

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Arte Visuales

Potencialidad de la iconografía andina para un enriquecimiento de prácticas de la Cultura Visual, mediante máscaras futuristas experimentales desde una cosmovisión dantesca

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

Autor:

Mateo Andre Lopez Gallego

Director:

Juan Carlos Pañora Chacha

ORCID: 0009-0003-5320-1383

Cuenca, Ecuador

2025-03-12

Resumen

La obra explora el potencial de la iconografía andina para enriquecer las prácticas de la Cultura Visual contemporánea mediante máscaras futuristas experimentales inspiradas en una cosmovisión dantesca. Su objetivo principal fue establecer un diálogo entre tradición y modernidad, combinando elementos simbólicos universales con la riqueza cultural de los Andes. Para ello, se plantearon tres objetivos específicos: construir fundamentos ideotemáticos, morfológicos y expresivos que fusionaran iconografías andinas y dantescas; desarrollar una serie de máscaras escultóricas en preproducción digital; y sustentar el proceso creativo mediante una exégesis escrita. Bajo la metodología de investigación-creación, se combinaron revisiones bibliográficas sobre iconografía andina y referentes artísticos con técnicas de diseño digital e impresión 3D, utilizando materiales modernos como el PLA+ y elementos decorativos simbólicos. Durante el desarrollo, las máscaras representaron los siete pecados capitales y conceptos universales como la redención, integrando elementos andinos como la chacana y animales míticos en un marco futurista que mezcla lo grotesco y lo sublime. Los resultados evidencian una narrativa visual innovadora que conecta lo ancestral y lo contemporáneo, logrando la creación de piezas escultóricas que simbolizan la interacción entre lo espiritual y lo cultural. Las conclusiones demuestran cómo la obra revitaliza la iconografía andina y la resignifica en un contexto global, destacando el uso de la tecnología como un medio para preservar y actualizar tradiciones culturales. En síntesis, este trabajo contribuye a la Cultura Visual al proponer una visión estética que conecta raíces culturales profundas con dinámicas artísticas y tecnológicas modernas.

Palabras clave del autor: hibridación, futurismo, dantesco, máscaras

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

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

Abstract

The work explores the potential of Andean iconography to enrich contemporary Visual Culture practices through experimental futuristic masks inspired by a Dantean worldview. Its main goal was to establish a dialogue between tradition and modernity, combining universal symbolic elements with the cultural richness of the Andes. To achieve this, three specific objectives were set: to build ideothematic, morphological, and expressive foundations that merge Andean and Dantean iconographies; to develop a series of sculptural masks in digital preproduction; and to support the creative process through a written exegesis. Using the research-creation methodology, bibliographic reviews on Andean iconography and artistic references were combined with digital design and 3D printing techniques, employing modern materials such as PLA+ and symbolic decorative elements. During the development, the masks represented the seven deadly sins and universal concepts such as redemption, integrating Andean elements like the chacana and mythical animals within a futuristic framework that blends the grotesque and the sublime. The results showcase an innovative visual narrative that bridges the ancestral and the contemporary, achieving the creation of sculptural pieces that symbolize the interaction between the spiritual and the cultural. The conclusions demonstrate how the work revitalizes Andean iconography and re-signifies it in a global context, highlighting the use of technology as a means to preserve and update cultural traditions. In summary, this work contributes to Visual Culture by proposing an aesthetic vision that connects deep cultural roots with modern artistic and technological dynamics.

Author Keywords: hybridization, futurism, dantesque, masks, masquerade

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

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

Índice de contenido

Abstract.....	3
Índice de figuras.....	5
Índice de tablas.....	6
Introducción	7
Desarrollo	10
Fundamentos ideotemáticos, morfológicos y expresivos para la producción artística	10
Presentación y sustentación del logro creativo.....	18
Conclusiones	35
Referencias.....	37
Anexos.....	39

Índice de figuras

Figura 1. Máscara de la Ira en 3D	15
Figura 2. Ilustración de la obra "Máscaras del futurismo híbrido"	19
Figura 3. <i>Máscara de la envidia</i>	21
Figura 4. <i>Máscara de la gula</i>	22
Figura 5. Máscara de la pereza	23
Figura 6. Máscara de la ira.....	24
Figura 7. Máscara de la codicia	25
Figura 8. Máscara de la lujuria	26
Figura 9. Máscara del orgullo	27
Figura 10. <i>Máscara de figura Humana</i>	29

Índice de tablas

Tabla 1. Representación de los Siete Pecados Capitales mediante Máscaras	11
---	----

Introducción

La iconografía es el estudio de las imágenes como un lenguaje universal. Al analizar las imágenes, los iconógrafos desvelan los mensajes ocultos que estas contienen, mensajes que a menudo están vinculados a tradiciones culturales y religiosas, es como descifrar un código visual (Apugllon, 2024). Además, se considera un campo tremendamente amplio de investigación en la actual sociedad global, enriquecido desde perspectivas y métodos incluso semióticos.

Las iconografías no solo reflejan la cultura, sino que también la moldean. A través de imágenes cargadas de simbolismo, los pueblos han expresado su identidad y resistido la dominación. Por ejemplo, los kichwas son un testimonio de cómo las iconografías propias o híbridadas pueden fortalecer la identidad cultural y fomentar la resistencia. Lo que ha permitido la comprensión interpretativa de obras de lecturas profundas de las culturas y sociedades contemporáneas, mediante análisis de simbolismos y significados tanto denotativos como connotativos, de imágenes artísticas de todo el mundo (Terán & Kollita, 2022). El terreno se enriquece porque la hibridación cultural en el arte actual fusiona diversas influencias para crear nuevas formas expresivas. Sin embargo, en medio de la Cultura Visual dominante, se estandarizan visualidades desde las culturas más desarrolladas tecnológicamente, incluso con criterios estéticos que comprendemos limitados.

En este contexto, la valoración de las iconografías andinas serviría al efecto de enriquecer el panorama artístico global, dada su rica tradición simbólica. Por su parte, la exploración de expresiones visuales futuristas en el tercer milenio desafía los límites conocidos e invita a imaginar realidades alternativas. Mientras, la integración de elementos de una cosmovisión dantesca aporta profundidad y complejidad al arte contemporáneo, reinterpretando cualquier visión, esta cosmovisión hace referencia a la perspectiva del mundo inspirada en la obra de Dante Alighieri, especialmente en *La Divina Comedia*.

La Divina Comedia de Dante constituye una obra maestra que ofrece una visión cosmogónica completa y acabada. Sin embargo, esta visión no es estática, sino que se proyecta hacia el futuro, invitando a nuevas interpretaciones y reescrituras. La obra explora la dialéctica entre el infierno, el purgatorio y el paraíso, proporcionando un modelo para reflexionar sobre la experiencia antropológica y el proceso creativo, explora temas universales como el destino humano, la justicia divina, el sufrimiento y la redención. Estas nociones resuenan con la profundidad espiritual y simbólica de la iconografía andina, permitiendo una reinterpretación

intercultural que combina los imaginarios de dos tradiciones aparentemente distantes (Pacheco, 2023).

El carácter infernal, visionario y poético de la obra dantesca encuentra en la creación de máscaras futuristas un medio expresivo para articular nuevas narrativas visuales. Las máscaras, tradicionalmente cargadas de simbolismo en las culturas andinas, son reimaginadas bajo un prisma futurista, reflejando conceptos como el dualismo entre el bien y el mal, la transformación y la trascendencia, temas comunes en la cosmovisión tanto andina como dantesca. Al integrar estas perspectivas, se busca generar un lenguaje visual innovador, en el que lo ancestral y lo contemporáneo dialoguen en un espacio de experimentación estética y cultural.

Generación tras generación, artistas y pensadores han añadido sus pinceladas a esta obra maestra, creando una rica tradición visual y literaria. El ensayo de Calatrava nos sumerge en esta historia, mostrando cómo la Divina Comedia ha inspirado a artistas desde el siglo XIV hasta nuestros días. La selección de las ilustraciones de Botticelli es un acierto que nos permite apreciar la belleza y la complejidad de esta obra atemporal.

La Divina Comedia ha sido una fuente inagotable de inspiración para la producción iconográfica a lo largo de los siglos, como lo demuestra el análisis de Juan Calatrava. Este ensayo ofrece un recorrido histórico por las diversas interpretaciones visuales de la obra, desde las iluminaciones de los manuscritos medievales hasta propuestas contemporáneas, incluyendo las célebres ilustraciones de Sandro Botticelli. Este legado visual subraya la capacidad del universo dantesco para adaptarse y resignificarse en diversos contextos artísticos y culturales (Alighieri, 2021).

A tal efecto, se formula el **problema de investigación-creación** siguiente:

¿Cómo contribuir al enriquecimiento de prácticas de la Cultura Visual dominante, mediante el tratamiento experimental con iconografías andinas en máscaras futuristas, desde una cosmovisión dantesca?

Objetivo General

Promover el enriquecimiento cultural visual mediante la elaboración de máscaras futuristas experimentales desde una cosmovisión dantesca fusionada con la iconografía andina.

Objetivos específicos

- Construir fundamentos ideotemáticos, morfológicos y expresivos para un enriquecimiento de las prácticas de la Cultura Visual mundialmente dominante, con iconografías andinas y dantescas experimentales.
- Arribar, mediante los fundamentos antes construidos y la experimentación artística, a una serie de máscaras escultóricas de preproducción digital, afín con estos propósitos.
- Presentar y sustentar por escrito el logro creativo mediante la exégesis de la obra aportada.

El proyecto artístico se desarrollará bajo la tipología de **la investigación-creación** (Moya, 2018; Beltrán & Villaneda, 2020), cuyo componente investigativo realizará revisiones bibliográficas y estudios de referentes, sobre todo en lo relacionado con formas de hibridación visual (De la Carrera, 1992) y en torno a la iconografía andina (Durand, 2004). Mientras, el componente creativo experimentará con técnicas de diseño digital e impresión 3D.

Para el cumplimiento del requisito del tránsito de la visualización a la enunciación (Vélez et al., 2018) se realizará la exégesis del producto artístico mediante un abordaje serial de la obra por planos (Moya, 2024a). Los resultados tributan a la línea de investigación número 1 (Procesos creativos en las artes y el diseño) de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.

Desarrollo

Fundamentos ideotemáticos, morfológicos y expresivos para la producción artística

El análisis de una obra artística puede desglosarse en tres aspectos clave: ideotemáticos, morfológicos y expresivos. Cada uno de estos aspectos revela diferentes capas de la creación artística, desde su contexto conceptual hasta su forma y su capacidad para comunicar emociones. A continuación, se presenta un análisis de los fundamentos de las máscaras y símbolos mencionados, utilizando estas categorías como base.

Desde el punto de vista ideotemático, se abordan los temas, ideas y conceptos principales de una obra. Este proyecto se centra en la integración de la iconografía andina y máscaras futuristas experimentales, tomando como punto de partida la riqueza simbólica de ambas tradiciones culturales. Inspirado en la cosmovisión dantesca, se aborda desde una perspectiva ideotemática que busca innovar en las formas de expresión visual. La combinación de lo tradicional y lo contemporáneo no solo destaca la riqueza de la herencia cultural andina, sino que también incorpora una visión futurista que refleja la estética del dinamismo y la tecnología moderna.

A través de esta fusión, se valoran las tradiciones andinas en un contexto globalizado y se fomenta un diálogo entre las culturas locales y las influencias globales. El proyecto propone un debate crítico sobre la manera en que las raíces culturales pueden coexistir con elementos contemporáneos, generando nuevas narrativas visuales que rompen las barreras del tiempo y el espacio. Las máscaras futuristas no solo son un medio artístico, sino también un puente para reflexionar sobre la identidad, la tradición y la innovación. Este enfoque ideotemático permite explorar las tensiones entre lo antiguo y lo moderno, fomentando una conexión entre las raíces culturales profundas y la visión futurista de un mundo en constante cambio.

En este caso, la obra analiza cuestiones espirituales, filosóficas y morales que invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, el pecado y la redención. Las máscaras presentadas no son simplemente objetos simbólicos; representan visualmente los conflictos internos y dilemas existenciales de las almas condenadas. Cada máscara sirve como un vehículo narrativo que permite al espectador o lector comprender el proceso de purificación y sufrimiento que las almas experimentan, un acto de expiación necesario para alcanzar la redención.

La obra gira en torno a los siete pecados capitales, representados como los vicios humanos más profundos y destructivos. Cada pecado se personifica en una máscara que refleja tanto

su manifestación externa como la lucha interna que provoca en el alma. En la tabla 1, se describen las máscaras correspondientes a cada pecado.

Tabla 1.

Representación de los Siete Pecados Capitales mediante Máscaras

Pecado capital	Descripción de la máscara
Envidia	Distorsiona los rasgos faciales, reflejando la amargura y el deseo de apropiarse de lo ajeno.
Gula	Máscara grotesca con una boca abierta eternamente, simbolizando la insaciabilidad y autodestrucción.
Pereza	Refleja un cansancio extremo o letargo.
Ira	Máscara feroz con expresiones intensas y agresivas que muestran la furia descontrolada.
Codicia	Representa el deseo insaciable de poder y riquezas.
Lujuria	Forma sensual o perturbadora, reflejando el deseo desenfrenado que consume al individuo.
Orgullo	Transmite arrogancia y vanidad, con una postura desafiante que resalta la desconexión con la humildad y la compasión.

Fuente: Elaboración propia, 2024

Estas máscaras no solo representan los pecados en su forma más elemental, sino que simbolizan el arduo proceso de purificación que estas almas deben experimentar. El sufrimiento representado por cada máscara es un paso crucial hacia la redención, un medio mediante el cual las almas enfrentan sus demonios internos, combaten sus vicios y finalmente alcanzan una forma de liberación, ya sea en el purgatorio o en el infierno. Este proceso de sufrimiento y purificación se desarrolla en un marco narrativo donde las almas, al enfrentar su propia maldad, también se confrontan con la posibilidad de una transformación espiritual.

La obra va más allá de los elementos judeocristianos de los pecados capitales al integrar la rica mitología y cultura de la cosmovisión andina, ampliando así su alcance simbólico y su reflexión sobre la justicia divina. Se utilizó la chacana como un símbolo para representar la relación entre los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego) y el equilibrio cósmico. Este símbolo de la cosmovisión andina fue incorporado en las máscaras para enfatizar la necesidad de restablecer el equilibrio interno y externo a través de la purificación. La chacana no solo enriquece el contexto cultural de la obra, sino que también añade una capa de

significado profundo, destacando la interconexión entre los elementos naturales y la búsqueda de redención y armonía espiritual.

Además, se utilizaron animales mitológicos andinos como el cóndor, el puma y la serpiente los cuales desempeñan roles cruciales en esta narrativa. El cóndor, asociado con la libertad y la trascendencia espiritual, podría representar al alma que, tras el sufrimiento, se eleva hacia el cielo, dejando atrás los vicios terrenales. El puma, símbolo de fuerza y poder, podría estar vinculado al enfrentamiento con las sombras internas, mientras que la serpiente, con su capacidad de renovación al cambiar de piel, simboliza el proceso de transformación y regeneración necesario para alcanzar la redención.

La inclusión de elementos mitológicos y culturales andinos enriquece significativamente el significado de las máscaras y expande la comprensión del juicio divino, la justicia cósmica y las fuerzas invisibles que influyen en el destino de las almas. Esta obra desarrolla una visión holística del universo, que va más allá de la perspectiva judeocristiana del pecado y la salvación, al integrar una cosmovisión más amplia. En este enfoque, el destino de las almas está determinado por una serie de leyes cósmicas, espirituales y naturales que trascienden las fronteras culturales y religiosas. La integración de símbolos andinos sugiere que el concepto de justicia divina es universal, abarcando tanto lo terrenal como lo celestial, y guiando a las almas hacia un proceso de purificación que es a la vez personal y cósmico.

En resumen, la obra descrita utiliza las máscaras como representación visual y simbólica de los vicios humanos y su lucha interna por la redención, expandiéndose además hacia una reflexión más amplia sobre la justicia divina y las fuerzas cósmicas que rigen el destino del ser humano. La incorporación de elementos mitológicos y culturales andinos no solo profundiza el contenido simbólico de la obra, sino que también amplía su mensaje, creando una conexión entre diferentes tradiciones espirituales y filosóficas que abordan el destino del alma y su búsqueda de trascendencia y purificación. Estos temas clave incluyen el castigo y la purificación espiritual, la lucha entre lo terrenal y lo divino, la representación de la justicia cósmica y la transmutación del alma impura en pura.

El estudio de las prácticas de la Cultura Visual puede enriquecerse significativamente al incorporar elementos culturales y simbólicos que reflejan diversas perspectivas históricas y sociales. En este contexto, es fundamental comprender términos clave como cosmovisión, iconografía andina y la creación de máscaras futuristas. La cosmovisión se define como la manera en que una sociedad percibe e interpreta el mundo en un momento determinado de su historia, incluyendo un conjunto de creencias, valores y actitudes que configuran su

entendimiento de la naturaleza y su lugar en ella. Este concepto, introducido por Wilhelm Dilthey en su obra *Introducción a las ciencias del espíritu* en 1883, ha sido ampliamente adoptado en las ciencias sociales, convirtiéndose en una herramienta esencial para analizar cómo las culturas estructuran su visión del mundo.

En este sentido, la cosmovisión dantesca, plasmada en la obra *Divina Comedia* de Dante Alighieri entre 1307 y 1321, ilustra un modelo del universo basado en las ideas aristotélicas, con la Tierra en el centro y los astros moviéndose en esferas cristalinas. A través de su narrativa, Dante explora los reinos del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, presentando una interpretación espiritual del universo y del lugar del ser humano en su camino hacia la divinidad. Por otro lado, la iconografía andina, caracterizada por sus diseños, gráficos, figuras, símbolos y colores, sirve como medio de comunicación visual en las culturas originarias de los Andes. Estos elementos reflejan las creencias, historias y valores de estas sociedades, destacando su conexión con la naturaleza y su visión espiritual del mundo.

En relación con las máscaras, su origen se remonta a las culturas griega y romana, donde se utilizaban para cubrir completamente la cabeza e incluían detalles como cabello, orejas y barba. Estas máscaras permitían a los actores parecerse físicamente a los personajes que representaban en el teatro, una práctica que evolucionó con el tiempo y se adaptó en diversas culturas. La creación de máscaras futuristas, por su parte, combina elementos modernos como tonalidades grises, metalizadas y doradas con materiales innovadores como vidrio e iluminación LED. Estas características no solo contribuyen a una estética contemporánea, sino que también reinterpretan el concepto de la máscara como un símbolo cultural y artístico, integrando avances tecnológicos y perspectivas actuales en su diseño. Este enfoque permite enriquecer la comprensión de la Cultura Visual al entrelazar tradiciones ancestrales con visiones modernas, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución del simbolismo en las sociedades humanas.

Por otro lado, desde el punto de vista morfológico, el proyecto busca realzar e integrar la iconografía andina con la cosmovisión dantesca a través de la creación de máscaras futuristas experimentales. Esta combinación no solo permite valorar las profundidades tradicionales de un contexto andino y contemporáneo, sino que también explora nuevas fronteras en el arte y el diseño, fomentando la innovación estética. Al fusionar elementos culturales, se propone una reflexión sobre la conexión entre cultura y tiempo histórico, promoviendo el diálogo que enriquezca la comprensión mutua. Mediante la investigación y creación, el proyecto contribuye al conocimiento, explorando métodos de innovación en la interpretación.

En la obra se implementa el uso de diversos materiales contemporáneos, así como metales y minerales que enriquecen tanto la funcionalidad como la estética de la estructura. Uno de los materiales más destacados es el plástico PLA+, utilizado como base de reconstrucción. Este plástico, al derretirse en forma de filamento y aplicarse por capas, permite la creación detallada y precisa de las formas estructurales. Para garantizar una superficie uniforme, se emplea una combinación de masilla plástica y fondeado que, junto con el lijado, elimina imperfecciones y proporciona un acabado liso y profesional.

La composición también incluye submateriales decorativos y funcionales que aportan singularidad a la obra. Entre estos se encuentran alambres de distintas categorías, minerales como cuarzo, amatista y pirita, así como elementos como dientes reales, cráneos de silicona y metálicos, tachas de diversos tamaños, ojos decorativos (Anexo 1). Estos materiales no solo complementan la estructura, sino que también otorgan profundidad y simbolismo a la obra. Además, se utiliza la técnica del estencil, que permite incorporar diseños interesantes a modo de tatuajes iconográficos en la superficie.

Otros elementos estructurales y protectores también juegan un papel esencial. El vidrio cilíndrico encapsula y protege la obra de posibles amenazas externas, mientras que la madera actúa como soporte principal, sellando la estructura en conjunto con el vidrio. Para dar un toque de envejecimiento a la madera, se aplican tintes oscuros que realzan su textura y apariencia. El esqueleto de la obra está conformado por varillas metálicas, tornillos y cadenas galvanizadas, que conectan los extremos de la madera, aportando rigidez y estabilidad a toda la estructura.

Por último, la iluminación de alta intensidad es un componente crucial en el diseño, ya que resalta las máscaras y sus detalles. Este elemento lumínico no solo mejora la visibilidad, sino que también añade un componente dinámico a la obra, capturando la atención del espectador y realzando el simbolismo de cada pieza. La combinación de estos materiales y técnicas contemporáneas permite que la obra trascienda lo funcional, convirtiéndose en una pieza artística profundamente simbólica y visualmente impactante.

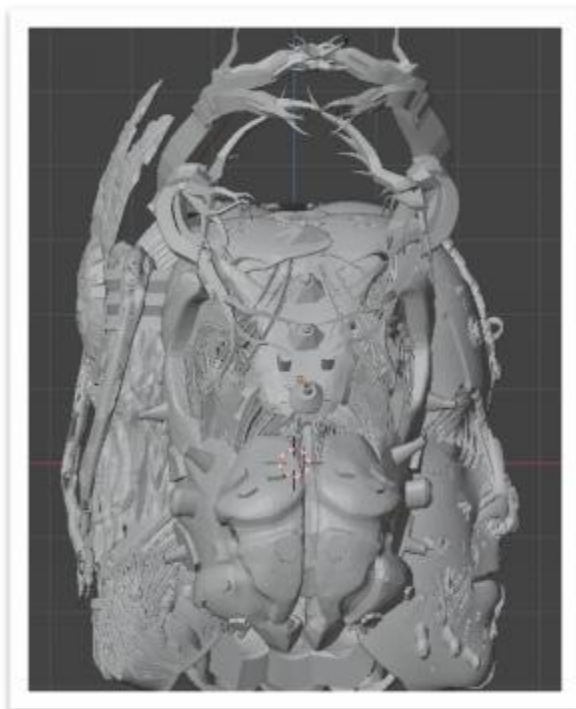
Los bocetos iniciales del proyecto se inspiran en la obra literaria “Divina Comedia” de Dante Alighieri. Se han realizado cuatro bocetos con el concepto de Paraíso, cuatro bocetos de máscaras del Purgatorio y tres bocetos de máscaras del Infierno. Estas representaciones toman las características principales de cada escenario del libro, proporcionando una base conceptual sólida para el desarrollo de las máscaras.

Tras el proceso de bocetaje, se procede a la digitalización y modelado en 3D para buscar la proporcionalidad adecuada para las obras. En este punto, se han creado once diseños de máscaras, agrupadas según el viaje descrito en la "Divina Comedia". Se crean tres piezas: una representando el Purgatorio con cuatro máscaras, otra representando el Paraíso con cuatro máscaras, y una tercera representando el Infierno con tres máscaras.

Las dimensiones tentativas de las obras serán de 17 x 17 cm, de extremo a extremo. Cabe destacar que las máscaras tienen relieve; por lo tanto, las medidas se toman desde los puntos más sobresalientes de la pieza.

Figura 1.

Máscara de la Ira en 3D

La impresión 3D se realiza para materializar los diseños digitales. El proceso de impresión de cada máscara puede llevar de 4 a 7 días, debido a los detalles y complejidad de cada pieza. Actualmente, una de las tres obras propuestas está completamente impresa.

La elección de la iconografía andina para pintar sobre las máscaras constituye un enfoque que permite reflejar la riqueza cultural y simbólica de esta tradición artística, destacando elementos representativos como:

- *Iconografía andina de Josué Ruiz Durán:* La simbología que emplearemos como eje fundamental en toda la cultura andina es la cruz andina, también conocida como chacana. Esta figura se caracteriza por sus formas antropomorfas y su profundo simbolismo cultural. Los colores y texturas que acompañarán los detalles de la obra serán tonalidades grises y doradas. Además, los diseños que se pintarán en las máscaras se realizarán utilizando patrones geométricos comunes en la iconografía andina, integrándolos en la estructura de las máscaras.
- *Máscaras de Tigua de Alberto y Toaquiza:* Estas máscaras destacan por sus formas orgánicas y su uso narrativo, que permite que la estructura misma cuente una historia a través de sus formas y detalles. La materialidad de las máscaras de Tigua, basada en técnicas artesanales naturales, influye en el diseño de las máscaras futuristas, proporcionando una conexión entre lo tradicional y lo contemporáneo.

En el plano expresivo, el proyecto potencia una experiencia estética contemplativa (Moya, 2024b) y persigue una recepción visual y emocional única, que explore la profundidad simbólica de la cosmovisión dantesca y la iconografía andina. La interacción de estos dos universos culturales crea una propuesta estética que combina simbolismo, surrealismo y futurismo, generando una riqueza visual que captura la atención y provoca la reflexión.

La simbología dantesca, con su exploración del bien y el mal, lo grotesco y lo sublime, encuentra un complemento perfecto en la iconografía andina, que aporta elementos espirituales y terrenales en un equilibrio armónico. El resultado es una propuesta visual distintiva que permite al espectador adentrarse en un mundo donde las tradiciones antiguas se encuentran con la innovación contemporánea. Este enfoque no solo resalta los aspectos estéticos de cada cultura, sino que también enfatiza cómo estas tradiciones influyen en nuestra percepción emocional y conceptual.

La propuesta visual utiliza texturas, colores y formas que evocan emociones profundas, desde la serenidad del paraíso hasta la angustia del infierno. Al integrar elementos simbólicos de ambas culturas, el proyecto invita a los espectadores a una experiencia sensorial completa, fomentando la introspección y el análisis crítico sobre las conexiones culturales y su relevancia en el mundo actual. Este enfoque expresivo destaca tanto los aspectos grotescos como los sublimes, creando una narrativa visual que transforma la percepción convencional de estas tradiciones en algo innovador y trascendente. El objetivo es generar una experiencia estética de profunda inmersión en la simbología y la iconografía andina. La fusión de elementos de ambas culturas ofrece una experiencia visual y emocional rica y compleja.

Categoría Estética de la Obra: Combinando elementos del surrealismo, lo simbólico y el futurismo, la obra puede considerarse grotesca, ya que en su estructura presenta rostros deformados o con rasgos exagerados. Estos elementos buscan provocar la reflexión del público, resaltando la profundidad simbólica y la innovación visual de la obra.

Los fundamentos expresivos están relacionados con las emociones, sensaciones y estados internos que la obra comunica. Las máscaras y los símbolos no solo representan castigos y sufrimientos, sino que también evocan una respuesta emocional en el espectador, invitándolos a reflexionar sobre su propia moralidad y las consecuencias de los actos humanos.

- *Máscara de la Ira:* La feroz presencia de los cuernos, los cráneos pequeños y la imagen de la cabeza de toro evocan una sensación de agresividad, violencia y conflicto. El espectador puede sentir una tensión interna al observar estas representaciones de almas atrapadas en su furia, simbolizando la desconexión y el aislamiento emocional generado por la ira.
- *Máscara de la Codicia:* La lucha entre el oro y el plomo, junto con el dolor de las almas fusionadas, expresa una lucha emocional entre el deseo y la corrupción. El brillo cegador del oro se convierte en una prisión, mientras que la transformación hacia el plomo refleja la decadencia y el vacío emocional de la codicia.
- *Máscara del Orgullo:* La combinación de la arrogancia (los cuernos) y la caída (los cadáveres de los traidores) expresa la emoción de la humillación y la pérdida, dando una sensación de desesperación al observar el deterioro del alma del orgulloso. El espectador puede experimentar una mezcla de temor y compasión ante la caída de seres que fueron grandes, pero cayeron por su soberbia.
- *Elementos cósmicos:* La inclusión de animales y símbolos como el cóndor y la chacana genera una respuesta emocional que conecta con la espiritualidad, el destino y la redención. La presencia de estos animales representa la armonía cósmica, mientras que su interacción con las almas condenadas resalta la lucha interna entre el ser humano y las fuerzas espirituales que lo guían.
- *Emociones y sensaciones clave:* Sufrimiento físico y emocional; Agonía, arrepentimiento y redención.

Los referentes artísticos desempeñan un papel fundamental al proporcionar inspiración y contextos visuales que enriquecen el proceso creativo, permitiendo explorar estilos, técnicas

y conceptos provenientes de diversas corrientes y épocas. Para una mejor comprensión de los fundamentos expresivos, los siguientes referentes artísticos son clave:

Sandro Botticelli destacó por su habilidad para ilustrar con detalle las escenas y personajes del infierno, plasmando la intensidad emocional de la *Divina Comedia*. Su trabajo inspira una profundidad expresiva que se refleja en las máscaras, permitiendo que cada trazo y detalle evoque una narrativa llena de simbolismo y dramatismo.

Las esculturas de Auguste Rodin, con su enfoque tridimensional para interpretar los elementos del infierno dantesco, son una referencia esencial en la creación de máscaras. Su capacidad para transmitir volumen y emociones profundas a través de formas físicas influye en cómo las máscaras logran comunicar fuerza y dinamismo visual.

El estilo narrativo y expresivo de Gustavo Doré, célebre por sus ilustraciones del poema de Dante Alighieri, impacta profundamente en el diseño de las máscaras. Su habilidad para capturar el drama y la intensidad emocional se traduce en composiciones que buscan transmitir emociones fuertes y conexiones simbólicas.

Hieronymus Bosch, conocido por su exploración de temas grotescos y surrealistas, aporta una rica fuente de inspiración para la exageración de rasgos en las máscaras. La carga emocional y simbólica de sus obras permite intensificar el impacto visual de las creaciones, generando un estilo único y perturbador.

Théodore Géricault, reconocido por sus obras dramáticas y profundamente perturbadoras que exploran la condición humana, aporta elementos fundamentales a la narrativa visual de las máscaras. Su enfoque en la tragedia y la expresión emocional enriquece cada diseño, dotándolo de una fuerza expresiva que conecta con el espectador de manera visceral.

Presentación y sustentación del logro creativo

Considerando el objetivo propuesto y los procesos experimentales realizados, se ha creado la siguiente obra: *Máscaras del futurismo híbrido*. La cual se puede observar en la figura 2.

Figura 2.

Ilustración de la obra "Máscaras del futurismo híbrido"

Fuente: Elaboración propia, 2024

Desde la perspectiva inmediata, la obra satisface el objetivo de investigación y creación propuesto, por cuanto, las representaciones de las máscaras fusionan la iconografía andina con la "Divina Comedia", dándole un enfoque futurista que profundiza el concepto visual y cautivador. Esta fusión permite entrelazar dos mundos aparentemente distantes: el legado espiritual arraigado en la naturaleza y la espiritualidad, y los símbolos ancestrales del universo literario de Dante, sobre la existencia humana, el pecado y la redención. Al fusionar estos elementos, se crea una narrativa visual que explora las conexiones universales de la cultura, el tiempo y el contexto.

El aporte iconográfico incluye elementos que representan la tierra (Pachamama), los cielos (Hanan Pacha) y el inframundo (Uku Pacha), así como figuras míticas y símbolos presentes en la "Divina Comedia". Estas imágenes exploran la dualidad entre el castigo y la esperanza, el sufrimiento y la iluminación. Al combinar estas dos fuentes simbólicas, las máscaras se convierten en representaciones complejas de viajes espirituales y existenciales.

El enfoque futurista añade una capa de innovación y relevancia contemporánea. Al utilizar materiales y tecnologías modernas, como la impresión 3D y la iluminación, las máscaras no solo adquieren un aspecto contemporáneo, sino que también refuerzan la idea narrativa en evolución. La tecnología y los diseños vanguardistas reimaginan los símbolos tradicionales,

dándoles vida en formas geométricas, patrones fractales y estructuras dinámicas que dialogan con el arte digital y las tendencias del diseño del siglo XXI.

A nivel estético, el contraste entre lo antiguo y lo futurista se expresa a través de la elección de colores, texturas y formas de las máscaras, que oscilan entre lo inorgánico, lo angular y lo mecanizado, evocando la estética futurista.

Conceptualmente, estas máscaras transmiten mensajes profundos sobre la relación entre el ser humano y su entorno, el equilibrio entre la tradición y la modernidad, y el eterno viaje del alma a través de distintos estados de conciencia. Sirven como herramienta para explorar temas como la identidad cultural, la globalización, la espiritualidad contemporánea y la interacción entre el pasado y el futuro. También invitan al espectador a reflexionar sobre cuestiones más amplias, como el impacto de la tecnología en nuestras tradiciones y la reinterpretación de nuestras raíces para construir nuevas narrativas.

En este sentido, estas máscaras no solo son piezas artísticas, sino también vehículos de diálogo cultural y reflexión espiritual. Podrían exhibirse tanto en galerías y museos como en performances y proyectos educativos que resalten la importancia de preservar y reimaginar el patrimonio cultural desde una perspectiva moderna.

Cada máscara tiene una representación simbólica e iconográfica a través de sus formas. Tres módulos contienen en los laterales iconografía como la chacana, las líneas de Nazca, entre otros tipos de representaciones. Cada escultura cuenta con un acabado de hueso envejecido, y la iconografía se complementa con las máscaras, añadiendo mayor peso a las representaciones e interactuando con el tatuaje.

Se empieza con una serie de máscaras que encapsulan la evolución de la humanidad, desde las rudimentarias hasta las más elaboradas máscaras futuristas. La máscara de la figura 3 representa la envidia. La envidia se define como el deseo de poseer lo que otra persona tiene, ya sea una cualidad, posesión, relación o logro. En la "Divina Comedia", las almas envidiosas se purgan en el segundo círculo del purgatorio.

Esta máscara, destinada a simbolizar la envidia, está diseñada con una máscara de gas para representar la toxicidad inherente de este pecado. La máscara de gas indica que el veneno de la envidia queda atrapado dentro del cuerpo del pecador, impidiendo que se disipe. La piel de la máscara está convertida en piedra, simbolizando la rigidez y la dureza del corazón de una persona envidiosa. Solo unos destellos de su alma logran escapar, sugiriendo que aún hay esperanza de redención.

La expresión de la máscara muestra un estado de agonía y arrepentimiento, reflejando el sufrimiento interno del envidioso. Los picos que sobresalen de la máscara provocan un dolor constante, un recordatorio visual y físico del tormento que la envidia inflige tanto al envidioso como a los que lo rodean. Este dolor es parte del proceso de purificación, transformando un alma impura en un alma pura.

Los ojos de la máscara están fruncidos y protegidos de la luz radiante que simboliza la verdad y el perdón divino. La luz lastima sus ojos, indicando que el pecador aún no está preparado para enfrentar la claridad de la redención y debe pasar por un periodo de purificación antes de poder mirar hacia la divinidad sin dolor.

Figura 3.

Máscara de la envidia

En la figura 4, la máscara representa la gula la cual, se define como un acto de egoísmo en el que la persona solo se preocupa por el placer de complacerse, dejando de lado todo control y moderación. En la “Divina Comedia”, las almas glotonas se purgan en el séptimo círculo del purgatorio.

En el lado izquierdo de la máscara, el rostro está convertido en tierra, simbolizando el regreso a lo más elemental y primitivo del ser. Fuertes lluvias golpean con violencia, provocando que el suelo se derrumbe, arrastrando consigo a millones de almas al fango. Esta representación

evoca la descomposición y el peso de la gula, donde la granizada lastima la piel y causa un sufrimiento constante. La tierra y el barro simbolizan la inmersión en los placeres mundanos y la incapacidad de elevarse por encima de los deseos materiales.

El lado derecho de la máscara representa a un humano con un aspecto deteriorado, reflejando la falta de control y la autodestrucción. La condena de este alma es devorarse a sí misma, lo que provoca que el tejido se sobreexponga a la intemperie y se descomponga sin límite. Esta autodevoración simboliza el consumo incontrolado y la insaciabilidad de la gula, que lleva a la ruina física y espiritual.

Figura 4.

Máscara de la gula

La máscara de la figura 5 representa la pereza, esta se caracteriza por la falta de disposición de energía y motivación, y en la “Divina Comedia” se purga en el cuarto círculo del purgatorio. Este pecado es comúnmente percibido como una inclinación a evitar el esfuerzo físico o mental.

En los laterales de la máscara se ubican dispositivos de electrochoque que castigan al alma perezosa, obligándola a continuar sin descanso. Estos choques la impulsan a recorrer montañas y páramos, simbolizando el esfuerzo continuo y la lucha contra la inercia.

La máscara presenta protuberancias donde se recolecta la energía almacenada por el esfuerzo de seguir adelante. Estas protuberancias simbolizan la transformación de la pereza en diligencia y motivación.

Las piedras como la tiritita y la amatista representan el proceso de transformación, mientras que los cráneos simbolizan las almas de los condenados en proceso de purificación. Los cráneos se colocan estratégicamente en la máscara para mostrar el peso de la culpa y la necesidad de redención.

Un árbol esculpido en la máscara impide que las almas tomen sus frutos, ya que las púas oxidadas causan dolor al intentarlo. Las raíces del árbol sobresalen en la superficie, enredando a los tres pecados en proceso de redención y simbolizando la dificultad de escapar de la condena sin antes cumplirla.

Los dientes en la máscara representan la voracidad con la que las almas son devoradas, mostrando cómo los pecados se alimentan de las almas que buscan redención.

Figura 5.

Máscara de la pereza

A continuación, se describen las máscaras que representan el Abismo en las Máscaras Futuristas. La figura 6, representa la ira, la cual, es una emoción intensa que surge como respuesta a la percepción de una amenaza o injusticia. En la “Divina Comedia”, aquellos que son consumidos por la ira son condenados al séptimo círculo del infierno.

Los cuernos de la máscara se representan como ramas secas de árboles. En su interior habitan las almas de los condenados que en vida cometieron suicidio en un acto de violencia contra sí mismos. Estas ramas secas simbolizan la desesperanza y el abandono que sienten estas almas.

Los pequeños cráneos que adornan la máscara representan las almas insignificantes de aquellos que cometieron actos de violencia. Estos cráneos están destinados a habitar eternamente en el séptimo anillo del infierno, reflejando su insignificancia y el desprecio divino hacia sus acciones.

Los picos de la máscara se convierten en armas blancas, capaces de causar lesiones. Estos picos simbolizan la violencia inherente a la ira y su capacidad de dañar a otros y a sí mismos.

La máscara presenta una cabeza de toro, un animal que, a pesar de su belleza, simboliza respeto y miedo. La alta ferocidad del toro lo convierte en un animal impredecible y peligroso, dominado por la ira. Esta representación subraya cómo la ira puede hacer que lastimemos a las personas cercanas a nosotros.

Los dientes de la máscara son afilados como cuchillos y hieren a las almas que fueron impulsadas por el pecado de la ira. Como consecuencia, estas almas pierden cualquier contacto físico y se aíslan, convirtiéndose en personas solitarias como una medida de protección contra la rabia que intenta controlarlas

Figura 6.

Máscara de la ira

La figura 7, representa la codicia, siendo un deseo excesivo e insaciable de obtener más bienes materiales, riquezas o poder, generalmente a costa de los demás. En la "Divina Comedia", las almas codiciosas son condenadas al cuarto círculo del infierno.

En el lado izquierdo de la máscara, se asemeja al oro, un metal noble y moldeable que crea un brillante reflejo en su estructura lisa y puntiaguda. Aunque el oro es a menudo visto como

símbolo de belleza y valor, aquí se convierte en una imperfección de la belleza, cegando a las almas que prefirieron este metal en lugar de la presencia de Dios. Estas almas son arrojadas en un crisol, donde el oro derretido quema su piel, fusionándolas en una única entidad. Esto simboliza cómo la codicia quema y consume, dejando a las almas atrapadas en su brillo engañoso.

El lado derecho de la máscara es representado como una roca grisácea e impura, cuya apariencia es opaca y se asemeja al carbón que se convierte en plomo. Este metal gris y tóxico simboliza la corrupción del alma por la codicia. Su toxicidad explica los cambios de humor y la obsesión por sus cosas preciadas. Esta transformación de oro a plomo representa la decadencia y la degradación moral, donde el anhelo insaciable de poder y riqueza lleva a la ruina y al aislamiento.

La máscara presenta grietas y desgaste, simbolizando la detonación del alma. El plomo roba espacio al oro como una infección que se esparce como un cáncer. Al cubrirlo por completo, el alma deja de existir, convirtiéndose en un montículo de arena, mostrando cómo la codicia destruye todo lo que toca

Figura 7.

Máscara de la codicia

La figura 8, representa la lujuria, un deseo excesivo e incontrolado por el placer sexual, lo que condena a las almas al segundo círculo del infierno en la "Divina Comedia". La máscara presenta una corona inca, símbolo de poder otorgado por la sapa inca. Esta corona se asocia con el rey Minos, quien en la "Divina Comedia" actúa como juez del infierno. Minos espía los

pecados de las almas y las castiga, enviándolas a los círculos inferiores del infierno. La corona simboliza el juicio y la autoridad sobre los condenados.

El rostro de la máscara está demacrado, mostrando que la lujuria es ciega y que los placeres de la carne nunca pueden ser satisfechos. Este rostro refleja la desesperación y el vacío que acompaña a la búsqueda incesante de placer, y sugiere que en el proceso de satisfacción, es probable que se lastime a otros y que nunca se encuentre el verdadero amor.

El cuerno de la máscara simboliza las interminables tormentas que rugen con gran vigor. Las almas lujuriosas son arrastradas por huracanes, golpeándose entre las rocas o entre ellas mismas, ubicadas en un inmenso mar interminable donde también son ahogadas sin piedad. Este cuerno representa la turbulencia y el caos que la lujuria trae a la vida de las almas condenadas.

Figura 8.

Máscara de la lujuria

La figura 9, representa el orgullo, es una sensación de satisfacción y vanidad excesiva sobre los propios logros, lo que condena a las almas al noveno círculo del infierno en la “Divina Comedia”. La máscara presenta cinco cuernos afilados que sobresalen de su cabeza, simbolizando el poder y la autoridad que estas almas creen tener en el inframundo. Estos cuernos representan la arrogancia y la imposición de voluntad que caracteriza al orgullo.

En la máscara se representan los cadáveres de tres traidores históricos: Judas, Casio y Bruto. Estos personajes son ejemplos emblemáticos de la traición y la mentira, y sus cuerpos simbolizan la caída y el destino inevitable de aquellos consumidos por el orgullo.

La máscara también incorpora la fusión de tres cabezas, simbolizando a Lucifer en su estado actual. Lucifer, quien una vez fue el ángel más hermoso creado por Dios, fue desterrado al infierno por su desobediencia y orgullo. Esta representación muestra cómo el orgullo ha transformado su belleza original en un monstruo atrapado en los niveles más bajos del infierno.

El rostro de la máscara, demacrado y congelado en una expresión de sufrimiento, simboliza el castigo eterno de Lucifer y de todas las almas orgullosas. Condenadas a un infierno helado donde nunca llega la luz, estas almas están prisioneras de su propio orgullo.

Figura 9.

Máscara del orgullo

Finalmente, se describen las máscaras que representan a los ángeles primordiales en las máscaras Futuristas. Estas máscaras, denominadas "Máscara 4 en 1". Esta máscara no se centra en representar un lugar específico, sino en personificar las verdaderas formas de los ángeles primordiales. Estos espíritus celestes forman parte de la primera jerarquía de los ángeles, junto con los querubines, tronos y serafines. Se caracterizan por ser los ángeles más

importantes y consejeros directos de Dios, y por su amor ardiente y puro hacia lo divino, recorriendo los círculos angelicales más cercanos.

Los tronos son seres celestiales directamente relacionados con el trono de Dios y simbolizan su justicia y autoridad. Su presencia es una manifestación del orden divino y la majestad celestial. Los serafines son ángeles que se encuentran en la presencia inmediata de Dios, dedicados a su alabanza y a exaltar su santidad. Se caracterizan por su pureza, ardor divino y reverencia hacia la divinidad, desempeñando un papel crucial en la adoración celestial. Los querubines son seres espirituales asociados con la protección divina y la glorificación de lo sagrado. Su presencia simboliza la cercanía de Dios y la guarda celestial de los misterios divinos.

La figura 10A representa una figura humana y simboliza diversos aspectos profundamente relacionados con la cosmovisión y espiritualidad de las culturas indígenas de la región. Este símbolo humano varía según el contexto cultural y geográfico, pero siempre refleja la estrecha conexión entre lo divino y lo terrenal en la espiritualidad indígena. La representación humana en este caso sirve como un puente que une los planos de existencia, aludiendo a la idea de que los seres humanos son parte integral de un universo interconectado. Este simbolismo humano también puede ser interpretado como un medio para explorar la relación entre las creencias religiosas y las dinámicas sociales de estas culturas.

La figura 10B representa al cóndor, un símbolo profundamente significativo en la cosmovisión andina. Este majestuoso ave es considerado un puente entre el mundo terrenal y el divino, conectando a los humanos con las deidades que habitan en los cielos. Su vuelo, amplio y majestuoso, simboliza la libertad espiritual y la capacidad de trascender las limitaciones del mundo material. Como uno de los animales más sagrados en las tradiciones andinas, el cóndor representa también la sabiduría y la vigilancia, valores que son esenciales para el equilibrio cósmico.

La figura 10C representa al puma, un animal cargado de significados profundos que resalta la fuerza, la valentía y la conexión con el mundo terrenal. En la cosmovisión andina, el puma ocupa un lugar central en el Kay Pacha, el plano de la vida cotidiana y el mundo físico. Este poderoso felino simboliza la protección y el coraje necesarios para enfrentar los desafíos de la existencia. Además, se le atribuye la capacidad de mantener el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, actuando como un guardián espiritual en el plano terrena

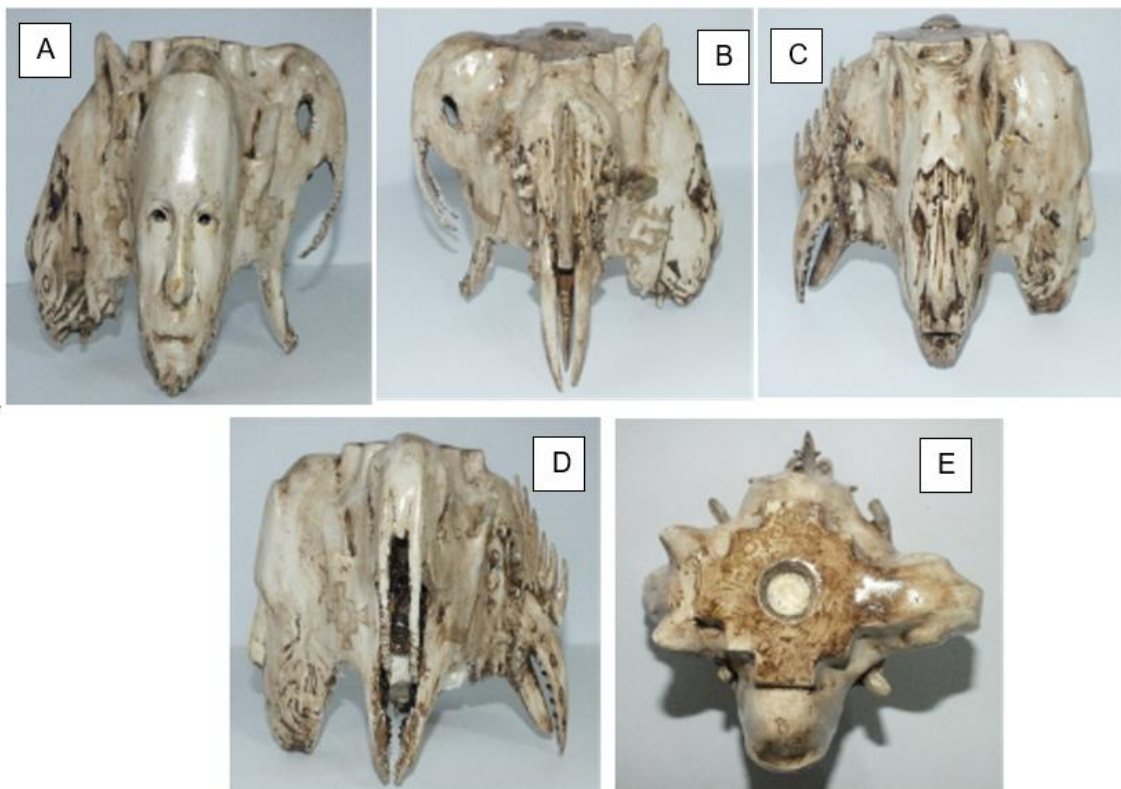
La figura 10D representa a la serpiente, un símbolo de gran relevancia en la iconografía andina que refleja aspectos profundos de la cosmovisión y espiritualidad de las culturas

precolombinas. Asociada con el Uku Pacha, el mundo de abajo, la serpiente simboliza la sabiduría, la regeneración y el ciclo eterno de la vida. Su capacidad para mudar de piel es vista como un acto de renovación y transformación, valores fundamentales en las tradiciones espirituales andinas. Asimismo, la serpiente conecta lo subterráneo con el plano terrenal, actuando como un enlace entre diferentes niveles de existencia

La figura 10E, La chacana se convierte en un símbolo de unión que conecta los mundos espiritual y terrenal, representando la fusión del cóndor, la serpiente, el puma y el hombre en un solo individuo.

Figura 10.

Máscara de figura Humana

Nota: A: rostro humano, B: Cóndor, C: Puma, D: Serpiente; E:La Chacana.

Además, en el anexo 2, se observa una máscara que representa la redención del alma. Esta máscara presenta diseños en el rostro que forman parte del componente visual de la obra. La incorporación de la iconografía andina en contextos artísticos o conceptuales contemporáneos, especialmente en una obra de este tipo, implica la reinterpretación y resignificación de símbolos y elementos visuales propios de las culturas andinas. Este

proceso establece un diálogo entre la cosmovisión ancestral y las inquietudes modernas, permitiendo explorar temas como la identidad, la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y las dinámicas socioculturales.

En la iconografía andina, cada elemento tiene un profundo significado simbólico que refleja la relación entre el hombre, la tierra (*Pachamama*), y el cosmos. La *chacana* o cruz cuadrada, los motivos geométricos, las máscaras rituales, los textiles con patrones numéricos y las representaciones de seres mitológicos son ejemplos de elementos que se integran a través de una estética cargada de misticismo y lógica matemática.

Cuando esta iconografía se importa a una obra, no solo se transfiere su diseño, sino también el simbolismo que contiene. Por ejemplo, la *chacana* puede convertirse en un emblema de equilibrio y dualidad en una narrativa visual que trata sobre la polaridad entre tradición y modernidad. Los patrones geométricos pueden ser reinterpretados para reflejar estructuras sociales o ecológicas. Las máscaras, por su parte, pueden simbolizar la pérdida o transformación de la identidad en un contexto globalizado.

Este proceso también conlleva desafíos. La incorporación de la iconografía andina debe manejarse con sensibilidad cultural y respeto por sus orígenes, evitando su exotización o banalización. En un contexto artístico, esta integración puede ser una forma poderosa de reivindicar y visibilizar estas tradiciones, resaltando su relevancia en debates contemporáneos sobre diversidad cultural, sostenibilidad y conexión espiritual con el entorno.

La importación de la iconografía andina es, por tanto, un acto de reinterpretación que busca preservar y actualizar un legado cultural, invitando al espectador a reflexionar sobre la riqueza y complejidad de estas tradiciones en un mundo cada vez más interconectado.

En el anexo 3, se presenta la cruz cuadrada, también conocida como *chacana* en la simbología andina, es una figura de profundo significado cósmico y espiritual, central en la cosmovisión de las culturas de los Andes. Su diseño combina principios geométricos y conceptuales, como la tripartición, la bipartición y la cuatripartición, reflejando el equilibrio entre los opuestos y la armonía universal. Es un símbolo que representa la interconexión de los mundos: el mundo de abajo (*ukhu pacha*), el mundo terrenal (*kay pacha*) y el mundo de arriba (*hanan pacha*), unidos a través de un puente cósmico que conecta lo mortal con lo infinito.

La *chacana* es una representación gráfica y espiritual de la unidad y el equilibrio de los poderes contrarios: masculino y femenino, luz y oscuridad, vida y muerte. Su estructura

geométrica destaca por el uso de diagonales, que cruzan en el centro y crean un cuadrado inscrito, símbolo de estabilidad y control, dividido por módulos numéricos que representan ciclos y ritmos cósmicos. Estos patrones matemáticos reflejan una organización precisa que conecta lo terrenal con lo divino.

Cada uno de los cuatro brazos de la chacana tiene un significado asociado con los puntos cardinales y los cuatro elementos fundamentales de la vida: tierra, agua, aire y fuego. Además, estos brazos confluyen en un centro, considerado el eje de orientación cósmica, donde se equilibran las fuerzas del universo. La chacana es también un símbolo de transición y unión, un puente entre lo físico y lo espiritual. En el ámbito ritual y ceremonial, es utilizada como guía para interpretar el orden natural y social, y para reafirmar la conexión entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Su riqueza simbólica trasciende el tiempo y sigue siendo una pieza clave de la identidad andina.

Dentro del enfoque inmediato se encuentra el componente instalativo, en el cual la obra se destaca por su diseño innovador y su sólida estructura metálica, concebida para soportar eficientemente el peso total, garantizando estabilidad tanto durante su montaje como en su exposición prolongada (Anexo 4). Esta estructura, cuidadosamente ensamblada con herramientas específicas para el montaje y la instalación eléctrica, proporciona una base resistente que asegura la durabilidad del conjunto. Además, la iluminación directa sobre cada pieza añade una dimensión estética crucial, resaltando detalles y creando un impacto visual significativo. La oscuridad de la sala contribuye de manera decisiva al carácter único de la obra, generando una atmósfera misteriosa que envuelve al espectador y potencia la narrativa visual.

La obra destaca por su diseño innovador y su sólida estructura metálica, diseñada para soportar de manera eficiente el peso total, garantizando estabilidad tanto durante su montaje como en su exposición prolongada. Esta estructura metálica, cuidadosamente ensamblada con herramientas específicas para el montaje y la instalación eléctrica, proporciona una base resistente que asegura la durabilidad del conjunto. Además, la iluminación directa sobre cada pieza añade una dimensión estética crucial, resaltando detalles y creando un impacto visual significativo. La oscuridad de la sala contribuye de manera decisiva al carácter único de la obra, generando una atmósfera misteriosa que envuelve al espectador y potencia la narrativa visual.

El uso de materiales como el PLA+ es otro punto fuerte del diseño. Este material, conocido por su estabilidad frente a agentes químicos como solventes, disolventes y aceites, permite

un alto grado de adaptabilidad en el diseño y la aplicación de colores. Su capacidad para ser moldeado según las necesidades específicas del proyecto aporta flexibilidad creativa y técnica, asegurando un acabado de alta calidad en cada componente.

Sin embargo, no está exenta de desafíos. Uno de los principales inconvenientes es la fragilidad de algunos elementos, especialmente los componentes de vidrio, que representan el 30% de los materiales utilizados. Estos han demostrado ser susceptibles a roturas en diversas circunstancias, lo que plantea la necesidad de manejar con extremo cuidado tanto su transporte como su instalación. Además, la movilización de objetos pesados y el uso de escaleras durante el montaje presentan riesgos, especialmente al trabajar en altura. Estos riesgos podrían mitigarse mediante protocolos de seguridad más estrictos y el uso de equipo especializado para tareas de mayor complejidad.

Aunque la estructura triangular parece inicialmente estable, la variación en el peso de las tres obras individuales puede generar desequilibrios que comprometan su funcionalidad. Para contrarrestar esto, se han utilizado cuerdas como medida de estabilización, aunque sería ideal desarrollar un sistema más permanente y eficiente. La iluminación, que juega un papel esencial en la presentación de la obra, también presenta vulnerabilidades. Su dependencia de un único punto de contacto aumenta el riesgo de caídas si no está correctamente asegurada o si los materiales de soporte, como la madera, presentan signos de deterioro por el paso del tiempo.

Otro aspecto para considerar es que, aunque la oscuridad de la sala potencia la atmósfera general, también puede opacar los detalles iconográficos presentes en los laterales de las estructuras de madera que sostienen las urnas, limitando así la percepción completa del diseño. Por último, el uso del PLA+, a pesar de sus ventajas, conlleva un coste elevado y posibles fallos en el proceso de impresión, como errores en las capas o desperdicio de material en los soportes.

Desde una perspectiva mediata, la obra sigue los principios de H.R. Giger, por lo cual, puede considerarse un aporte significativo dentro de las tradiciones del surrealismo y la ciencia ficción, dado su enfoque innovador y disruptivo que combina lo orgánico con lo mecánico para explorar los límites de lo humano y lo tecnológico. H.R. Giger (1940-2014), artista, escultor y diseñador suizo, destacó por su estilo único que integra elementos de surrealismo, ciencia ficción y estética biomecánica. Su capacidad para fusionar formas anatómicas humanas y animales con elementos mecánicos y tecnológicos creó un universo visual oscuro y fascinante, caracterizado por visiones inquietantes de un futuro distópico. Este enfoque

biomecánico se convirtió en una de las características principales de su obra, donde las formas orgánicas y mecánicas se entrelazan, creando figuras híbridas que evocan tanto belleza como terror (Sanmartín, 2014).

La paleta cromática de Giger, dominada por tonos oscuros como negros, grises y metálicos, refuerza la atmósfera industrial y alienígena de sus creaciones, transmitiendo una sensación de inquietud y misterio. Además, muchas de sus obras abordan temas de erotismo, combinando sensualidad y horror en figuras híbridas que exploran la sexualidad de manera simbólica y surrealista. Influido por movimientos artísticos como el surrealismo (especialmente Salvador Dalí) y por narrativas de ciencia ficción y horror, Giger logró construir un lenguaje visual distintivo que trasciende disciplinas y géneros (Alvarado, 2024).

De acuerdo con Ewing (2020), entre sus contribuciones más destacadas, se encuentra su trabajo en la película *Alien* (1979), dirigida por Ridley Scott. Como creador del diseño del "Xenomorfo", Giger combinó sus características biomecánicas con una representación visual del ciclo de vida del monstruo, logrando una criatura tanto hermosa como aterradora. Este diseño icónico, que le valió un Premio de la Academia al Mejor Logro en Efectos Visuales, se convirtió en un hito en la historia del cine y consolidó su reputación como uno de los diseñadores más influyentes del género. Además, su obra incluye proyectos como el libro *Necronomicon*, que recopila ilustraciones que encapsulan su estilo biomecánico; diseños industriales y arquitectónicos, como el H.R. Giger Museum Bar en Suiza; y portadas de álbumes para bandas como Emerson, Lake & Palmer (*Brain Salad Surgery*, 1973) y Celtic Frost (*To Mega Therion*, 1985). Estos trabajos reflejan su habilidad para aplicar su visión artística en diversos contextos, consolidándolo como un creador polifacético cuya influencia perdura en la cultura visual contemporánea.

Finalmente, la obra creada tiene como significado un futuro sombrío y desolado, donde la humanidad ha llegado a un punto de no retorno. En este escenario, las identidades y tradiciones se han diluido bajo el yugo de un sistema global opresivo. En este panorama distópico, las ricas cosmovisiones andinas han sido subsumidas y deformadas por un modelo globalizador que elimina la diversidad cultural, dejando en su lugar una hibridación forzada y desnaturalizada. La fusión entre la cosmovisión dantesca, con su visión del infierno, purgatorio y paraíso, y la iconografía andina crea un lenguaje visual que denuncia la pérdida de la esencia humana, transformándola en una amalgama grotesca de lo espiritual y lo inhumano.

Las máscaras, como elementos simbólicos principales, personifican los "pecados" de este nuevo sistema. Estas distorsionan los rostros y eliminan las individualidades, transformando a las personas en engranajes anónimos dentro de una maquinaria tecnológica y cultural opresiva. En este entorno, la iconografía andina, que originalmente estaba llena de significados místicos y conceptuales, se transforma en un reflejo de la alienación global. Los signos y símbolos que antes conectaban al ser humano con la tierra, el cosmos y lo espiritual, ahora son instrumentos de control y sometimiento, despojados de su profundidad original.

La visión del infierno, purgatorio y paraíso, inspirada en la tradición dantesca, se transforma en una estructura distópica donde la humanidad está atrapada en un ciclo interminable de opresión. En este escenario, no hay redención ni liberación, solo una perpetuación del sufrimiento y la despersonalización. Este universo grotesco resuena con la estética Gíngiana, que explora lo terrible y lo abyecto, recordando los horrores a los que la humanidad ha sucumbido en su intento de fusionar lo espiritual con lo mecánico.

La obra establece un puente cultural y artístico donde las cosmovisiones tradicionales son oprimidas por la homogeneización, y la diversidad, que alguna vez fue una fuente de riqueza, se convierte en un fragmento del pasado. Las máscaras, tanto físicas como simbólicas, representan una realidad distópica en la que la mezcla cultural se convierte en un instrumento de dominación, llevando al olvido las raíces espirituales y culturales de las comunidades. En este sombrío futuro, la humanidad ha perdido su voz, dejando solo un eco vacío que resuena entre las ruinas de lo que una vez fue una rica diversidad cultural.

Conclusiones

La construcción de fundamentos ideológicos temáticos, morfológicos y expresivos logra enriquecer las prácticas de la Cultura Visual dominante al fusionar la riqueza simbólica de la iconografía andina con la profundidad conceptual de la cosmovisión dantesca. Este enfoque experimental promueve un diálogo intercultural que integra lo ancestral con lo contemporáneo, generando nuevas narrativas visuales que exploran conceptos universales como la redención, la justicia y la espiritualidad, mientras desafían los límites estéticos tradicionales.

A través de los fundamentos establecidos y la experimentación artística, se concretó una serie de máscaras escultóricas de reproducción digital que encapsulan la visión propuesta. Estas piezas, creadas con tecnologías como la impresión 3D y materiales modernos, combinan elementos visuales andinos y dantescos en un marco futurista, representando un puente entre tradición y modernidad, y consolidando un aporte significativo a las artes visuales.

La presentación y sustentación del logro creativo mediante la exégesis de la obra permite un análisis profundo del proceso artístico y conceptual detrás de las máscaras. Este enfoque no solo valida el éxito de los objetivos planteados, sino que también documenta de manera detallada cómo la integración de influencias culturales y tecnológicas aporta al desarrollo de la Cultura Visual, destacando su relevancia tanto estética como simbólica.

En mi proceso de realizar mi trabajo de titulación, he tenido la oportunidad de experimentar con diversas técnicas como el alarmismo, el estencil en corte láser y la modificación de piezas. Cada una de estas exploraciones ha sido un paso fundamental en mi desarrollo, permitiéndome no solo ampliar mis conocimientos, sino también construir un lenguaje visual propio que refleja mi visión del arte. La combinación de estas técnicas me ha llevado a crear piezas que desafían lo convencional y buscan generar una respuesta emocional en el espectador.

Uno de los mayores logros en este proceso ha sido la creación de una obra autónoma, capaz de sostener su propio discurso y transmitir sensaciones intensas. Desde el inicio, mi objetivo ha sido plasmar el caos y despertar en el público una sensación de inquietud, incluso de peligro. Quería que mi obra no solo se viera, sino que se sintiera, que provocara emociones genuinas y confrontara al espectador con su propia percepción del miedo.

El reconocimiento de esta pieza, al ser expuesta en un museo, ha sido un hito significativo en mi carrera. Saber que mi trabajo ha logrado impactar y generar una conexión con quienes lo observan es una confirmación del poder del arte como medio de comunicación y transformación. Más allá de la satisfacción personal, esta experiencia refuerza mi

compromiso con la exploración y la experimentación artística, impulsándome a seguir evolucionando, a cuestionar los límites de mi creatividad y a desarrollar nuevas formas de expresión.

Este camino no termina aquí. Cada obra, cada técnica aprendida y cada reacción del público son oportunidades para seguir creciendo y redefiniendo mi práctica artística. Mi mayor aspiración es continuar creando piezas que desafíen, conmuevan y generen diálogo, permitiéndome explorar territorios inexplorados en el arte. La emoción de este recorrido, la incertidumbre de cada nueva creación y la posibilidad de sorprenderme a mí mismo son, sin duda, la mayor recompensa de este proceso.

Referencias

- Alighieri, D. (2021). *La divina comedia* (J. Barja & P. Lanceros, Eds.; Edición bilingüe anotada). Abada Editores. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8724164.pdf>
- Alvarado, A. (2024). Piedra, signo y color en Osterman Velázquez. *Perspectivas*, 12(24), Article 24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899589>
- Apugllon, J. (2024). *Ayas y sus máscaras: como procesos de resistencia cultural de los pueblos Kichwas del cantón Cotacachi y Quito* [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9896>
- Beltrán, E. M., & Villaneda, A. (2020). La Investigación-Creación como producción de nuevo conocimiento: Perspectivas, debates y definiciones. *Índex, revista de arte contemporáneo*, 10, 247-267. <https://doi.org/10.26807/cav.vi10.339>
- de la Carrera, C. R. (1992). Negación e Hibridación en Coplas D Navidad de Nicanor Parra. *Revista Chilena de Literatura*, 39, 63-73. <https://www.jstor.org/stable/40356641>
- Durand, J. R. (2004). *Introducción a la iconografía andina 1: Muestrario de iconografía andina referida a los departamentos de Ayacucho, Cusco y Puno*. IDESI/BID. https://books.google.com.ec/books/about/Introducci%C3%B3n_a_la_iconograf%C3%ADa_andina_1.html?id=ORFKAAAAYAAJ&redir_esc=y
- Ewing, J. (2020). *How HR Giger and ELP created the Brain Salad Surgery cover*. Louder. <https://www.loudersound.com/features/how-hr-giger-and-elp-created-the-brain-salad-surgery-cover>
- Moya, M. (2024). *La investigación-creación en artes visuales. Aventura didáctica hacia una titulación*. Editorial Feijóo. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44281>
- Pacheco, C. C. (2023). Justicia y misericordia en la «Divina Comedia». *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 79(305), Article 305. <https://doi.org/10.14422/pen.v79.i305.y2023.004>

- Sanmartín, F. A. (2014). *Estéticas de la hibridación, del cuerpo transhumano al cuerpo posthumano* [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5487>
- Terán, M., & Kollita, W. (2022). *Nuevas auto-representaciones del kichwa Otavalo a través de la vestimenta. Su concepción de identidad y tradicionalidad* [Tesis de Maestría, Flacso Ecuador]. <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/18511>
- Vélez, G., Aristizábal, C., Piazzini, C., Villegas, L., Vélez, G., & Masías, R. (2018). Investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Debates para su valoración. *Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Antioquia*, 1, 1. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9513/1/VelezGabriel_2018_InvestigacionCienciasSociales.pdf

Anexos

Anexo A. Materiales utilizados para la obra

Minerales		
Cuarzo	Amatista	Pirita
		
Dientes reales	Cráneos de silicona	Cráneos metálicos
		

<p>Tachas pequeñas</p> 	<p>Tachas grandes</p> 	<p>Ojos decorativos</p>
<p>Tapa de pajilla</p> 	<p>Diente de perro</p> 	<p>Diente de foca marina</p>

Anexo B. Redención del alma

Anexo C. Cruz de la chacana

Anexo D. Montaje de la obra

Mateo Andre Lopez Gallego

Anexo E. Exposición de la obra

Glosario

Cultura Visual: Conjunto de imágenes, símbolos y representaciones que configuran la percepción y construcción del mundo en una sociedad determinada.

Iconografía Andina: Sistema visual de símbolos y representaciones propias de las culturas indígenas de los Andes, utilizado en textiles, cerámica y esculturas.

Cosmovisión Dantesca: Interpretación del universo inspirada en la obra La Divina Comedia de Dante Alighieri, basada en la estructura del Infierno, Purgatorio y Paraíso.

Hibridación: Proceso de fusión o combinación de elementos de diferentes tradiciones culturales para generar nuevas formas expresivas.

Máscaras Futuristas: Creaciones artísticas que combinan elementos tradicionales con materiales y diseños tecnológicos modernos, explorando una estética innovadora.

PLA+: Tipo de plástico biodegradable utilizado en impresión 3D, empleado en la construcción de las máscaras de la obra.

Chacana: Símbolo andino en forma de cruz escalonada, representando la interconexión entre los mundos espiritual, terrenal y subterráneo.

Animales Mitológicos Andinos: Figuras simbólicas en la cosmovisión andina, como el cóndor (libertad), el puma (fuerza) y la serpiente (renovación).

Pecados Capitales: Concepto cristiano que define siete vicios humanos fundamentales (ira, envidia, gula, pereza, codicia, lujuria, orgullo), representados en la obra a través de máscaras.

Investigación-Creación: Metodología que combina el análisis teórico con el proceso creativo, aplicada en la producción de las máscaras escultóricas.

Estética Grotesca: Corriente artística que resalta la deformidad y la exageración para provocar una respuesta emocional intensa en el espectador.