

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes Carrera de Artes Visuales

La Aculturación Shuar en el Arte Contemporáneo

Obra instalativa de chontacuros

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

DIRECTORES: Mst. Adrian Efren Washco Castro

C.I: 0102122165

Mst. Manuel Geovanni Guzmán Galarza

C.I: 0102223732

AUTORA: Kateryn Janira Ávila Sarate C.I 140081926-2

Cuenca- Ecuador 2018.

Resumen

El presente trabajo de titulación pretende Indagar sobre los elementos que caractericen a la cultura shuar y su estado actual para dejar asentado una problemática producido por los procesos de aculturación en la provincia de Morona Santiago, con el resultado de una instalación utilizando el gusano chontacuro.

En donde el individuo es más que un colectivo, es primordial hablar y escribir para dejar constancia de la presencia cultural existente en la actualidad, los problemas que la engloban y las consecuencias de una nación, colectivos, pueblos sin cultura.

Para entender el estado actual del shuar y su identidad cultural es necesario detenerse y mira en los pueblos de la Amazonia y bastara con observar a nuestro alrededor para poder tener un idea del problema planteado en este trabajo de titulación.

El arte como medio de expresión ha sido una forma de generar y remover conciencias ante problemas sociales y culturales.

PALABRAS CLAVES: SHUAR/CULTURA, ACULTURACIÓN/CAMBIOS, CHONTACUROS/INSTALACIÓN, ARTE/CULTURA, ARTE/CONTEMPORÁNEO.

Abstract

The present title work aims to investigate the elements that characterize the Shuar culture and its current state to settle a problem produced by the processes of acculturation in the province of Morona Santiago, with the result of an installation using the chontacuro worm. Where the individual is more than a collective, it is essential to speak and write to record the current cultural presence, the problems that encompass it and the consequences of a nation, collectives, people without culture.

In order to understand the current state of the Shuar and its cultural identity, it is necessary to stop and look at the peoples of the Amazon and it is enough to observe around us in order to have an idea of the problem posed in this work of titling.

Art as a means of expression has been a way of generating and removing conscience in the face of social and cultural problems.

KEY WORDS: SHUAR / CULTURE, ACULTURATION / CHANGES, CHONTACUROS / INSTALACIÓN, ART / CULTURE, ART / CONTEMPORARY.

ÍNDICE

Introducción	10
Capítulo I.	11
l.1 La aculturación	11
I.1.2 La Aculturación desde la antropología	11
I.2 Aculturación shuar	13
I.2.1 ¿Cómo un pueblo pequeño en número pudo llegar a aculturizar toda una región?	14
I.2.2 Cambios evidentes en la cultura shuar	15
I.2.2.1 Alimentación	15
I.2.2.3 Fiestas	17
I.2.2.4 Medicina	18
I.2.2.5 Religión	18
I.2.2.6 Moral	19
I.2.2.7 Política	20
I.2.2.8 Educación	20
I.2.2.9 Lengua	21
I.2.2.10 Arte Visual	22
I.2.2.11 Comercio	22
I.2.2.12 Arquitectura	22
I.2.2.13 Música	23
I.2.2.14 Tecnología	23
I.3 La identidad shuar en la actualidad	23
I.4 Consecuencias de la aculturación shuar	25
1.5 Marco legal	28
Capítulo II	30
II.1 La aculturación y el arte	30
II.2 Referentes	31
II.2.1 Nadín Ospina	31
II.2.3 Luis Portilla	37
II.2.4 Adriana González Brun	38
II.2.5 Ai Weiwei	40
II.2.6 Hander Lara	43

II.2.7 Naekat Tiwip Chamik	45
Capitulo III	50
III.1 Chontacuros	50
III.2 Metodología	51
III.2.1 Análisis de encuestas realizadas en la población de Sevilla y Macas	51
III.2.2 Investigación de campo en la comunidad de Sevilla Don Bosco	53
III.3 Obra artística	54
III.4 Procesos de producción de la obra La aculturación Shuar en el Arte Contemporáneo	58
III.5 Montaje de la obra	60
III.6 Resultados y condusiones	62
III. 7 Recomendaciones	63
BIBLIOGRAFÍA:	65
Referentes:	65
Bibliografía:	67
Bibliografía de imágenes	69
Tabla de imágenes	71
Anexos	72
Glosario	73
Fotografías de procesos de producción	75
Fotografías del acto de inauguración	77
Tabulación de encuestas	81

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Kateryn Janira Ávila Sárate en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "LA ACULTURACIÓN SHUAR EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca,03 de mayo de 2018

Kateryn Janira Ávila Sarate

C.E. 1400819262

Cláusula de Propiedad Intelectual

Kateryn Ávila Sarate Janira, autora del trabajo de titulación "LA ACULTURACIÓN SHUAR EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO "certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 03 de mayo de 2018

Kateryn Ávila Sarate Janira

C.I: 1400819262

Dedicatoria

A mi padre, por ser la persona más importante en mi vida, por instruirme y guiarme hasta forjar la persona quien soy ahora.

Agradecimientos

A mis padres Vinicio Ávila y Saida Sárate por su apoyo incondicional.

A mi hermana Angie Ávila por ser la persona que ha estado conmigo durante todo el proceso del trabajo de titulación.

A Rosa Shacay por abrirme las puertas de su casa y mostrarme su conocimiento del mundo shuar.

A mis tutores Mgst. Adrian Washco y Mgst. Manuel Guzmán por saber guiarme y aconsejarme durante el proceso de titulación.

A mis compañeros por brindándome su ayuda en la instalación de las piezas.

Al Centro Cultural Casa de las Posadas por permitirme realizar la instalación de chontacuros en sus espacios.

.

Introducción

Este trabajo de investigación permite abordar problemáticas actuales, mostrando la cultura shuar al desnudo, sus mitos, creencias, vestimenta, alimentación, políticas, formas de educación, para evidenciar todo un enriquecimiento cultural y como este a lo largo de los años se ha desgastado por diversos factores sociales como la aculturación.

El estudio pretende mostrar desde la mirada del mestizo y del shuar los problemas que ocurren con sus hijos, hermanos, tíos, padres; además, enunciar sus pensamientos e ideas para que el proceso de aculturación se haga de una manera graduada y poder rescatar toda la información sobre esta etnia, incentivando que las nuevas generaciones, ya sea mestiza o shuar, aprecien, valoren y aprendan sobre la culturas de la Amazonía ecuatoriana, evitando tratos de discriminación y mostrando una mirada de igualdad.

El primer capítulo se plantea un estudio de campo, una comparación sobre las nuevas formas de vida del shuar, que incluye información sobre su existencia, saberes, religión, cosmovisión y arte antes de la llegada de los salesianos; además, planteo las desventajas sobre la imposición de una nueva religión y como esta aceleró el proceso de aculturación. Se pretende evidenciar el grado de afectación en las comunidades shuar, en sus individuos y sobre todo a nivel de comunidad.

En el segundo capítulo se realiza una reflexión sobre las diversas formas de abarcar el tema de la cultura en diferentes partes del mundo, es importante recalcar que ya todo está inventado pero las formas de expresión pueden llegar a ser diversas. En el tercer capítulo se da a conocer el resultado de la investigación realizada en la ciudad de Macas y Sevilla Don Bosco. En el cuarto capítulo se centra específicamente en la obra artista, los procesos de producción, desarrollo del montaje y desmontaje, así como el concepto de la obra artística; además, se analiza los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Capítulo I.

I.1 La aculturación

Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española) es la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. Está compuesto por una marca social producida por el intercambio de saberes, obligándolas a relacionarse entre sí para evitar agrandar un conflicto. En ciertos casos existe la opción que las personas aculturizadas puedan decidir cómo desean ser parte en este proceso.

Julián Pérez Porto y María Merino (2012) plantean una definición de aculturación más cercana a la realidad, en donde hablan sobre los grados de supervivencia, dominación, resistencia, destrucción, modificación y adaptación de las culturas nativas una vez producido el acercamiento intercultural. Este procedimiento contempla la interiorización e identificación de los valores que puede llevarse a cabo por la influencia de una corriente ideológica sistemática, consistente y que se mantiene en el tiempo.

I.1.2 La Aculturación desde la antropología

Primero debemos analizar y entender el concepto que engloba la palabra cultura y para ello es necesario hablar de Johann Gottfried Herder, teólogo y filósofo, quien fue el primero en proponer que se hablase este concepto de forma plural, abriendo el camino a una comprensión socio-antropológica y por tanto diversificada del fenómeno que ha seguido prevaleciendo hasta hoy, el cual fue recorrido y ampliado de diversas formas, sobre todo por Edward Burnett quien plantea aspectos importantes e influyentes empezando por una cultura neutra y sin valoraciones, y quien afirma que "es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre" (Taylor, 1975, pág. 29).

Para acercarnos a la definición más apropiada del término, también es necesario mencionar a (Robert Redfield, 1963, págs. 149-152), autores del libro *Memorando para el* Kateryn Ávila Sárate

estudio de aculturación; ellos se refieren a grupos de individuos de diferentes creencias que intercambian conocimiento mediante el contacto directo, generando un cambio entre estos dos grupos; sin embargo, frecuentemente existe un grupo dominante que somete al grupo dominado, comúnmente esto sucede cuando hablamos de colonización. Redfield et al, fueron claros acerca de la importancia de que exista un contacto de primer plano entre los individuos de los diferentes saberes, asimismo, señalaron que el cambio es fundamental para, al menos, uno de los dos grupos en contacto.

John Berry (2001) y Castro Solano (2011), perfeccionan su modelo bidimensional de aculturación donde plantea que en cualquier situación intercultural los grupos y personas deben hacer frente a la cuestión de cómo involucrarse en sus encuentros diarios, para ello deben enfrentarse con dos dimensiones: primero, el mantenimiento de su cultura, qué tan importante consideran su identidad, sus costumbres y las relaciones como para preservarlas; segundo, el contacto y la participación, qué tan valiosas se consideran las relaciones con otras individuos como para investigar y fomentarlas. A su vez plantea cuatro estrategias:

- 1. Integración: es el interés por mantener la cultura de origen y por interactuar con la de acogida.
- 2. Asimilación: las personas no desean mantener su identidad cultural, mientras que sí buscan la interacción diariamente con otras culturas.
- 3. Separación: las personas valoran aferrarse a su origen y al mismo tiempo desean evitar la interacción con los demás.
- 4. Marginalización: cuando existe poco interés o posibilidad de mantener la cultura de origen y de relacionarse con otros por lo general suele ser de forma forzosa.

Pero Berry al hablar de estrategias culturales propone una aculturación entre dos grupos desarrollados con decisión propia sin tomar en cuenta las diferencias de desarrollo económico o tecnológico, en este caso, no existe decisión de ser o no ser parte de este proceso, más bien, se vuelve una necesidad que la cultura desarrollada absorba a la subdesarrollada, algo común entre pueblos indígenas y mestizos. Daniela de Mattos propone una teoría más cercana al proceso de este fenómeno originado en la Amazonia, en el cual, resalta que

La aculturación fue un proceso de muchos años donde los pueblos indígenas adoptaron una nueva forma de vida. Algunas veces se dio de forma violenta, haciendo que los indígenas adoptaran una religión, idioma, costumbres y formas de gobierno impuestos por el conquistador. (Mattos, 2011)

Todo este proceso que Mattos resalta significó la perdida de varias identidades ancestrales empezando por sus formas de concebir la vida, desvaneciéndose así las creencias, formas de subsistencia, religiones, ideologías, para adoptar las impuestas del colonialista.

Remontándonos a épocas de la conquista aún sufrimos los estragos que ella provoco en cuanto a nuestras costumbres, vestimenta, idioma, religión, moral; consiguiendo evangelizar a América Latina, trayendo nuevas políticas, alterando el curso de las culturas existentes, haciendo que nosotros, como el producto del mestizaje olvidemos nuestras raíces, desplazando así a los conocimientos ancestrales, como resultado, podemos observar la desaparición de las diversas etnias en toda América. Muy pocas culturas milenarias sobrevivieron y se han mantenido hasta la actualidad.

I.2 Aculturación shuar

"La aculturación tiende a inducir más cambios en el grupo no dominante (inmigrantes, minorías étnicas, religiosas, etc.) que en el grupo dominante (mayoría social)" (Arenas & Urzua, 2016, pág. 119). Esta teoría se ha utilizado mucho para entender la adaptación de emigrantes, pero si estudiamos más a fondo nos podemos dar cuenta que la aculturación analizada desde la región Amazónica del Ecuador ha sucedido de una forma inesperada, totalmente opuesta. Considerando un poco la historia de los pueblos Amazónicos que contaban con un número significativo de personas, a lo que Arenas y Urzúa los pudieran considerar como un grupo dominante, y fueron pocos los mestizos migrantes que lentamente se adentraron a esta región, pero, aun así, fueron ellos los que lograron aculturizar a la mayoría de la población shuar.

I.2.1 ¿Cómo un pueblo pequeño en número pudo llegar a aculturizar toda una región?

Para algunos antropólogos esto sería difícil de entender, pero para Berry (2001) y Castro-Solano (2011), ya antes mencionados con su planteamiento de las cuatro estrategias para hacer frente a este fenómeno, podríamos acercarnos a comprender el porqué de una aculturación con esas variantes significativas; entre uno de sus planteamientos está la asimilación, lamentablemente con la evangelización hicieron creer que la cultura shuar estaba equivocada y muy alejada de la realidad. Los salesianos consideraban absurdas y paganas todas sus creencias; al brujo, ser que los vinculaba con el mundo espiritual lo llamaban un ser embrutecido, provocando un rechazo hacia sus raíces, por tanto, fue más fácil que intentaran acoplarse a la vida cotidiana del mestizo desde su vestimenta, forma alimenticia, idioma y creencias renunciando a un saber milenario; por otro lado, se ha dado la marginalización, que se visualiza con el poco interés o posibilidad de mantener, preservar y cuidar sus orígenes.

Aproximadamente en el año de 1535 con las primeras exploraciones hacia la región Amazónica del Ecuador, lideradas por el Capitán Pedro de Añazco y su tripulación dieron los primeros pasos hacia el proceso de aculturación y consecuentemente en 1563 se fundó Los Macas. En ese entonces reconocían a sus habitantes como jibaros o salvajes irraciona les, por tal razón, no podían acceder a las tribus ya que ellos se resistían al contacto, y así lo hicieron cerca de cuatrocientos años, ante la resistencia de la colonización se produjeron enfrentamientos dando como resultado la pérdida de muchas vidas de ambas partes. Más tarde, con la llegada de los misioneros salesianos en el año de 1918 comenzó a pasos gigantescos un proceso de mestizaje en estos pueblos. Se concentraron principalmente en la aculturación de los niños de etnia shuar debido a la facilidad de inculcarles nuevas creencias.

Ante este proceso podemos evidenciar aspectos positivos y negativos. Entre los positivos cabe recalcar que facilitaron las formas de comunicación entre pueblos de habla castellano, los niños de la etnia Shuar fueron instruidos en el idioma, asegurándose así que aprendieran a leer y escribir, a su vez permitió que ellos pudieran ser parte de un proceso

educativo que años posteriores les serviría para enfrentarse e involucrarse en la sociedad actual. Entre los aspectos negativos es necesario resaltar la equivocada idea del misionero de rechazar la cultura conquistada, haciendo que los niños accedan a las casas comunales para ser educados; pero renunciando a la vez a su cultural y adoptando la del mestizo. La cantidad de gente que se identifica con su origen cada vez va disminuyendo, poniendo en riesgo su propia identidad cultural; las nuevas generaciones se ven involucradas en los vicios modernos como la droga, alcohol, tabaco, prostitución. Durante este proceso de aculturación el shuar se vio vulnerable al contagio de enfermedades traídas de occidente, desde enfermedades leves como la gripe hasta enfermedades mortales como el SIDA.

Los shuars influenciados por el mercantilismo, el individualismo y por los que tienen una falta de cuidado en el trato a su pueblo, son propensos a ser más fácilmente aculturizados; se puede evidenciar el daño con tan solo observar a la juventud contemporánea, "Muchos jóvenes Shuar han adoptado los ideales, los símbolos, los valores del colono...El Shuar es víctima de alienación que niega lo suyo y se niega a sí mismo" (Vintimilla, 2013, pág. 46)¹

I.2.2 Cambios evidentes en la cultura shuar

Según datos recolectados mediante la investigación de campo, realizado entre los meses de junio y septiembre del 2016 en el pueblo de Sevilla Don Bosco, se pudo hacer un análisis de la forma actual de vivir del shuar.

I.2.2.1 Alimentación

Su alimentación consistía en los animales que cazaban como la guanta, armadillo, guatusa, monos; cultivaban yuca, plátano, chonta; y pescaban como curundas, carachamas; la principal bebida es la chicha de yuca o la de chonta, la preparación de sus alimentos no contenía condimentos, sazonaban con plantas que se encontraban en la zona y su cocción era a vapor y asados. No existía obesidad, se podría decir que su alimentación era muy sana, ya que una persona de su tribu podría superar los cien años de vida; pero ahora su alimentación

consiste en papas fritas, hot dogs, hamburguesas, secos de pollo, gaseosas; es decir, sus comidas ya contienen saborizantes químicos como las bebidas coca cola, tampico, fuze tea, gatorade; perjudicando así su salud y creando obesidad en niños y adolescentes. A través de la investigación de campo se pudo observar que en una casa shuar podemos encontrar bebidas saborizadas y edulcorantes químicos; alimentos como atún, pollo, embutidos; pero aún conservan ciertos alimentos como la yuca, plátano, chicha, *papa china*; productos de su siembra.

1.2.2.2 Vestimenta

Su vestimenta pasó por tres etapas, la primera, consistía en una prenda llamada *kamush*, para elaborar esta prenda se retiraba la corteza del árbol del mismo nombre, intentando retirar pedazos grandes y de un centímetro de grosor, esta era remojada por 6 días y para finalizar suavizaban mediante golpes sobre un tronco, así la prenda tenía una semejanza a trapos; posteriormente con la llegada del mestizaje obtuvieron telas y desarrollaron nuevas prendas. La mujer utilizaba un *karachi* que era en un vestido azul o morado; mientras que el hombre utilizaba una falda conocida como *itip*, una tela con líneas verticales de colores blanco, rojo, negro y morado; estos tonos se obtenían de tintas vegetales, este se envuelve de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja. En la actualidad el atuendo del shuar ha cambiado totalmente, dejaron atrás su tradición para adaptarse a la sociedad contemporánea imitando así nuevas formas de vestir como el punk, emo, scene, hipster, edgy, entre otros.

Según el resultado obtenido por medio de las entrevistas, los adolescentes optan por estas diversas vestimentas para evitar sentirse diferentes, poder encajar y acoplarse en las ciudades; los medios de comunicación han jugado un papel decisivo, en cuanto, a la nueva perspectiva de vida del shuar; otro factor importante es la burla que sienten al estar vestidos de diferente manera al común de la gente; además que desde pequeños sus padres empezaron a vestirles como personas mestizas.

I.2.2.3 Fiestas

Ellos celebraban cuatro festividades importantes: la fiesta de la Culebra, Chonta, Ayahuasca y Yuca.

La Fiesta de la Culebra se realizaba cuando algún miembro de su tribu era mordido por una culebra y el uwishin o curandero los sanaba con hierbas medicinales, una vez recuperado en su totalidad el shuar curado ofrecía una gran celebración, la ceremonia empezaba alrededor de las cuatro de la mañana, rendía homenaje tatuando su cuerpo con varios símbolos del animal que lo mordió y sosteniendo una lanza realizada de palma de chonta, toda esta ceremonia era para conmemorar y rendir homenaje al uwishin por haberle salvado la vida. Según el diario La Hora "Una curación es motivo de fiesta. Hay que tener en cuenta que solo los sabios la pueden ejecutar correctamente." (Hora, 2016)

La Fiesta de la Chonta es un tributo a la abundancia que los dioses les otorgan. Generalmente se realizaba en el mes de mayo, el anfitrión reúne a todos los invitados para recoger el fruto mientras utilizaban frases alusivas, la chonta después de ser pelada es masticada por todas las mujeres, está se la dejaba reposar mientras que el shuar se preparaba para el ritual, ellos bailaban y cantaban alrededor de la chicha mientras esta se va descomponiendo, una vez culminado el proceso de fermentación, el organizador da fin al ritual arrojando una lanza que apunta directamente a la chicha con el objetivo de evitar que los espíritus no se lleven el alma.

La Fiesta de la Yuca comienza con la recolección de la yuca por las mujeres, posteriormente, cocinaban el fruto para después masticarlas, es un proceso similar a la fiesta de la chonta, todos se reunían para dar inicio a la ceremonia agradeciendo a sus dioses por los alimentos.

Ceremonia de la Ayahuasca sirve para que el shuar se conecte con el mundo espiritual y se penetre en la naturaleza como espíritu, se suele hacer en la noche, para empezar este ritual la gente forma un circulo en donde el chamán empieza a general humo con tabaco para proteger y purificar el ambiente, después empieza a cantar y enseguida a beber la ayahuasca.

El chamán interviene tímidamente durante los primeros minutos de la marcación, donde las visiones son todavía escasas. En este acto el papel del chamán es muy fundamental porque él es el guiador en todo el proceso de catarsis de los participantes y de él depende que cada individuo regrese de su trance.

El shuar en la actualidad tiene diferentes celebraciones entre ellas las festividades de cantonización y provincialización; además las fiestas religiosas tales como el festejo a la Virgen Purísima de Macas, al santo San Juan Bosco; estas festividades son acompañadas con bebidas alcohólicas, música de varios géneros como bachata, electrónica, merengue, entre otros; se realizan varios eventos demostrativos de ganadería y cultivos. No existe un ritual previo, son fiestas populares sin índole ceremoniales.

I.2.2.4 Medicina

En el mundo shuar tenían una gran cantidad de plantas medicinales como: *ajeja*, *piripri*, *ayahuasca*, *tabaco*, entre otras; estas plantas ayudaban a sanar dolores del estómago, cabeza, cólicos menstruales y sobre todo enfermedades del diario vivir; ayudaba a la recuperación de las mujeres que acababan de parir, la *ajeja* se utilizaba para evitar que una mujer tuviera complicaciones en el parto; en el mundo de la medicina tenían plantas capaces de sanar casi todo tipo de enfermedades. Hay que recalcar que ellos creían también en curar mediante energía espiritual; lamentablemente todas estas enseñanzas se transferían del padre hacia el hijo; pero ahora todo este gran conocimiento de medicina ancestral solo lo conservan los libros y cierto grupo de personas que intentan preservar este saber. Muchos Shuar se acogen a la medicina moderna, llenando hospitales públicos, desconociendo así la medicina ancestral shuar que poseen alrededor de sus viviendas y son fáciles de encontrar.

I.2.2.5 Religión

Se basaban en mitos, cantos, fiestas, rituales y tradiciones, ellos consideraban que por medio de la naturaleza y los *anent* podían entrar en contacto con sus antepasados y divinidades, ellos pertenecías a una religión politeísta, creyendo así en *Arutam*, *Ayumpum*,

Nunkui, Etsa, Tsunki, Shakaim estos seres divinos inmortales representaban la vida y se encontraban simbolizados por animales de la Amazonía.

El Shuar buscaba las respuestas a los cuestionamientos que surgían en su vida cotidiana y que no podían resolver. Se pensaba que estos seres mitológicos poseían abundante misericordia y que formaban un equilibrio perfecto para la vida; además se los consideraba jueces de la conducta de los hombres. Para invocar a sus dioses el Shuar empezaba un ritual donde la mujer cantaba a *Anenta Nunkui* diosa de la fertilidad; el hombre cazador se identifica con *Etsa*, el pescador con *Tsunki*; el agrícola con *Shakaim* y los guerreros con *Ayumpun*; estos seres están relacionados con el bien ; pero así, como en la religión católica existe el infierno, sus creencia señalaban a *Iwia*, el gigante destructor acompañado por los antepasados malos los llamados *Iwianchi* encargados de castigar a todo aquel que rompa la armonía del pueblo.

El momento cumbre de la vida religiosa del Shuar es cuando va a la cascada sagrada en busca de los antepasados protectores *Arutam* que lo ven bajo la influencia del *Natem*, este ritual intentaba pedir la protección y sabiduría de los dioses. Todo este conjunto de conocimiento se ve truncado, como antes mencionado, con la llegada de los misioneros que empezaron a construir iglesias dentro de los pueblos, comenzaron a catequizar a los niños inculcando la religión católica, negaron toda religión o creencia que no pertenezca a ella, logrando así que se olviden y reniegue de sus dioses; provocaron que las nuevas generaciones no conozcan su origen espiritual y reconozca como única verdad el catolicismo. Ya no hay ese respeto y admiración hacia su entorno de vida, las cascadas, los animales, el hecho de proteger a la naturaleza por ser ella el camino hacia la existencia; como anteriormente se creía.

I.2.2.6 Moral

En el ámbito moral se ha generado cambios drásticos, recordemos que el shuar por ser guerrero y estar en constantes peleas con pueblos aledaños se les permitía matar, más bien, mientras que un guerrero mate a mas contrincantes se lo consideraba más fuerte; pero

con las nuevas leyes que el gobierno impone en todo el territorio ecuatoriano aquel que llegara a matar es castigado con 25 años de prisión, ante la ley todos los individuos son castigados de la misma forma sin importar cultura, creencia, raza o género.

En la vida marital eran polígamos, podrían tener tantas mujeres como quisieran y una mujer se podría casar apenas empieza su ciclo menstrual, es decir, a la edad de 11 a 13 años, en la actualidad la constitución rechaza todo aquello, si una joven de menos de 15 años tiene relaciones sexuales es considerado como violación, acto castigado con prisión, además, la ley impide que se realicen matrimonios a cortas edades.

I.2.2.7 Política

Su política anteriormente consistía en poner al más anciano como líder ya que poseía mayor sabiduría y experiencia, por lo tanto conocía de como dirigir a la tribu; también podía ocupar este puesto un guerrero que demuestre sus capacidades para gobernar, poniendo así su valentía en los enfrentamientos que surgían entre tribus cercanas; su estrategia consistía en el respeto por los miembros del pueblo, el líder controlaba todos los sucesos que ocurrían en su comunidad y él podía solucionarlos de la mejor manera.

Posteriormente, empezaron a educarse y crearse espacios en la política contemporánea, perteneciendo así a uno de los partidos con mayor realce en Morona Santiago como lo es *Pachakutic*, colocando a miembros de etnia Shuar en puestos importantes como asambleístas y en los últimos años instalo a su primer acalde y prefecto. Su política cambió de líder de una pequeña tribu a representantes de toda una cultura con el objetivo de pronunciarse, hacer valer sus derechos constitucionales y proteger su territorio.

I.2.2.8 Educación

El Shuar se prepara académicamente, muchos hermanos shuar ha llegado a estudiar en Rusia, Cuba y otros países del mundo, pero ellos siguen siendo shuar así su vestimenta sea otra, así se pinte el cabello, su etnia no va cambiar

y esta gente preparada seguirá luchando por los derechos de su pueblo. (Sentsut, 2016)

La educación era ejercida por los padres, ellos trasmitían los conocimientos que creían necesarios; todo el conjunto de sabidurías ancestrales era pasados mediante los cuentos y anécdotas; los saberes cotidianos se inculcaban mediante la práctica y las experiencias que el niño viviera llevándoles de caza o siembra. En las tribus no existían escuelas ni maestros, solo el saber de sus progenitores; los misioneros fueron los primeros en implantar las escuelas en estos pueblos haciendo que tengan una educación similar al resto de niños en el ecuador.

En ámbitos significativos podemos recalcar que un shuar ahora tiene los mismos derechos sobre educación que un mestizo, por tal razón, tiene la misma preparación académica ya que asisten a los mismos centros educativos, esto ha sido de mayor ventaja, ahora podemos encontrarlos en instituciones públicas y privadas luchando por la preservación de los derechos de su gente.

I.2.2.9 Lengua

El administrador circuital de la Dirección de Educación en las zonas de Rio Blanco, nos dice que:

Un pueblo sin cultura es un pueblo muerto... la lengua debe ser una de las primeras identidades de una cultura, un pueblo sin lengua es un pueblo sin saber por lo tanto no existe... el Shuar tiene vergüenza de sus padres y vergüenza de hablar su lengua, en la actualidad hacemos lo posible para enseñarles y que nuestros hijos conozcan el idioma; usted va a Sevilla Don Bosco y mucha gente no conoce el shuar-chimchan, pero escucha, aunque llegara un punto donde se olvidará por completo. (Sentsut, 2016).

Cada año hay menos shuar que hablen su idioma, desde pequeños el primer idioma que aprenden es el castellano por la necesidad de ingresar a las escuelas y muchos padres

dejan de trasmitir la lengua porque piensan que ya no es necesario, desde los centros educativos fomentan el inglés, pero no el shuar-chimchan.

I.2.2.10 Arte Visual

El arte del shuar se podía ver reflejado en las iconografías que incorporaban en la cerámica y a sus rostros, por lo general, eran representaciones de animales que habitaban la naturaleza y ellos los graficaban; pero en la actualidad la iconografía que implementa a los *pilches* son dibujos y frases como *Mi querido Ecuador* con el objetivo de vender; quedó atrás ese simbolismo y representación que intentaban reflejar con sus instrumentos consiguiendo que las nuevas generaciones no conozcan su iconografía.

I.2.2.11 Comercio

Anteriormente no había una necesidad de comercio ya que el producto de la caza, pesca o cultivo, era lo único que necesitaban para alimentarse; no se gastaba en vestimentas o elementos de decoración, no existía la necesidad del dinero; en la actualidad es más que necesario ya que el shuar ingreso al capitalismo. Las formas de comercializaciones actuales son la ganadería, artesanía, agricultura en el mayor porcentaje de habitantes.

I.2.2.12 Arquitectura

La vivienda era multifamiliar, de forma elíptica, dividida en dos zonas restrictivas; el *ekent* área familiar de las mujeres y niños pequeños, y el *tankamash* área social de los hijos varones y visitantes con piso de tierra; paredes realizadas con tablillas de chonta; techo de hojas de paja; la sala era cercada con *tanish* o con *peak*, con la finalidad de que no entre ningún animal, tenían una cama que comprende de cuatro *horquetas*, dos varas largas, cuatro palos para asegurar y guaduas tendidas; en dos *horquetas* cruzada un palo *patach*. En la actualidad optaron por casas de madera o cemento.

I.2.2.13 Música

Los instrumentos musicales utilizados eran los Tampur, Pinkui, Shacap y Nampet.

En la cultura Shuar se encuentran una variedades de cantos, estos tenían valores religiosos y ceremoniales; se los denomina Anent y Nampet, este último era el resultado de una composición de versos seguido con ritmo, solo se realizaba cuando se preparaban para desarrollar una actividad específica o dar inicio a los rituales para invocar a sus dioses, lamentablemente, estos cantos ya solo los recuerdan las personas mayores, ancianos e historiadores; todos estos ritmos se vieron obstruidos por las nuevas generaciones de música, entre ellas el reguetón, electrónica, vallenatos; ahora es tan común encontrar a las personas escuchando este tipo de música. Al llegar a una casa shuar, la música que inmediatamente se escucha son los nuevos géneros.

I.2.2.14 Tecnología

Ahora pueden acceder a los medios de comunicación como: el internet, televisión, Smartphone, radio; esto se ha convertido en un arma de doble filo, es decir, ha generado grandes ventajas, pero también es la razón de una aculturación más rápida y eficaz.

Analizando el fenómeno cultural que se sigue originando en la actualidad podemos decir, que la tecnología, los nuevos medios de comunicación, la forma de subsistir en un medio capitalista, acelera el proceso que obliga al shuar a no poder permanecer en su entorno y salir al medio para integrarse en el sistema lo cual es inevitablemente necesario, a pesar de las diferencias culturales somos seres humanos que necesitamos ser parte del sistema para poder vivir, por tal razón él no puede escapar de la aculturación, es difícil pretender que un puedo no coexista con otro y que este no llegue a influenciarle.

I.3 La identidad shuar en la actualidad

Está es parte de la esencia que compone un ser humano, es la recopilación de saberes llevados por generaciones ancestrales que a medida del tiempo se ven desaparecidas o

remplazadas por las nuevas descendencias y por las necesidades económicas que llevan a personas de diferentes grupos étnicos a salir a las ciudades por un bienestar económico mejor, es aquí donde sufren estos procesos de aculturación, consecuentemente la pérdida de su identidad cultural es inevitable. "Este fenómeno dado en los pueblos indígenas del Ecuador, es una realidad que se vive en los últimos 50 años, donde las raíces ancestrales se transforma n en base a la supervivencia y modo de vida" (Arellano, 2012)

Un grupo étnico es el conjunto de personas con características similares tanto físicas como culturales; pero esto no significa que tengan una misma identidad. La identidad es el conjunto de creencias y rasgos que definen a un solo individuo, y que el mismo individuo se crea mediante las condiciones de vida, una persona puede nacer dentro de una cultura pero al no identificarse con ella crea una nueva identidad; partiendo desde este punto, después de analizar el estado actual del shuar considero que la identidad como cultural es cada vez más escasa en los nuevas generaciones, los medios de comunicación han generado una influencia para que el individuo se identifique con nuevas aspectos sociales. Según encuestas realizadas a personas pertenecientes a esta etnia en el mes de mayo del 2016 para la investigación de este trabajo, se obtuvo como resultado que el 50% de los encuestados conocían muy poco sus orígenes, el 35% ha escuchado algunas historias de sus padres y apenas el 15% conoce su historia profundamente.

El denominado grupo étnico no es más que el grupo de referencia para las personas que comparten una historia y cultura similar, personas que se reconocen por rasgos físicos y/o valores comunes, y que a través de un proceso de identificación establecen lazos entre ellas reconociéndose como miembros de un mismo grupo. (Smith, 1991, pág. 183)

Por otra parte, los integrantes de la cultura shuar de edad mayor han formado una identidad cultural e intentan trasmitir y hacer notar su conocimiento a bases de proyectos que prueban una identidad rica en sabiduría ancestral.

Como resultado de entrevistas realizadas a personas de Macas se puede resaltar el cometario:

El colono ha despreciado y desprecia al shuar. A pesar de ello el hombre shuar alienado ha puesto al colono como modelo y le sigue los pasos en todo. Los síntomas de pérdida de identidad son palpables, ya no utilizan su indumentaria, adornos, las diversiones y su música son otras. (Maldonado, 2017)

I.4 Consecuencias de la aculturación shuar

Hoy en la actualidad nuestras hijas, hermanas, sobrinas ya no están valorando nuestra cultura hay muchos procesos de aculturación... el shuar está migrando a las ciudades y aprenden nuevas mañas, ahora se ven casos de violencia, delincuencia, prostitución, drogas y muchos efectos que ni las mismas autoridades shuar pueden controlar, no hay una política propia de la organización o de la federación shuar... Yo viví discriminación, he ejercido funciones estatales, he sido parte de un ministerio de la provincia y me ha discriminado, hay racismo en la provincia lamentablemente no nos valoran, no hay inclusión (Shacay, 2017).

Es necesario mencionar que en el CENSO del 2010 el 48,4 % se auto declaró indígena, casi la mitad de la población de Morona Santiago. Después de una investigación de campo y entrevistas a tanto personas de etnia Shuar como mestizos, es evidente las consecuencias de la aculturación, siendo un punto importante a destacar la discriminación que han sufrido y sufren en la contemporaneidad. Según encuestas realizadas en mayo del 2016 en donde la pregunta planteada es ¿Existe discriminación hacia la población shuar? El 90 % afirma que ha sufrido discriminación; primero en las escuelas, colegio y sobre todo en el ámbito laboral.

Dentro de Macas, desde el mundo de institución de desarrollo no se van a encontrar talento humanos shuar que pasen de 3 a 4 personas por más talento que tengan, así sea ingeniero, magister, abogado, no se va a encontrar a muchos, partimos desde este punto, los shuars tenemos capacidad de lo que

es la ciencia, pedagogía, lengua, matemáticas, todas las ciencias. Hemos asistido a las mismas instituciones educativas, aprendido las mismas áreas y asignaturas y he sido un buen estudiante, así que creo tenemos la misma capacidad del colono pese a que haya marginamiento por ser shuar, el 50% de gente hispana y 50 % de gente shuar, deber haber equidad...Quizá Nos margina por el apellido, pero no se dan cuenta que somos personas como cualquiera. El mundo hispano debe conocer el mundo shuar y así comprender quienes somos. (Sentsut, 2016)

Es significativo analizar los dos lados de este proceso, para lo cual es importante mencionar comentarios obtenidos en entrevistas y encuestas realizadas durante los meses de mayo a julio y de diciembre del 2016, hacia gente shuar y gente mestiza, principalmente de la ciudad de Sevilla Don Bosco y Macas.

Comentarios de población perteneciente a la etnia shuar, residentes en el pueblo de Sevilla Don Bosco.

Nosotros nos sentimos inferior porque los colonos nos hacen sentir eso, por tal razón el shuar ahora no tiene autoestima, la forma de pensar del colono hace que su actitud hacia los shuar sea de forma déspota, discriminatoria, generalizan que toda la raza shuar tengamos los mismo comportamientos y esto hace que por el error de unos pocos shuar ataquen a toda nuestra cultura. (Wuachapa, 2017)

Ellos saben que somos diferentes y eso no les gusta y nos tratan mal, insultan e incluso se meten con nuestros hijos diciéndole a sus hijos que no se deberían juntarse con niños shuar porque ellos tienen mal vicios. (Antush, 2017)

Durante mucho tiempo hemos vivido bajo la sombra del mestizo, aceptando sus críticas y agachando la cabeza porque eso nos han enseñado pero a medida

que pasa el tiempo nos damos cuenta que somos iguales y tenemos los mismos derechos y por tal razón el shuar ahora no se deja. (Shakay, 2017)

Comentarios de personas mestizas residentes en la ciudad de Macas:

Henry Merchán (2016) "Son personas que carecen de valores y principios morales, viven a las costillas de los mestizos"

Rodrigo Merchán (2016) "El shuar no tiene una visión hacia el futuro sobre superación, son pocos los que estudian y salen adelante",

Brigante Ávila (2016) "Lamentablemente la prostitución en los pueblos shuar es desgarradora, las niñas se pierden"

Jon Pulla (2016) "El shuar es tramposo, vago y ocioso no les gusta trabajar y cuando se les exigen nos demandan...ellos son mentirosos mienten y engañan venden tierras que no son de ellos y luego matan para recuperarlas."

Partiendo de los comentarios de la gente mestiza y shuar podemos ver claramente discriminación hacia esta etnia, una grave consecuencia del efecto de la aculturación. Los niños son los primeros en sufrir esta discriminación empezando desde las escuelas, por verse y hablar diferente, es por tal razón que ellos reniegan su idioma y rechazan la cultura por pensar que está es la razón de ser molestados, los cuales crecerán con la idea de que ser shuar está mal.

Una de las consecuencias más preocupantes y lamentables son los casos de SIDA, según el portal web Plan V:

Desde el año 2000 hay un aumento del 68% de los casos seropositivos en Morona Santiago; entre 2009 y 2013 la organización Family Care International apoyó a la Dirección Provincial de Salud para la recolección de información. En un lapso de cuatro años 67 personas se habrían contagiado;

sin embargo, solo en el 2013 en Morona Santiago hubo un incremento de 69 casos, de los cuales 50% son indígenas. (Yépez, 2015)

La discriminación en el ámbito laboral ha sido muy evidente como dice Rosa Shacay (2016) "Existen muy pocas posibilidades de que contraten a un shuar en una empresa pública y privada."

1.5 Marco legal

El shuar y el resto de culturas en el Ecuador está amparado por la constitución del 2008 con el objetivo de proteger el patrimonio natural y cultural, Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su Patrimonio Cultural; difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a difusiones culturales diversas.

La constitución nos dice que no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la constitución.

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución y con los pactos y convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

- 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.

  8. Conservar y promover prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.
- 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y

de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro diversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.

Art. 377. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.

Capítulo II

II.1 La aculturación y el arte

El artista debe ser un ente reflexivo, productivo, comunicativo y sobre todo crítico; está para crear fisuras en temas que muchos conocen y otros, creando conciencia. En el ámbito cultural se ha generado crítica por los procesos de aculturación producidos por la conquista, colonización, globalización y capitalismo, problemas realmente preocupantes para aquellos interesados en preservar un patrimonio ancestral. En las últimas décadas han surgido sujetos capaces de producir obras críticas y hacia una realidad devastadora, cada día nos vemos sumergidos más en la cultura de occidente que la propia, con el paso del tiempo este proceso se llevará todos los saberes existentes y nos dejará textos llenos de historia, ante este problema se ha tomado elementos de culturas extintas o por extinguirse para con ello empezar a educar de una manera visual al público en general. La iconografía, esculturas y pinturas prehispánicas han formado un papel importante en la historia del arte.

El artista de renombre Picasso no pudo escapar de la influencia de las máscaras africanas, como se observa en la creación de *Les Demoiselles d'Avignon, una* pintura cubista en la que se muestra varias mujeres posando, pero sus rostros pertenecen a tribus africanas.

Estados Unidos ha sido el primordial autor de los procesos de aculturación al crear objetos de consumo masivo y bombardearnos de sus imágenes, iconos y símbolos por todo el medio posible, esparciendo su cultura por todo el mundo; pero por suerte existe una gran cantidad de artistas latinoamericanos que han creado una conciencia social y cultural a través

de sus obras, se han tomado muy en serio el papel de comunicadores para enfatizar sobre la pérdida de identidad cultural.

II.2 Referentes

Nada se crea todo se transforma, el arte ha pasado por varias épocas en las cuales siempre habido agentes promotores de nuevos medias técnicas y conceptos. En la actualidad los nuevos medios de comunicación han abierto un abanico de posibilidades para la creación y es por tal la razón que los referentes se han ampliado, hay muchos artistas que hacen cosas similares en algún otro país. La apropiación ha sido una manera de tomar algo que se está haciendo para reanalizarlo y replantearlo quizá en otro contexto o mensaje.

Es necesario analizar los diferentes referentes para realizar alguna obra, para orientarnos tener una visibilidad más amplia sobre como otros artistas tratan el mismo tema, tener diferentes perspectivas.

II.2.1 Nadín Ospina

Nacido en Bogotá en el año de 1960, es uno de los artistas más representativos de Colombia, sobre todo por la innovación que presenta con sus obras, en ella refleja una variedad de connotaciones, sobre todo, es un crítico y como se describe, sensible. Es un claro ejemplo de que el mundo artístico debe destellar esa sensibilidad para poder analizar y transmitir al espectador la idea e incluso dejar esa inquietud que nos permite reflexionar ante la obra artística y a su vez nutrirse con nuevas vivencias y sensaciones propias del arte.

Según una crítica realizada por en la séptima bienal de la habana, "Revela una firme voluntad de romper con todo convencionalismo y una actitud abierta independiente y libre, así como con una tendencia a probar y actuar intuitivamente y un gran interés en el misterio y frescura de la naturaleza". (Serrano, 1990)

Ospina toma en cuenta dos aspectos importantes; primero, la interpretación del público, algo fundamental para completar la obra y es la aportación que el espectador da de acuerdo Kateryn Ávila Sárate

a cada vivencia, conocimiento e ideología, es evidente, que ningún individuo percibe de la misma manera su contorno y esto hace que tenga diferentes percepciones al momento de apreciar el arte; segundo, el objeto que propone ya sea escultura o pintura debe poseer ciertos caracteres que guían al espectador hacia el punto de reflexión y análisis, la obra cumple la función de ser el detonante hacia esa curiosidad que cada individuo posee para convertirse en una crítica individual.

El artista trabaja con los iconos de la contemporaneidad, toma como referencia al mundo del juguete por ser los primeros objetos que manipulamos y estos contribuyen al desarrollo intelectual, emocional y social; por tal razón son muy importantes y primordia les para nuestras vidas. Desde pequeños nos marca una idea de estereotipo, la importancia según occidente o como deberían ser las personas físicamente, sobre todo, nos direcciona hacia un consumismo ligado al capitalismo, de apreciar todo lo extranjero y menospreciar lo nuestro, dar un valor sobrestimado a algo que no nos pertenece y es por este análisis que Ospina se apropia del muñeco para darle un giro completamente diferente, cargándolo de cultura. Utiliza el prototipo paradigma que representan la cultura popular, intenta involucrarse y con eso encontrar sus raíces, reconocerlas, sentirse orgulloso de ellas, mostrando la esencia de los latinoamericanos, por tal razón, involucra al arte precolombino y con esto logra que la sociedad se identifique, la siente parte de ella, logrando una mayor cercanía entra la obra y el público llegando a ser un arte más de perspectiva y emocional.

Imagen 1 Nadin Ospina. Jugador de pelota, 2001.

Analizando el estado actual en donde nos vemos sumergidos por una fuerza imponente de Estados Unidos en el ámbito político, económico y cultural, cada día es menospreciada las culturas oriundas de las ciudades, provincias y países. Nuestra realidad como latinoamericanos es una semejanza e imitación, donde consumimos visualmente todo lo que ellos nos aporten y es por tal razón que nace la exposición "El gran sueño americano", una recolección de obras originadas entre los años 1995-2009 que consta de sesenta y nueve piezas escultóricas realizadas en diversos materiales como piedra, cerámica, bronce, resina de poliéster, plata y oro. El título de la exposición es una frase proveniente de procesos de migración que se produjeron en toda América Latina, a donde emigraban por una mejor estabilidad económica, todo este proceso causo una gran inestabilidad cultural, provocando una aculturación acelerada, motivo por el cual Ospina activa una reflexión a través del arte.

Imagen 2 Nadin Ospina. Vaso trípode con efigie, 2000.

Entre las piezas que conforman la serie encontramos *Vaso trípode con efigie*, está cargada de un simbolismo ancestral combinado con iconos de la modernidad que juegan un papel importante al momento de la lectura visual, se podría interpretar como un capitalismo que engloba y consume las culturas prehispánicas. Las imágenes de Mickey Mouse, cuya animación se trasmite por algunos países y que se ha convertido en la representación de dibujos infantiles. La pieza habla de una idealización sobre objetos y manifestaciones del consumismo masivo, provoca una crítica ante un problema social activo.

Imagen 3 Nadin Ospina. China, 2000

Dentro de la serie encontramos la obra llamada *China* creada en el año 2000, es una escultura antropomorfa que a rasgos simple pareciera prehispánica por la iconografía que posee en todo el cuerpo del elemento, las tonalidades y la manufactura propia de la época antigua; pero después de observarla minuciosamente se puede identificar unas orejas que se han incrustado de forma voluntaria rompiendo con la estética precolombina, es este el pequeño detalle que rompe la armonía y altera toda la cosmovisión y significado de la pieza generando así una interrupción para detenerse y echar un vistazo a la escultura y plantearnos la intención comunicativa del autor.

Lo que permanece constantemente, no es la subjetividad de quien lo experimenta sino la propia obra de arte, con lo cual, se pone de manifies to, asimismo, lo significativo del recurso al juego como explicación ontológica del arte, en la medida en que hay juego aun cuando no haya una subjetividad que se comporte lúdicamente (Lorca, 2007, pág. 46)

Existe una relación entre Ospina y el filósofo Hans Georg Gadamer el cual plantea al arte como una filosofía antropológica planteando la importancia de las sensaciones que el espectador siente al estar frente a una obra artística, las emociones que empiezan a surgir de acuerdo al pasar del tiempo y lo profundo que se llegue a examinar y adentrándose en el objeto. La exposición "El gran sueño americano" plasma los conceptos que Gadamer propone, juego, símbolo y fiesta. El juego es el vaivén que existe entre la obra y el espectador. El símbolo está presente al momento de apreciar la obra, son todas esas sensaciones que se percibe al estar frente a la propuesta de Nadín y de sus elementos que propone como arte, las diversas interpretaciones de acuerdo al grado de conocimientos, vivencias y emociones. La fiesta es la congregación que surge al momento de mirar la serie del artista, es el punto de encuentro para socializar en el lapso que trascurre la exposición. Él busca una correlación e intervención mental en sus obras y para ello propone un ambiente de reflexión en donde da como detonante su colección y deja el resto al público.

Se cataloga a sí mismo como un ente popular y rechaza esa idea norteamericana del pop, se considera el artista del color porque tintura sus piezas con cultura e ideas populares.

Busca la interacción de conocimientos y pretende que el individuo se auto identifique con la cultura y que los procesos de aculturación sean más lentos y razonados al momento de realizar nuestras actividades cotidianas. Se podría decir que es uno de los artistas más involucrados con el arte relacional en Colombia. "El objetivo conceptual de Ospina consiste en replantear la base del sentido original del objeto sobre el cual se va a trabajar, y modificar su connotación primaria mediante un proceso de apropiacionismo". (Carrizosa, 2015, pág. 163).

. La exposición "Bizarros y críticos" consta de obras creada en el año de 1992 – 1994, aquí se ve un trabajo más primitivo pero inclinado en la misma dirección e ideología del artista, se puede apreciar una conexión más fuerte con la cultura representada que con el capitalismo, aunque esta no deja de estar presente, en algunas están representadas unos miembros de la familia de Los Simpsons, Bart, Homero y Maggie en materiales de piedra, cerámica y concreto. Estas figuras son iconos de la familia norteamerica na incrustada en los medios de comunicación de algunos países. Una temática semejante utiliza en su obra "High tech", pero en esta maneja solamente la imagen de Bart Simpson, realizada con los mismos materiales que se utilizaron en la cultura prehispánica, las mismas tierras, métodos de moldeado, cocción y pulido, las piezas son fabricadas de tal manera que a simple vista se puede confundir con piezas auténticas precolombinas por el detalle, tienen fisuras y decoloración que originalmente se producen con el tiempo.

Esta serie es realizada por artesanos especializados en escultura prehispánica lo que da mayor realce a la obra; además es basada en la cultura *Tayrona* precolombina que vive hasta la fecha, culturas que actualmente se van desvaneciendo con el paso de los años por factores como aculturación y globalización, se recalca la apropiación de la imagen de Bart Simpson para re-contextualizar y dar un concepto a la pieza.

Más allá de la sonrisa que despierta su alusión a los críticos, es un objeto que revela las desterritorializaciones de la cultura contemporánea. En esa figura se sintetiza el producto único con la producción industrial, lo original con lo masivo, lo sacro con lo cotidiano, lo pasado y lo presente, lo popular y lo elitista, lo fugaz con lo permanente. Se funde lo más radicalmente distinto explicitando sus inesperadas

proximidades, casi podríamos decir que el Simpson precolombino se constituye en un símbolo felizmente burlón y juguetón de muchos de los actuales desplazamientos culturales. Comentario del crítico (Gil, 1993) para el portal web *Colarte*.

II.2.3 Luis Portilla

Nacido en Cuenca, en 1937 y radicado en Guayaquil realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela de Bellas Artes en Cuenca; y decoración y diseño en la Universidad Católica de Guayaquil donde ejerció la cátedra de dibujo artístico. En 1971 inicia su periplo por el sur del continente, Brasil, Argentina y Uruguay, ha recibiendo merecidos premios y reconocimientos, a lo largo de su trayectoria artística.

Su obra es mágica y simbólica, tiene conexiones con el arte actual y con la prehistoria, como las cabezas fragmentadas referentes a la cultura Tumaco, que muestran su búsqueda de la identidad cultural. Al estudiar el arte ancestral incrustado en la contemporaneidad es importante resaltar el trabajo de Portilla con una estética estilizada en sus trazos, genera un vínculo con el arte precolombino y lo ancestral, mezcla los pigmentos para culminar en una obra que satisface al público y a él, es así como nace la obra *Sinfónica ancestral*, la interpretación de signos, símbolos e iconos combinado con los colores más vivos, exaltando la belleza de su cultura. La exposición consta de 29 cuadros pintados con acrílico sobre lienzo.

En una entrevista otorgada al periódico el Universo explica que "La maestría de nuestros antepasados nos dejó un legado completo, que hoy solo lo abrillanto luego de interpretarlo (...) aunque sí ejecuta otros tópicos, lo más recurrente es la caligrafía de los signos, donde las formas, el color y el movimiento son mis pilares." (Portilla, 2012). Su obra está cargada de un valor histórico y educativo, de esta forma el artista alienta que las nuevas generaciones tengan interés por las iconografías que las culturas prehispánicas crearon, y es así como se concientiza sobre la pérdida de valores culturales que el Ecuador ha sufrido durante las últimas décadas.

Es la comunicación visual que hace fluir en el espectador la inquietud y admiración que percibe al observar las pinturas llenas de colorido, se refleja los tonos cálidos que permiten encontrar una serenidad al momento de apreciar las obras, asimismo, vincula el color con la armonía de sus trazos, generando un resultado estéticamente visual y armonioso.

Realizó más de sesenta muestras individuales y más de noventa colectivas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Durante el mes de junio, en Guayaquil, exhibió "Mascaradas", compuesta por 25 cuadros llenas de símbolos y dibujos precolombinos, que colocados uno sobre otro formaban máscaras que fueron utilizadas por culturas ancestrales desde México hasta la Patagonia.

Mis últimos 30 años en el arte señala un periodo donde trato de rescatar la dignidad de nuestra historia, nuestro propio arte y nuestra identidad luego de una infamante agresión que cometió la voracidad de la conquista, apagar la luz de nuestros ancestros imponiéndonos nuevas culturas y arte ajenos y es más, proscribiendo nuestra propia heredad. (Portilla, 2012)

Es un deber artístico y humano crear conciencia sobre la historia de nuestras tierras porque de nada sirve un futuro vacío de saber, que solo podamos apreciar en libros lo que fue nuestras raíces ancestrales anteriores a la conquista y que las pocas culturas sobrevivientes se vean sometidas al mismo proceso de aculturación.

II.2.4 Adriana González Brun

Artista paraguaya nacida en 1964, se desarrolló como arquitecta, profesora universitaria y artista visual, trabaja en áreas de arte instalación, intervenciones, acciones urbanas y video arte. Se ha consagrado internacionalmente en países tales como Argentina, Cuba, Brasil, Alemania, Italia, Estados Unidos, Sud África y Perú; además de diversas participaciones en bienales como Bienal de Venecia, (2001), la Habana (2000 y 2003), Mercosur (1999 y 2001), Buenos Aires (2002) y Cuenca (2016).

Actualmente radicada en Singapur, Suecia y Paraguay, es una de las pocas artistas nómadas, ya que en los últimos años ha vivido en Panamá, Alemania y Estados Unidos.

En su país de origen fundó un grupo de artistas emergente llamado *Gente Arte*, ha gestionado espacios públicos y privados con el fin de abrir una brecha y mostrar nuevas expresiones artísticas.

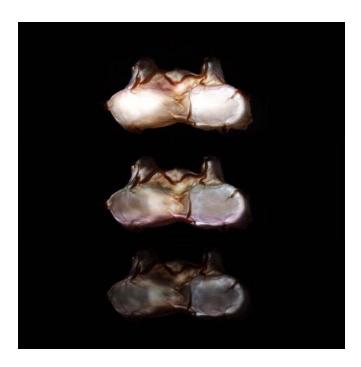

Imagen 4 Adriana González. El conjuro, 2016

Entre una de sus obras se encuentra "El conjuro" (The Spell) creada en el año 2016 para la Bienal de Cuenca, es una instalación multimedia que mezcla un objeto y el sonido que produce él mismo, para la realización de esta pieza trabajó con el artista sonoro Carlos Freire. Explora el tema de la ausencia y desaparición, específicamente con el sonido de las culturas ecuatorianas prehispánicas y que se han sepultado de la memoria colectiva. La pieza era un silbato de agua perteneciente a la cultura Chorrera 500-500 a. C.

A pesar de que podemos escuchar el sonido del silbato con un simple movimiento del instrumento, estos poderosos sonidos están ausentes de nuestras vidas, ya sea en su forma primigenia o sincretizada en el tiempo. Los expertos no han podido responder a las preguntas respecto a cuándo desaparecieron los sonidos de estas piezas, otros instrumentos ancestrales se mantienen vivos ya sea

en su forma original o adaptada, y todavía los podemos escuchar en las fiestas populares, en ciertos ritos populares, e inclusive como parte del folklore. (Bienal de Cuenca, 2016)

Los sonidos son ondas que percibimos por momentos y después desaparecen; pero quedan alojados en nuestra memoria y subconsciente, así como una canción que escuchamos y no podemos dejar de imaginarnos esa melodía o tararear, esa ritmo que trae a nuestras mentes muchos recuerdos buenos o malos vividos en nuestra niñez o vida adulta e incluso pueden llegar a alterar nuestro estado de ánimo o despertar nuestra curiosidad, Brun busca reintroducir ese eco producido por los silbatos a nuestra memoria colectiva, utilizó el espacio del parque Calderón por donde transcurre miles de personas al día para así poder infestar sus mentes con una melodía atrapante y llena de un simbolismo cultural. La obra constaba de dos fragmentos, el audio y el objeto, este elemento estaba ubicado en el museo de la Conceptas, se trataba de una piel transparente realizada en resina creada a través de la pieza original y en ella se proyectó un video que aparentaba el alma del fragmento de la cultura *chorrera*, una forma romántica de dirigirse hacia el espectador.

II.2.5 Ai Weiwei

Ai Weiwei nació el 28 de agosto de 1957 es hijo del poeta chino Ai Qing, denunciado durante el Movimiento Anti-Derechista. En 1958, la familia fue enviada a un campo de trabajo en Beidahuang, Heilongjiang, cuando Ai Weiwei tenía un año de edad. Posteriormente fueron exiliados a Shihezi, Xinjiang en 1961, donde vivió durante 16 años. Tras la muerte de Mao Zedong y el fin de la Revolución Cultural, la familia regresó a Pekín en 1976.

En 1978 estudia en la <u>Academia de Cine de Pekín</u> y estudió animación. En 1978, fundo el grupo vanguardista "Stars", junto a Ma Desheng, Wang Keping, Huang Rui, Li Shuang, <u>Zhong Acheng</u> y Qu Leilei, luego participó regularmente en las exhibiciones realizadas por el grupo, como The Stars: Ten Years en 1989 (Hanart Gallery, Hong Kong y

Taipei) y una exposición retrospectiva en Pekín en 2007: *Origin Point* (hoy Museo de Arte de Pekín).

Se desarrolló como artista en Estados Unidos en donde residió por cerca de doce años, de allí recibió la influencia en Andy Warhol, Marcel Duchamp y Jasper Johns, encaminados hacia el arte conceptual y crítico, así marca su línea artística para posteriores años, uno de sus primeros temas, todavía recurrente, es la relación entre la tradición, la memoria y el presente, se convirtió en uno de los artistas más sonados a nivel mundial por su forma de oponerse y criticar al gobierno, el mal uso y tergiversación que se da a la cultura china. Fue de los primeros en usar las redes sociales como un medio artístico para criticar el estado actual de su país.

Imagen 5 Ai Weiwei. Coca Cola Vase, 1957

Entre sus obras más importantes se encuentra "Coca Cola logo", una censura al consumismo de diferentes culturas ante la propia. Su obra es una vasija antigua de cerca de dos mil años, la cual está llena de simbolismo y es una representación cultural de china antigua, en ella se ve reflejada la fragilidad del tiempo transcurrido y este es capaz de llenar la vasija con historia y valor cultural, ahora bien, en el momento que el artista interviene en el objeto incrustando el icono del capitalismo Coca Cola, tinturado con pintura industrial,

todo este simbolismo de la vasija se ve alterado y cambia de significado por el proceso de aculturización de la pieza, este objeto dejó de tener un valor histórico para transformarse en una obra de arte contemporáneo de análisis y con ella hacer reflexionar, pensar el porqué de tal acción, y por el mismo medio crear una conciencia crítica del estado actual político y cultural de China. Weiwei se ha caracterizado por atrapar elementos cargados de valor cultural para posteriormente destruirlos o modificarlos para apropiarse simbólicamente de su cultura y llevarle a un nuevo medio con el fin de generar arte de censura, analiza la ruptura que se produce al tomar un símbolo del pasado de la tradición y producir la liberación de este mediante el rompimiento. El artista está siempre ligado a sus ideas sociales como medio de protesta y expresión.

Imagen 6 Ai Weiwei. Dropping a Han Dynasty Urn. 2004

Dropping a Han Dynasty Urn creada en1995, una de las obras más famosas que causó revuelo y que llevó al artista a ser reconocido a nivel mundial, en ella manifiesta su brillante z conceptual. A las afueras de su casa realizó una serie fotográfica, hizo caer y destrozó dos urnas ceremoniales de 2000 años, piezas con un costo de miles de dólares americanos y una invaluable historia simbólica y cultural, las imágenes de la primera vasija no fueron capturadas de la mejor manera así que volvieron a repetir la escena. La dinastía Han es considerada un momento decisivo en la civilización china. Esta obra ocasionó controversia e incluso lo acusaron de ofender a su cultura, denominando un acto de profanación, el artista intentó ser provocativo y al momento de arrojar la vasija construyó una metáfora de destrucción cultural en referencia a lo frágil de la memoria cultural en la China comunista, a diferencia de los anteriores referentes, él intenta generar una grieta entre su cultura, los actos

políticos y una sociedad anti-élite que ha utilizado la historia con el fin de manipular las masas actuales.

El periódico llamado La Nación hace una crítica de su trabajo:

Ai cuando afirma que no le importa el arte, sino el artista: una postura cuasi *duchampiana* a la que él le agrega un contenido fuertemente político. Considera que el rol del artista es la provocación y la creación de conflicto y que esto es positivo en el contexto de su país. (Jozami, 2016)

Por su batalla contra el estado fue detenido por 81 días, pero sigue firme con su ideología y oposición a todas aquellas cosas que se manejan con autoritarismo y sin democracia en su país, a pesar de todo, no perdió la fe en el arte como fuente del cambio social y quizá sea esto lo que hace de sus obras conceptuales llenas de poderosos significados.

II.2.6 Hander Lara

Artista internacional nacido en cuba en el año de 1984 en la actualidad es considerado uno de los jóvenes más prometedores de la isla, el reflexiona sobre la memoria frágil del hombre, se caracteriza por su firmeza en sus ideales, trabaja con la fotografía conceptual, dibujo, escultura y pintura. Construye a partir de objetos de la cotidianidad que son magnificados y sobredimensionados por el lente de su cámara para luego transformarlos en paisajes virtuales muy minucioso, es un ser escéptico con respecto a toda la historia escrita por los españoles al momento de la conquista y sobre la falsedad que inventaron al momento de transcribir una cultura ajena, él se direcciona hacia el estudio de la historia y su percepción actual.

Se puede observar el profundo interés por la historia de su pueblo y enfrenta una postura crítica con respecto al pensamiento occidental, esta actitud se reflejada en algunas de sus obras en donde critica la manera en que el individuo percibe su vida alrededor del consumismo y capitalismo.

Imagen 7 Hander Lara. De la serie conquistando el rostro de Dios, 2016

La mirada del otro se posó sobre América para determinar el curso de su civilización, de ahí que las imágenes de Hander intenten mostrar, no la visión oculta o silenciado del propio sujeto americano sino el enfoque dual y dialógico más genuino y certero (Pérez, 2016).

Aquí nace la obra "Conquistando el rostro de dios" en donde escoge la fotografía como medio de expresión, su obra consta de 30 imágenes de diversas dimensiones, el artista hace referencia a la conquista de América como hecho que impidió el proceso de desarrollo de estas culturas y busca abrir un camino hacia la evolución de nuestras civilizaciones. La propuesta alude a un llamado de atención y reflexión sobre la manera en que occidente nos absorbe y nos alinea a su conveniencia, condiciona y establece nuestra percepción visual, nos dice la línea estética que debemos recibir en el arte, es entonces, donde él rechaza toda esa imposición y propone un estética basada en los saberes precolombinos y con ella propone apreciar más a fondo el conocimiento de nuestros antepasados y enriquecernos con el estilo visual, Hander se apropia de esa belleza y lo traslada al museo con el fin de educar visualmente sobre un saber extinto.

Para la realización de las fotografías el artista toma las imágenes ya anteriormente capturadas de esculturas propias de las culturas mesoamericanas y para luego intervenir las con imágenes que caracterizan el conocimiento occidental y sobre todo los elementos que atrajeron a los españoles a nuestras tierras como las máscaras y caretas antiguas, objetos ofrecidos en rituales y ceremonia, cabezas olmecas, figuras antropomorfas y zoomorfas; interactúan con mapas, brújulas, astrolabios, pretéritos grabados europeos, se pueden observar en las fotografías; además de pinturas relacionadas con la religión católica que fueron traídos como medios de enseñanza visual para remplazar la iconoclastia de las culturas natales.

Nadín Ospina y Hande Lara tiene una línea de investigación similar, los dos trabajan con la apropiación de la cultura prehispánica para crear conciencia o enseñar; pero lo que les diferencia es el contexto, vivieron realidades sociales distintas y se inclinan hacia la cultura por razones disímiles, los íconos que utilizan para evidenciar la aculturación son diferente, el medio y la técnica para la realización de sus obra marca una contradicción, uno trabaja con el material que utilizaban los pueblos antiguos para generar sus monumentos y en cambio el otro trabaja con medios de tecnología actuales para modificar las fotografías de esculturas antiguas.

II.2.7 Naekat Tiwip Chamik

Naekat Tiwip Chamik, nacido en la provincia de Morona Santiago, realizó estudios en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, obteniendo la licenciatura en Escultura y Cerámica. Realizó exposiciones individuales y colectivas en diversas instituciones culturales del país. Obtuvo el primer premio en el Concurso bi-anual de pintura y fotografía "Flor Ecuador", en el año 2010; y Segundo lugar en la "Bienal intercontinental de Arte indígena", en el 2012, actualmente reside en Cuenca.

Busca provocar una conciencia acerca del sufrimiento de su pueblo y mediante su obra educar sobre la desaparición de su cultura por las diversas formas externas e internas como la minera, colonización, aculturación y explotación del petróleo.

El shuar siempre se ha caracterizado como guerrero e incluso hasta estos días, es de esta forma que el artista propone su obra, fuerte y provocativa con la intención de causar reacción, perturbar, inquietar y a la vez enganchar con su estética. Entre algunas de sus exposiciones está "Tzantza", una exhibición realizada en la Sala Víctor Mideros localizada en la ciudad de Quito, en la cual utiliza al elemento de las cabezas reducidas como una metáfora de la actualidad.

En una entrevista para la Casa de Cultura Ecuatoriana benjamín Carrión el artista señala que:

Nos practicaron una tzantza, el vencedor nos redujo a un grupo aislado, y la política ecuatoriana, estoy hablando de los años de la dictadura militar, nuestra tierra, la Amazonía se declaró terreno baldío, de esta manera, se ignoraba nuestra presencia ancestral (...) Sus ojos fueron tapados literalmente, silenciados para evitar que vieran la cultura occidental dilapidaba su territorio y recursos. De éste modo desaparecía paulatinamente para confundirse en el mundanal ruido de la urbe tecnológica. (Tiwip, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrión, 2016)

Imagen 8 Naekat Tiwip. Tzantza, 2016

El proceso de aculturación que ha sufrido el shuar durante las últimas décadas ha dejado un pueblo moribundo, desahuciado, agonizante; el autor acusa a los pueblos hermanos de ver morir a su gente; y de ser incapaces de hacer algo para salvarlo y recuperarlo porque a base de la muerte de su comunidad ciertos grupos de personas se enriquecen económicamente, tendrán mayor acceso a los pueblos y especialmente a las minerías y zonas petroleras en donde viven actualmente.

El artista crea arte de protesta y a su vez pide clemencia y razón para su pueblo, critica la forma de vivir de su gente que se enriquece a través del turismo mostrando actos y rituales con fines económicos y no educativos, además hace un llamado de atención a la forma de mirar del occidente, los cuales perciben a su gente como jíbaros incultos, y salvajes.

El ritual de la *tzantza* anteriormente se hacía como símbolo de triunfo después de las peleas entre los pueblos cercanos, se creían que al reducir la cabeza se obtenía la fuerza y sabiduría del contendiente; este se convertía en un trofeo, donde se buscaba encerrar el alma de la víctima para impedir que este buscara venganza desde el otro mundo, pero ahora esto se ha estigmatizado, segregado, tergiversado por la ignorancia de los pueblos aledaños que se les complica entender toda la connotación del elemento.

La cultura shuar dominada por la cultura occidental se transformó en un sujeto pasivo, se transformó en un universo de datos mayoritariamente estáticos, una fuente natural de consulta que atraía a millones de personas a contemplar la estáticamente. El ritual de la Tzantza, práctica propia y exclusiva de la cultura Shuar ha sido estigmatizado, segregado y finalmente domesticado. (Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión", 2016)

La exposición está conformada por 13 obras entre ellas algunas tzantzas, pero no de la manera tradicional de su pueblo, sino, de diferentes tamaños con diversos materiales, ya aculturizadas. Algo interesante de la obra es que refleja el sufrimiento a diferencia de una expresión vacía de una tzantza original, algunas de las piezas de la exposición tienen luces de diversas tonalidades, entre ellas verde esmeralda en la parte interna que hace referencia a un resplandor de la misma pieza, esto representa la naturaleza y la esperanza de sobrevivir a tanta destrucción; otro elemento tiene una luz interna de color dorado, esta construye una metáfora al alma del shuar que aún sigue presente a pesar de haber sido sometido al proceso de degollación cultural.

Además de cabezas antropomorfas, la exposición cuenta con imágenes y partes de animales propios de la Amazonía como el águila, el oso y la culebra. Considero que el artista tomó un fragmento del oriente amazónico y lo trasladó al museo mostrando la muerte de su cultura de la manera más irónica, llevándole a la Sala Víctor Maderos de la Casa la Cultura Ecuatoriana para que la visualicen y quizá, de esta manera, poder crear una conciencia o al menos intentar hacer llegar la intención comunicativa, el proceso en los cuales los pueblos de occidente llegaron a bombardearlos con su ciencia provocando una tzantza cultural; pero no con el fin de obtener la fuerza y sabiduría del shuar, sino, con el afán de obtener las tierras y las riquezas que posee y así sepultar todo aquello que impide que se apropien de ellas.

El artista utiliza materiales como el papel periódico, silicona, plásticos, fibras naturales, agua, circuitos eléctricos, palos de pinchos, hojas de pino, sogas, sorbetes todos estos como materiales reciclados. Se opone a la destrucción de materiales porque sabe que cada elemento ya sea papel, caucho, hierro u oro proviene de la naturaleza y es aquella la que sufre las consecuencias del mal uso de sus recursos. Cada obra ya sea pintura o escultura son

realizadas a través de la reutilización, con esto él conceptualiza aún más su obra. En el mundo de arte contemporáneo es importante el material con que se realiza el trabajo, porque este puede aumentar o minimizar el mensaje tras la propuesta artística.

Pretende incitar una reacción y activar las emociones del espectador y mostrar cómo él ve su mundo y que la gente pueda comprender y apreciar su cultura como él lo hace. Así como nace la obra "Arutam", espíritus de la selva, una especie en extinción, en homenaje a su Dios ya que él es el guiador y protector de sus actos, y este por lo general se hacía presente por medio de animales como el águila, búho, oso o tigre cuando el shuar iba a pedir su ayuda o consejo en las cascadas sagradas que se encontraban en su territorio.

El trabajo está constituido por seis esculturas en metal y piedra y 14 pinturas de gran formato elaboradas con técnica de acrílico y aerosol sobre madera reciclada, en las que predomina el blanco y el negro, colores que dan forma a animales propios de la selva. La exposición busca hacer un llamado de atención a las personas en torno a la extinción de la cultura, sus costumbres, ritos y tradiciones que cada vez se consumen por el mundo occidental. Según una entrevista concedida al diario *La Hora*, segura que:

El tema de fondo de su trabajo es ecológico, no deja de lado el sentido de denuncia y reflexión, pues trata de concienciar a las comunidades y a los ajenos a preservar las prácticas de los antepasados, las que a su parecer se fueron perdiendo. Sus pinturas las trabajan siempre con MDF como soporte reciclado y como pigmentos utiliza los acrílicos, los aerosoles y las plantillas para generar cuadros gestuales. (Tiwip, 2012)

Capitulo III

III.1 Chontacuros

Toma varios nombres dependiendo del lugar donde se encuentren, por ejemplo: *chontacuro* en quichua, *muquindi* en achuar y *mundish* en shuar.

Son parte de la dieta de los pueblos de la Amazonia, es un alimento rico en vitaminas y con alto valor proteínico por su grasa natural, además se utiliza para tratar enfermedades respiratorias como: gripe, tosferina, asma y bronquitis, bronconeumonía; también ayudan a limpiar el organismo, alivian enfermedades como la diabetes y colesterol, es una fuente de vitaminas A, E y minerales, ayuda a la artritis, dolor muscular y su grasa, además es un cicatrizante natural.

Pueden llegar a medir alrededor de siete centímetros de largo y tres centímetros de ancho. Estas larvas se tardan alrededor de dos mes y medio para realizar la metamorfosis y transformarse en escarabajos negros llamados gorgojo cigarrón (Rhynchophorus palmarum) o también conocido como casanga o picudo negro de la palma. Principalmente se piensa que estas larvas germinan especialmente en al árbol de la chonta, pero también se puede dar en el hunchipo. Una vez que estos árboles son derrumbados el escarabajo deposita sus larvas, según las creencias del shuar una vez que el tronco se encuentre en el suelo este no debe ser manipulado por el hombre porque el animal puede percibir la presencia de personas cerca y ahuyentarse. Se puede recolectar entre treinta y cuarenta ejemplares por cada árbol.

La alimentación consta especialmente de la parte blanda de la palma *duramen y albura*, incluso llegan a comer la raíz del árbol, pero en algunas ocasiones el animal puede llegar a comer diferentes alimentos como: el plátano, yuca, papa chinas y palmito. Posee colmillos capaces de despedazar en fragmentos diminutos los alimentos consistentes y digerirlos.

La gastronomía ecuatoriana lo ha considerado como un plato exótico de la Amazonía atrayendo así al turismo para deleitarse con tan exquisito plato, en las provincias de Pastaza y Sucumbíos es más factible encontrar lugares donde ya se comercialice en forma de *chusos*Kateryn Ávila Sárate

acompañados de ensalada, yuca o plátano; aunque los pueblos nativos los ingieren directamente del árbol sin someterlos a ningún estado de cocción y así aprovechar al máximo sus propiedades según sus creencias.

Para recolectarlos se guía por el oído, los gusanos producen un sonido peculiar, similar a chillidos agudos producido por el proceso de alimentación del gusano y mientras el sonido sea más fuerte muestra una mayor cantidad de gusanos en la planta.

III.2 Metodología

Para fundamentar el trabajo de titulación de una mejor manera se realizó un estudio de campo, dividiéndolo en tres facetas:

III.2.1 Análisis de encuestas realizadas en la población de Sevilla y Macas

Como una forma de entender con mayor profundidad la problemática originada en estos sectores se planteó encuestas a personas de etnia shuar y mestizos residentes en la ciudad de Macas y Sevilla Don Bosco debido a la gran cantidad de colonos y shuars ubicadas en respectivas ciudades, el número de encuestados fueron 50 personas obteniendo como resultado:

1.- ¿Usted cómo se considera?

Esta pregunta sirvió para poder controlar que el 50% por ciento pertenezca a la etnia shuar y el otro 50% por ciento a la población mestiza y poder realizar un contraste con los resultados.

2.- ¿Se siente identificado con la identidad cultural shuar?

El 21% de los encuestados respondieron que si por el contacto directo o indirecto que existe con la cultura y el 79 % declaro que no, por no conocer o la falta de interés hacia ésta.

3.-¿Cómo describirías a la población de Sevilla Don Bosco?

Esta pregunta fue abierta por cual se obtuvieron diferentes resultados como: gente amable, amistosa y trabajadora.

4.- ¿Qué tanto conoce de la historia shuar?

Dando como resultado que un 45% conoce muy poco a nada, 20% conoce algo relevante, 20% tiene conocimientos de ciertas características importantes sobre la cultura como historia, leyendas, mitos y un 15% se encuentra muy familiarizado hasta el punto de conocer una gran mayoría de toda la cosmovisión que encierra la cultura a tratar.

5.- ¿Ud. considera que la cultura shuar se ve amenazada?

El 80 % declaro que si por razones como: procesos de aculturación, discriminación, globalización, forma de subsistir y el 20% declaro que no considera que la cultura shuar se vea amenazada.

6.-¿Existe discriminación hacia la población shuar?

El 70 % afirmó que ha vivido o ha visto a parientes cercanos sufrir algún tipo de discriminación y el 30 % afirmó que no ha sido testigo de esos actos.

7.- ¿Considera Ud. que la cultura shuar se ha desvalorizado por sus propios integrantes?

El 80 % declaro que si por diversos factores que hacen que las personas con etnia Shuar no quiera ser parte de su cultura y opta por la forma de vida del colono, mientras un 20% declaró que no existe este proceso de desvalorización.

8.- ¿Cree Ud. que la influencia de los pueblos colonos alrededor de la población shuar afecto negativamente su identidad cultural?

El 65 % cree que estos procesos de aculturación son influenciados por el contacto directo con los pueblos de diferente cultura y un 35% cree que la identidad cultural no ha sido afectada.

9.-¿Cómo cree Ud., que se debería trabajar con la etnia shuar para fomentar su cultura?

Esta pregunta abierta tuvo diversos resultados como: fomentar el valor y respecto entre culturas, generar proyectos para incentivar el conocimiento hacia el idioma shuar,

Kateryn Ávila Sárate

empezar a mejorar desde las escuelas el trato hacia los integrantes de la cultura shuar para evitar el rechazo, entre otras.

10.- ¿Ud. ha participado en eventos culturales que le hayan provocado ese sentimiento de recuperación cultural?

El 70% afirma que estuvo en algún evento cultural o fue participe de ello y un 30 % declaro no haber asistido o enterado de algún evento que promueva la cultura shuar.

III.2.2 Investigación de campo en la comunidad de Sevilla Don Bosco

Se utilizó como una forma de acercarse a la cultura, pues al tratar con ella se aprecia la esencia de la misma, el compartir un espacio de convivencia permite apreciar la sabiduría que no encontramos en los libros, sino, en el diario vivir al visualizar esos detalles que encierra la sabiduría shuar. Al convivir con la gente de Sevilla Don Bosco conocí a Alfonso, un integrante de esta cultura el cual me compartió parte de su sabiduría al mostrar el proceso de recolección de los chontacuros, para lo cual caminamos alrededor de media hora desde la Y de Santa Ana ubicada alrededor de tres kilómetros desde Macas hasta un bosque con árboles de chonta; en el trayecto comentó historias que sus abuelos le solían relatar pero que ya no se escucha en la actualidad, como la creación del hombre, mitología y cosmovisión; al llegar al lugar, el guía nos pidió que procediéramos con mucho cuidado y realizando el mínimo ruido posible para que pudiera escuchar en donde se encuentran los gusanos, nos explicaba que por el sonido que producen estos animales se podía saber si el árbol ya estaba listo para ser cosechado o si todavía faltaba el proceso de maduración, una vez encontrado el árbol para cosechar empezó a romperlo con un cuchillo y con mucho cuidado para evitar lastimar al chontacuro, en el proceso de recolección se encontró un escarabajo y nos comentó que este animal también posee propiedades curativas y por lo tanto también son comestibles.

Se realizaron entrevista a personas de etnias shuar que ejercen entidades públicas, especialmente a gente de etnia Shuar que labora en el sector educativo y cultural con el objetivo de tener un criterio más amplio y estudiado al ser profesionales que se encuentran

en el campo y que han generado proyectos a favor del rescate cultural y educativo como lo son Rosa Shacay, ex funcionaria público, Guillermo Sentsu administrador Circuital de la Dirección de Educación y Telmo Shacay profesor jubilado bilingüe. Estos actores cultura les están trabajando diariamente en proyectos que promuevan su cultura en diversos ámbitos como lo son el lenguaje y la historia.

III.3 Obra artística

Cuando una obra enciende los sentidos provoca un cúmulo de contemplación y reflexión, alude a emociones y genera interrogantes, por tal razón, el arte puede llegar a ser una forma de educación en diversos ámbitos, además, consigue activar en el espectador su sensibilidad para una mejor conexión. Según el antropólogo Canclini "analizar el arte ya no es analizar sólo obras, sino las condiciones textuales y extratextuales, estéticas y sociales, en que la interacción entre los miembros del campo engendra y renueva el sentido". (Canclini, 1990, pág. 143)

La aculturación es un proceso que se ha dado en toda América, en consecuencia, lo han abordado diversos personajes a lo largo de la historia y se han generado numerosas formas de afrontar el tema, partiendo desde un marco conceptual, histórico, hasta llegar a la realización de obras artísticas, es así como se proyecta en el primer capítulo, una serie de planteamientos teóricos de diversas épocas donde se percibe una preocupación por el tema cultural, asimismo, las consecuencias a largo y corto plazo, este planteamiento ha generado que diversos artistas visuales intenten crear una conciencia social, porque es ella quien tiene el papel de invasores o invadidos en los procesos de colonización. Pierre Bourdieu en su texto "Teoría de la Cultura" propone las categorías mentales, por ejemplo: "El inteligente sobre el dominado y el civilizado ante el salvaje". Estas formas de imponer un orden jerárquico ante la sociedad es una forma de someter a la cultura y si podemos entender este proceso, quizá cada individuo sea capaz de ejercer su parte para salvar ciertos rasgos y creencias de las culturas invadidas.

Es importante analizar y reflexionar acerca de los diversos entes precursores y promotores de la cultura como arte, su forma de abordar la sensibilidad y reflexión siendo

capaces de llegar a perturbar e inquietar diversas mentes. En diversas entrevistas Ospina ha planteado una desapropiación cultural, el lugar y no lugar; nos dice que:

Circunstancialmente estamos parados, en Colombia, encima de ese patrimonio cultural, pero no nos pertenece en un sentido contemporáneo, es decir, la vinculación con ese pasado es tan lejana como la que podría tener un suizo, un japonés o un africano". (Ospina, 2012)

Esta es una realidad semejante a los pueblos de la Amazonia ecuatoriana, estamos rodeados de cultura, pero existe una incapacidad de poder percibirla. La aculturación dada en los pueblos Shuar es un problema en el la cual no se ha tomado la importancia necesaria, estos pueblos han sufrido diversos procesos, y la incrustación de la región ha sido el primer paso para llevarla a un mundo de globalización y capitalismo. Desde este punto enfrenta mos dos ideas; primero, es importante que las culturas se desarrollen, todo individuo tiene los mismos derechos sin importar las etnias y creencias, deben estudiar y capacitarse profesionalmente ya que el progreso es importante, siempre que se realice de una manera consiente. El problema se origina cuando la sed de sabidurías y creencias culturales se desvanece con el pasar de los años, donde existe una sociedad que poco interés presta para resguardar la información que esta cultura nos pueda otorgar, en donde los pertenecientes a este grupo étnico desconocen de su pasado como cultura y niegan o rechazan la idea de pertenecer a ella debido a las varias consecuencias de estos procesos de aculturación como lo es la discriminación.

Como oriunda de la Amazonía y estudiante de la carrera de Artes Visuales intento abordar el problema de la aculturación shuar visto desde del arte como mi forma de denunciar, evidenciar y generar diversas interrogantes acerca de un problema que se originó con la conquista y aún sigue latente en los grupos étnicos de la Amazonía, pero con el pasar del tiempo han llegado a un estado agonizante. Consecuentemente nace la propuesta artística que intenta establecer un análisis sobre estos problemas actuales utilizando al gusano chontacuro como elemento referente a esta cultura. La acción de retirar al gusano de su ambiente natural para trasladarlo a una sala de exhibición de arte es mi forma de abordar el

término aculturación y realizar una metáfora, la cual se enfoca en el shuar que se ha retirado de forma voluntaria y en ocasiones involuntaria de sus pueblos para llegar a una sociedad donde está obligado a adaptarse y es aquí donde los problemas se originan, en la adaptación da su nuevo entorno, lo cual consta de su actitud, de la actitud del resto, como lo miren, perciben, traten y entiendan, esta serie de circunstancias altera los proceso de aculturación, cada habitante étnico que salió de su pueblo está representado en un gusano y el papel de colonizador le corresponde al espectador de la obra artística, entonces se pretende producir una recreación del problema y esto nos permite analizar como el público actúa al ver una gran cantidad de chontacuros que representan al shuar, seguidamente se procura jugar con las sensaciones de rechazo o admiración porque es así como la cultura referida se ha sentido durante décadas, o bien, se sienten amenazados por ser una gran cantidad de habitantes que no pueden entender y empieza la discriminación y exclusión desde las escuelas, trabajos y en la cotidianidad provocando aún aceleramiento para la aculturación o por otro lado se toma interés en entender esta cultura y empiezan los procesos de cambio que esta sociedad necesita por el bienestar de una convivencia adecuada y para el continuo trabajo que es rescatar el valor cultural que Morona Santiago posee, como dice Fabiola Rodas "Debemos escribir la historia de nuestro arte, de nuestras manifestaciones plásticas, dentro del rico mundo pluricultural del que somos parte..." (Rodas, 2011, pág. 1).

Imagen 9 Fotografía de la exposición de la obra, 25 de mayo del 2017

El arte contemporáneo parece basado en la determinación del uso que se haga del cuerpo, de los objetos y de las acciones y en las manifestaciones del arte de acción. Tal identificación intenta producir consenso, instaurando e intensificando un lenguaje común de comunicación e inclusión social donde el artista debe empujar el protagonismo hacia la participación. (Abad, 2011, pág. 16)

Para trasmitir un mensaje se debe buscar la manera correcta, para ellos es necesario analizar la composición, el lugar, todo elemento ya sea visual, sonoro o gustativo llega a trasmitir una idea y la composición de todo el conjunto es el portador del mensaje. Se plantea como instrumentos a 2600 chontaduros, el sonido del animal en su habitad natural, los gusanos asados acompañados de alimentos de la Amazonia; todo el conjunto es la obra artística titulada La Aculturación Shuar en el Arte Contemporáneo realizada con el objetivo de generar un ambiente donde se perciba cultura, donde se active una crítica tanto a la obra como a la problemática que propone la misma, para invitar e involucrar al público que se empape del mensaje y que realice sus propias conclusiones pero sobre todo crear dudas o diversos sentimientos al momento de la exposición.

Imagen 10 Bocadillos que se sirvieron en la inauguración, 25/05/20017

III.4 Procesos de producción de la obra *La aculturación Shuar en el Arte Contemporáneo*.

Para el proceso de modelado se obtuvo chontacuros de la provincia de Morona Santiago, para identificar su forma y tamaño; se utilizó arcilla para el trabajo de modelado debido a su rápido tiempo de secado y sus propiedades maleables facilitando y agilizando los procesos de producción de moldes para lo cual fue necesario cincuenta kilos de arcilla, posteriormente se empezó con el modelado de 50 piezas de diferentes formas tamaños posturas y dimensiones a escala 2 a 1, para luego someterles a un proceso de secado de alrededor de 7 días, pasado este tiempo se empezó a preparar las piezas para el proceso de moldes, se procedió a señalar los puntos donde se encuentra retenciones para realizar una cama con arcilla que cubra al objeto por la líneas de retención dividiendo en dos a la pieza y así obtener la primera parte del molde con yeso. Una vez fraguado se procede a retirar la cama de arcilla dejando la primera parte del molde con la pieza incrustada, se limpia el exceso de arcilla y crean llaves que permitan que la segunda parte encaje correctamente con la primera para evitar imperfecciones, se añadió jabón y aceite como aislante, además se realizó la boca del vaciado para completar la segunda parte del molde. La fórmula para la preparación del yeso fue 68 ml. de agua por cada 100 gr consiguiendo así saturar el agua para obtener mejores resultados, cabe recalcar que cada pieza se construyó con yeso cerámico compuesto por sulfato de calcio semihidratado, producido a partir de yeso mineral, propicio para moldes

debido a la dureza de las piezas y su rápida absorción del agua; esto nos permitió seguir reproduciendo las piezas de forma continua y así evitar que el molde se perjudique.

Imagen 11 Molde de pieza chontacuros, 01/02/2017

Se sometió el molde a un tiempo de 15 días de secado para comenzar con la reproducción, después se vertió *barbotina* por la boca del vaciado dejando secar por una hora,

se retiró el excedente y nuevamente la pieza reposó una hora y media, consiguiendo que el yeso absorba todo el agua, dejando una pieza seca para empezar a borrar la línea que queda marcada por el producto de la unión de las dos partes del molde, quedando así lista para la quema, cada reproducción debe tener un agujero para que en el momento de la quema evitar aire comprimido que pueda destruir las reproducciones teniendo en cuenta que estas se someten a altos grados de temperatura.

Imagen 12 Pieza de cerámica sin pulir, 05/01/2017

III.5 Montaje de la obra

Para que la obra llegue a una armonía con el espacio se realizó un estudio previo para analizar la distribución del espacio y de las piezas para poder llegar alcanzar un equilibrio, para lo cual, se modelo algunos gusanos y en el programa computacional Blender generando un simulacro una visualización previa de la obra antes de ser llevada al museo, en el programa también se analizó la luz, su intensidad y color, de esta forma se divisó posibles opciones de montaje.

Para los procesos de montaje fue necesario 3 días.

Día 22 de mayo

Se empezó con un reconocimiento del lugar para comenzar con la limpieza y continuar con un pequeño bosquejo en las paredes del museo con un lápiz 4h para evitar que se vieran las líneas marcadas. Ya culminado el proceso de bosquejo en el espacio se colocó las piezas con silicona caliente debido a la durabilidad y resistencia del material para soportar el peso de la cerámica en las paredes. Para el proceso de montaje se contó con los asistentes de montaje Yessenia Zuña y Gabriel Loja, los cuales colaboraron 6 horas en el montaje de las paredes lateral izquierda y Fontal, culminando con alrededor de 500 piezas colocadas. Se tomó en cuenta el tamaño del público en general para que las piezas tuvieran una mayor armonía al momento de visualizarlas.

Día 23 de mayo

Se continuó con el proceso de montaje con cuatro asistentes de montaje, Vinicio Ávila, Gabriel Loja, Zamantha Guzmán y Arturo Ruiz, cubriendo las paredes derecha, trasera y parte de la pared principal colocando 2100 piezas siguiendo el patrón previamente diseñado en Blender, dando así como resultado la colocación de las piezas.

Iluminación

Teniendo en cuenta que la iluminación juega un papel importante al momento de apreciar la obra se tomó mucha importancia a la tonalidad de luz y color, para la exposición se utilizó dicroicos led con luz amarilla, direccionadas a los puntos de mayor concentración de gusanos para resaltar la obra.

Día 24 de mayo

Sonido

Como complemento de la obra se utilizó el sonido producido por el gusano recolectado en la investigación de campo, por tal razón el sonido jugó un papel importante en la obra, el salón contaba con dos parlante, un externo y un interno, el parlante interno estaba colocado encima de las vigas por tal razón no afectaba la visualmente en la obra y el externo se encontraba ubicado en una parte no visible del museo, este provocaba que el Centro Cultural Municipal Casa de las Posadas se cubriese con el sonido de los *chontacuros*, generando que el espectador se vaya familiarizando con la obra antes de ingresar a la sala y pueda conectar con las sensaciones visuales y sonara a la vez, después de terminar las pruebas de sonido, iluminación y colocación del texto introductor se dejó listo para la inauguración que se realizó el día 25 de mayo en la Centro Cultural Municipal Casa de las Posadas a las 19:00.

Imagen 13 Inauguración de la muestra: Aculturación shuar en el arte contemporáneo, 25/05/17

https://www.facebook.com/direccion.deculturacuenca/videos/1212447575544033/

Desmontaje

Se sometió a la pieza calor para suavizar la silicona, se utilizó espátulas para poder retirar las piezas de una en una, pero algunas piezas lastimaron profundamente a la pared por lo que se sometió a un proceso de restauración con policarbonato y resina, para ello se tomó dos días con la ayuda de un restaurador de casas antiguas. Y un día extra para pintar las paredes con la pintura blanca, dejando así la sala de exposición en un excelente estado.

III.6 Resultados y conclusiones

Como se mencionó anteriormente el objetivo de la muestra era jugar con las sensaciones del espectador y eso se pudo observar en el momento de la inauguración y los días siguientes; hubo muchos cuestionamientos y reacciones, en el transcurso de la muestra varias personas se acercaron para dialogar sobre el planteamiento de la obra y eso dio a entender que el mensaje pudo llegar a muchos. Como resultado de la muestra se observó una gran aceptación por la obra artística, el día de la inauguración hubo alrededor de 60 asistentes y en el transcurso del mes alrededor de 300 personas. La reacción de la muestra género que el público interaccione con la obra, una visitante realizó fotografías artísticas con vestimenta shuar dentro de la exhibición, por iniciativa propia, además, el director de la Casa de la Cultura de Morona Santiago y sus delegados realizaron un viaje a la ciudad de Cuenca para conocer de esta muestra que ya hacia ecos en la provincia de Morona Santiago en diferentes medios sociales.

El arte es un generador de conciencia, pero no de grandes masas ni de efectos inmediatos, por tal razón, si la obra llego a perturbar, inquietar, aunque sea a una cantidad pequeña y llego a trascender en algunas mentes, el objetivo de la propuesta artística se cumplió.

Después de haber realizado toda un proceso investigativo se pudo dar como sentado la realidad de los pueblos shuar, estableciendo un problema para poder trabajar en la recuperación cultural, esta trabajo de titulación ha servido como detonante, de diversas interrogativas y formas de empoderarse del tema para seguir haciendo arte con conciencia

social, además que me permitió apreciar una cultura rica en conocimientos, por mucho que enseñar y sobre todo, mucho que rescatar evidenciar y denunciar, compuesta de gente amable trabajadora que está sufriendo cambios en su cultura y es necesario hablar de estos procesos de aculturación en diferentes ámbitos. El artista, profesor, escritor, periodista, literario, ingeniero, arquitecto, filosofo, la gente común puede llegar a ser los más grandes salvadores de este enriquecimiento mientras estemos interesados y generemos proyectos esta cultura no fallecerá.

Pienso que la investigación y la problemática evidencia en este trabajo nos permitirá abrir un punto de reflexión ante nuestros actos como colonos y como shuar porque somos nosotros los agentes involucrados en estos procesos.

La tecnología, los nuevos medios de difusión, acelera el proceso de aculturación obligando al shuar a no poder permanecer en su entorno y salir para integrarse en el sistema lo cual es inevitablemente necesario, a pesar de las diferencias culturales somos seres humanos que necesitamos ser parte del sistema para poder vivir, por tal razón, él no puede escapar de estos procesos, es difícil pretender que un puedo no coexista con otro y que este no llegue a influenciarle.

III. 7 Recomendaciones

Las entidades públicas deberían poner énfasis en proyectos que promuevan la cultura para salvaguardar la información y sobre todo para que los procesos de aculturación se den de la manera más pacífica evitando cambios drásticos en las nuevas generaciones; asimis mo, invertir en proyectos enriquecedores que promuevan la investigación de las culturas locales y sobre todo, que el público en general tenga libre acceso a esta información mediante charlas y capacitaciones, empezando por escuelas, porque si cambiamos el pensamiento de los niños podemos ver un futuro a la identidad cultural shuar.

Generar eventos culturales que lleguen a ser más enriquecedores, ya no solo al shuar con su vestimenta y baile, sino, al shuar como un personaje lleno de historias mitos y creencias que puede llegar a ser importantes para el bienestar de toda la sociedad como lo es la medicina ancestral, organizar capacitaciones a los pueblos de etnia shuar sobre su cultura

y que la mejor forma de preservarla es mediante sus hijos, que ellos deben valorar sus raíces étnicas.

Crear proyectos artísticos educativos como murales, performance, teatro, entre otros medios de expresión, para que la forma de enseñanza sea más didácticas y atractiva para el público en general.

La falta de museos en la provincia de Morona Santiago es evidente, para ello es necesario que se destine fondos para la creación de un museo que guarde toda la información recolectada por los diversos investigadores de la provincia.

BIBLIOGRAFÍA:

Referentes:

Abad, J. (2011). Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración. Madrid.

Antush, R. (04 de enero de 2017). La Aculturación shuar. (K. Avila, Entrevistador)

Arellano, J. (marzo de 2012). *El comunicador*. Obtenido de Aculturación del pueblo indígena: www.elcomunicadorpucesi.blogspot.com

Arenas, P., & Urzua, A. (15 de septiembre de 2016). *scielo*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v15n1/v15n1a09.pdf

Baurriaud, N. (2009). Radicante. (F. Lebenglink, Ed.) Argentina: Grafinor S.A.

Bienal de Cuenca. (2016). *Adriana Gonzales Brun*. Obtenido de www.bienaldeceunca.org/menu/detalle/data/AWQ9MjE5

Canclini, N. G. (1990). Culturas híbridas. México: Grualbo, S.A de C.V.

Carrizosa, D. (2015). Criticos del High-Tech de Nadin Ospina. Poliantea.

Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión". (11 de 01 de 2016). El artista Naek Tiwip Chamik presenta la exposición Tzantza. Obtenido de http://casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=4134&palabrasclaves=Exposici%F3n%20T zantza&title=El%20artista%20Naek%20Tiwip%20Chamik%20presenta%20la%20exposid%F3n%20Tzantza&imagen_para_facebook=imagenes/tzantza_foto(1).jpg

Gil, J. (1993). La simulación de Nadin y Simpson. Cátalogo de exposición de la galeria de arte 19.

Hora, L. (02 de Febrero de 2016). La celebración de la culebras, alegria para los shuaras. Intercultural.

Jozami, A. (23 de 12 de 2016). La Nación. Ai Weiwei: un artista disidente y provocador.

Lorca, O. (2007). Gadamer y la obra de arte. En E. c. juego. Santiago de chile.

Maldonado, C. (21 de enero de 2017). Aulturación Shuar. (K. Avila, Entrevistador)

Mattos, L. (octubre de 2011). *Aprendamos Juntos*. Obtenido de www.aprendamosjuntos2011.blogspot.com/2011/10/los-procesos-de-aculturacion.html

Ospina, N. (12 de 03 de 2012).

Portilla, L. (5 de septiembre de 2012). Arte ancestral de Luis Portilla se presenta en antología pictórica. (E. Universo, Entrevistador)

Robert Redfield, R. L. (1963). Memorando para el estudio de la aculturación.

Rodas, F. (2011). Un estudio estético e iconográfico. Caso Shuar.

Sentsut, G. (10 de diciembre de 2016). Acuturación. (K. Avila, Entrevistador)

Serrano, E. (1990). *Cátalogo de la exposición: Los criticos y el arte de los 90s*. Obtenido de www.nadinospina.com

Shacay, R. (21 de enero de 2017). Aculturación shuar. (K. Avila, Entrevistador)

Shakay, L. (04 de enero de 2017). La Aculturación Shuar. (K. Ávila, Entrevistador)

Smith, E. (1991). Ethnic Identity Development: Toward the Development of a Theory within the Context of Majority.

Taylor, E. (1975). La ciencia de la cultura. Barcelona: Anagrama.

Tiwip, N. (2012). La Hora.

Tiwip, N. (2016). Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrión.

Vintimilla, D. (2013). fortalecimiento de la identidad shuar a través del proyecto curricular institucional del colegio de bachillerato Macas. Quito.

Wuachapa, D. (03 de enero de 2017). La aculturación en la población shuar. (K. Avila, Entrevistador)

Yépez, D. (2015). El VIH se expande entre las mujeres indigenas. *Plan V*. Obtenido de Ethnic Identity Development Toward the Development of a Theory within the Context of Majority

Bibliografía:

Acosta Salazar, J. (2011). PATRIMONIO CULTURAL ECUATORIANO. MARCO LEGAL. [Blog] *procultur-ecuador.blogspot.com/*. Disponible en: http://procultur-ecuador.blogspot.com/2011/02/patrimonio-cultural-ecuatoriano-marco.html [Accedido el 15 de Enero de 2017].

Berry, J. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, [online] 29(6), pp.697-712. Disponible en: https://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic551691.files/Berry.pdf [Accedido del 19 de Enero 2017].

Castro Solano, A. (2011). La evaluación de las competencias culturales de los líderes mediante el Inventario de Adaptación Cultural [Evalu - ation of leader's cultural competences with the cultural adaptation inventory]. Anales de Psi - cología de la Universidad de Murcia, 27(2), 507-517.

Falomir, R. (1991). La emergencia de la identidad étnica a fin del milenio. Alteridades 1(2), 7-12.

Fátimay, C., Padilla, M. and Jairo, F. (n.d.). *La Globalización en los Procesos de Aculturación*. [online] Portal Huarpe. Disponible en: http://www.portalhuarpe.com/Medhime20/Talleres/TALLERES%20CUIM/Exposicion%20 Viernes/vi02Cultura2/Navegable/index.html [Accedido el 13 de Enero de 2017].

García, L. (1999). Historia de las misiones en la Amazonia Ecuatoriana. 1st ed. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

La Hora, (2017). La Nacionalidad Shuar formaban parte del pueblo Palta. [online Disponible en: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/404279/-1/home/goRegional/Carchi#.WK3n7PkX201 [Accedido el 14 de Enero de 2017].

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, (2013). *LA MEDICINA ANCESTRAL SHUAR, UN PATRIMONIO RECUPERADO*. Quito - Ecuador: Dirección Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa.

Smith, E. (1991) Ethnic Identity development: Toward the Development of a Theory within the Context of Majority/Minority Status. Journal of Counseling and Development, 70, 181-188

Padilla, A. and Perez, W. (2003). Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 25(1), pp.35-55.

Pérez Porto, J. and Merino, M. (2008). *DEFINICIÓN DE ACULTURACIÓN*. [online] Definición.de. Disponible en: http://definicion.de/aculturacion/ [Accedido el 15 de Enero de 2017].

Urzúa, A., Ferrer, R., Gaete, V. C., Aragón, D. N., Labraña, I. R., & Poblete, B. T. (2014). The influence of acculturation strategies in quality of life by immigrants in Northern Chile. *Quality of Life Research*, 1-10.

Yépez, D. (2015). El VIH se expande entre las mujeres indígenas. *Plan V*. [online] Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/el-vih-se-expande-entre-mujeres-indigenas [Accedido el 15 de Enero de 2017].

Naekat Tiwip (2016, Enero 11). Interview with Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

Recuperado de

http://casadelacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=4134&palabrasclaves=Exposici%F3n%20 Tzantza&title=El%20artista%20Naek%20Tiwip%20Chamik%20presenta%20la%20exposici%F3n%20Tzantza&imagen_para_facebook=imagenes/tzantza_foto(1).jpg

Perez, C. (2016) Desde una perspectiva dialógica. A propósito de la exposición Conquistando el rostro de dios. Recuperado de http://www.cubartecontemporaneo.com/es/news/desde-una-perspectiva-dialogica/

Bienal de Cuenca (2016). Adrian Gonzales Brun. Recuperado de http://www.bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9MjE5

Busto, J & Perez, C. (s.f). Conquistando el rostro de dios. Recuperado de http://www.cubartecontemporaneo.com/wp-content/uploads/Conquistando-el-rostro-de-Dios-por-Hander-Lara.pdf

Gil, Javier. "La simulación de Nadín y Simpson", en Bizarros y críticos -- Nadín Ospina, catálogo de exposición en la Galería Arte 19, Bogotá, s.d. [diciembre de 1993].

García, María Margarita. "Ospina en simulación", La Prensa, Bogotá, 11 de noviembre de 1992, p. 12.

González, Miguel. "VIII Salón Atenas". Arte en Colombia, Bogotá, febrero de 1983._

Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*(Vol. 2). J. Murray.

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum for the study of acculturation. *American anthropologist*, 38(1), 149-152.

Bibliografía de imágenes

Ilustración 1. Nadin, O. (2001). Jugador de pelota. Recuperado de https://www.artnexus.com/Catalog_Artpiece.aspx?EcatalogID=2&ArtNexusLenguajeId=1 & ArtpieceID=531

Ilustración 2.Nadin, O. (2000). Vaso trípode con efigie. Recuperado de http://www.nadinospina.com/obras-americano.html

Ilustración 3. Nadin, O. (2000). China. Recuperado de http://www.nadinospina.com/obras-americano.html

Ilustración 4.Gonzales, A (2016). El Conjuro. Recuperado de http://www.lanacion.com.py/2017/01/09/bienal-cuenca-obra-adriana-gonzalez-brun/

Ilustracion 5.Weiwei, A. (1957). Coca Cola Vase. Recuperado de http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.56.html/2014/contemporary-art-evening-auction-114024

Ilustración 6. Weiwei, A. (2004). Dropping a Han Dynasty Urn. Recuperado de http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/lot.42.html/2016/contemporary-art-evening-auction-116020

Ilustración 7. Lara, H. (2016). De la serie conquistando el rostro de Dios. Recuperado de http://www.cubartecontemporaneo.com/cv/hander-lara/

Ilustración 8. Tiwip, N. (2016). Tzantza. Recuperado de http://casade.lacultura.gob.ec/?ar_id=11&no_id=4134&palabrasclaves=Exposici%F3n%20 Tzantza&title=El%20artista%20Naek%20Tiwip%20Chamik%20presenta%20la%20exposici%F3n%20Tzantza&imagen_para_facebook=imagenes/tzantza_foto(1).jpg

Tabla de imágenes

Imagen 1 Nadin Ospina. Jugador de pelota, 2001	33
Imagen 2 Nadin Ospina. Vaso trípode con efigie, 2000	34
Imagen 3 Nadin Ospina. China, 2000	35
Imagen 4 Adriana González. El conjuro, 2016	39
Imagen 5 Ai Weiwei. Coca Cola Vase, 1957	41
Imagen 6 Ai Weiwei. Dropping a Han Dynasty Urn. 2004	42
Imagen 7 Hander lara. De la serie conquistando el rostro de Dios, 2016	44
Imagen 8 Naekat Tiwip. Tzantza, 2016	47
Imagen 9 Fotografía de la exposición de la obra, 25 de mayo del 2017	57
Imagen 10 Bocadillos que se sirvieron en la inauguración, 25/05/20017	758
Imagen 11 Molde de pieza chontacuros, 01/02/2017	59
Imagen 12 Pieza de cerámica sin pulir, 05/01/2017	60
Imagen 13 Inauguración de la muestra: Aculturación shuar en el arte co	ontemporáneo, 25/
05/17	61
Imagen 14 realización de miezas de céramica, 05/02/17	75
Imagen 15 Proceso de secado de barbotina, 05/02/2017	
Imagen 16 Molde de chontacuro, 06/02/2017	76
Imagen 17 Reproducción de chontacuro en barbotina, 19/02/17	
Imagen 18 Chontacuros asados, 25/05/2017	77
Imagen 19 Público presente en la inaguracion, 25/05/2017	77
Imagen 20 Discurso y apertura de la exposición, 25/05/17	78
Imagen 21 Inauguración de la exposición, 25/05/17	78
Imagen 22 Exposicion. 25/05/2017	79
Imagen 23 Interactuando con el público, 25/05/2017	80
Imagen 24 Instalación de chontacuros 25705/17	80

Anexos

Glosario

Ajeja: Planta medicinal conocida en el mundo shuar para ayudar a las mujeres en estado de gestación.

Anent: Son plegarias que utilizan los a los shuar para comunicarse con el mundo divino, son versos o creaciones literarias acompañados de una música cuyo contenido manifiesta lo que se anhela poseer espiritualmente.

Arutam: Es el dios supremo, concebido como una divinidad cuya vida es similar a la del pueblo Shuar, de manera que Arutam es el modelo a seguir del pueblo Shuar.

Ayahuasca: Raíz con el que se prepara el brebaje para la realización de rituales.

Ayumpum: Es un Arutam, es el señor de la vida y de la muerte.

Carachamas: Pez de la amazonia que se caracteriza por adherirse a las piedras.

Chicha: Bebida típica del shuar que se prepara por la fermentación de la yuca o chonta.

Chusos: Palabra comúnmente utilizada en la región Sierra para hablar de la carne en palito.

Curundas: Pez propio de los ríos de la Amazonia, similar a las sardinas.

Etsa: Sale de las aguas del rio para ayudar a los hombres Shuar en la caza. Es el señor de los animales terrestres.

Horquetas: Parte de un árbol donde se juntan el tronco y una rama gruesa formando un ángulo agudo.

Hunchipo: Árbol maderable

Itip: Una especie de lienzo de líneas verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, tinturados con vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja.

Kamush: Árbol del cual antiguamente el shuar sacaba su vestimenta.

Karachi: Vestimenta tradicional de la mujer shuar.

Los Macas: Primer pueblo de la provincia de Morona Santiago

Nampet: Son las canciones del shuar.

Nunkui: Es Arutam, gobierna a la tierra, a los cultivos, particularmente de tubérculos, los animales que viven en la tierra. Es un personaje mítico femenino.

Papachinas: Papa de la Amazonia, se caracteriza por su color blanco y consistencia babosa al momento de cocinar.

Patach: Es un palo sostenido por otras dos yes clavadas al piso, sirve para apoyar los pies.

Pilche: recipiente en el que se sirve la chica.

Piripiri: Planta medicinal.

Pinkui: Flauta de un solo orificio.

Shakaim: Es Arutam, es la fuerza en el trabajo. También sale del agua del rio. Su principal manifestación es la de un hombre trabajador.

Shacap: Cascabel

Tsunki: Una deidad que vive bajo el agua y tiene poderes. Enseña a los Shuar todo lo que tiene que ver con la pesca y con la salud.

Tankamash: Zona masculina de una vivienda shuar.

Tampur: Instrumento musical similar al tambor

Uwishin: Tipo de medicina particular que practican los shuar.

Fotografías de procesos de producción

Imagen 14 realización de miezas de céramica, 05/02/17

Imagen 15 Proceso de secado de barbotina, 05/02/2017

Imagen 16 Molde de chontacuro, 06/02/2017

Imagen 17 Reproducción de chontacuro en barbotina, 19/02/17

Fotografías del acto de inauguración

Imagen 18 Chontacuros asados, 25/05/2017.

Imagen 19 Público presente en la inaguracion, 25/05/2017

Imagen 20 Discurso y apertura de la exposición, 25/05/17

Imagen 21 Inauguración de la exposición, 25/05/17

Imagen 22 Exposicion. 25/05/2017

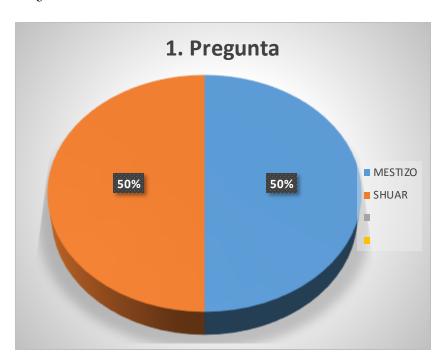

Imagen 24 Instalación de chontacuros, 25705/17.

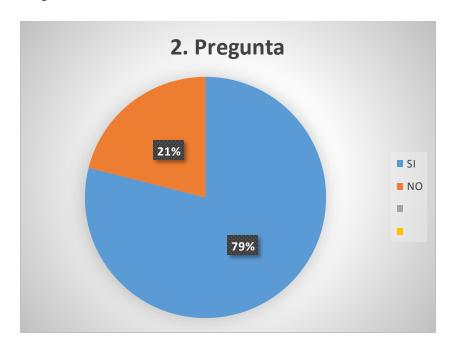

Tabulación de encuestas

1.- ¿Usted cómo se considera?

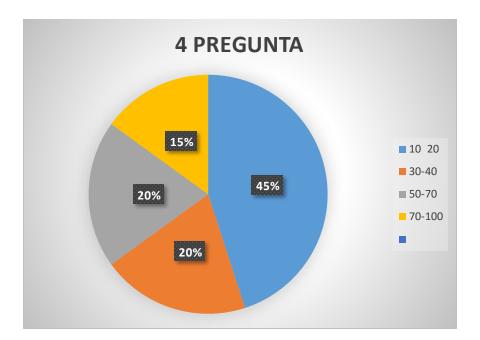

2.-¿Se siente identificado con la identidad cultural shuar?

4.- ¿Qué tanto conoce de la historia shuar?

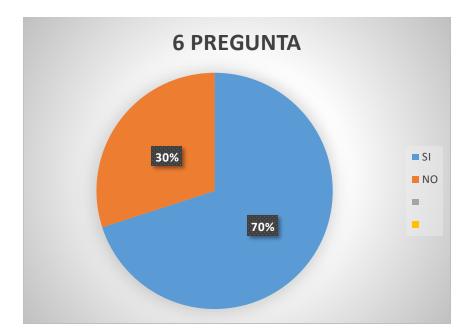

5.-¿Ud. considera que la cultura shuar se ve amenazada?

6.-¿Existe discriminación hacia la población shuar?

8.-¿Cree Ud. que la influencia de los pueblos colonos alrededor de la población shuar afecto negativamente su identidad cultural?

