria. Al trabajar junto a personas con y sin discapacidad en la creación de obras artísticas, se construyen relaciones significativas.

UCUENCA

Estas colaboraciones no solo generan arte inspirador, sino que también rompen barreras sociales, promoviendo una sociedad más integrada y solidaria.

5. Desarrollo de habilidades sociales: La participación en actividades artísticas promueve el desarrollo de habilidades sociales. A través de clases, talleres y eventos artísticos, las personas con discapacidad tienen la oportunidad de interactuar, compartir ideas y colaborar, fortaleciendo sus habilidades sociales y mejorando su capacidad para participar activamente en la sociedad.

El arte se erige como un puente que une a personas con discapacidad con la sociedad en general. Al proporcionar un medio para la expresión personal, la promoción de la empatía y la conexión comunitaria, el arte se convierte en una herramienta poderosa para la integración social. Es imperativo que la sociedad reconozca y apoye iniciativas que fomenten la participación activa de personas con discapacidad en el mundo del arte, contribuyendo así a la construcción de una comunidad más inclusiva, comprensiva y enriquecedora para todos.

Desde el punto de vista teórico, se aborda el tema de la integración social a personas con discapacidad a través de las creaciones artísticas realizadas por los estudiantes, que luego fueron representadas en una obra muralista, en conjunto con docentes y padres de familia. La esencia de esta obra radica en el proceso de creación conjunto, donde las figuras que componen el mural fueron elaboradas por los propios alumnos de la institución. Cada trazo y color en el muro lleva consigo la impronta única de sus creadores, convirtiendo la obra en un testimonio visual de la diversidad de talentos y perspectivas presentes en la comunidad educativa.

La temática que guía esta propuesta artística se centra en los suelos de los estudiantes: emociones y conexiones con el entorno que los rodea. Esta elección no es aleatoria; busca destacar la humanidad compartida entre todos, independientemente de las diferencias individuales. La imaginación de cada individuo representa la base común de nuestras vidas, un punto de encuentro donde convergen sueños y esperanzas.

Dentro de esta propuesta, las aspiraciones de los alumnos se convierten en elementos fundamentales. Cada figura plasmada en el mural refleja los sueños individuales de los estudiantes, la creatividad que evoca un papel y un pincel en sus manos. Este enfoque

UCUENCA

simbólico busca transmitir el mensaje de que, aunque cada uno tiene sus propias metas, todos comparten la capacidad de soñar y perseguir sus objetivos.

Las emociones, representadas de manera vibrante y expresiva, añaden una capa adicional de profundidad a la obra. Los colores y formas evocan sentimientos universales, estableciendo un puente emocional entre los espectadores y los creadores del mural. Esta conexión emocional es esencial para fomentar la empatía y comprensión mutua en la sociedad. Se seleccionaron cuidadosamente por los estudiantes, las figuras silvestres: fauna y flora, que actúan como símbolos cargados de significado. Cada elección está imbuida de un propósito, revelando aspectos de la personalidad y valores de los participantes. Los elementos seleccionados, no solo son representaciones visuales, sino metáforas que ilustran la diversidad y la singularidad de cada individuo, al mismo tiempo que destacan la unidad en la diversidad. Este mural es un testimonio viviente de esa verdad. Más allá de las aulas, este proyecto tiene un impacto significativo en la autoestima de los participantes. Al ver sus contribuciones transformadas en una obra colectiva de arte, los estudiantes no solo encuentran validación, sino que también se fortalece su sentido de pertenencia y aceptación en la sociedad.

Desde el punto morfológico-metodológico, destacando la importancia de potenciar la inclusión social donde se busca brindar igualdad de oportunidades a todas las personas, independientemente de sus habilidades o limitaciones, esta propuesta artística se divide en tres partes las cuales abordan desde la teoría “La enseñanza ha reivindicado la educación artística como formación integral de la persona, como vía para el desarrollo de capacidades cognitivas, expresivas y relacionales específicas, etc.” (Parsons, 2002; Read, 2007; Eisner, 1992; Efland, 2004). Donde plantea la importancia de fomentar la creatividad y la educación de personas que no son aceptadas por la sociedad.

El primer paso busca ahondar sobre esa capacidad que posee cada individuo pese a su condición física, para la producción artística mediante su creatividad, experimentando con distintos materiales en los talleres de pintura, este proceso se desarrolló en el instituto San José de Calasanz, dirigidos a los alumnos con discapacidad, donde representa una herramienta valiosa para fomentar el desarrollo de habilidades artísticas, mejorar la autoestima y promover la expresión creativa de este colectivo. En este proyecto se explora la importancia de estos talleres como vehículos de empoderamiento y superación para personas con discapacidad, destacando los beneficios tanto individuales como sociales que derivan de esta práctica inclusiva.

UCUENCA

Figura 1 1Talleres de pintura. Material autodidacta. Fotografías

(Autor: Kerly Argudo. 2023)

Los talleres de pintura que se llevaron a cabo en conjunto con los docentes encargados, proporcionaron un espacio donde cada estudiante desarrollo y perfeccionó sus habilidades artísticas. A través de la experimentación con diferentes técnicas y materiales, los alumnos que participaron en las aulas tuvieron la oportunidad de descubrir y potenciar sus talentos innatos. La pintura, como forma de expresión, permite que estas personas canalicen sus emociones y pensamientos de una manera única, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas.

El estímulo de la creatividad es una fuerza transformadora que puede surgir en cualquier individuo, independientemente de sus circunstancias. En estos talleres se ofreció un ambiente propicio para el florecimiento de la creatividad en los alumnos. A través de la exploración de colores, formas y texturas, los participantes liberaron su imaginación, desarrollando un lenguaje visual propio que refleje sus experiencias y perspectivas únicas.

La creación de las obras preseleccionadas en las aulas de clase fortaleció en cierto punto la autoestima de los alumnos al demostrar que son capaces de lograr resultados

UCUENCA

significativos en el ámbito artístico. Además, la interacción positiva con compañeros y el reconocimiento de sus habilidades contribuyeron a fortalecer su autoimagen y a superar posibles barreras emocionales.

Se realizaron actividades dentro de las aulas de clase, con el objetivo de mejorar sus habilidades motoras finas y gruesas, se fueron desarrollando prácticas artísticas a través de la manipulación de pinceles, la mezcla de colores y la aplicación de trazos, promoviendo la coordinación de ojo-mano estimulando así áreas del cerebro relacionadas con el control motor, trabajamos la motricidad en sus manos al manejar la plastilina, y crear diversas figuras recreadas desde su perspectiva visual.

Después de interactuar conjuntamente con los estudiantes en las aulas, experimentando con distintos materiales didácticos, creando espacios óptimos de gusto e interés por el arte, como segunda parte del proceso se seleccionaron las obras realizadas por los mismos, se eligió meticulosamente las obras más cercanas al tema de lo onírico, personajes ficticios, entre ellos sus animales y elementos favoritos, para esto se ha establecido trabajar con la técnica del pseudo puntillismo y garabato.

El puntillismo original surgió a finales del siglo XIX como una técnica pictórica revolucionaria. Artistas como Georges Seurat y Paul Signac utilizaban pequeños puntos de color puro colocados de manera separada en la tela, confiando en que la mezcla óptica en la retina del observador crearía la apariencia de colores mezclados. Este enfoque buscaba lograr una mayor luminosidad y vibración en la obra.

El pseudo puntillismo puede nacer de la experimentación de artistas contemporáneos que, inspirados por el puntillismo, deciden explorar esta técnica de manera más libre y personal. Los artistas pueden modificar la técnica original, utilizando pinceladas más largas, variando la densidad de los puntos o incluso combinando elementos de otras corrientes artísticas. Este enfoque permite una mayor flexibilidad creativa y adaptabilidad a estilos y expresiones artísticas contemporáneas. El pseudo puntillismo es una técnica artística que se asemeja al puntillismo tradicional, pero con algunas variaciones clave en su aplicación. Esta técnica se caracteriza por el uso de pequeñas pinceladas o toques de color, generalmente en forma de pequeñas líneas o manchas, para crear una composición visual. A diferencia del puntillismo clásico, donde se utilizan puntos diminutos de color puros y separados para lograr una mezcla óptica en la retina

UCUENCA

del observador, el pseudo puntillismo puede emplear trazos más largos y pinceladas que no necesariamente están dispuestas de manera uniforme.

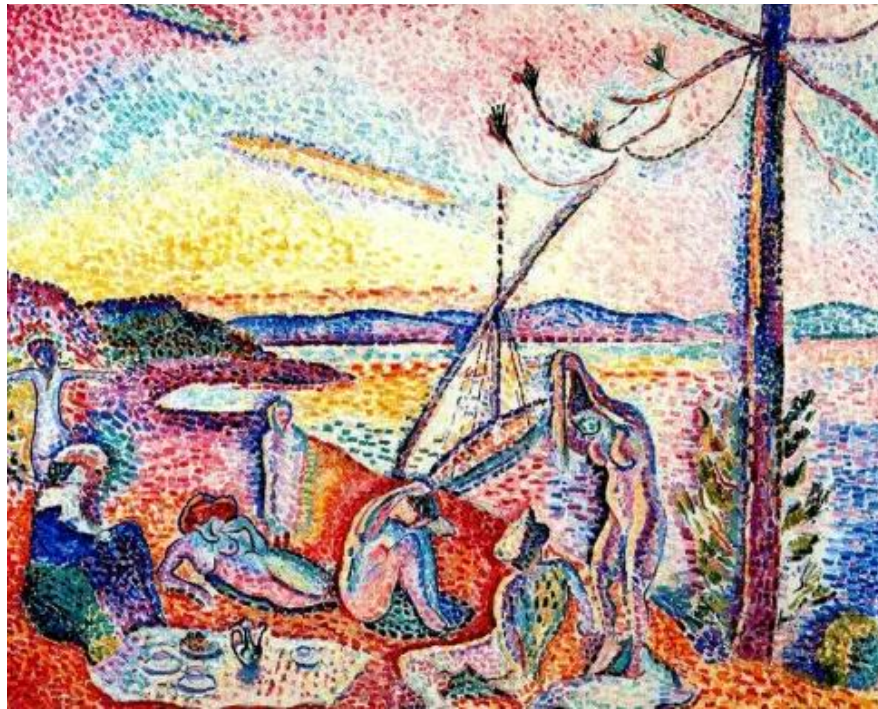
El artista busca lograr un efecto similar al puntillismo tradicional, pero con mayor flexibilidad en la aplicación de las pinceladas. Esta técnica permite al creador experimentar con la dirección y longitud de los trazos, dando lugar a una mayor expresividad y detalle en la obra final. Aunque se mantenga la idea de utilizar pequeños toques de color para la mezcla visual, el pseudo puntillismo ofrece una interpretación más libre y dinámica de esta técnica, adaptándola a estilos y enfoques artísticos contemporáneos.

En lugar de limitarse a la uniformidad de los puntos, el pseudo puntillismo permite al artista jugar con la intensidad del color y la densidad de las pinceladas, creando una obra que puede ser más rica en matices y texturas. Esta adaptación moderna del puntillismo ofrece una amplia gama de posibilidades creativas y sigue siendo una técnica apreciada en el mundo del arte contemporáneo.

La técnica del pseudo puntillismo representa la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que crea composiciones y paisajes bien definidos. Según George Seurat (1859-1891) pintor francés, adopta a este estilo pintórico el nombre de división llegando así a los tonos de toques de color requerido. Dicha técnica basa su capacidad entre el ojo y la mente del espectador. Este estilo de pintura maneja bastante la destreza la ubicación y el color de la obra consiguiendo así el volumen la iluminación y la profundidad que se requiere para dicha composición

En su mayoría el pseudo puntillismo va acompañado de figuras planas después siendo estas las que recubren la mayor parte de la obra, dándole luz y sombra a la composición. Para la creación de obras con técnicas empleadas como el pseudo puntillismo, tomamos como referente visual a Henri Matisse en el año de 1904, que potencia el crecimiento de creatividad y perfeccionismo hacia la exploración de una obra de arte (véase figura), con dicha información presento el siguiente ejemplo:

UCUENCA

Figura 2 Lujo, calma y voluptuosidad

(Autor: Henry Matisse. 1904)

Como se puede observar (*véase Figura 4*) este cuadro se aborda desde la especulación y postulado de Henry Matisse con su obra titulada *lujo calma y voluptuosidad* destacando en un principio la polémica y crítica que levantó el público, ante la importancia impacto del arte a este gran artista, que fue considerado uno de los padres de la pintura moderna, se inspiró para realizar esta obra en un poema por el autor Charleston Baudelate con su obra titulada *la invitación al viaje; flores del mal* siendo este uno de las aspiraciones de creación de obra y expresión del color así como su técnica empleada en el punto y la imaginación visual.

En cuanto al garabato es un trazo, dibujo o escritura espontánea y libre, generalmente sin un propósito predefinido. Este gesto creativo suele manifestarse en trazos simples, rápidos y a menudo inconexos. El garabato puede adoptar diversas formas, desde simples líneas y formas geométricas hasta patrones más complejos. Aunque a primera vista pueda parecer desordenado o sin sentido, el garabato puede tener significados profundos y revelar aspectos de la psicología y la creatividad de quien lo realiza.

UCUENCA

El acto de garabatear es inherente a la naturaleza humana y ha existido a lo largo de la historia en diversas culturas. Los niños, por ejemplo, suelen garabatear de manera natural como parte de su desarrollo motor y cognitivo. Además, el garabato puede ser una forma de expresión artística espontánea que surge en momentos de distracción, aburrimiento o incluso como una forma de liberar el estrés.

Desde el punto de vista psicológico, el análisis de los garabatos a veces se utiliza en la psicología proyectiva, una herramienta que busca comprender aspectos de la personalidad, emociones o pensamientos subyacentes de una persona a través de sus expresiones gráficas. Algunos expertos sugieren que los garabatos pueden revelar aspectos inconscientes o emociones reprimidas, proporcionando así una ventana hacia la mente del individuo.

En resumen, el garabato es una forma instintiva y universal de expresión creativa que surge de manera natural en las personas. Ya sea como una actividad espontánea en momentos de ocio o como una herramienta de análisis psicológico, el garabato tiene profundas raíces en la experiencia humana y continúa siendo una manifestación única de la creatividad individual.

El garabato empleado en el imaginario simbólico de las obras, se apega a lo abstracto, es una forma de expresar ya sea: felicidad, tristeza, enojo, los alumnos liberan sus márgenes de estrés elaborando dichos elementos figurativos, lo que hace que una persona pueda dibujar de una manera sencilla pero rápida. Ese estilo pictórico tiene un papel fundamental en el pensamiento de los niños, adolescentes adultos, adultos mayores liberándolos de su zona de confort.

Para entender el uso de esta técnica vista a continuación se debe liberar nuestro estado de ánimo que es lo que sentimos expresamos qué es lo que queremos decir manifestando en un dibujo el trazo como una fortaleza que nos revela sus miedos más profundos. Los trabajos creativos de los alumnos les dará a cada uno de sus obras un toque personal aún este dibujo sea una copia este siempre tendrá un toque distinto en cuanto a su técnica y su estilo. Dicha práctica artística se empleó en las aulas de trabajo como un juego que no exige a sus compañeros la perfección, sino más bien el desenvolvimiento de sus manos su mente y su sensibilidad frente a una hoja de papel y un lápiz.

UCUENCA

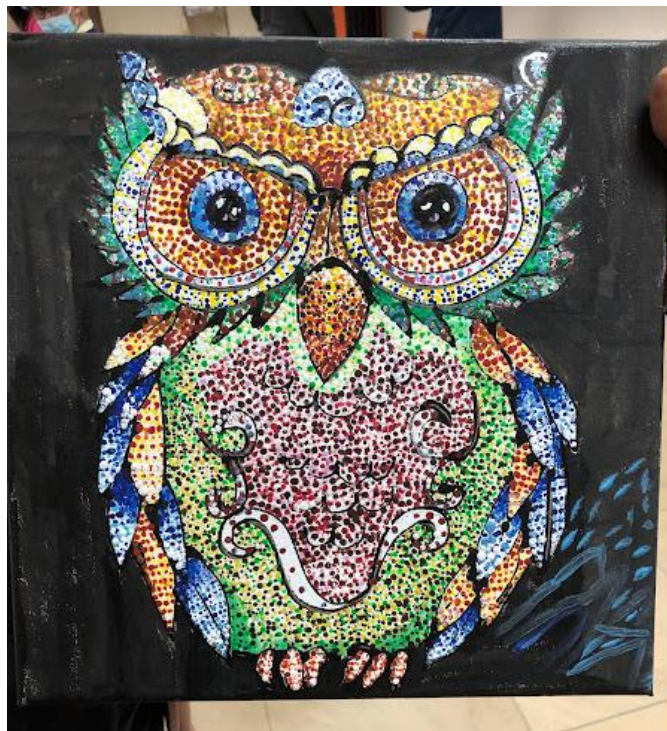
Los alumnos a medida que fueron avanzando con las obras, se tuvo una mejor percepción de su entorno, el cual nos ayudó a mejorar e interferir con el desarrollo de los dibujos junto al maestro encargado.

De esta forma se realizó la elección de obras, de la siguiente manera:

Primera obra: Búho

La primera obra seleccionada fue la de Mateo Benalcázar (discapacidad: Síndrome de Down) una persona muy cariñosa, decidido, alegre, eficaz, uno de los estudiantes más destacados en temas artísticos de dibujo y pintura que nos comparte su experiencia al pisar estas aulas:

“Me gusta mucho pintar, mezclar los colores, tengo un papá muy bueno y me gusta dibujar para él, mi color favorito es el amarillo y el azul y con esos colores hice este cuadro del búho, con la ayuda de mi profe Panchito y con Michelle, me gustó mucho el resultado, aunque me demoré haciendo este trabajo al final me gustó mucho aprender más sobre los colores, me gusta mucho hacer puntos, cuando lo hago me siento feliz”

Figura 3. "El Búho"

(Autor: Mateo Benalcázar. 2023)

UCUENCA

En esta obra (véase *Figura 8*) podemos observar que el alumno emplea la técnica del puntillismo como eje principal de la producción artística, con trazos meticulosamente dispersos, que combina la precisión de los puntos con la representación detallada de esta ave nocturna.

En el lienzo, la figura imponente del búho se encuentra en el centro de la composición. El artista ha utilizado minúsculos puntos de diferentes tonalidades y colores para construir la imagen, creando así un efecto visual único. Los tonos más oscuros en tonalidades frías como el azul, el violeta, el celeste, diversas escalas de verde se concentran en las áreas de sombra, resaltando las características faciales y las plumas del búho, mientras que los tonos más claros en tonalidades cálidos como el amarillo el anaranjado, y el rosado.

La técnica de pseudo puntillismo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente (técnica del punto) agrega textura y profundidad al cuadro, ya que la combinación de puntos crea una superficie visualmente rica y matizada. Al observar la obra de cerca, se apreciarían los detalles minuciosos, mientras que, desde lejos, la imagen del búho se revelaría en su totalidad, mostrando la maestría del artista en la aplicación de esta técnica.

Segunda obra: Alcón.

La segunda obra seleccionada fue la de Thomas (Capacidad intelectual del 50%) En esta obra de arte, la majestuosidad de un halcón se despliega con una armoniosa combinación de colores cálidos y fríos que resaltan la belleza y la fuerza del ave. El halcón, centrado en el cuadro, posee plumas que se convierten en un lienzo de sí mismo, desplegando una rica paleta de colores. Contrastando con estos tonos cálidos, las plumas externas del halcón se han representado con colores fríos como el azul profundo, el gris y el violeta. Estos colores crean una sensación de frescura y dinamismo, sugiriendo el vuelo rápido y ágil del ave en el aire. Además, los detalles en azul podrían insinuar el cielo abierto y el vasto espacio que el halcón domina con elegancia. El color se concentra especialmente en las plumas, con pinceladas que capturan la textura y los matices de cada una. La luz que ilumina al halcón resalta las distintas tonalidades de su plumaje, creando un juego de luces y sombras que da

UCUENCA

profundidad a la representación. En conjunto, esta obra logra transmitir la fuerza, la elegancia y la libertad del halcón mediante la combinación magistral de colores cálidos y fríos que resaltan la belleza de sus plumas.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos.

Tercera obra: Raíces en movimiento.

Como tercera figura tomada en cuenta para la obra, es el cuadro de Daniel (autismo), su obra de arte se inclina a lo abstracto y lo figurativo en una danza visual que celebra la cultura y la tradición arraigada en la identidad de una comunidad. La protagonista de esta composición es la figura abstracta de una señora, ataviada con un traje típico que evoca las profundas raíces de la tierra y la herencia cultural. El cuerpo de la señora se desdibuja en formas abstractas que fluyen y se entrelazan, sugiriendo dinamismo y energía. Su pollera, llena de colores vivos y trazos enérgicos, se convierte en un remolino de emociones y experiencias. Cada pincelada y línea abstracta que la compone resalta la complejidad de la vida y la riqueza cultural que lleva consigo.

El sombrero y chale que adornan a la figura son representaciones simbólicas de la tradición en la historia de las personas que han labrado la tierra con dedicación y esfuerzo. El sombrero, con sus formas curvas y líneas elegantes, sugiere la sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. El chale, con sus patrones intrincados, se convierte en un tejido de historias y valores que han perdurado a lo largo del tiempo.

La paleta de colores utilizada refleja la vitalidad y la alegría inherentes a la cultura representada. Tonos cálidos como amarillos y rojos resplandecen, simbolizando la pasión y el compromiso con la tierra y las tradiciones. Los colores fríos, como azules y verdes, se entrelazan, creando un contraste armónico que sugiere la conexión entre la naturaleza y la cultura. La obra respira aspiración y perseverancia.

Raíces en Movimiento es una obra que trasciende lo meramente visual para convertirse en un poema visual que rinde homenaje a la cultura, la tradición y la tenacidad de las personas que llevan consigo el legado de la tierra. A través de la fusión del abstracto y lo figurativo, la obra invita a contemplar la riqueza de la identidad cultural y la fuerza imperecedera que impulsa a las comunidades a perseguir sus sueños.

UCUENCA

Como se puede observar en la imagen emplea en ciertas partes la técnica del pseudo puntillismo con trazos exactos aplicando un contraste de color como, por ejemplo: la vestimenta de la cholita y su chal el cual aplica colores que contraponen la tonalidad del lienzo: Amarillo con Rojo, Celeste con azul, entre otros colores:

Figura 4. Raíces en movimiento

(Autor: Daniel Vintimilla. 2023)

Cuarta obra: Armonía Ecológica.

En la creación artística de Deysi (discapacidad: Sordomuda) titulada *Armonía Ecológica*, se despliega un vibrante lienzo que trasciende la mera expresión artística para convertirse en un poderoso mensaje sobre la importancia del mundo y la necesidad urgente de preservar nuestro medio ambiente. La obra es una invitación a reflexionar sobre la relación intrínseca entre la humanidad y la naturaleza, resaltando la vital necesidad de vivir en armonía con nuestro entorno.

UCUENCA

La composición arranca sobre una superficie de madera, con un fondo que se sumerge en tonalidades verdes y azules, evocando la riqueza de la naturaleza y la diversidad de ecosistemas que coexisten en nuestro planeta. Estas tonalidades crean una atmósfera fresca y serena que sirve como telón de fondo para la obra. En el centro de la composición, Deysi ha plasmado una representación simbólica del mundo, donde los continentes se esbozan con líneas suaves y curvas.

La paleta de colores elegida por Deysi refleja la armonía y la vitalidad de la naturaleza. Tonos verdes, azules, y una gama de colores terrosos se mezclan de manera equilibrada, transmitiendo la importancia de mantener un equilibrio ecológico para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

En "Armonía Ecológica", Deysi ha logrado no solo plasmar una visión artística, sino también transmitir un llamado urgente a la acción. La obra destaca la interconexión entre la humanidad y la naturaleza, subrayando la responsabilidad colectiva de preservar el mundo que compartimos. A través de su arte, Deysi nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con la Tierra, recordándonos que nuestra supervivencia y bienestar están intrínsecamente ligados al respeto y cuidado de nuestro entorno natural.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos.

Quinta obra: Danza del Diablo Huma

La quinta obra seleccionada es la de Lupita (señora con autismo) una alumna muy risueña que le gusta mucho pintar en papel calco, es así, como nos cuenta su experiencia al utilizar diferentes tipos de papel en sus obras artísticas, en ese caso para su obra ella utilizó papel de cera:

“La pintura para mi es liberación, tengo dos hermanos pequeños y con ellos pintamos en papel reciclable, me gusta mucho los lápices de colores porque puedo controlar mis habilidades, hoy probe una técnica muy rara, pero me gusto trabajar con papel de cera, aunque no se ve muy bien los colores porque se resbala mucho el lápiz, igual me gusto”
La obra artística titulada "Danza del Diablo Huma" se erige como una celebración visual de la rica herencia cultural y tradicional. En el centro de esta composición, emerge de

UCUENCA

manera imponente el personaje principal: el Diablo Huma. Este icónico personaje, con sus características vestimentas y máscara, simboliza la esencia festiva y cultural arraigada en las comunidades que lo veneran.

La técnica empleada para dar vida a esta obra es una fusión de creatividad y experimentación: el papel de cera y las pinturas. Esta elección no solo añade una dimensión táctil a la obra, sino que también invita a los espectadores a sumergirse en una experiencia multisensorial. El Diablo Huma, modelado con papel de cera, adquiere una textura única que sugiere la artesanía tradicional. Los pliegues y detalles de su vestimenta, resaltados con tonalidades profundas y vívidas, revelan la destreza del artista en manipular y dar forma a este material poco convencional. La paleta de colores utilizada, aplicada con pinturas sobre el papel de cera, crea una explosión visual que captura la esencia festiva de la Danza del Diablo Huma. Rojos intensos, negros profundos y tonalidades vibrantes se entrelazan en un juego de luces y sombras, resaltando la dualidad del personaje entre lo místico y lo festivo.

La experimentación con estas herramientas no solo se refleja en la elección del material, sino también en la técnica empleada para plasmar la obra. Los trazos pueden oscilar entre lo definido y lo difuso, explorando la versatilidad del papel de cera en la creación de texturas y la aplicación de la pintura.

En el contexto de una obra de arte, la representación de un choclo o mazorca puede llevar consigo diversos significados y simbolismos, dependiendo del enfoque del artista y el contexto cultural. Aquí se presenta una descripción general de cómo este elemento puede ser interpretado: La mazorca, en muchas culturas, es un símbolo de abundancia y prosperidad. La forma compacta y repleta de granos dorados evoca la idea de fertilidad y cosechas fructíferas. En este sentido, su presencia en una obra de arte podría representar la conexión con la tierra, la agricultura exitosa y la gratitud por los dones de la naturaleza. La mazorca puede tener un significado cultural y estar intrínsecamente vinculada a la identidad de una comunidad. Puede simbolizar las prácticas agrícolas tradicionales, la importancia de los alimentos autóctonos y el respeto por la tierra como fuente de vida. También puede ser interpretada metafóricamente como un símbolo de la vida y la renovación.

UCUENCA

En "Danza del Diablo Huma", la obra transcurre como una danza cultural donde la materialidad del papel de cera se convierte en un componente activo en la narrativa visual.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos.

Sexta obra: Danza Espiritual de los Colibríes

La sexta obra a seleccionar *Danza Espiritual de los Colibríes* por Veronica Vaculima (Capacidad intelectual del 50%), una posible conexión con animales silvestres hacen que despierte el interés de Vero, así ella nos explica porque le gusta tanto estas aves:

“Me gusta ver como vuelan, vuelan super rápido y me encanta sus alas y los colores que ellos tienen, yo me represento con un colibrí, porque quiero volar así de rápido como ellos, que no me vean como alguien dependiente sino alguien a quien admirar”

El colibrí, en numerosas culturas, se asocia con simbolismos espirituales profundos. Su capacidad para volar en todas las direcciones y su rápida vibración de alas los convierten en símbolos de libertad y versatilidad. Además, la delicadeza y colorido de sus plumajes evocan la belleza efímera de la vida. El artista se ha sumergido en la riqueza simbólica de estos diminutos seres, buscando expresar su conexión con lo divino y lo trascendental.

Las figuras de los colibríes, representadas con líneas suaves y etéreas, parecen flotar en un espacio sagrado. La elección del artista de darles un protagonismo absoluto sugiere que estos seres alados no son simplemente elementos decorativos, sino mensajeros espirituales que trascienden lo terrenal. La disposición coreografiada de los colibríes en la obra refleja una danza celestial, una celebración de la conexión entre el mundo material y el espiritual.

Los colores utilizados para representar los colibríes —tonalidades de verde, azul y rosado— no solo capturan la belleza natural de estas criaturas, sino que también simbolizan la energía espiritual. Cada detalle, revela una conexión íntima con el simbolismo espiritual de estos seres. La obra no es solo una representación visual, sino una expresión apasionada de la búsqueda de lo sagrado a través de la obsesión convertida en devoción artística.

UCUENCA

Danza Espiritual de los Colibríes es más que una representación artística; es una manifestación de la espiritualidad que se encuentra en la obsesión del artista con estos seres alados. La obra invita a los espectadores a sumergirse en un reino de significado espiritual, donde la danza etérea de los colibríes se convierte en un portal hacia lo divino y lo trascendental.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos

Séptima obra: Peces

La obra artística, creada colaborativamente por Geovanny y José, nos sumerge en un fascinante reino acuático donde los peces emergen como protagonistas indiscutibles. La elección de estos animales no es casual; más bien, revela la intención deliberada de transmitir significados profundos relacionados con la libertad, el liderazgo y la expresión artística individual.

Los peces, en su representación artística, trascienden su realidad biológica para convertirse en símbolos de libertad y liderazgo. La naturaleza fluida y sin restricciones del agua se asocia con la libertad, y la habilidad de los peces para navegar en este medio sugiere la capacidad de explorar sin restricciones, un concepto que ambos artistas desean transmitir a través de sus obras. La elección de colores brillantes y puros en las obras de Geovanny y José no solo agrega vitalidad al reino acuático, sino que también simboliza la libertad y la alegría inherentes a la naturaleza. Tonos azules, verdes y amarillos se entrelazan, creando un espectáculo visual que refleja la energía y la vitalidad de la vida acuática.

A pesar de emplear técnicas distintas, Geovanny y José convergen en un mensaje unificado. José, a través de la técnica del pseudo puntillismo, infunde cada punto con intención, construyendo la imagen con minuciosidad. Este enfoque refleja la idea de que la libertad y el liderazgo pueden construirse gradualmente, punto por punto. Por otro lado, Geovanny opta por una técnica mixta que combina acrílico con elementos surrealistas y abstractos. Esta elección, al igual que la naturaleza surrealista de la composición, simboliza la libertad creativa y la capacidad de liderar a través de la expresión artística única e innovadora.

Figura 5. Pecera

(Autor: José Calle. 2023)

Los peces en la obra de Geovanny y José no simplemente nadan; bailan en una coreografía visual que representa la danza de la libertad y el liderazgo. Cada aleta, cada escama, es una expresión artística que contribuye al movimiento general, transmitiendo la idea de que la libertad individual y el liderazgo colectivo pueden coexistir en armonía.

Octava Obra: Ramas de Juventud – Rosa

La obra de María Belén, una adolescente de 15 años, (Síndrome de Down) revela una sensibilidad artística única y una conexión especial con la fragilidad y la gracia de la naturaleza. En su creación, Rosas cobra vida en un lienzo donde la forma y la delicadeza se entrelazan en una danza visual. Las Rosas se convierte en el foco principal de la obra, emanando un aura de elegancia y vulnerabilidad. Cada rosa, cuidadosamente representada con trazos sueltos y fluidos, captura la esencia efímera de la juventud y la

UCUENCA

belleza. María Belén, a través de su pincel suelto, logra transmitir la fragilidad inherente de las flores, creando una atmósfera de poesía visual.

En la paleta de María Belén, los colores como el verde, amarillo y azul son protagonistas, inundando la obra con una luminosidad fresca y juvenil. El verde simboliza la vitalidad y el crecimiento, el amarillo evoca la luz y la energía, mientras que el azul aporta serenidad y calma. Esta elección cromática crea una armonía visual que refleja la naturaleza efervescente de la juventud. El estilo de pintura suelto de María Belén revela una expresión artística que fluye libremente en el lienzo. Los trazos no están limitados por la rigidez, sino que danzan con una libertad que comunica la frescura y la espontaneidad. Este enfoque suelto aporta un dinamismo encantador a la obra, como si las flores estuvieran en constante movimiento, bailando con el viento de la juventud.

El jarrón que sostiene las rosas actúa como un símbolo de conexión entre lo efímero y lo permanente. Aunque las flores representan la transitoriedad de la juventud, el jarrón, con su solidez y forma definida, sugiere la eternidad de la belleza capturada en el arte. María Belén, a través de esta dualidad, invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la atemporalidad del arte.

A través de su obra, María Belén parece transmitir un mensaje de aprecio por la belleza efímera de la juventud y la importancia de capturarla en el lienzo del arte. La combinación de colores vivos y un estilo suelto revela una expresión artística que busca explorar y celebrar la esencia misma de la juventud y la fragilidad, recordándonos la belleza única que existe en cada instante, siendo este una obra que va más allá de la representación floral; es una expresión artística que fusiona colores vibrantes, trazos sueltos y la simbología de las flores para ofrecer una ventana a la poesía visual y la reflexión sobre la fugacidad y la belleza eterna.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos

Novena Obra: Autorretrato de mi alma – Azules del Ser.

En la obra "Autorretrato de mi Alma: Azules del Ser", el alumno Israel Torres nos invita a explorar la profundidad de su ser a través de la representación artística de su rostro. Más allá de ser un simple retrato visual, la obra se convierte en un vínculo hacia el alma

UCUENCA

del artista, revelando capas de emoción y autenticidad. La elección de tonalidades azuladas como marco para esta exploración emocional añade una dimensión única y conmovedora a la composición, captura la expresión y la esencia de su ser. Cada línea, cada sombra, actúa como una puerta que se abre hacia su alma, permitiendo a los espectadores adentrarse en la profundidad de su mundo interior. Los colores azules evocan serenidad, introspección y un sentido de lo trascendental, asociado comúnmente con lo espiritual y lo profundo, se convierte en el medio a través del cual Israel busca comunicar las complejidades de su alma.

La elección de Israel de emplear técnicas del garabato y pinceladas libres y sueltas aporta dinamismo y expresión a la obra. Los garabatos, en su aparente espontaneidad, pueden interpretarse como las líneas de pensamiento y sentimiento que entrelazan el rostro. Las pinceladas libres añaden un componente de libertad creativa, sugiriendo la naturaleza fluida y en constante cambio del alma, reflejando una búsqueda de autenticidad y transparencia. Al compartir su propia imagen, el artista invita a los espectadores a una conexión más íntima, desafiando la barrera entre el creador y el observador. Cada tonalidad de azul, desde los más oscuros hasta los más claros, simboliza estados de ánimo, experiencias y pensamientos que componen la riqueza del alma de Israel, creando una sinfonía visual que evoca empatía y comprensión.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos.

Décima obra: El sabio

En la obra artística titulada "El Sabio", el artista Sergio nos sumerge en un mundo de contemplación y sabiduría a través de la figura imponente de un búho. La técnica meticulosa del puntillismo, caracterizada por la aplicación de pequeños puntos de color, da vida a un lienzo que respira con la complejidad de la naturaleza y la profundidad del conocimiento.

En el centro de la composición se erige un búho, símbolo ancestral de sabiduría y misterio. La elección de representar a esta ave nocturna sugiere la conexión entre la oscuridad de la noche y la iluminación del conocimiento. Cada detalle del búho, delineado meticulosamente con puntos, revela su majestuosidad y la sensación de que guarda secretos ancestrales. La técnica del pseudo puntillismo, empleada con maestría

UCUENCA

por Sergio, revela su habilidad para crear texturas y matices a través de minúsculos puntos de color. La acumulación de estos puntos da como resultado una obra que invita a la observación detallada, llevando al espectador a sumergirse en un viaje visual que revela gradualmente la riqueza de la imagen. La paleta de colores, compuesta principalmente por tonos pasteles, se despliega como un arcoíris de conocimiento. Desde cálidos tonos amarillos y naranjas hasta fríos azules y verdes, cada color contribuye a la atmósfera equilibrada y armoniosa de la obra. Esta gama diversa no solo representa la variedad de conocimientos, sino también la conexión entre los opuestos que coexisten en el vasto universo del saber.

El fondo de la obra se compone de un bosque sugerido a través de la técnica pseudo puntillista. Este bosque no solo enmarca al búho como guardián del conocimiento, sino que también simboliza la inmensidad y la profundidad de la información que se puede encontrar en la naturaleza y el universo. Cada punto de color contribuye a la creación de un entorno que respira con vida y secretos por descubrir. La dualidad entre colores cálidos y fríos resalta la complejidad y equilibrio inherentes al conocimiento. Los colores cálidos evocan la pasión y la inspiración, mientras que los tonos fríos sugieren la serenidad y la reflexión. Esta dualidad refleja la idea de que la sabiduría abarca tanto la llama ardiente del descubrimiento como la serenidad profunda de la comprensión.

En síntesis, "El Sabio" de Sergio, con su técnica de pseudo puntillismo y paleta de colores pasteles, trasciende la representación convencional del arte. La obra se convierte en un portal a un reino de sabiduría, donde cada punto de color es un fragmento de conocimiento, y cada matiz contribuye a la sinfonía visual de la erudición. A través de esta creación, Sergio nos invita a contemplar el vasto bosque de sabiduría que yace ante nosotros, iluminado por la mirada sabia del búho.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos

Primer boceto digital.

Tras el desarrollo de producción de obras artísticas de dichos talleres surge el primer boceto que plasma la creatividad y la autoestima, emociones y sentimientos compuesta por un ambiente ameno y constructivo generando energía positiva y armoniosa. Aquí se muestra el primer boceto figurativo como una especie de collage manifestando las obras

UCUENCA

de cada individuo creado de una manera armoniosa jugando con sus colores y formas en la que se envuelve en una bruma de tonos Azulado y anaranjados.

La selección de obras para este primer boceto fue la de crear una composición artística donde el tema onírico y la música subyacente sobresalga a la luz, complementando de manera armoniosa el tema de lo natural y lo simbólico:

Figura 6: Primer Boceto – Collage

(Autor: Kerly Argudo. 2023)

Segundo boceto digital. Obra a plasmar – Boceto Final

La creación del boceto digital para el mural marcó el inicio de un viaje artístico fascinante, donde la imaginación y la destreza se entrelazaron para dar vida a "Ensueños". Este proceso no fue simplemente un trámite técnico, sino un acto creativo meticuloso que exploró diversas posiciones de figuras y se aventuró en el vasto espectro de colores y técnicas.

UCUENCA

La transición del lienzo digital al mural físico fue precedida por un minucioso trabajo de diseño. Las figuras que poblaron el boceto fueron cuidadosamente seleccionadas y dispuestas, como piezas de un rompecabezas que se ensamblan para formar un todo coherente. Se experimentó con la posición de cada elemento, explorando cómo interactuaban entre sí y cómo su disposición influía en la narrativa visual general. Los colores se convirtieron en el lenguaje con el que la obra mural se expresaría. Se jugó con paletas de colores fuertes para dar vida a cada figura. Los tonos cálidos y fríos se alternaron para crear un equilibrio visual, atrayendo la mirada y generando una sensación de armonía. La experimentación con la posición y la intensidad de los colores no solo se limitó a embellecer la composición, sino que también influyó en la atmósfera emocional que se pretendía transmitir.

(Autor: Kerly Argudo. 2023)

Figura 7: Boceto final

La técnica del pseudo puntillismo se erigió como un elemento distintivo en la creación del mural. Cada punto minuciosamente aplicado en el boceto digital anticipaba la textura y la profundidad que cobrarían vida en la obra final. Este enfoque detallado no solo aportó complejidad visual, sino que también se convirtió en una declaración de la dedicación y el esmero que los artistas invertirían en la realización del mural.

La presencia del acrílico en colores vibrantes en las figuras principales fue como inyectar vitalidad en cada trazo. Este medio, con su capacidad para resaltar y saturar los colores, aseguró que las figuras se destacaran con fuerza contra el fondo. El uso estratégico del acrílico contribuyó a la profundidad y al impacto visual, convirtiéndose en un componente esencial del boceto digital.

La creación del boceto digital para "Ensueños" fue un proceso de descubrimiento y experimentación. Desde las figuras que danzaban en la pantalla hasta la paleta de colores que se desplegaba como un abanico de emociones, cada decisión en el boceto anticipaba el vibrante lienzo que se convertiría en el mural final. Este proceso creativo

UCUENCA

fue más que una simple planificación; fue un prelude emocionante que marcó el comienzo de un viaje visual que cautivaría a quienes tuvieran el privilegio de contemplar la obra terminada.

2.2 Sustentación del logro creativo, mediante una exégesis analítica A partir de esta experiencia educativa en las aulas de aprendizaje artístico surge esta obra muralista *En(sueños)*. El arte mural, a lo largo de la historia, ha desempeñado un papel significativo en la expresión cultural y social de las comunidades. La elección de técnicas específicas en la creación de murales, como las mencionadas en la obra descrita, aporta una riqueza visual y simbólica que trasciende las barreras de la individualidad y se convierte en un medio poderoso de integración y comunicación en la sociedad contemporánea.

La técnica mixta empleada en el mural, combinando acrílico con colores planos vibrantes y la técnica del pseudo puntillismo, refleja la diversidad de enfoques y estilos de los artistas involucrados. El acrílico proporciona una base sólida de colores fuertes, añadiendo energía y dinamismo a la obra. Los colores planos utilizados en el fondo y en ciertas áreas del mural contribuyen a crear contrastes que capturan la atención del espectador. Por otro lado, la técnica del pseudo puntillismo (técnica de puntos) aplicada al cuerpo del búho, con la participación de distintos alumnos utilizando una variedad de colores, resalta la colaboración y la individualidad de cada contribuidor.

En el contexto actual, donde la sociedad enfrenta desafíos de diversa índole, los murales desempeñan un papel fundamental como medios de integración y comunicación. Estos no solo embellecen el entorno urbano, sino que también actúan como narradores visuales de la historia y la identidad de una comunidad. Los murales proporcionan una plataforma para la expresión colectiva, permitiendo que diversas voces se unan para compartir sus perspectivas y experiencias.

La importancia de los murales como herramientas de integración se evidencia en su capacidad para trascender las barreras culturales, sociales y lingüísticas. Estas obras de arte público se convierten en un lenguaje visual universal que puede ser comprendido y apreciado por personas de diversas procedencias. Al mismo tiempo, los murales sirven como foros de diálogo, donde la diversidad de pensamientos y expresiones se entrelaza para formar un tejido social rico y complejo.

UCUENCA

Además, la creación colectiva de murales fomenta la participación activa y la construcción de comunidad. Los artistas trabajan juntos para dar vida a una visión compartida, y este proceso de colaboración fortalece los lazos sociales al tiempo que celebra la individualidad de cada contribuidor. La obra descrita, con la diversidad de técnicas y estilos utilizados por los alumnos, refleja la riqueza que emana de la colaboración y la apreciación de la singularidad de cada persona.

El arte mural, con sus diversas técnicas y su capacidad para integrar y comunicar, se erige como un medio invaluable en la sociedad contemporánea. A través de la expresión colectiva, los murales no solo embellecen espacios urbanos, sino que también actúan como poderosos agentes de cambio social, fomentando la inclusión, el diálogo y la celebración de la diversidad. En un mundo cada vez más fragmentado, los murales se erigen como testigos visuales de la capacidad humana para unirse, compartir y construir un tejido social más fuerte y unificado.

En la creación de un mural como proyecto de integración, se vislumbra una iniciativa valiosa que busca derribar barreras y promover la inclusión activa de personas con discapacidades en la sociedad. Más allá de ser una obra artística, este mural se convierte en un testimonio tangible de la capacidad artística, comunicativa y emocional de quienes a menudo son marginados o subestimados en la sociedad contemporánea. La decisión de emprender este proyecto responde a una profunda comprensión de la importancia de reconocer y celebrar la diversidad, reconociendo el potencial creativo que reside en todas las personas, independientemente de sus habilidades físicas o mentales. La creación del mural se concibe como un medio a través del cual se pueden expresar talentos, compartir perspectivas y, lo más importante, fomentar un sentido de logro y conexión con la comunidad. La inclusión de personas con discapacidades en la elaboración del mural no solo se trata de permitir su participación en una actividad artística, sino también de reconocer y respetar sus habilidades y contribuciones únicas. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias en habilidades, todos somos iguales en nuestra capacidad de expresarnos, de crear belleza y de transmitir mensajes que resuenen con otros.

Los valores fundamentales de respeto y protección se manifiestan a través de este proyecto al garantizar que las personas con discapacidades sean tratadas con dignidad y consideración. No se trata simplemente de ofrecer una oportunidad superficial de participación, sino de crear un entorno inclusivo que valore genuinamente las

UCUENCA

habilidades y aportes de cada individuo. El mural se convierte así en un símbolo de la importancia de proteger la igualdad y la dignidad de todos los miembros de la sociedad.

La sociedad moderna, en su búsqueda de progreso y desarrollo, a menudo pasa por alto la riqueza que la diversidad puede aportar. Este mural no solo es una expresión artística, sino también un llamado a reconocer y apreciar las contribuciones de todas las personas, independientemente de sus capacidades. La inclusión no es simplemente una cuestión de adaptar entornos físicos, sino de cambiar perspectivas y construir una sociedad que abraza y celebra la diversidad en todas sus formas.

El mural creado como proyecto de integración no solo es una obra de arte visualmente impactante, sino también un testimonio elocuente de la capacidad artística y comunicativa de las personas con discapacidades. Al poner énfasis en los valores de respeto y protección, este proyecto no solo busca la inclusión, sino también el reconocimiento genuino de la igualdad de todos ante los ojos de la sociedad. Este mural representa una afirmación poderosa de que, en la expresión artística y en la vida, todos somos capaces de contribuir de manera significativa y merecemos ser vistos, escuchados y valorados.

Elaboración del mural En(sueños): El proceso de elaboración de la obra muralista "Ensueños" se erige como un testimonio vívido de la colaboración entre alumnos y docentes, una experiencia que no solo se traduce en una obra visualmente impresionante, sino también en un viaje colectivo que destaca el entusiasmo compartido y la sensación liberadora de expresión artística.

Figura 8. Elaboración del mural en colectivo

(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Desde el inicio, la participación conjunta de estudiantes y educadores estableció una atmósfera de colaboración, donde las ideas se entrelazaron y se tejieron en una narrativa visual, trabajaron en conjunto pintando el color de fondo de tonalidad turquesa para que después de que seque esta puede ser plasmada el boceto de mural

La obra muralista "Ensueños" no es solo el resultado final en sí, sino la huella tangible de un proceso donde cada pincelada, cada color elegido y cada forma incorporada lleva consigo el espíritu colectivo que dio vida a la creación. El entusiasmo palpable que impregnó el proceso creativo fue clave para superar los desafíos iniciales. Aunque al principio las brochas pudieron sentirse un tanto desafiantes, la pasión y la energía compartidas sirvieron como combustible para dominar las herramientas con mayor fluidez.

La colaboración y el apoyo mutuo, fundamentales en este contexto, permitieron que los participantes superaran las barreras iniciales y se sumergieran plenamente en el acto creativo. La sensación de libertad creativa experimentada por todos los involucrados se refleja de manera intrínseca en la obra final. "Ensueños" no es simplemente una colección de imágenes en una pared, sino una manifestación de las mentes libres que contribuyeron a ella. La libertad de expresión artística se convirtió en una herramienta unificadora, rompiendo con las restricciones imaginarias y permitiendo que las ideas fluyeran sin trabas. La fluidez adquirida en el manejo de las brochas no solo se tradujo en trazos más seguros, sino que también simbolizó la evolución del proceso. Cada pincelada cuenta la historia del aprendizaje colectivo, de la superación de obstáculos y del crecimiento individual y grupal. El resultado final, aunque puede mostrar una perfección relativa, se nutre de la imperfección inicial y de la valentía de enfrentar lo desconocido.

"Ensueños" se convierte así en más que una obra de arte muralista; se erige como un recordatorio de la importancia de la colaboración, el entusiasmo y la libertad creativa en el ámbito educativo. Este proceso colectivo no solo deja una marca en la pared, sino también en las mentes y corazones de quienes participaron. La obra es un reflejo de la

UCUENCA

capacidad humana para crecer y crear cuando se fomenta un ambiente de colaboración y expresión libre, una lección valiosa que trasciende las paredes del aula y se proyecta en el horizonte de futuras experiencias creativas y educativas.

Es así como se creó la obra mural En(sueños). A continuación, se va a analizar las figuras elementales de la obra mural

Primera figura (fragmento del mural): Búho:

La obra mural presenta una figura artística impresionante del búho, creada con la técnica del pseudo puntillismo. La figura del búho, ubicada en el centro del mural, se compone de innumerables puntos minúsculos que dan vida a las plumas y los detalles del ave nocturna.

Los colores utilizados en la obra son predominantemente fríos, como tonalidades de azul, gris y violeta. Estos colores fríos infunden a la figura del búho una atmósfera misteriosa y tranquila, sugiriendo un vínculo con el mundo de los sueños y la introspección. Los detalles meticulosos creados con la técnica del pseudo puntillismo resaltan la textura y la profundidad de las plumas del búho, creando un efecto visual fascinante.

La participación activa de todos los alumnos en la elaboración de la figura se refleja en la diversidad de estilos y en la riqueza de detalles presentes en la obra. La aplicación de brochas y esponjas agrega textura y dinamismo a la superficie del mural, contribuyendo a la creación de una representación artística única y colaborativa.

En términos de simbolismo onírico, el búho tradicionalmente se asocia con la sabiduría y la intuición. En el contexto de la obra mural, la presencia del búho podría sugerir la importancia de la reflexión y la conexión con el mundo interior en la búsqueda de nuestros sueños. La elección de colores fríos refuerza esta conexión con la profundidad emocional y la serenidad que a menudo caracterizan el mundo de los sueños. El pseudo puntillismo, al crear una imagen detallada a través de pequeños puntos, agrega un toque de enigma y contemplación a la figura del búho. Los matices y las sombras cuidadosamente construidos mediante esta técnica resaltan la dualidad de luz y oscuridad, invitando al espectador a sumergirse en la atmósfera onírica que la obra evoca.

UCUENCA

La figura del búho en el mural, simboliza la conexión entre los sueños y la sabiduría, mientras que la participación colectiva de los alumnos contribuye a la diversidad y la riqueza de la obra.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos, sección fragmentos del mural

Alcón

La obra de arte presenta una figura imponente de un halcón, donde los colores son extraordinariamente vibrantes, destacando tanto los tonos cálidos como los fríos en un despliegue de intensidad cromática. Las plumas del halcón se vuelven el elemento central de la composición, capturando la atención con su esplendor y realismo.

Los colores cálidos, como el rojo intenso, el amarillo brillante y el naranja vibrante, resplandecen en las plumas cercanas al cuerpo del halcón, aportando una sensación de calor y energía. Estos tonos representan la pasión, la determinación y la vitalidad, sugiriendo una conexión profunda con el ardor interno del individuo que se refleja en sus sueños y aspiraciones.

En contraste, las plumas externas del halcón se sumergen en tonalidades frías como el azul profundo, el violeta y el verde esmeralda. Estos colores fríos evocan la serenidad, la reflexión y la conexión con la naturaleza, simbolizando la calma y la frescura que se experimenta al perseguir nuestros sueños. La elección de estos tonos refleja la dualidad de emociones y estados mentales presentes en la búsqueda de metas y aspiraciones.

La figura del halcón en sí misma tiene un significado simbólico en términos de arte. En muchas culturas, el halcón representa la visión clara, la perspicacia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. En el contexto de la obra, el halcón podría simbolizar la capacidad del individuo para visualizar sus sueños y aspiraciones con claridad, así como la determinación y el coraje para perseguirlos.

La elección de esta figura para la composición del mural en un tema onírico, relacionado con nuestros sueños y aspiraciones, sugiere una conexión profunda entre la naturaleza y la búsqueda de nuestros deseos más profundos. El halcón, con sus colores vibrantes, encarna la fusión de las emociones y estados mentales asociados con la realización de

UCUENCA

los sueños, convirtiéndose en un símbolo visualmente impactante de la conexión entre el individuo, la naturaleza y la búsqueda de sus aspiraciones.

El búho y el Alcón un solo cuerpo:

La unión de las dos figuras, el búho y el halcón, en la composición artística crea una narrativa visual única que simboliza la conexión entre los sueños y la naturaleza, representando diferentes aspectos de la búsqueda de metas y aspiraciones.

La unión de estas dos aves rapaces en la composición refleja la dualidad inherente en la búsqueda de sueños y aspiraciones. La sabiduría y la reflexión, representadas por el búho, se equilibran con la acción y la determinación personificadas por el halcón. Ambas figuras, a pesar de ser diferentes en su simbolismo, coexisten armoniosamente para transmitir la idea de que alcanzar nuestros sueños requiere tanto la comprensión interna como la acción decidida en el mundo exterior.

En conjunto, la obra sugiere que la conexión con la naturaleza, simbolizada por estas aves majestuosas, es esencial para lograr un equilibrio en la vida y alcanzar nuestros sueños. La combinación de elementos contemplativos y enérgicos en la composición artística refuerza la idea de que la realización de nuestros sueños implica tanto la introspección como la acción vigorosa, creando así una representación completa y armoniosa de la búsqueda de aspiraciones en el contexto de la naturaleza.

Segunda y tercera figura (fragmento del mural) Colibrí

La silueta del colibrí en el mural se presenta de manera delicada y estilizada, destacando la gracia y la agilidad del ave. Su forma, elegante y fluida, evoca la sensación de movimiento y libertad. La silueta se ha elaborado con líneas suaves y curvas, capturando la esencia etérea y dinámica del colibrí en vuelo.

Dentro de la silueta del colibrí, se ha integrado una obra artística realizada por un estudiante, que representa la cultura y la diversidad ecuatoriana. Esta obra podría incluir elementos como símbolos culturales, iconografía tradicional, o representaciones de la rica biodiversidad y paisajes del país. La integración de esta obra estudiantil dentro del colibrí sugiere la interconexión entre la naturaleza y la cultura, resaltando la importancia de la diversidad enriquecedora que caracteriza a Ecuador.

UCUENCA

En términos de simbolismo, el colibrí tiene connotaciones poderosas en temas de sueños y esperanza. En diversas culturas, el colibrí es visto como un símbolo de renovación, alegría y resiliencia. Su capacidad para volar en todas direcciones, su agilidad y su capacidad para extraer néctar de las flores sugieren la posibilidad de superar obstáculos y encontrar la dulzura de la vida, incluso en entornos desafiantes.

En el contexto de los sueños y la esperanza, la presencia del colibrí en el mural puede simbolizar la idea de seguir nuestros sueños con ligereza y alegría, superando cualquier adversidad con resiliencia y determinación. Además, el hecho de que lleve consigo una obra que representa la cultura y la diversidad ecuatoriana sugiere que la conexión con las raíces culturales y la apreciación de la diversidad son elementos fundamentales en la búsqueda de un futuro esperanzador y lleno de sueños realizados.

La silueta del colibrí en el mural, con la obra artística de un estudiante en su interior, representa la fusión armoniosa entre la naturaleza y la cultura, mientras que el simbolismo del colibrí agrega capas de significado relacionadas con la esperanza, la resiliencia y la alegría en la búsqueda de los sueños.

Es una obra de arte magnífica que encapsula la esencia de la cultura y la diversidad ecuatoriana. La figura del colibrí, conocido por su agilidad y belleza, lleva consigo dentro de su silueta una creación artística realizada por un estudiante, destacando así la colaboración y la expresión individual dentro de la rica diversidad cultural de Ecuador.

La silueta del colibrí, en sí misma, simboliza temas de sueños y esperanza. El colibrí es un símbolo de libertad, alegría y vitalidad. Su capacidad para volar en todas direcciones sugiere la posibilidad de explorar nuevos horizontes y alcanzar sueños aparentemente inalcanzables. Además, en muchas culturas, el colibrí también representa la conexión con lo espiritual y la renovación, transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia.

La primera silueta, ubicada en la parte derecha de la obra, alberga la producción artística de uno de los alumnos, representada por la figura de una cholita sentada contemplando el horizonte, simbolizando la rica diversidad cultural de Ecuador.

La creación de esta obra implicó el uso de diversos materiales, como brochas, esponjas con agua y pintura. La técnica empleada para la figura de la cholita es la del pseudo puntillismo, donde se utilizan pequeños puntos para formar la imagen. Los colores cálidos dominan la parte izquierda de la figura, mientras que en la parte derecha se

UCUENCA

destacan tonalidades frías, como el azul, creando así un contraste visual que resalta la dualidad de la representación.

La segunda silueta, que muestra un colibrí mirando hacia la izquierda, encierra la representación artística de un búho. Esta figura se desarrolló utilizando la técnica de garabato y un estilo abstracto. La colaboración de varios participantes permitió incorporar meticulosos detalles a la figura del búho, utilizando colores de tonalidades azuladas y rojizas. En algunas áreas, se logró una interesante mezcla de colores, contribuyendo a la singularidad y complejidad visual de la obra.

En conjunto, estas dos siluetas en la obra fusionan las representaciones artísticas individuales de la cholita y el búho, creando una composición armoniosa que refleja la diversidad cultural y creativa de los participantes.

Figura 9: Fragmento 1,2,3 "El búho y el halcón, dos colibrís"

(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Cuarta figura central (fragmento del mural) Obra del diablo huma

La figura central en el mural del Diablo Huma, ubicada en el corazón de la composición, simboliza las raíces profundas de la cultura y tradiciones de la región. La representación visual destaca elementos simbólicos que conectan a las personas con la tierra de la cual

UCUENCA

emergieron y subraya la importancia de los valores fundamentales que deben preservarse.

En la parte superior de la figura, destaca el icónico personaje del diablo huma, ataviado con la vestimenta tradicional de un danzante ecuatoriano. Su máscara de diablo huma no solo aporta un elemento cultural y festivo, sino que también puede estar asociada con la expresión de la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Esta elección puede sugerir la coexistencia de lo espiritual y lo terrenal en la vida de la comunidad. Alrededor de la figura, se representan choclos, que simbolizan la tierra y las raíces culturales. Estos elementos conectan visualmente la figura central con la tierra de donde provienen las tradiciones y resaltan la importancia de mantener la conexión con la naturaleza y la agricultura, fundamentales en la identidad cultural.

En la parte inferior de la figura, se observan unas manos que representan la idea de la creación y la labor humana. Estas manos sugieren la importancia de la participación activa y la construcción colectiva en la preservación de la cultura y los valores compartidos. En cuanto a los colores empleados, predominan los tonos vivos, especialmente los marrones y verdes que evocan la tierra fértil y la naturaleza. La presencia mayoritaria de azules podría sugerir la conexión con el cielo y la espiritualidad, aportando un matiz simbólico al mural.

En conjunto, la figura en el mural del Diablo Huma comunica la idea de arraigo cultural, la importancia de preservar valores esenciales y la conexión inquebrantable entre la comunidad y la tierra que la sustenta.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos, sección fragmentos del mural

Quinta figura: pez amarillo.

La presencia de un pez de color amarillo en el mural añade capas de significado a la obra, representando la libertad y la apertura hacia el vasto mar. En este contexto, el pez se convierte en un símbolo de emancipación y exploración sin restricciones. Dentro de la figura del pez, se encuentra la obra del retrato de un niño, representada en tonalidades oscuras y azuladas, lo que podría simbolizar un autorretrato del creador. Este elemento sugiere la idea de autoexploración y autenticidad, revelando la identidad del artista inmerso en la figura del pez.

UCUENCA

En el centro del pez, se destaca un jarrón con flores rosas, una creación imaginaria de la autora del lienzo. Este elemento podría representar la creatividad floreciente y la capacidad del artista para generar belleza y vida, incluso en entornos simbólicos como el interior de un pez amarillo. Las flores rosas, con su vibrante color, pueden evocar emociones positivas y añadir una dimensión estética y emotiva al mural.

En la parte de la cola del pez, se encuentra un colibrí de tonos verdes, que parece intentar volar, simbolizando la búsqueda de la liberación. La figura del colibrí a menudo se asocia con la ligereza, la velocidad y la libertad de movimiento, sugiriendo un deseo de emancipación y transcendencia.

El conjunto de elementos, como el pez, el retrato del niño, el jarrón con flores y el colibrí, se entrelaza para comunicar un mensaje sobre la conexión intrínseca entre la naturaleza, las plantas y los animales como medio de comunicación espiritual. La naturaleza sirve como un lienzo simbólico para la expresión artística y la autoexploración, mientras que las plantas y los animales se convierten en medios a través de los cuales el artista puede transmitir sus pensamientos, emociones y anhelos más profundos. En última instancia, el mural sugiere una relación simbiótica entre la creatividad humana y el entorno natural, destacando la importancia de la conexión espiritual con la naturaleza.

Sexta figura: pez azul

La figura del pez azul en el mural representa un símbolo complejo, llevando consigo connotaciones de energía, libertad y prosperidad. La presencia de un pez dentro de otro pez, especialmente en el contexto de los sueños, puede interpretarse como un símbolo de profundidad emocional, autoexploración y descubrimiento interior. La figura sugiere la idea de sumergirse en el propio ser para encontrar energía y libertad, y alcanzar niveles más profundos de prosperidad personal.

Dentro de este pez azul, se compone un estanque de peces con diferentes estilos de creación. Uno de los peces se representa con una técnica suelta, mientras que otro utiliza técnicas del puntillismo. Esta diversidad artística puede simbolizar la variedad de enfoques creativos y expresivos que coexisten en la comunidad. Cada estilo de creación aporta su propia singularidad y contribuye a la riqueza estética del conjunto.

UCUENCA

La metáfora de que el pez mayor lidera a la manada puede sugerir una jerarquía simbólica o la influencia de un individuo destacado en la comunidad. En este contexto, el pez mayor no solo representa un liderazgo, sino también la sabiduría y la guía que se espera de aquellos que tienen más experiencia o conocimiento. El liderazgo aquí puede interpretarse como la capacidad de inspirar, motivar y orientar a otros artistas en su búsqueda creativa y expresiva.

En conjunto, la figura del pez azul con su estanque de peces diversos dentro transmite un mensaje de unidad en la diversidad, resaltando la importancia de la autenticidad individual en el contexto de una comunidad artística. La figura también destaca la búsqueda continua de energía, libertad y prosperidad a través de la exploración creativa y la conexión con las profundidades emocionales.

Figura 10. Fragmento 4,5 "El diablo Huma, Pez amarillo"

(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Séptima figura: Búho: Técnica mixta

La figura del búho que cierra la composición muralista en la parte izquierda de la obra se presenta como un elemento destacado y significativo. La utilización de una técnica mixta, combinando acrílico con colores planos vibrantes y la técnica del puntillismo para el cuerpo del búho, aporta complejidad y riqueza visual a la obra.

UCUENCA

El búho, al ser colocado al final de la composición, puede tener un papel simbólico como el cierre o la conclusión de un ciclo. Su presencia también puede sugerir la sabiduría y la visión que se adquiere a medida que se avanza en la obra o en la vida.

La aplicación de colores planos vibrantes en el fondo y en algunas partes del búho con acrílico agrega un dinamismo visual, creando contraste y atrayendo la atención del espectador. Los colores vibrantes pueden simbolizar la vitalidad y la energía creativa que fluye a lo largo de la obra.

La técnica del puntillismo utilizada para el cuerpo del búho agrega textura y detalle a la figura. Cada alumno, al emplear diferentes colores para la elaboración de los puntos en el cuerpo del ave, contribuye a la diversidad y complejidad de la obra. Este enfoque detallado resalta la dedicación y la atención meticulosa de cada estudiante en la creación del mural.

En términos simbólicos, el búho puede representar la búsqueda del conocimiento y la verdad, así como la conexión con la intuición y la espiritualidad. La elección de utilizar el puntillismo en el cuerpo del búho puede resaltar la idea de que la sabiduría se construye a partir de pequeños detalles y experiencias acumulativas.

En resumen, la figura del búho en la parte izquierda de la obra, con su técnica mixta y variada paleta de colores, aporta profundidad y significado a la composición muralista, sirviendo como un poderoso cierre que sintetiza las diversas contribuciones de los alumnos en un todo coherente y visualmente impactante.

La obra se puede observar en el apartado de Anexos, sección fragmentos del mural

Es así como se culminó la obra mural En(sueños), una composición visualmente impactante que se despliega en la sección derecha. En el centro de la escena se encuentran el búho y el halcón, entrelazados en una danza simbólica que sugiere un equilibrio entre la sabiduría y la astucia, la serenidad y la agresión. Estas aves rapaces se presentan como guardianes místicos, sus alas desplegadas crean una sensación de movimiento y dinamismo.

UCUENCA

A su alrededor, dos colibríes danzan en armonía, simbolizando la delicadeza y la ligereza. Sus colores vibrantes añaden un toque de vitalidad y energía a la escena, contrastando con la solemnidad de las aves de presa. Los colibríes forman un vínculo visual con el búho y el halcón, creando una conexión visual entre las diferentes fuerzas representadas en la obra.

En el centro del mural, el diablo emerge sutilmente, su figura esbozada en tonos claros y fuertes, añadiendo un elemento intrigante y enigmático a la composición. Este símbolo puede interpretarse como la dualidad inherente en la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal que coexiste en el universo representado por la obra. En la parte derecha de la composición, dos peces, uno amarillo y otro azul, nadan en direcciones opuestas. Estos elementos acuáticos introducen la idea de dualidad y contraste, representando la dualidad en la naturaleza y la constante lucha entre opuestos complementarios.

La obra culmina con otro búho, esta vez situado al final de la escena. Este búho finaliza el recorrido visual, sugiriendo un ciclo continuo de sabiduría y reflexión. La disposición cuidadosa de cada elemento y la riqueza simbólica de la composición invitan al espectador a explorar las capas de significado presentes en esta obra mural, creando una experiencia visual y reflexiva única.

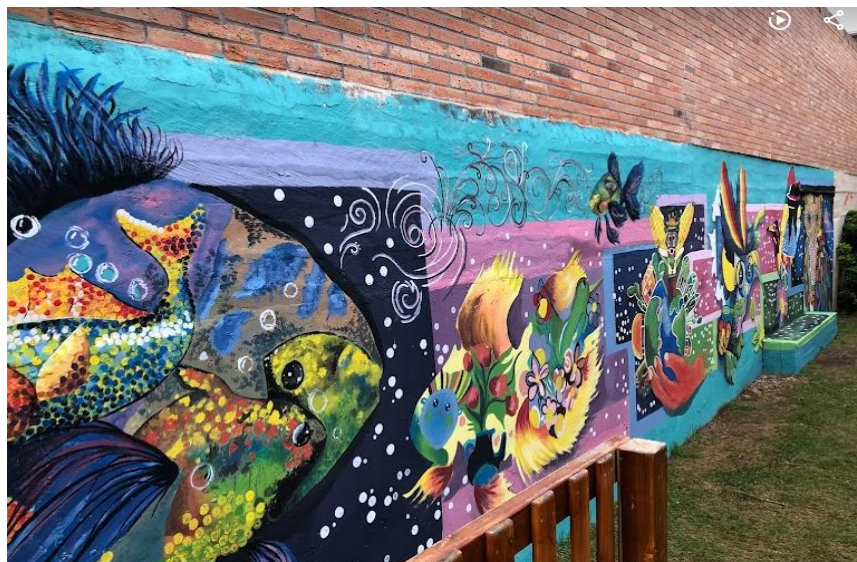

Figura 11. Mural vista lateral

(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo 2023)

UCUENCA

Es así como el resultado del mural "En(sueños)" se erige como un testimonio conmovedor de la capacidad transformadora del arte, especialmente cuando es guiado por manos llenas de esperanza y corazones ansiosos de expresión. Este proyecto, liderado por un colectivo de personas con discapacidad, no solo logró materializar sueños sobre lienzo, sino que también se convirtió en un poderoso catalizador para mejorar la autoestima y promover la expresión creativa de sus autores.

Desde el inicio, el proceso creativo fue más que la aplicación de pinceles sobre la pared; fue un viaje compartido de descubrimiento personal y colectivo. Los participantes se sumergieron en la creación de "En(sueños)" con la confianza de saber que su voz artística era valorada y respetada. Este ambiente propicio fomentó la apertura y la autenticidad, permitiendo que cada uno explorara sus habilidades creativas sin temor al juicio.

La colaboración entre los participantes, cada uno aportando su visión única, fomentó un sentido de comunidad y apoyo mutuo. En este entorno inclusivo, se derribaron barreras emocionales y se construyeron lazos que fortalecieron la autoimagen de cada individuo. La obra se convirtió en un testimonio colectivo de la fuerza creativa y la valía de cada persona, independientemente de sus habilidades físicas o cognitivas.

La mejora de la autoestima fue evidente a medida que los trazos de cada individuo se entrelazaban en un tapiz de colores y formas. Cada participante descubrió la belleza en su singularidad y contribuyó con una pieza vital al conjunto. La validación de sus aportes artísticos no solo se tradujo en el mural final, sino que también se reflejó en la mirada orgullosa y confiada de quienes participaron.

La confianza no solo se nutrió en la ejecución artística, sino también en el proceso de toma de decisiones. Los participantes definieron los colores, exploraron texturas y aprendieron a pintar en un formato expansivo. Este sentido de control sobre la obra no solo empoderó a los artistas, sino que también les brindó una experiencia formativa que trasciende la creación artística, fortaleciendo su autoimagen y autonomía. La colaboración se convirtió en un hilo conductor a lo largo de la experiencia. Al trabajar en conjunto, se estableció un sentido de comunidad que se tradujo en apoyo mutuo y respeto. La creación de "En(sueños)" no solo resultó en una obra de arte impactante, sino también en la formación de lazos sólidos entre los participantes, generando un espacio donde la expresión creativa y la autoestima florecieron de manera inesperada.

UCUENCA

Así, "En(sueños)" se erige como un monumento a la resiliencia, la creatividad y la autoafirmación de un colectivo que, a través de la confianza y la colaboración, ha logrado manifestar sus sueños en colores vibrantes sobre el lienzo de la vida. Este mural no solo adorna la pared, sino que también deja una huella imborrable en los corazones y mentes de aquellos que lo crearon, demostrando que el arte, cuando se nutre en un ambiente de confianza, puede ser un faro de autoestima y expresión creativa.

Inauguración de la obra mural En(sueños)

El viernes 22 de diciembre marcó un hito significativo en el calendario, ya que la universidad se vistió de gala para la inauguración de la obra muralista "En(sueños)". Este magno evento no solo celebró la culminación de un proyecto artístico colaborativo, sino que también dio inicio a una obra maestra que desplegará sus alas hacia el año 2024 y más allá. La obra muralista, que había tomado forma a lo largo de semanas de dedicación y entusiasmo compartido entre alumnos y docentes, finalmente estaba lista para ser revelada al público.

Figura 12 Inauguración del mural En(sueños)

(Fotografía: Sebastián Landi. 2023)

UCUENCA

Los resultados impresionantes que adornaban la pared contaban la historia de una comunidad unida por la creatividad, la expresión y el deseo de trascender las barreras convencionales. La inauguración del mural no solo fue un acto formal, sino un cálido encuentro donde autoridades de la universidad y destacados docentes del instituto se unieron para dar apertura a este trascendental evento. Los discursos resonaron con palabras de elogio y aprecio por el arduo trabajo, la pasión y la dedicación que se habían invertido en la creación de "En(sueños)". La obra muralista, desplegada en su esplendor, se convirtió en un centro de atención. Los colores vibrantes, la meticulosa ejecución de las técnicas, y la diversidad de formas y estilos utilizados dejaron a los presentes sin aliento. Cada detalle hablaba de la colaboración entre los participantes, de la superación de desafíos y del viaje colectivo que había llevado a la materialización de esta obra impresionante.

La magnitud del evento no solo radicaba en la estética visual de la obra, sino en la narrativa que contaba sobre la comunidad educativa. "Ensueños" se presentó como una obra que va más allá de la superficie de la pared; es un testimonio visual de la unidad, la diversidad y la capacidad creativa inherente a cada individuo que participó en su creación.

Al dar por terminada la obra muralista, se abrió la puerta a un nuevo capítulo, simbolizando la transición hacia el año 2024. La obra se convierte en un testigo visual del progreso, la colaboración y la perseverancia, sirviendo como un faro de inspiración para futuros proyectos y desafíos creativos que la comunidad educativa pueda emprender.

Así, "Ensueños" no es simplemente una obra muralista en el campus universitario; es un símbolo de la capacidad humana para crear, un recordatorio de que, cuando las mentes y corazones se unen, se pueden alcanzar alturas impresionantes. La inauguración de esta obra maestra marca el comienzo de un viaje que continuará desafiando límites, inspirando a las generaciones venideras y dejando una huella imborrable en el tejido de la comunidad educativa.

Montaje de la obra: El montaje de la obra mural "Ensueños" durante los días 17 al 20 de enero se convirtió en un evento dinámico y cautivador que llevó a los espectadores por un viaje inmersivo en el proceso creativo. Este proceso de montaje no solo consistió en

UCUENCA

la disposición física de la obra, sino que también incorporó elementos multimedia para ofrecer una experiencia completa y enriquecedora.

El punto de partida fue la elaboración de un video que documentó cada paso del proceso de creación del mural. Desde los primeros bocetos hasta la aplicación final de pinceladas, cada momento fue capturado, transformando el proceso creativo en una narrativa visual. Este video se convirtió en la ventana que permitiría a los espectadores sumergirse en el mundo de "Ensueños", explorando los detalles y la dedicación que dieron vida a la obra.

En el centro de la sala se erigió un dispositivo que se convertiría en el epicentro de la experiencia. Un cubo de vidrio de 50 x 50, colocado sobre un soporte de madera blanco, se convirtió en la pantalla principal para la visualización del video. Este cubo no solo sirvió como soporte físico, sino que también se convirtió en una pieza de arte por derecho propio. A sus laterales, se dispusieron stickers que presentaban fragmentos destacados de la obra mural, brindando a los espectadores un vistazo anticipado de la riqueza visual que se revelaría en la pantalla.

Figura 13: Montaje: Instalación de proyectores y materiales audiovisuales

(Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

UCUENCA

La parte trasera de la sala albergaba un proyector estratégicamente ubicado para dirigir su luz hacia el cubo de vidrio. Este proyector sería el encargado de plasmar el video previamente elaborado sobre la tela blanca que se extendía en la superficie trasera del cubo. La proyección se convertiría en una suerte de lienzo dinámico, donde los trazos y colores cobrarían vida con cada reproducción.

Para acentuar la experiencia estética, se incorporaron luces LED de color azul apuntando hacia el techo. Estas luces no solo contribuyeron a la ambientación, sino que también se convirtieron en elementos visuales que realzaban la estética general de la sala. Sin embargo, para mantener la atención en la obra principal, estas luces fueron cuidadosamente cubiertas por tela negra, desapareciendo de la vista del espectador y permitiendo que la atención se centrara en el cubo y la proyección.

El resultado final fue una experiencia inmersiva donde la obra mural "Ensueños" no solo estaba presente en su forma física, sino que también se proyectaba en dimensiones multimedia. Los espectadores no solo contemplaban la obra terminada, sino que también se sumergían en su génesis, conectándose con cada trazo y con la pasión que impregnaba cada parte del proceso creativo. El montaje de "Ensueños" no fue simplemente la disposición de elementos, sino la creación de un escenario interactivo donde el arte no solo se ve, sino que también se experimenta en toda su magnitud.

Conclusiones

La creación y exhibición del mural que vincula a personas con discapacidad con la sociedad a través del arte y la comunicación representa un valioso esfuerzo hacia la inclusión y la construcción de puentes solidarios en nuestra comunidad. Este proyecto no solo utiliza la expresión artística como medio de conexión, sino que también destaca la importancia de abordar temas relevantes, como la discriminación basada en la condición física, buscando generar conciencia y empatía.

En primer lugar, el arte se revela como un poderoso vehículo de comunicación que trasciende las barreras físicas y da voz a aquellos que a menudo son marginados por su condición física. La creación colectiva de un mural no solo proporciona un espacio para la expresión individual, sino que también establece un diálogo inclusivo que fomenta la comprensión mutua. Cada pincelada y cada elemento en la obra se convierten en un testimonio tangible de la diversidad y riqueza de experiencias presentes en la sociedad. La conexión con el medio ambiente en el mural resalta la importancia de situar a las personas con discapacidad en el contexto más amplio de nuestra comunidad y entorno. El arte, en este sentido, no solo busca integrar a los individuos en el tejido social, sino también promover un vínculo armonioso con la naturaleza. La representación simbólica del valor del ser, expresada a través de elementos naturales, destaca la interconexión de todas las personas con el entorno que compartimos, subrayando la idea de que todos contribuimos a la belleza y diversidad de nuestro mundo. El mural, además de ser una manifestación artística, se erige como un monumento de solidaridad y elevación. Al recoger las experiencias de aquellos que enfrentan discriminación, la obra se convierte en un testimonio colectivo que desafía estereotipos y proclama la dignidad intrínseca de cada individuo. Este acto de solidaridad, plasmado en colores vibrantes y formas significativas, aspira a ser un faro de inspiración y conciencia social, invitando a la reflexión y la acción en la lucha contra la discriminación.

Referencias

Agamben, G. (2011). ¿Qué es lo contemporáneo? *Desnudez*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 17-29

ASOCIACIÓN AMERICANA DE RETARDO MENTAL. Citado por VERDUGO ALONSO, Miguel Ángel. Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la asociación americana sobre retraso mental de 2002. En *siglo cero: revista española sobre discapacidad intelectual*. 2003, Vol. 34, no 20, p 5

Ballesta, A. M., Vizcaíno, O., & Mesas, E. C. (2011). El Arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. *Arte y políticas de identidad*, 4, 137-152.

Benjamín, W. (2008). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. *Obras Completas, Libro II*, 2.

Capacit@rte, A. C. (19 de 02 de 2008). CONSUMER. Obtenido de CONSUMER: <https://www.consumer.es/solidaridad/beneficios-del-arte-en-personas-con-discapacidad.html>

Corrales Saldarriaga, C. L., & López Ruíz, E. (2012). Estrategias pedagógicas en el área de artes plásticas para la inclusión educativa de escolares con discapacidad cognitiva de la básica primaria en la Institución Educativa Byron Gaviria del municipio de Pereira (Doctoral dissertation, Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira).

Covarrubias Oppliger, T. E. (2006). *ArteTerapia Como Herramienta de Intervención para el Proceso de Desarrollo Personal*. Monografía de Especialización en Arteterapia) Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, Chile.

Dowmat, L. P. (2002). Yo puedo, tú puedes... La Expresión Artística como puente de comunicación para personas con discapacidad. *Arte, Individuo y Sociedad*, 405-409.

Equipo inclúyeme. (17 de 04 de 2013). Inclúyeme. Obtenido de La importancia del arte en niños y niñas con discapacidad: <https://www.incluyeme.com/la-importancia-del-arte-en-niños-y-niñas-con-discapacidad>

UCUENCA

García Ríos, Antonio S. (2001), Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes escolares (propuesta de estrategia metodológica), Tesis de maestría, Instituto Pedagógico Latinoamericano y caribeño, IPLAC, La habana.

Gonzales, A. (29 de SEPTIEMBRE de 2005). el blog. Obtenido de Hop toys :<https://www.bloghoptoys.es/discapacidad-que-es-la-arte-terapia/>

Gómez Novoa, C. M. (2013). El arte una herramienta de comunicación que estimula la creatividad (Bachelor's thesis, Universidad de la Sabana).

Hernandez, R; Fernandez, C; & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación (6th ed.). McGraw Hill.

Klein, J. P., Soldevila, M. B., & Bonet, E. (2008). Arteterapia: la creación como proceso de transformación. Octaedro Editorial.

Lowenfeld, Victor y Lambert, W. (1961), El desarrollo de la capacidad creadora, Buenos Aires, Ed Kapeluz.

Pérez Porto, J. and Merino, M. (2008). Definición de arte — Definición. De. [online] Definición. De. Disponible en: <http://definicion.de/arte/> [Accessed 7 Feb. 2017].

UCUENCA

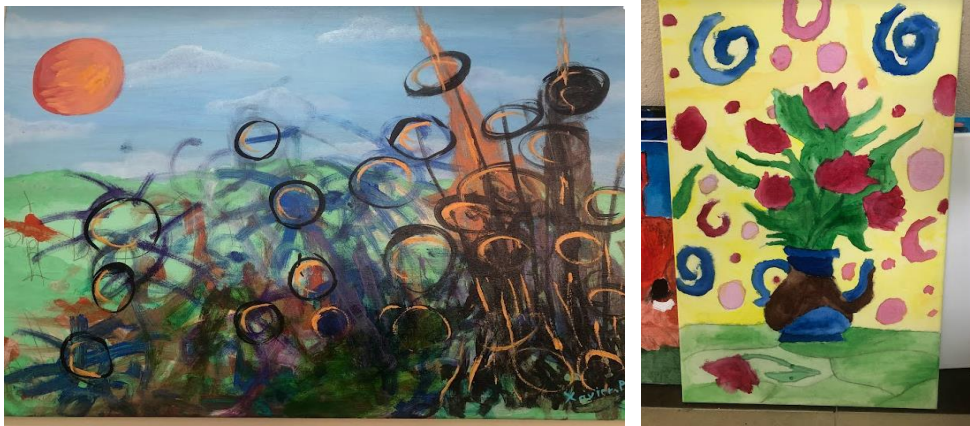
Anexos

Aula de trabajo. Fotografía
(Autor: Kerly Argudo. 2023)

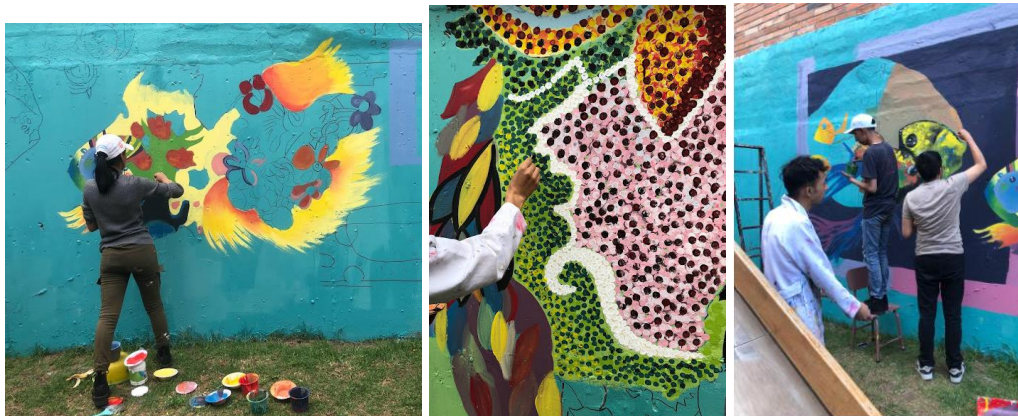

UCUENCA

Obras realizadas por los alumnos del Instituto San José de Calasanz
(Autor y fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Avance de la obra mural, en el proceso de elaboración

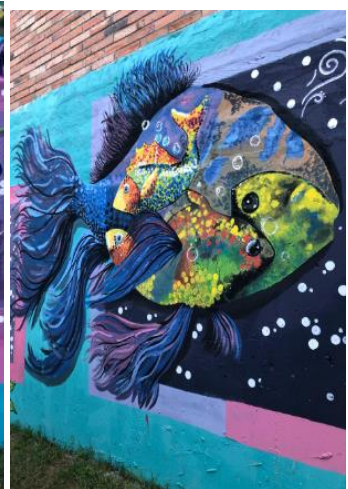
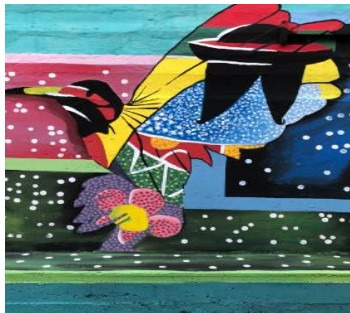
Proceso de elaboración de la obra muralista En(sueños)
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

UCUENCA

Interacción con los alumnos del Instituto San José de Calasanz
(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. Fotografía: Kerly Argudo, 2023)

Fragmentos del mural:

Fragmentos de la Obra Mural

(Autor: Colectivo del Instituto San José de Calasanz. 2023

Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Premiación de los alumnos por la elaboración del mural

(Fotografía: Sebastián Landi. 2023)

UCUENCA

Espacio de exposición y montaje de representación de la obra
(Autor y Fotografía: Kerly Argudo. 2023)

Cubo de vidrio de 50cm x 50cm. Prueba del material audiovisual

(Fotografía y Autor de obra: Kerly Argudo. 2023)