

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Apropiación contemporaneizada de la obra de Murillo para una concienciación sobre la continuidad de la vulnerabilidad infantil en el mundo

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

Autor:

Lyan Anabelle Escalante Solórzano

Director:

José Luis Arévalo Plasencia

ORCID: 0000-0001-7283-9073

Cuenca, Ecuador

2024-03-11

Resumen

En la actualidad, la vulnerabilidad infantil resulta un flagelo aún irresuelto. Cuenca, singular ciudad ecuatoriana en la que urbanísticamente apenas son perceptibles anillos de pobreza ni evidencias de gran disparidad social, es también un ejemplo de este problema. En este contexto, nos propusimos representar visualmente niños cuencanos en condiciones de vulnerabilidad social, mediante una apropiación contemporaneizada de *Niños jugando a los dados* (ca. 1665-1675), de Esteban Bartolomé Murillo, para una concienciación en torno al problema irresuelto de la pobreza, tras siglos de desarrollo científico y tecnológico. Así, nuestra obra resulta de la exploración en los entornos mercantiles de Cuenca —lugares donde se manifiesta mayormente esta cruda realidad— y del manejo de lenguaje barroco del artista español tomado como referente para el tratamiento del tema. Se representan tres niños, de tantos que incluso alternan tareas laborales, en momentos de recreo con los objetos de su alcance. De la obra de Murillo a la presente, hay cambios sustanciales de ambiente: ahora se representa la arquitectura cuencana en su vertiente moderna, como estrategia de reubicar el problema cuatro siglos después. Se aproximan las obras, sin embargo, en la apropiación de la gestualidad, en la cromática y en el efecto tenebrista, determinantes. Todo se dirige a propiciar una experiencia estética emocionalmente empática, que pretende contribuir a una concienciación ciudadana para una transformación social.

Palabras clave: artes visuales, investigación-creación, arte contemporáneo, apropiación artística, vulnerabilidad infantil

Abstract

Currently, child vulnerability remains an unresolved scourge. Cuenca, a unique Ecuadorian city where signs of poverty or evidence of significant social disparity are scarcely perceptible urbanistically, is also an example of this problem. In this context, we set out to visually represent Cuenca's children in conditions of social vulnerability, through a contemporized appropriation of *Niños jugando a los dados* (ca. 1665-1675) by Esteban Bartolomé Murillo, to raise awareness about the unresolved issue of poverty after centuries of scientific and technological development. Thus, our work stems from exploration in the mercantile environments of Cuenca—places where this harsh reality is most evident—and the use of the baroque language of the Spanish artist used as a reference for addressing the theme. Three children are depicted, among many who even alternate work tasks, in moments of recreation with objects within their reach. From Murillo's work to the present, there are substantial changes in the environment: now, Cuenca's architecture is represented in its modern aspect, as a strategy to reposition the problem four centuries later. The works converge, however, in the appropriation of gestures, in the chromatics, and in the tenebrist effect, which are crucial. Everything is aimed at fostering an emotionally empathetic aesthetic experience that seeks to contribute to civic awareness for social transformation.

Keywords: visual arts, research-creation, contemporary art, artistic appropriation, childhood vulnerability

Índice de contenido

Índice de figuras	5
Introducción	6
Desarrollo	10
Fundamentos teóricos, morfológicos, metodológicos y estéticos para una apropiación de la pintura barroca Niños jugando a los dados de Esteban Bartolomé Murillo desde las prácticas visuales contemporáneas	10
Fundamentos teóricos	10
Fundamentos morfológicos	13
Fundamentos metodológicos	14
Fundamentos estéticos	15
Presentación y sustentación del logro creativo mediante exégesis de la obra	18
Conclusión	29
Referencias	30
Anexos	32

Índice de figuras

Figura 1 Niños jugando a los carritos.....	18
Figura 2 Niños jugando a los dados, Esteban Bartolomé Murillo, 1670	19
Figura 3 Registro fotográfico en los mercados 1	23
Figura 4 _Registro fotográfico en los mercados 2.....	24
Figura 5 _Registro fotográfico en los mercados 3.....	24

Introducción

La pobreza es un desafío significativo en la sociedad que afecta a personas de todas las edades, géneros y sin importar las fronteras. Es entendida como la falta de recursos para acceder a bienes y servicios o como la privación directa de los mismos; un fenómeno económico y social. En Ecuador, se define como pobreza cuando los ingresos familiares mensuales son inferiores a 88,72 USD y se considera pobreza extrema cuando dichos ingresos son inferiores a 50,00 USD al mes. Estas definiciones y enfoques metodológicos son establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2022)

Desde Murillo¹ (siglo XVII), la ciencia ha experimentado avances y conquistas significativas para curar enfermedades y resolver problemas humanos. Sin embargo, en pleno siglo XXI la pobreza sigue apareciendo en el número uno de los Objetivos de Desarrollo según la UNESCO (2023). Cifras específicas prueban la lenta o escasa evolución del proceso de su erradicación y su persistencia. En el caso concreto de Ecuador, esta situación se ve matizada por la plurinacionalidad y las diferencias de estatus económico y procedencia geográfica, y que recurrentemente se expresa en la niñez, muchas veces en escenas de vulnerabilidad social. Cuenca, ciudad representativa de la región Sierra ecuatoriana, ofrece ejemplos en medio de los muchos contrastes visuales (culturales, tecnológicos, arquitectónicos) que tipifican la ciudad.

De un estudio llevado a cabo por el organismo no gubernamental *Observatorio Social del Ecuador* (2019), manifiestan los siguientes datos importantes, los cuales han sido sintetizados en cuanto a lo pertinente para este trabajo, por lo que se puede destacar que para alcanzar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible previsto para el 2030, en el ámbito específico de la infancia, no es suficiente mostrar las cifras promedio a nivel nacional sobre la situación de la pobreza infantil. Es necesario adentrarse en los grupos de

---

¹ Esteban Bartolomé Murillo, pintor sevillano y gran figura del barroco dominador de técnicas tenebristas, naturalistas y claroscuro.

niños y niñas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, ya que son los que experimentan el impacto de las distintas desigualdades y otros factores vinculados a la discriminación y a la exclusión que afectan al desarrollo psicosocial.

En Ecuador, desde su nacimiento los niños y niñas son adentrados en un contexto social previamente construido, resumiendo al Observatorio Social del Ecuador (2019) por lo general son herederos de una situación de pobreza histórica. Además, al considerar la relación entre el futuro y la pobreza infantil, se constata que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran no solo representa un riesgo para su bienestar actual, sino también para su desarrollo de capacidades futuras y, por lo tanto, de un desarrollo más equitativo en la sociedad. Un gran ejemplo se encuentra específicamente en las niñas, quienes tienen asignado un rol de cuidadoras provenientes de concepciones patriarcales de las sociedades, en donde si la madre trabaja, ellas asumen el quehacer del hogar.

A partir del contexto problémico antes descrito, se formula el **problema de investigación-creación** siguiente: ¿Cómo representar visualmente niños en condiciones de vulnerabilidad social en Cuenca (Ecuador) mediante una apropiación contemporaneizada de *Niños jugando a los dados* (ca. 1665-1675), de Esteban Bartolomé Murillo, para una concienciación en torno al problema irresuelto de la pobreza, tras siglos de desarrollo científico y tecnológico?

Se han encontrado diversos antecedentes directos, partiendo de artistas que utilizan las obras de Murillo con el único fin de aprender sobre la técnica y el estudio de sus obras, es el caso de la artista María Jesús Casati, quien copia la obra *Pequeña vendedora de frutas* para luego pintarla con la técnica pintura al pastel (Piziadas, 2010). Por otro lado, hay artistas que toman las obras de Murillo para contemporaneizar grandes piezas artísticas a través de la apropiación y reinterpretación, con el fin de concientizar muchas veces sobre problemas sociales y a su vez, evidenciar los avances a lo largo de la historia, desde la época de Murillo hasta la actualidad. Los artistas sevillanos de seudónimo Opas, Theo y

Bonim, se apropiaron de la obra *Los tres muchachos* para realizar un mural de gran escala con la técnica de pintura en aerosol, plasmando las fachadas arquitectónicas actuales y niños de su entorno en situación de vulnerabilidad, esto sin dejar perder el estilo barroco que manejaba Murillo (Anónimo, 2017). Otro antecedente lo evidenciamos en la obra de Isabel C., apropiándose de la obra *Mujeres en la ventana* para luego reinterpretarla mediante la fotografía, dentro de un contexto más personal mostrando cómo ella percibió la cuarentena durante la pandemia en el año 2020 (Isabel, 2020).

El estudio de la obra del artista barroco Bartolomé Murillo deja claro su interés en incorporar a sus colecciones la representación de niños en situación de vulnerabilidad que presenciaba en su época, creando escenas de gran sensibilidad. Por lo tanto, este proyecto se convierte en un aporte social y artístico, debido al abordaje temático desde métodos y técnicas contemporaneizadas como la fotografía digital que propiciará la evidencia en relación al tema y posteriormente aplicar la técnica de pintura al óleo a partir de la apropiación y la reinterpretación bajo la misma situación problemática pero con una perspectiva actual, considerando de igual manera al barroco, dado que en la ciudad de Cuenca, Ecuador se sigue presenciando arquitectónicamente dicho enfoque.

Este proyecto tiene como objetivo general representar visualmente niños en condiciones de vulnerabilidad social en Cuenca (Ecuador) mediante una apropiación contemporaneizada de *Niños jugando a los dados* (ca. 1665-1675), de Esteban Bartolomé Murillo, para una concienciación en torno al problema irresuelto de la pobreza, tras siglos de desarrollo científico y tecnológico. Como primer objetivo específico se plantea construir los fundamentos teóricos, metodológicos y estéticos para una apropiación de la pintura barroca *Niños jugando a los dados* (ca. 1665-1675), de Esteban Bartolomé Murillo, recontextualizada en las prácticas visuales contemporáneas, como segundo objetivo específico se propone producir una versión actualizada de la obra, con escena y personajes cuencanos, capaz de sensibilizar socialmente en torno a la vulnerabilidad infantil como

manifestación de la pobreza irresuelta en pleno siglo XXI, como último objetivo se espera sustentar el logro creativo, a través de una exégesis analítica.

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 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; por otro lado, Hernández Sampieri et al (2014) consideran que con métodos como la investigación de campo planteados por Álvarez & Barreto (2010); y desde un punto de vista disciplinar se enfatiza en las perspectivas históricas (apropiación de un clásico con resignificaciones históricas actuales) y estética (nueva visualidad y constructo emocional). Además, desarrolla un componente creativo, que procede con el método artístico experimental del ensayo con variaciones; en este caso con técnicas de la pintura al óleo sobre lienzo, con estilo barroco renovador, partiendo de la cromática que maneja Murillo, su eximio claroscuro, y de otras características barrocas, creando de manera natural una escena de gran sensibilidad emocional, tal como se expone en el texto de Pascual Pacheco (2019). De esta manera se integra y se contribuye a los lenguajes actuales de las artes contemporáneas.

Como resultado teórico se espera emplear una metodología basada en la estética que aporte a la apropiación y recontextualización de la obra de Murillo bajo el contexto de la vulnerabilidad infantil, y como resultado práctico suscitar la sensibilidad en el espectador y a su vez, la representación artística visual que aporte a la demostración del problema irresuelto planteado que ha venido existiendo a lo largo de la historia. Los resultados mencionados tributarán a la Línea de investigación No. 1 “Procesos creativos en las artes y el diseño” de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, dentro de la cual se pretende una modesta contribución.

Desarrollo

Fundamentos teóricos, morfológicos, metodológicos y estéticos para una apropiación de la pintura barroca Niños jugando a los dados de Esteban Bartolomé Murillo desde las prácticas visuales contemporáneas

Fundamentos teóricos

Desde el punto de vista teórico, el tema de la vulnerabilidad infantil en la ciudad de Cuenca (Ecuador), sigue siendo un problema irresuelto a pesar de los avances tecnológicos, arquitectónicos y científicos presentados al paso de los años. Existen varios factores como la falta de empleo en los hogares, misma que lleva a una situación de pobreza o en el peor de los casos a una pobreza extrema, lo que desencadena que niños y niñas renuncien a las actividades propias de su edad para salir a las calles o mercados de la ciudad para trabajar. Un estudio llevado a cabo por Naula Herembás (2023a) sobre casos de trabajo infantil, afirma que la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,2%, y la pobreza extrema en un 8,2% en el año 2022.

Esta situación trae consigo un sinnúmero de consecuencias a los que se enfrentan los niños y niñas, desde afecciones a la salud provocadas por la contaminación y poca higiene de los lugares en los que permanecen en su día a día, la insolación que enfrentan los niños sometidos al trabajo infantil y en muchos de los casos el maltrato tanto físico como emocional que reciben en las calles. Esto hace que los niños no solo carezcan de recursos sino también de una figura paterna o materna que abogue por ellos, llegando a tener una infancia deplorable.

Asimismo, es importante mencionar el estudio realizado por Naula Herembás (2023b) sobre la canasta básica familiar en el Ecuador ya que experimentó un aumento en febrero de 2023, alcanzando un valor de 767,11 dólares. Al contrastar con febrero de 2022, cuando tenía un valor de 725,16 dólares, con estas cifras, se evidencia un incremento significativo a partir de los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(2022). Siendo así, Cuenca considerada la ciudad más costosa para llevar una vida digna, pues la canasta básica familiar dentro de la ciudad, se mantiene con un valor de 808,24 dólares.

A partir de este incremento, Cuenca se ve afectada en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes ya que al ser una ciudad cara, representa a los costos en lo que se refiere a alquileres, alimentos, servicios básicos, educación y atención médica, además de llevar a presentar una notable desigualdad social, existiendo una brecha significativa entre los sectores socioeconómicos. Algunas personas enfrentan dificultades para acceder a oportunidades de empleo, educación, vivienda digna y servicios básicos, lo que perpetúa la desigualdad y la exclusión social. Además, la falta de oportunidades laborales dificulta a las personas a obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La representación de problemas sociales a través del arte ha sido una práctica trascendental que ha permitido a los artistas abordar temas de relevancia y conciencia social. En este caso la pobreza y vulnerabilidad infantil presentada desde la época de Murillo, ha sido un tema de interés recurrente para muchos artistas, sirviendo como fuente de inspiración para la elaboración de grandes obras, dado que el tema ha sido presenciado a lo largo de la historia de la humanidad y resulta inevitable que pase desapercibido.

El estilo barroco será un tema indispensable para la creación de la obra, por lo que es importante mencionar algunos puntos relevantes. En el artículo de Rodríguez Heriberto (2011) indica que el barroco, surgió en Italia durante el último tercio del siglo XVI y perduró hasta el siglo XVIII, mantuvo algunas formas del Renacimiento, pero las adaptó para hacerlas más flexibles y expresivas, alejándose del equilibrio y clasicismo renacentistas.

Para entender este estilo, es importante entender su relación con la sociedad y el ambiente espiritual de la época. Una de las características del barroco está dentro de su arquitectura, el gusto por las formas curvilíneas, con muros y entablamentos ondulados que rompían con las normas y proporciones clásicas, la luz desempeñó un papel crucial en la arquitectura

barroca, realzando la movilidad de los edificios y creando efectos ópticos ilusionistas mediante luces indirectas y claraboyas ocultas, estos son rasgos distintivos que a día de hoy todavía los podemos encontrar dentro de la arquitectura en la ciudad de Cuenca.

Dentro del campo de la pintura, hubo cambios no solo en la temática y en la actitud psicológica del pintor hacia sus modelos, sino también en la concepción de la luz el color y la distribución espacial. Los pintores barrocos mostraron un profundo naturalismo en sus obras, representando la realidad en todo su esplendor, representaban personajes diversos, incluso los menos agraciados o deformes, sin idealizarlos, pero con una elegancia particular en muchos casos.

Para este proyecto se ha tomado como referente principal a Esteban Bartolomé Murillo, artista sevillano y a su vez una de las figuras más importantes de la España del Siglo de Oro en la pintura, que, a pesar de destacarse por sus obras de carácter religioso, resaltó por incorporar en sus series a niños de la época barroca en situaciones de vulnerabilidad. En el artículo de Pascual Pacheco (2019) sobre la niñez en la pintura de Murillo, se revela que fue considerado uno de los mejores artistas retratistas de la niñez, a través de sus pinceladas magistrales. El artista plasmó la fragilidad y la inocencia de estos niños, mostrando sus condiciones de vida desfavorecidas.

Además, lograba captar y plasmar en los lienzos, la esencia de la inocencia y la picardía, los gestos y expresiones que evocaban compasión y comprensión. En sus obras, también abordó temas sobre la caridad y la solidaridad hacia los más necesitados, representando escenas de ángeles y santos, mismos que ofrecían ayuda y protección a los niños desamparados, transmitiendo así un mensaje de esperanza hacia estos niños. Las obras de Murillo trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes como testimonio artístico de la realidad social y siguen creando una sensibilidad fuerte al espectador.

Una de las tantas obras que evidencia lo antes mencionado es la obra titulada *Niños jugando a los dados*, misma que se usará como referencia para llevar a cabo la obra de

este trabajo mediante una apropiación de la misma. La pintura presenta una escena aparentemente inocente, en primer plano se observa un bodegón con una canasta de frutas y una vasija de cerámica. Fue Caravaggio quien popularizó el tema del juego en la pintura, pero a diferencia de esto, Murillo presenta la escena con inocencia y sin dramatismo.

En la pintura se percibe una luz tenue y enmarcada por una arquitectura apenas esbozada. Dentro de esta representación se encuentran dos niños jugando, mientras que un tercer niño come un trozo de pan bajo la mirada atenta de un perro. Los gestos de los niños están perfectamente definidos, en especial el que está lanzando los dados, cuyo rostro es parcialmente iluminado por una luz dorada. Las tres cabezas de los niños forman una interesante diagonal que complementa perfectamente con toda la pieza.

Es importante resaltar el contexto histórico de esta obra, misma que nos aporta Fernández Utrilla (2006), la cual se sitúa en la dura crisis económica que cruzaba España en esos momentos. Mencionando también que, a pesar de todas las dificultades, el artista sevillano logra crear esta pieza combinando el naturalismo de su técnica con una atención especial a la psicología infantil, misma que a pesar de las adversidades propias de cualquier época, hace que los niños siempre mantengan el deseo de sonreír, jugar y soñar.

Fundamentos morfológicos

Desde el punto de vista morfológico, para la apropiación contemporaneizada de la obra, se mantiene igual la composición equilibrada y armoniosa que plantea Murillo en su pintura, es decir, la forma, el diseño, y la organización espacial dentro de la misma. Con respecto a la disposición de los elementos visuales, se cambia el juego de los dados a juegos actuales propios de la cultura cuencana, al igual que en la vestimenta, además de añadir en el fondo las edificaciones de igual manera propias de la arquitectura que conforma Cuenca, esto con el propósito de hacer notable la situación de seguir estancados en el tiempo ante este problema irresuelto, a pesar de todo los avances que se han logrado a lo largo de los años.

Para mejorar la apreciación y comprensión de la obra se mantiene la paleta de colores suaves y cálidos, sin dejar de lado el sobresaliente claroscuro, propio del barroco y que evidentemente le favorece al valor de la obra y la vuelve más encantadora, aquí se destaca principalmente la luz, ya que añade volumen y profundidad a la escena y además va acentuando las expresiones de los niños, lo que refuerza la conexión emocional con el espectador.

Desde el plano expresivo, según el artículo de Pascual Pacheco (2019), la obra evoca una escena de la vida cotidiana con un fuerte sentido de la inocencia y la espontaneidad infantil. Se intenta transmitir lo que en su día Murillo lo hizo, una atmósfera cálida y tierna, pero a su vez devastadora, a través del uso del color y la iluminación. En cuanto a los gestos y expresiones de los niños reflejan una alegría y diversión genuina al captar la naturalidad de los rostros y los movimientos de los pequeños, esta representación evoca además la despreocupación propia de la infancia y resalta la importancia de disfrutar el presente, a pesar de las desgracias. El uso de la técnica de Murillo y el modelado de las figuras hacen que se genere una sensación de volumen y tridimensionalidad, lo que permite que los personajes cobren vida y destaquen en el lienzo, asimismo los detalles meticulosos, como la textura de la ropa contribuyen a la riqueza emocional de la escena.

Fundamentos metodológicos

Existe también un plano metodológico para la creación de este proyecto, la cual se basa principalmente en una investigación-creación. En base al texto dado por Moya (2021), se utiliza un enfoque cualitativo que involucra exploraciones e inmersiones en el tema de la pobreza y vulnerabilidad infantil, con el objetivo de formular el plano argumental de la obra artística. El componente investigativo se enfoca en perspectivas históricas y estéticas. En términos históricos, se realiza esta apropiación contemporánea de la obra de Murillo, otorgándole resignificaciones históricas actuales. Por otro lado, desde lo estético se busca

crear esta nueva visualidad y un constructo emocional, utilizando la técnica de pintura ya mencionada, en un estilo barroco renovador.

Para llevar a cabo esta investigación-creación, se emplean métodos como la investigación de campo que contribuye a la creación de este proyecto, mismo que implica la conceptualización de la obra, la exploración de técnicas y materiales, metodologías como la investigación de campo que fue aplicada en su mayoría dentro de la ciudad de Cuenca para tomar evidencias del problema social que planteo, además de una planificación y por último la ejecución de la pieza artística. Para obtener una visión más profunda y cercana al problema, fue necesario una revisión general de estadísticas, estudios académicos, artículos, entre otros. A partir de esta información, la observación fue fundamental para tener la experiencia directa con el problema, visitando varias de las comunidades afectadas, especialmente los mercados de Cuenca.

Seguido a esto, se recopiló material visual, mediante la toma de fotografías en el lugar, a partir de esto se reflexionó el cómo adaptar toda la información y contemporaneizar la obra de Murillo para tener como resultado esta pieza artística y que llegue a cumplir con los objetivos ya planteados. En resumen, la metodología para este proyecto artístico con enfoque social involucra la investigación previa, la interacción directa con la realidad social del problema, la obtención y recopilación del material visual, la reflexión y conceptualización, la creación de la obra de arte y su exhibición al público. En cuanto al componente creativo, se sigue el método artístico experimental del ensayo con variaciones.

Fundamentos estéticos

Desde el punto de vista estético, se toma el texto de Elena Oliveras (2005) titulado *Estética, la cuestión del arte*. Aquí se cita parte del texto *Psicología y Poesía* del autor Carl Gustav Jung, en donde nos plantea que existen dos tipos de creación (psicológica y visionaria), en donde la primera proviene del ámbito de la experiencia humana y tiene relación con lo conocido y las experiencias comunes como el dolor, el amor, el odio y el

miedo, a través de las cuales el ser humano puede entender a los demás; mientras que, la visionaria surge del mundo de lo desconocido, aquello que va más allá del límite.

Carl Jung, citado en el trabajo de Oliveras (2005) menciona también que en relación a lo que se plasma a través de la creación psicológica, de lo conocido, en una obra de arte, hay un punto en donde el espectador hace contacto con ella, siente que muestra algo que ya ha vivido antes, pero que no se ha visto detalladamente; es así como, el autor Jung determina que una obra de arte es una apariencia lúcida, la cual denomina como lugar privilegiado de visión que vuelve comprensible lo que muchas veces en la vida cotidiana se nos ha presentado incoherente o confuso; por lo que, plantea cómo la creación psicológica, aporta a la obra, considerando que para la ejecución de esta pieza artística se parte de un problema irresuelto que se ha venido alargando a lo largo de los años como es la pobreza, el querer concientizar, generar emociones al espectador al momento de observar la obra ante un caso que en la actualidad lo presenciamos en nuestro día a día, conecta de manera óptima con la postura del autor.

Otro referente es Giorgio Agamben (2011) y su artículo titulado *¿Qué es un dispositivo?*, en donde analiza el significado del término dispositivo en la filosofía de Michael Foucault. Agamben describe a este término como un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones arquitecturas, regulaciones, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos y proposiciones filosóficas y morales. Es una red que conecta y entrelaza estos elementos mencionados. Asimismo, Agamben (2011), llama dispositivo a todo aquello que tiene la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos.

Esto hace que la obra sea considerada como un dispositivo, debido a su capacidad para generar efectos, provocar respuestas emocionales, transmitir uno o varios mensajes y establecer relaciones con el espectador y a su vez, con el entorno. De igual manera, funciona como un sistema de elementos interconectados, como el contenido, la forma, los

materiales utilizados y el contexto de la pieza artística. La obra puede crear una experiencia estética particular, desafiando al espectador a interactuar con ella, a reflexionar sobre su significado o en este caso, sentir empatía con la escena representada en la pintura.

En relación con lo antes mencionado, la obra y el arte en general puede ser considerado como un dispositivo de expresión y comunicación, permitiendo que los artistas transmitan su visión y su mensaje al espectador, influyendo a la percepción y comprensión del entorno, incitando a una reflexión crítica sobre temas sociales, políticos o culturales. En este aspecto, adentrando al tema social de la vulnerabilidad infantil.

Presentación y sustentación del logro creativo mediante exégesis de la obra

A partir de los supuestos antes construidos, finalmente se aportó la obra titulada

Niños jugando a los carritos (véase Figura 1):

Figura 1

Niños jugando a los carritos

Fuente. Lyan Escalante. 2024, pintura óleo sobre lienzo, 130 cm x 97cm

La obra artística visual, se sumerge en los entornos mercantiles de Cuenca, destacando la realidad implacable que enfrentan los niños en su cotidianidad, en relación con el problema de la pobreza infantil y la necesidad de una concienciación colectiva frente a este desafío social. La concepción y ejecución de la obra, representan además un proceso artístico que va más allá de la reinterpretación estilística, se sumerge en la

complejidad de la vulnerabilidad infantil en la contemporaneidad de la ciudad, mediante una reinterpretación vívida y contextualizada de la pintura original de Esteban Bartolomé Murillo.

Figura 2

Niños jugando a los dados

Fuente. Murillo. 1670-1675, pintura óleo sobre lienzo, 148 cm x 114cm

La elección de *Niños jugando a los dados*, como punto de partida se basa en su aptitud natural para encapsular la inocencia en algunos casos y la picardía en otros, en representar a niños en condiciones más vulnerables (el mundo de las plazas, las callejas), dotándolos de un carácter travieso y divertido mientras llevaban a cabo acciones cotidianas, todo esto a través de su pincel. La transformación contemporánea no busca simplemente replicar o apropiarse, sino reinterpretar, añadiendo una nueva dimensión de significado profundamente vinculada a la realidad de Cuenca. La esencia de la obra reside en la fusión

entre la temática infantil de Murillo en su tiempo histórico (siglo XVII) y la realidad social local próxima, en pleno siglo XXI. Más allá de replicar la escena original, se busca trascender las barreras temporales.

Entre los elementos episódicos que enriquecen la narrativa se destacan la representación detallada de niños cuencanos en un mercado, a ratos desatendidos, mientras sus familiares laboran y comercian. Se integra la arquitectura moderna de Cuenca y la meticulosa representación de encargos y tareas evidentemente laborales, propias de trabajadores adultos, que ejecutan los niños. Estos elementos no solo ilustran la realidad, sino que potencian el impacto narrativo de la obra.

En la composición, partiendo de la parte superior izquierda y trazando una línea diagonal hacia abajo, se encuentran tres niños cuencanos que se involucran en un juego de carritos y frutas en un entorno que evoca un rincón callejero. La cromática de la obra es suave y cálida con predominio de tonos tierras, ocre, blancos y grises. La iluminación juega un papel crucial, al enfocar teatralmente los rostros y las manos de los niños, creando un efecto tenebrista que contribuye a la atmósfera general.

Se marca la diferencia entre las áreas iluminadas y vibrantes que expresan momentos de juego y camaradería, y las sombras envolventes que sugieren las dificultades que enfrentan estos niños, o sea, el submundo de una realidad poco visible. Este contraste resalta además las expresiones y las posturas dinámicas de los niños que, mientras juegan, demuestran su continua necesidad de alegría y solaz, en medio de circunstancias sociales complejas (economías familiares inestables, inseguridad ciudadana, insalubridad, potenciales accidentes), enfocando la atención del espectador en la intensidad del momento capturado.

En el extremo izquierdo, se refleja a un niño de pie que mira directamente hacia el espectador. Este niño viste un abrigo con tonalidades grises y blancas, adornado con un estampado de caricaturas. En su cabeza lleva un gorro de lana rojo, y en la parte inferior un

pantalón café oscuro. Además, se le observa en la acción de comer un mango, insinuando la inocencia infantil y resaltando la simplicidad y pureza de sus acciones. La luz artificial sobre la fruta enfatiza su materialidad táctil y olorosa, despertando el apetito; esto, a tono con el tratamiento frecuente del barroco a las naturalezas muertas.

El segundo niño, ubicado al lado del primero y en el centro de la composición, se encuentra agachado, inclinado y absorto en su juego con un carrito y frutas. En la parte del torso viste un abrigo en tonos azules, en la parte inferior, lleva un pantalón café oscuro y en sus pies, calza unos zapatos cafés, un tanto desgastados. A pesar de su aparente serenidad y calma, su atuendo y expresión transmiten la penuria que caracteriza su rutina diaria. La actividad de juego, relacionada con elementos cotidianos, podrían simbolizar la exploración del entorno y el aprendizaje a través del juego.

En la parte derecha de la composición, ubicamos el tercer niño, sentado y participando en la actividad del segundo. Viste un abrigo con tonalidades blancos y ocre, complementado con un pantalón en tonos azules. Su postura sugiere colaboración y compañerismo, realzando la importancia de la interacción social en el desarrollo infantil, una característica distintiva de los niños en los mercados, donde frecuentemente se les observa jugando de manera conjunta con otros niños que comparten su entorno y situación, a su lado se observa una canasta de mangos y limones que lleva para el comercio. En conjunto, la disposición de los niños y sus atuendos reflejan la diversidad de experiencias y la vulnerabilidad inherente a la infancia, destacando la riqueza de sus interacciones y la necesidad de proteger su inocencia en un entorno social complejo.

El juego de los carritos y frutas se convierte en un medio simbólico que trasciende lo lúdico, así como en la obra de Murillo, el juego de los dados y las prendas de vestir desgastadas, simbolizan la precariedad de estos niños. En el fondo de la obra, la arquitectura moderna representa la realidad contemporánea, conectando el pasado con el presente, además resalta la persistencia del problema irresuelto a lo largo el tiempo.

La representación emocional se percibe en cada trazo, los gestos auténticos de los niños transmiten una amplia gama de emociones, desde la alegría y curiosidad hasta su fragilidad emocional y determinación. La obra logra capturar no solo la apariencia visual, sino también la esencia emocional, generando una conexión emocional entre la audiencia y los protagonistas de la escena. A medida que se exploran las profundidades emocionales de la pintura, se despiertan sentimientos de empatía y concienciación, sumergiendo al espectador en una experiencia visual profundamente conmovedora.

La experiencia estética de la obra busca erigir un ambiente inmersivo donde los sentidos del espectador se ven envueltos en la narrativa. El uso del lienzo y la pintura en físico añade una dimensión táctil, mientras que la iluminación estratégica intensifica el entorno, creando contrastes que guían la mirada y enfatizan elementos claves de la composición. Esto contribuye a una recepción que refuerza la conexión emocional entre la audiencia y la obra. La pintura aspira a despertar la admiración estética y una resonancia profunda en el espectador. Al sumergirse en esta experiencia, el público se enfrenta a una reflexión íntima sobre la vulnerabilidad infantil, convirtiendo la contemplación artística en un acto de concienciación y compromiso con la realidad social representada en el lienzo.

Si bien existen los derechos de los niños y niñas, que son fundamentales para su bienestar y su desarrollo integral, estos se encuentran amparados por principios universales establecidos en documentos como la Convención sobre los Derechos del Niño planteado por la UNICEF (2014), mismo que aborda aspectos cruciales para una infancia plena, saludable y equitativa. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, establece la base para una sociedad justa e inclusiva. No obstante, la realidad de la vulnerabilidad infantil en los mercados revela disparidades socioeconómicas que conllevan a una limitación de oportunidades para estos niños. (véase Figura 3).

Figura 3*Niños jugando en el Mercado 10 de Agosto*

Fuente. Fotografía de Lyan Escalante. 2024.

La protección especial que los niños merecen para su desarrollo físico, mental y social también se ve amenazada en contextos de vulnerabilidad. La insuficiencia de condiciones básicas como la alimentación adecuada y acceso a atención médica, subraya la imperante necesidad de reforzar estos derechos fundamentales. La tutela afectiva proveniente del núcleo familiar y la sociedad, entendida como un derecho inherente a la infancia, se ve afectada también por este problema, dando lugar a la carencia de respaldo emocional y afectivo, afectando el bienestar emocional de los niños y niñas. Otro de los derechos carentes en esta investigación de campo es la protección contra el abandono y el trabajo infantil, orientados a preservar la integridad y salvaguardar la infancia, experimentan vulneraciones en los contextos que la obra representa. Los niños expuestos a riesgos y desafíos, demandan una atención prioritaria y especializada en su entorno de manera urgente. (véase Figura 4 y 5)

Figura 4

Niño sentado jugando en el mercado 10 de Agosto

Fuente. *Fotografía de Lyan Escalante. 2024.*

Figura 5

Niño jugando en el Mercado 10 de Agosto

Fuente. *Fotografía de Lyan Escalante. 2024.*

En el contexto del derecho a una educación que fomente la solidaridad y la justicia, se vislumbra la necesidad de cultivar valores que contribuyan a la construcción de una sociedad equitativa. La limitación en el acceso a una educación de calidad plantea la amenaza de impedir la interiorización de estos valores. En síntesis, la representación de la vulnerabilidad infantil en la obra destaca la importancia de abordar de manera holística en el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños. La concientización social y la acción colectiva se erigen como pilares esenciales para erigir un entorno en el cual estos derechos sean respetados y garantizados en este caso, independientemente de su situación socioeconómica.

En breve análisis de la obra artística de Murillo elegida como referencia, remarca la temática principal que gira en torno a la representación de niños inmersos en una actividad de juego de dados. Infantes que a raíz de la adversidad económica del siglo XVII los ha compelido a asumir responsabilidades propias de adultos, en este caso como vendedores de frutas y aguadores, que, aunque desempeñaban estas labores, en su esencia siguen siendo niños que, siempre que les es posible, se entregan al juego. Es relevante mencionar que el derecho del juego debería ser innegable para todos los niños, una premisa válida incluso en la dura realidad del barroco español, donde tras los resplandores culturales y artísticos del Siglo de Oro, se perfilaban sombras ominosas de un imperio en declive.

Como se mencionó anteriormente, Murillo logra plasmar con maestría la naturalidad y espontaneidad inmanentes a la niñez al exhibir gestos, expresiones faciales y posturas que capturan la esencia lúdica de esta etapa de desarrollo. La ambientación de la escena en un entorno modesto, sugiere la universalidad de la experiencia infantil, estableciendo un marco contextual que acentúa la atemporalidad y la accesibilidad a la narrativa representada. El artista sevillano emplea una técnica pictórica caracterizada por pinceladas sueltas y luminosas, destacando la destreza y la habilidad para crear una atmósfera envolvente, la obra se adscribe al género de pintura popular centrada en escenas de la vida cotidiana. La habilidad magistral de Murillo se manifiesta en la creación de diversas texturas

y matices que intensifican la profundidad de la composición y la disposición de los niños en la escena sigue una composición equilibrada, destacando especialmente al niño de pie como punto focal.

La escena, bañada por una tenue luz, enmarcada por una arquitectura sutil que da a lugar a dos niños en posiciones opuestas, mientras que un tercero se ocupa de disfrutar de un mendrugo de pan bajo la atenta mirada de un perro. Los gestos de los niños, especialmente aquel que arroja los dados, están finamente caracterizados, realzados por una rica y dorada luz. La disposición de las tres cabezas sigue una diagonal que estructura el óleo, destacando la cuidadosa modelación de las figuras, a través de un hábil juego de luz y sombra.

Desde un punto de vista crítico la obra de Murillo se distingue por su enfoque afable y optimista, incluso al abordar la representación de niños pertenecientes a estratos sociales humildes. Pese a que la vestimenta denota la precariedad económica que enfrentan los protagonistas, el pintor opta por cristalizar la alegría de unos niños que juegan felices a pesar de sus limitados recursos. La sinceridad en la ejecución de la obra insinúa la intención del artista de capturar con delicadeza la pureza e inocencia intrínseca a la infancia en tales circunstancias.

En el contexto histórico de una España marcada por crisis económicas en el siglo XVII, Murillo logra crear una pintura de género sin precedentes, que sobresale por la fusión magistral del naturalismo y una cuidada atención a la psicología infantil. A pesar de que refleja una realidad económica desafiante, la perspicacia de Murillo radica en la persistente psicología de los niños, quienes inalterables ante las adversidades, siempre están dispuestos a sonreír, jugar y soñar. Este retrato de la vitalidad infantil perdura a través de las épocas, manteniendo su resonancia en el siglo XXI como atestigua Murillo en escenas que trascienden las barreras temporales.

En el proceso de reintegración, la obra artística presentada logra una cohesión sobresaliente al armonizar su contenido, forma y expresividad. La decisión de reinterpretar la obra de Esteban Bartolomé Murillo, yuxtaponiendo la maestría estilística del pintor barroco con elementos contemporáneos, no solo atestigua una selección consciente, sino también demuestra una profunda reflexión sobre cómo transmitir eficazmente el mensaje sobre la vulnerabilidad infantil en el contexto cuencano. La apropiación contemporaneizada se convierte en un acto de síntesis armoniosa, donde cada pincelada, color y composición desempeñan un papel crucial en la construcción de la narrativa visual. La obra resalta también la resiliencia intrínseca de los niños, creando así una síntesis coherente que trasciende las dicotomías temporales y estilísticas.

Desde una perspectiva académica, la obra presenta un juicio crítico y un valor estético fundamentados. La decisión de abordar la problemática de la pobreza infantil mediante este proyecto artístico demuestra y evidencia un enfoque innovador y reflexivo. La ejecución técnica, respaldada por la hábil incorporación de elementos contemporáneos, no solo revela un dominio académico, sino también una destreza expresiva que trasciende la mera imitación. La integración contextual de la obra en el discurso artístico contemporáneo aporta una dimensión adicional de valor, destacando su relevancia no solo a nivel local, sino también como una contribución significativa al diálogo global sobre las cuestiones sociales a través de la expresión artística.

El logro creativo se manifiesta en la sinergia lograda al fusionar dos épocas artísticas disímiles, preservando la esencia de Murillo mientras se incorpora una perspectiva contemporánea. La apropiación meticulosa de la técnica y estética propias del pintor barroco, amalgamada con la representación de la dura realidad social mediante elementos modernos, revela el dominio técnico y una destreza expresiva singular. Este enfoque creativo no solo atestigua la competencia artística, sino que también genera una experiencia estética profundamente resonante al comunicar la complejidad de la vulnerabilidad infantil en un contexto específico.

En última instancia, este proyecto no solo se destaca desde una perspectiva técnica y conceptual, sino que también enriquece el discurso académico acerca de la función del arte como agente de cambio social. La inserción de la obra en el diálogo global sobre problemáticas sociales, respaldada por una sólida base académica, añade la relevancia del discurso artístico contemporáneo. El juicio académico favorable se sustenta en la capacidad excepcional del proyecto para superar las restricciones de la limitación artística, posicionándose como una contribución valiosa y reflexiva al campo del arte y la promoción de la conciencia social.

Conclusiones

La culminación de este proyecto representa un logro significativo en la convergencia del arte, conciencia social y acción, ya que ha cumplido de manera integral con los objetivos antes propuestos. En una fase inicial, se erigió un sólido fundamento teórico, metodológico y estético que respalda y fundamenta la apropiación contemporánea de la pintura barroca *Niños jugando a los dados*. La recontextualización de esta obra en el marco de las prácticas visuales contemporáneas se llevó a cabo con meticulosidad, estableciendo así un nexo coherente entre el pasado artístico y la realidad social actual de Cuenca, Ecuador. En el contexto del segundo objetivo específico, la ejecución de una versión contemporánea de la obra ha demostrado ser una herramienta eficaz para generar sensibilización social en relación con la vulnerabilidad infantil como expresión de la pobreza irresuelta en el siglo XXI. La incorporación de escenas y personajes cuencanos ha introducido una capa de autenticidad y pertinencia local, estableciendo un vínculo más directo con la comunidad y generando un impacto significativo. La consecución del último objetivo, se ha abordado con rigor, debido a que la exploración de la obra producida ha permitido ubicarla dentro del discurso artístico contemporáneo, subrayando su singular aporte a la concienciación de la problemática planteada. En conclusión, cada fase del proyecto ha sido ejecutada con éxito, logrando una integración coherente del objetivo general y los objetivos específicos. La obra resultante y su impacto social respaldan la efectividad y pertinencia de esta iniciativa, consolidándola como una contribución al arte comprometido con la concienciación social y la reflexión crítica sobre problemáticas persistentes.

Referencias

- Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?. *Sociológica (México)*, 26(73), 249-264.
- Álvarez Álvarez, L., & Barreto Argilagos, G. (2010). *El arte de investigar el arte*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Rodríguez, H. B., & de La Herradura, I. L. (2011). *El barroco. Fundamentos estéticos. Su manifestación en el arte europeo. El barroco en España. Estudio de una obra representativa*. Clío, 1-16.
- Anónimo. (22 de Enero de 2017). *Los tres muchachos actuales de Murillo, en polígono sur de Sevilla*. Recuperado de <http://criandoconmuchoarte.blogspot.com/2017/01/los-tres-muchachos-actuales-de-murillo.html>
- Fernández Utrilla, Á. (2006). *Bartolomé Esteban Murillo y sus "Niños jugando a los dados", en la Alte Pinakothek de Múnich*. Recuperado de <https://cronicanumismatica.com/bartolome-esteban-murillo-y-sus-ninos-jugando-a-los-dados-en-la-alte-pinakothek-de-munich/>
- Hernández Sampieri, R., Baptista Lucio, P., & Mendoza Torres, M. (2014). *Metodología de la investigación (6ta ed.)*. Ciudad de México: McGraw-Hill Education.
- INEC, I. (Diciembre de 2022). *Ecuador en cifras*. Recuperado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2022 (ENEMDU): https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2022/Diciembre_2022/202212_PobrezayDesigualdad.pdf
- Isabel C. S. (18 de Abril de 2020). *Mujeres en la ventana, Bartolomé Esteban Murillo (entre 1665 y 1675) Diana e Isabel*. Recuperado de <https://twitter.com/isabelc99944121/status/1251567947425906689?s=46>
- Moya Méndez, M. (2021). *La investigación-creación en arte y diseño: teoría, metodología, escritura*. Santa Clara, Cuba: Editorial Feijóo.
- Naciones Unidas Cepal. (diciembre 2018). *La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf.

Naula Herembás, P. (12 de Junio de 2023a). *440 casos de trabajo infantil ha identificado el MIES*. Recuperado de <https://elmercurio.com.ec/2023/06/12/440-casos-trabajo-infantil-mies-zona/>

Naula Herembás, P. (7 de Marzo de 2023b). *Cuenca con canasta básica de USD 808, la más cara del país*. Recuperado de <http://elmercurio.com.ec/2023/03/07/cuenca-canasta-basica-mas-cara-ecuador/>

Observatorio Social del Ecuador. (2019). *Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS*. Ecuador

Oliveras, E. (2005). *Estética, la cuestión del arte*. Recuperado de http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/textos_estetica%20recepcion/OLIVERAS_ESTETICA_LA%20CUESTION%20DEL%20ARTE.pdf.

Pascual Pacheco, L. (2019). La niñez en la pintura de Bartolomé Esteban Murillo. En *Metáforas y símbolos en la historia del arte* (pp. 83-100). Mirabilia. <https://www.revistamirabilia.com/ars/issues/mirabilia-ars-11-2019-2/article/childhood-painting-bartolome-esteban-murillo>

Piziadas. (01 de octubre de 2010). *Pintura con Pastel: María Jesús Casati: Joven Vendedora*. Recuperado de <http://piziadas.com/2010/10/pintura-con-pastel-maria-jesus-casati-joven-vendedora.html>

UNICEF, N. (noviembre de 2014). *10 derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes*. Recuperado de <https://www.unicef.org/nicaragua/media/831/file/10%20derechos%20de%20la%20ni%C3%B1ez.pdf>

Anexos

Anexo 1

Primer boceto para la obra

Anexo 2

Segundo boceto para la obra

Anexo 3

Tercer boceto para la obra

Anexo 4

Boceto final para la obra

Anexo 5

Elemento usado en la composición de la obra

