

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Patrimonio vivo: retratos artísticos en paja toquilla como herramienta de preservación cultural en Gualaceo

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

Autor:

Christian Manuel Ramón Cambizaca

Director:

Víctor Geovanny Calle Bustos

ORCID: 0000-0002-5816-6746

Cuenca, Ecuador

2025-10-22

Resumen

El estudio visual de las narrativas en las comunidades rurales del cantón Gualaceo revela una realidad marcada por la vulnerabilidad y el aislamiento que afecta profundamente a sus habitantes. Representaciones gráficas destacan la persistente presencia de la pobreza, la falta de servicios esenciales y la marginación social en la vida diaria de estas poblaciones. Los retratos capturan la complejidad de las experiencias de estas comunidades, evidenciando la lucha constante por sobrevivir en un entorno caracterizado por la escasez de recursos y oportunidades. Se resaltan desafíos como la carencia de viviendas adecuadas, obstáculos para acceder a la educación y atención médica, así como una extensa escasez de empleo y pésimas condiciones laborales precarias en la agricultura, esto no debería ser perjudicial para ellos ya que es su principal fuente de ingresos. Al mismo tiempo, las narrativas visuales ponen de relieve la exclusión social que enfrentan un cierto grupo de personas, como ancianos, mujeres y niños, que carecen del respaldo y oportunidades para su desarrollo integral. No obstante, las ilustraciones también reflejan la resiliencia y fortaleza de estas comunidades para enfrentar los desafíos cotidianos, destacando el sentido de comunidad, solidaridad y creatividad como recursos fundamentales para encontrar soluciones colectivas a sus problemas.

Palabras clave del autor: agricultura, comunidad, educación, ilustraciones, vulnerabilidad, oportunidades

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 visual study of narratives in rural communities in the canton of Gualaceo reveals a reality marked by vulnerability and isolation that deeply affects its inhabitants. Graphic representations highlight the persistent presence of poverty, lack of essential services and social marginalization in the daily lives of these populations. The illustrations capture the complexity of these communities' experiences, evidencing the constant struggle to survive in an environment characterized by scarce resources and opportunities. Challenges such as lack of adequate housing, obstacles to accessing education and health care, as well as extensive job scarcity and very poor working conditions in agriculture are highlighted, as this should not be detrimental to them as it is their main source of income. At the same time, the visual narratives highlight the social exclusion faced by a certain group of people, such as the elderly, women and children, who lack the support and opportunities for their integral development. However, all these illustrations also reflect the resilience and strength of these communities to face daily challenges, highlighting the sense of community, solidarity and creativity as fundamental resources to find collective solutions to their problems.

Author Keywords: agriculture, community, education, illustrations, vulnerability, opportunities

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

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Índice de contenido	4
Índice de figuras.....	6
Índice de tablas.....	7
Dedicatoria	8
Objetivos	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos:.....	9
Antecedentes	9
Descripción	11
Marco teórico	12
Teoría de la Representación Visual.....	13
Vulnerabilidad y la Exclusión Social	13
Teoría del Arte y la Visualidad.....	13
Semiótica de la Imagen.....	14
Argumento cultural del cantón Gualaceo.....	14
Análisis desde una perspectiva artística	14
Enfoque ilustrativo.....	14
Etapa 1: Investigación teórica	14
Construcción de una narrativa visual.....	14
Exploración de historias personales	14
Contextos culturales y su impacto en la propuesta artística.....	14
Documentación de hallazgos	16
Fomentar la Participación Comunitaria	20

	5
Aspectos Educativos	22
Etapa 2. Descripción teórica de la obra.....	25
Conclusión	38
Talento humano – Recursos humanos	38
Cronograma de actividades.....	39
Anexos	40
Bibliografía	43

Índice de figuras

Etapa 3: visita a la comunidad de Bacpancel	26
Figura 1. Cuarto de pigmentación.....	26
Figura 2. Anilinas y teñido de paja.....	26
Figura 3. Creación del soporte	27
Etapa 3: Preparación de soportes.....	27
Figura 4. Preparación de soporte no convencional de paja toquilla	27
Figura 5. Selección de fotos para la obra	28
Etapa 4: Trabajo en Photoshop	28
Figura 6. Edición de fotos.....	28
Etapa 5-6: Elaboración de las obras	29
Figura 7. Elaboración de bocetos en el soporte rectangular	29
Figura 8. Aplicación de pigmentos.....	30
Figura 9. Obra final 1.....	31
Figura 10. Edición para la obra formato circular	32
Figura 11. Desarrollo de la obra 2	33
Figura 12. Obra final 2.....	34
Figura 13. Edición de la tercera obra.....	35
Figura 14. Procedimiento de la obra 3.....	36
Figura 15. Trabajo final obra 3.....	37

Índice de tablas

Tabla 1. Cronograma	39
---------------------------	----

Dedicatoria

Dedico este trabajo, en primer lugar, a mi madre, Rosa, quien ha sido el pilar más sólido en mi vida, ejemplo de fortaleza, perseverancia y amor incondicional, a ella le debo no solo la vida, sino también la motivación para seguir adelante incluso en los momentos de mayor dificultad. Su apoyo inquebrantable, sus consejos sabios y su infinita paciencia han sido la base sobre la cual he construido mi camino académico y personal, este logro es tan suyo como mío, porque cada palabra y cada imagen de este trabajo reflejan el esfuerzo conjunto de toda una vida.

Extiendo también esta dedicatoria a la comunidad de Bacpancel y a los artesanos del cantón Gualaceo, cuyas historias y tradiciones inspiran y dan sentido a esta propuesta artística, ellos son la verdadera razón de este estudio; su trabajo, su lucha y su pasión por mantener viva la cultura son el motor que impulsó cada decisión en esta investigación.

Finalmente, dedico este esfuerzo a todos aquellos que creen en el poder transformador del arte y la cultura, con la esperanza de que este proyecto contribuya a la preservación de nuestras raíces y a la valoración de nuestra identidad colectiva.

Objetivos

Objetivo General:

Identificar y retratar a tres artesanos con mayor trayectoria en el tejido en paja toquilla del cantón Gualaceo, resaltando las técnicas artesanales que aplican, como el teñido natural con plantas, raíces y frutos, el uso de anilinas sintéticas que diversifican los colores, y el método tie-dye o nudo, cuyo simbolismo fortalece la identidad cultural y preserva el patrimonio local.

Objetivos Específicos:

- Describir los tipos de técnicas de teñido en paja toquilla existentes durante los años utilizadas por los artesanos del cantón Gualaceo.
- Elaborar un tríptico de retratos sobre un soporte no convencional, como el tejido de paja toquilla, utilizando las técnicas tradicionales de teñido con anilina, propias de la comunidad de Bacpancel, en Gualaceo.
- Elevar el interés cultural mediante una propuesta de exposición del arte en paja toquilla como medio de representación e identidad cultural de la comunidad Bacpancel en Gualaceo.

Antecedentes

La paja toquilla, material autóctono de las regiones costeras y andinas del Ecuador, ha sido fundamental en la identidad cultural y artesanal del país. Su uso más emblemático es la elaboración del sombrero de paja toquilla, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012, sin embargo, el trabajo con este material va más allá de la confección de sombreros, a compartir diversos usos artísticos y utilitarios que reflejan las raíces culturales de comunidades como las de Gualaceo.

Gualaceo, situado en la provincia del Azuay, es conocido como “el Jardín Azuayo” y se destaca por su riqueza cultural y artesanal en particular, la parroquia San Juan y la comunidad son representativas en el manejo de la paja toquilla, destacándose por sus técnicas tradicionales de tratamiento y tejido estas técnicas, que combinan prácticas ancestrales con innovaciones modernas, son parte esencial de la transmisión cultural entre generaciones, los conocimientos han sido preservados principalmente por mujeres, quienes juegan un papel protagónico en la artesanía local, fortaleciendo así el patrimonio inmaterial y la cohesión social de la región. (Canales Bonilla, 2019, p. 18).

El tratamiento de la paja toquilla, en especial, es una habilidad que requiere precisión y creatividad, las artesanas y artesanos de estas comunidades han desarrollado un dominio único sobre el uso de tintes naturales derivados de plantas, raíces y frutos, así como de colorantes sintéticos, lo que les permite crear una amplia gama de colores vibrantes, este proceso artesanal no solo contribuye a la estética de los productos, sino que también promueve la sostenibilidad al reutilizar elementos naturales y minimizar los desechos. (*La narrativa visual, 2020, p. 18*).

La incorporación de la paja toquilla al arte del retrato cultural es una expresión innovadora que combina tradición y modernidad el retrato artístico, entendido como una representación

visual de la identidad, la historia y los valores de un grupo social, se encuentra en la paja toquilla un medio auténtico para destacar las raíces y la diversidad cultural de Gualaceo, este enfoque no solo revitaliza la artesanía, sino que también abre nuevos horizontes para el arte contemporáneo, vinculando el patrimonio local con audiencias globales. (*Narrativa visual: qué es y cómo se hace*, 2018, p. 05).

Por otro lado, la comunidad Bacpancel ha demostrado un notable compromiso por mantener sus tradiciones, promoviendo la colaboración entre generaciones y fomentando espacios de aprendizaje y difusión cultural, además, la parroquia San Juan ha implementado iniciativas para la formación de jóvenes artesanos, asegurando la continuidad de estas prácticas en un contexto donde las influencias externas y la modernización pueden amenazar su permanencia. (*Reseña Histórica I. Municipalidad de Gualaceo*, 2018, p. 13).

Este estudio representa una oportunidad única para explorar cómo las técnicas de tratamiento y el trabajo en paja toquilla pueden integrarse a expresiones artísticas como el retrato esto no solo contribuye a la preservación del patrimonio cultural, sino que también impulsa el desarrollo económico y social de estas comunidades, al posicionarlas como referentes en la innovación artesanal y artística. (Sena & Sena, 2020, p. 20).

Composición de la obra

Mi obra “Patrimonio Vivo: Retratos artísticos en paja toquilla” se concibe como un diálogo entre la memoria ancestral y la sensibilidad contemporánea, su esencia radica en la reinterpretación del oficio artesanal a través del lenguaje visual, estableciendo un puente entre la tradición manual y la experimentación artística actual. Cada retrato fue elaborado a partir de la técnica tradicional del tejido en paja toquilla, combinada con procesos contemporáneos de edición digital y aplicación de resinas, generando una superficie mixta que encarna el tránsito entre lo material y lo simbólico. La textura natural de la fibra dialoga con los matices digitales, recordando que la identidad cultural no es estática, sino que se transforma con el tiempo sin perder su raíz.

La composición visual se estructura de forma equilibrada, el rostro del artesano ocupa el eje central como símbolo de resistencia y permanencia, mientras los elementos del entorno sombreros, fibras, herramientas se disponen en segundo plano, evocando la cotidianidad del taller y el valor invisible del trabajo manual, sus líneas curvas de la paja tejida funcionan como metáforas de continuidad y vínculo generacional, reforzando la idea de que la cultura se sostiene en el hilo del tiempo.

En cuanto a la paleta cromática, se emplearon tonos cálidos y terrosos ocres, beige y sepia que evocan la materia orgánica de la fibra, acompañados de acentos azules y verdes que remiten al entorno natural de Gualaceo, la elección de estos colores busca equilibrar la serenidad del material con la vitalidad del paisaje andino, expresando un mestizaje visual entre lo natural y lo simbólico, el contraste entre pigmentos naturales y digitales responde al propósito de visibilizar la coexistencia entre lo artesanal y lo tecnológico, entre lo hecho a mano y lo reinterpretado en pantalla.

El proceso creativo parte del reconocimiento del artesano como sujeto cultural, no solo como productor de objetos, sino como portador de memoria, cada imagen pretende trascender la representación estética para convertirse en testimonio visual, reivindicando la dignidad del oficio y su relevancia en la identidad local es la decisión de integrar materiales orgánicos con

recursos digitales no busca sustituir lo tradicional, sino prolongar su vida en nuevos lenguajes visuales.

Esta propuesta intenta construir un discurso estético de resistencia y renovación; resistencia, porque preserva un conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación; y renovación, porque invita a pensar la paja toquilla como un soporte artístico capaz de dialogar con las herramientas del presente, así, la obra se convierte en un espacio de encuentro entre pasado y futuro, donde cada fibra tejida y cada píxel editado conforman una narrativa que honra la identidad, el territorio y la creatividad popular de Gualaceo.

Descripción

En el ámbito de la investigación social y artística, las narrativas visuales emergen como una herramienta poderosa para explorar y comprender las complejidades de la vulnerabilidad y la exclusión en entornos rurales este análisis se centra en específico en las comunidades rurales del cantón Gualaceo, una región situada en la provincia de Azuay, Ecuador, a través del enfoque en el arte del retrato cultural elaborado con técnicas de tratamiento en paja toquilla, se busca reflejar las realidades socioeconómicas, culturales y emocionales de estas poblaciones, combinando tradición e innovación artística.

Para llevar a cabo este análisis, se ha optado por el uso de técnicas artesanales y artísticas que emplean la paja toquilla teñida y tratada como material principal estas técnicas, profundamente enraizadas en las tradiciones de la parroquia San Juan y la comunidad Bacpancel, incluyen procesos de selección, teñido natural, tejido y composición artística, los cuales son utilizados para la creación de retratos culturales únicos esta metodología permite no solo preservar un legado cultural, sino también construir una narrativa visual que sensibilice al público sobre las complejidades de estas comunidades.

El cantón Gualaceo, reconocido por su riqueza cultural y su tradición en la producción de paja toquilla, ofrece un contexto ideal para este estudio, sin embargo, detrás de esta riqueza patrimonial se encuentran desafíos sociales y económicos que afectan particularmente a las zonas rurales, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la limitada infraestructura. Estas problemáticas no solo condicionan la vida diaria de sus habitantes, sino que también inciden en la continuidad de sus tradiciones culturales; mediante la técnica de retratos en paja toquilla, se busca visibilizar tanto las adversidades como la resiliencia de estas comunidades. Los retratos elaborados con un enfoque artístico y narrativo, representan escenas significativas de la vida cotidiana, así como elementos culturales que definen la identidad local, por ejemplo, un retrato podría plasmar a un artesano trabajando en el tratamiento de la paja toquilla, destacando los procesos tradicionales que han sido transmitidos de generación en generación.

Estas narrativas visuales no solo documentan las prácticas culturales, sino que también exploran temas más amplios relacionados con la identidad, la sostenibilidad ambiental y la conexión con el entorno natural, al incorporar técnicas tradicionales de tratamiento con elementos naturales, los retratos adquieren una dimensión simbólica que refleja la interrelación entre el ser humano y su entorno, además, se celebra el ingenio y la creatividad de los artesanos, quienes han encontrado formas de preservar su herencia cultural a pesar de las adversidades.

Este enfoque artístico-cultural tiene como objetivo principal no solo resaltar las tradiciones locales, sino también fomentar un diálogo sobre las problemáticas que afectan a estas comunidades y posibles soluciones, al crear retratos que combinan arte y activismo, se busca generar conciencia sobre las dinámicas de exclusión y vulnerabilidad, al tiempo que se promueve la valoración y el apoyo hacia las comunidades de Gualaceo, en especial las de San Juan y Bacpancel, así, se contribuye a la sostenibilidad cultural y al fortalecimiento del tejido social en estas regiones rurales.

Marco teórico

Se constituye una sección fundamental dentro de esta investigación, pues permite situar el análisis en un contexto académico sólido y ofrecer un soporte conceptual que oriente la comprensión del fenómeno estudiado, al tratarse de una propuesta artística que emplea el retrato en paja toquilla como medio de preservación cultural, resulta imprescindible explorar los aportes teóricos que explican cómo el arte puede convertirse en un vehículo de memoria, resistencia y transformación social. En este sentido, el estudio no se limita únicamente a la descripción de técnicas artesanales o procesos creativos, sino que se inserta en un diálogo interdisciplinario donde convergen miradas sociológicas, antropológicas y artísticas.

El examen de las narrativas visuales referentes a la vulnerabilidad y exclusión en las comunidades rurales del cantón Gualaceo se sustenta en un conjunto de teorías y conceptos esenciales que proporcionan el marco conceptual imprescindible para abordar la complejidad de este fenómeno, se llegó a destacar teorías sociológicas, antropológicas y artísticas que arrojan luz sobre las dinámicas sociales, culturales y emocionales que inciden en la generación y recepción de estas narrativas visuales. La pertinencia de este marco radica en la necesidad de comprender cómo las imágenes trascienden su dimensión estética para convertirse en testimonios sociales que reflejan la realidad de comunidades en situación de vulnerabilidad, al abordar teorías de la representación visual, de la exclusión social, de la semiótica de la imagen y de la visualidad en el arte, se posibilita un acercamiento crítico a los modos en que las obras artísticas comunican significados, construyen identidades y generan conciencia en los espectadores.

Este apartado permite situar el valor de la paja toquilla no solo como un recurso material, sino también como un símbolo cultural que adquiere nuevas interpretaciones en el campo del arte contemporáneo, así, el marco teórico se convierte en una herramienta indispensable para relacionar el proceso creativo con los contextos históricos y sociales que le dan sentido, fundamentando la propuesta artística como un medio legítimo de preservación del patrimonio y de reflexión sobre la realidad social de Gualaceo.

Arte contemporáneo y Patrimonio cultural inmaterial

El arte contemporáneo se ha consolidado como un espacio de reflexión sobre la identidad, la memoria y los procesos culturales que definen a las comunidades, la contemporaneidad artística en América Latina se caracteriza por la hibridación entre lo tradicional y lo moderno, donde el arte se convierte en una forma de resistencia simbólica frente a la homogeneización cultural, la paja toquilla se presenta como un material cargado de historia y significado, que permite reconfigurar el diálogo entre lo ancestral y lo actual.

La (*UNESCO, 2003, p. 02*), define el patrimonio cultural inmaterial como el conjunto de prácticas, conocimientos y expresiones que las comunidades reconocen como parte de su

identidad, desde esta perspectiva, el tejido en paja toquilla trasciende su valor artesanal para convertirse en un testimonio vivo del territorio y de las relaciones sociales que lo sostienen.

El arte, al reinterpretar las tradiciones, puede actuar como mediador entre pasado y presente, generando nuevos significados sin negar el origen, la obra visual se concibe como un gesto de continuidad cultural, donde la materia artesanal y el lenguaje digital conviven en una narrativa que reivindica la creatividad popular y su vigencia en el mundo contemporáneo.

Teoría de la Representación Visual

Indaga en cómo las imágenes, como portadoras de representación simbólica, comunican significados y edifican realidades sociales. En el ámbito de las narrativas visuales relacionadas con la vulnerabilidad y exclusión, esta teoría nos capacita para entender cómo las imágenes ilustrativas capturan y transmiten vivencias, emociones y realidades complejas de las comunidades rurales del cantón Gualaceo, permitiendo examinar cómo estas representaciones visuales son percibidas e interpretadas por diversos públicos. (CCESV, 2020, p. 12).

Teoría que explora cómo los elementos visuales, ya sean pinturas, esculturas, objetos o incluso vestimenta, transmiten significados que son leídos e interpretados por una audiencia según su contexto cultural y personal, en este sentido, por ejemplo, las obras de Oswaldo Guayasamín, artista ecuatoriano reconocido por sus poderosas pinturas que exploran temas de sufrimiento humano, dolor y opresión, puede ser comparada con la cultura de la realización de paja toquilla, la tradicional técnica de tejer sombreros en Ecuador. (CCESV, 2020, p. 12).

Aunque aparentemente, estos dos elementos como el arte visual de Guayasamín y la cultura del sombrero de paja toquilla podrían parecer distantes, ambos se vinculan en su función representativa dentro de la cultura ecuatoriana y, más específicamente, en la forma en que ambos reflejan identidades sociales, históricas y emocionales.

Vulnerabilidad y la Exclusión Social

La teoría de la vulnerabilidad y la exclusión social examina los procedimientos y dispositivos mediante los cuales determinados colectivos sociales son marginados y excluidos de los recursos y oportunidades disponibles en una sociedad. Dentro del ámbito de las comunidades rurales del cantón Gualaceo, nos proporciona una comprensión de cómo variables como la pobreza, la carencia de acceso a servicios esenciales y la discriminación influyen en la vulnerabilidad y exclusión de sus residentes. También, nos faculta para analizar cómo estas formas de vulnerabilidad y exclusión se presentan y perpetúan a través de las narrativas visuales producidas en dichas comunidades. (Camarero, 2021, p. 18).

Teoría del Arte y la Visualidad

Este estudio aborda el impacto del arte, abarcando expresiones visuales tales como la pintura, la fotografía y el diseño gráfico, en la percepción y comprensión del entorno circundante. Dentro del marco de las narrativas visuales de vulnerabilidad y exclusión, esta perspectiva nos habilita para analizar cómo las obras artísticas visualizan y representan las realidades sociales, culturales y emocionales presentes en las comunidades rurales del cantón Gualaceo, asimismo, nos permite investigar cómo estas representaciones visuales pueden emplearse como herramientas para fomentar la conciencia, impulsar cambios sociales y dar voz a aquellos individuos que se encuentran marginados y excluidos. (*Teoría e Historiografía de las artes y la cultura visual*, 2018, p. 28).

Semiótica de la Imagen

La semiótica de la imagen constituye un campo de estudio que investiga la construcción del significado en las imágenes mediante el análisis de la relación entre los signos visuales que las conforman, al examinar los signos, códigos y convenciones presentes en las imágenes, la semiótica de la imagen nos proporciona un entendimiento sobre cómo se transmiten mensajes visuales y cómo se interpreta el significado de las imágenes en distintos contextos culturales y sociales. (Ceballos & González, 2020, p. 35).

Según Roland Barthes, la semiótica de la imagen se refiere principalmente a cómo las imágenes representan y construyen significados. En su enfoque, la imagen no es simplemente un reflejo literal de la realidad, sino que representa una compleja red de signos que transmite no solo una información visual, sino también significados culturales, ideológicos y sociales. (Barceló, 2018, p. 11).

Al igual que en el análisis de las imágenes, el sombrero de paja toquilla, en su capacidad de representar algo más que un simple objeto, encarna tanto una denotación como una connotación. Según Barthes, estas capas de significado permiten que el sombrero no solo sea un objeto útil y hermoso, sino también un símbolo de identidad cultural, lucha política y resistencia ante las imposiciones externas.

Argumento cultural del cantón Gualaceo

El cantón Gualaceo, situado en la provincia de Azuay, se destaca por su rica herencia cultural, en la que convergen influencias indígenas, coloniales y contemporáneas. Sus comunidades rurales, en particular, son guardianas de tradiciones ancestrales que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, factores como la migración de los jóvenes a áreas urbanas, la influencia de la globalización y la falta de apoyo institucional han contribuido a la amenaza de la desaparición de estas expresiones culturales únicas. (*Municipalidad de Gualaceo, 2018, p. 08*).

Análisis desde una perspectiva artística

Desde una perspectiva artística nos permite adentrarnos en la complejidad de la vulnerabilidad cultural en el cantón Gualaceo, a través de la observación detallada de las manifestaciones culturales en peligro, como danzas tradicionales, artesanías ancestrales y prácticas culinarias autóctonas, se revela la fragilidad de estas expresiones frente a la influencia de corrientes culturales dominantes. (Rebollo, 2021, p. 21).

Enfoque ilustrativo

El enfoque ilustrativo aporta una dimensión visual a este análisis, permitiendo la creación de representaciones gráficas que capturan la esencia de las tradiciones culturales en riesgo. La ilustración, al ser un medio de expresión artística versátil, posibilita la reinterpretación creativa de elementos culturales, brindando una plataforma para sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de preservar estas tradiciones. (*Diseño gráfico Narración visual, 2024, p. 28*).

Etapas de Investigación

Etapas de Investigación

Construcción de una narrativa visual

Reconociendo la labor de grupos en extrema fragilidad

La construcción de una narrativa visual que reconozca la labor de grupos en extrema fragilidad en el cantón Gualaceo implica resaltar el papel crucial que desempeñan estos

grupos en la transmisión y preservación de las tradiciones culturales, a través de ilustraciones que representan a estos individuos en sus actividades cotidianas, se busca visibilizar su contribución al tejido cultural de la región, subrayando su valiosa labor como guardianes del patrimonio cultural. (Pérez, 2024, p. 25).

Resaltando la importancia de las comunidades rurales

Las comunidades rurales en el cantón Gualaceo son pilares fundamentales en la conservación de las tradiciones culturales. La narrativa visual busca resaltar la vitalidad y autenticidad de estas comunidades a través de representaciones ilustrativas que capturan la cotidianidad, festividades y prácticas ancestrales que enriquecen el acervo cultural de la región. Esta representación visual busca generar empatía y conciencia sobre la importancia de salvar el legado cultural de estas comunidades. (Rosas, 2013, p. 29).

Investigación y documentación de las historias personales y contextos culturales en la propuesta artística

La influencia de las historias personales y los contextos culturales en una propuesta artística es un aspecto fundamental que permite comprender y apreciar la conexión entre la expresión creativa y la realidad de las comunidades rurales. En el marco de esta investigación, se busca indagar en las narrativas individuales y los entornos culturales que han moldeado la propuesta artística, identificando los elementos clave que la vinculan con la vida y las tradiciones de las comunidades rurales. (López, 2021, p. 28).

Exploración de historias personales

Importancia de las narrativas individuales

Las historias personales son la base sobre la cual se erige la propuesta artística, ya que reflejan las experiencias, vivencias y emociones de individuos que forman parte de comunidades rurales. La investigación se centra en la recopilación y documentación de estas historias, brindando voz a aquellos cuyas vidas y relatos a menudo permanecen en la periferia de la atención pública. (Iruri Quispillo, 2022, p. 22).

Entendiendo las influencias personales

Al adentrarnos en las historias personales, es crucial comprender las influencias que han moldeado la visión artística de los individuos. Se exploran aspectos como las tradiciones familiares, los desafíos cotidianos, los momentos significativos y las relaciones interpersonales, todos los cuales contribuyen a la formación de una identidad cultural arraigada en la vida rural. (Lazcano, 2020, p. 03).

Contextos culturales y su impacto en la propuesta artística

Reconociendo la riqueza cultural

La propuesta artística se nutre de los contextos culturales en los que está inmersa. La investigación se enfoca en la identificación y documentación de elementos culturales clave, como festividades, costumbres, valores comunitarios y expresiones artísticas propias de las comunidades rurales, estos elementos sirven como fuentes de inspiración y enriquecimiento para la expresión creativa. (*Explorando la Riqueza Cultural del Ecuador, 2015, p. 05*).

Vínculos con la realidad de las comunidades rurales

La conexión entre la propuesta artística y la realidad de las comunidades rurales se manifiesta a través de la identificación de elementos compartidos, como la relación con la naturaleza,

importancia de la tradición oral, la artesanía local, y las dinámicas de comunidad y solidaridad, estos vínculos se traducen en la representación auténtica y respetuosa de la vida rural a través del arte. (Salazar, 2023, p.18).

Documentación de hallazgos

Registro de testimonios

La investigación implica el registro detallado de testimonios que iluminan las experiencias de los individuos y su conexión con la propuesta artística. Estos testimonios aportan una visión íntima de las vidas y perspectivas de aquellos que influyen en la expresión artística, brindando un contexto humano y emocional a la obra creada. (*Municipalidad de Gualaceo*, 2018, p. 09).

Recopilación de expresiones visuales y narrativas

Además de los testimonios, se recopilan expresiones visuales y narrativas que reflejan la vida cotidiana, las tradiciones y las creencias arraigadas en las comunidades rurales. Estas manifestaciones artísticas y culturales actúan como un puente entre la realidad viva y la propuesta artística, enriqueciendo la comprensión de la influencia mutua entre ambas esferas. (*UVP*, 2019, p. 10).

Photoshop

Para llevar a cabo el análisis gráfico de las narrativas visuales que abordan la vulnerabilidad y exclusión en las comunidades rurales del cantón Gualaceo, se puede emplear software especializado en la manipulación de imágenes, tal como Adobe Photoshop. (Ramírez Tomalá, 2023, p. 28).

Uso del Photoshop

Los retratos artísticos en paja toquilla, como herramienta de preservación cultural en Gualaceo, pueden fusionar lo tradicional con lo contemporáneo al integrar técnicas digitales como el uso de Photoshop. Al igual que Barbara Kruger, quien es reconocida por su habilidad para combinar imágenes y texto, abordando de manera crítica temas como el poder, el género y la identidad, los artistas locales pueden adaptar esta práctica digitalmente para enriquecer sus retratos. Kruger emplea el contraste entre lo visual y lo textual para provocar reflexión, algo que puede ser perfectamente integrado en los retratos en paja toquilla, añadiendo capas de significado moderno sin perder la esencia tradicional.

Esta combinación de lo tradicional con lo digital no solo preserva la identidad cultural, sino que también amplifica el mensaje artístico, conectando generaciones pasadas con las actuales.

Mediante esta aplicación de edición de imágenes se puede ejecutar una amplia variedad de manipulaciones, que van desde ajustes elementales de color y contraste hasta la elaboración de composiciones complejas y efectos visuales avanzados, a continuación, se presenta una descripción técnica de cómo se puede utilizar este software en el contexto del análisis gráfico de las narrativas visuales:

- **Importación de imágenes:** La importación inicial de imágenes en Adobe Photoshop incluye fotografías de comunidades rurales de Gualaceo y otros recursos visuales para análisis

- **Ajustes básicos:** Tras la importación, se realizan ajustes primarios en brillo, contraste, saturación, nitidez y corrección cromática para mejorar la calidad de las imágenes en Photoshop.
- **Recorte y composición:** La manipulación incluye el recorte para eliminar elementos innecesarios y dirigir la atención, además de componer varias imágenes para formar una narrativa visual coherente.
- **Aplicación de filtros y efectos:** Photoshop ofrece múltiples filtros y efectos para crear diversos estilos y ambientes en las imágenes, incluyendo texturas simulando pinturas y efectos de luz.
- **Agregado de texto y elementos gráficos:** Se puede agregar texto informativo y gráficos para contextualizar y ampliar la narrativa visual, resaltando aspectos específicos y guiando la atención del espectador.
- **Exportación y presentación:** Tras haber finalizado las manipulaciones de las imágenes, se procede a exportarlas al formato deseado para poder presentarlas, como una narrativa visual.

Narrativa visual del Photoshop

Para construir una narrativa visual coherente y sensata utilizando Photoshop como medio, se puede utilizar la técnica de superponer imágenes y agregar elementos como texto y colores para crear una atmósfera emocional. En el ejemplo, una mujer mayor está sentada en el suelo, rodeada de elementos como una pala y una bolsa de mercado. Se puede agregar texto para contar su historia individual y cómo vive en un entorno rural. También se puede superponer imágenes de otros individuos en situaciones similares para mostrar la colectiva de personas que experimentan la vulnerabilidad y exclusión en entornos rurales. Utilizando colores y efectos visuales, se puede crear una narrativa que destaque la complejidad y resiliencia de estas personas en sus vidas diarias. (Copymate, 2024, p. 25).

Photoshop una herramienta para crear obras

Utilizar Photoshop como herramienta para crear obras de arte que no solo sean visualmente atractivas, sino que también fomenten la conciencia y la reflexión sobre la vulnerabilidad y exclusión en áreas rurales es un objetivo significativo en la actualidad. La capacidad de esta herramienta para manipular imágenes y combinar elementos visuales existentes permite generar piezas que retratan la vida cotidiana en comunidades rurales, destacando los desafíos y dificultades que enfrentan los habitantes de estas zonas. (Photoshop 2024, p. 12).

La técnica del Photoshop como ventaja

Permite la creación de imágenes que sean estéticamente atractivas, lo que puede atraer la atención del público y generar interés en el tema. Además, la técnica permite la creación de imágenes que muestren la complejidad y la diversidad de las comunidades rurales, lo que puede ayudar a desmontar estereotipos y generar una mayor comprensión de las personas que viven en estos entornos. (Euroinnova, 2019, p. 15).

Técnicas de Teñido en Paja Toquilla

Al mencionar técnicas que se centran en el uso de recursos naturales, podemos destacar a varios artistas del medio como Olafur Eliasson quien es conocido por sus obras que exploran

la relación entre el ser humano y la naturaleza. Eliasson utiliza materiales como agua, luz y hielo para crear instalaciones que provocan una reflexión profunda sobre los fenómenos naturales y el impacto del cambio climático. Al incorporar estos elementos en su arte, Eliasson no solo cuestiona nuestra percepción del entorno, sino que también nos invita a considerar nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. (Mirocznik, 2020, p. 24).

Su trabajo, que a menudo integra lo efímero y lo tangible, establece un paralelo interesante con las prácticas artísticas tradicionales como el uso de la paja toquilla, resaltando cómo los recursos naturales pueden servir como vehículos para la expresión cultural y la reflexión contemporánea.

La paja toquilla es un recurso natural que ha sido utilizado tradicionalmente en Ecuador, especialmente en la región de Gualaceo, para la creación de sombreros y otros productos artesanales. La *Carludovica palmata*, es una planta que crece en la región tropical de Ecuador y es conocida por su uso en la manufactura de sombreros de alta calidad y otros productos artesanales. En el cantón Gualaceo, los artesanos han desarrollado diversas técnicas de teñido que no solo embellecen los productos, sino que también reflejan la cultura y el entorno natural de la región.

Las principales técnicas incluyen:

- **Teñido Natural:** A través de milenarias prácticas, los artesanos utilizan colorantes a partir de plantas, raíces, minerales y otros elementos naturales este método no solo es sostenible, sino que también refleja la relación de la comunidad con su entorno, este proceso implica la recolección de materiales botánicos, se pueden usar plantas como la cúrcuma para lograr tonos amarillos, el oma un tipo de arbusto para obtener tonos marrones, la chicha de jora (maíz fermentado) aparte de tener un color característico también es asociado con rituales, y las hojas de eucalipto con cascara de nuez son usadas para tonos marrones y verdes.
- **Teñido con Anilinas:** Desde su introducción en el siglo XX, las anilinas como colorantes sintéticos, han transformado significativamente las técnicas de tratamiento su capacidad para ofrecer una paleta de colores más amplia y vibrante, junto con una mayor durabilidad en los productos finales, ha permitido a los artesanos de Bacpancel (hombres y mujeres dedicados a la elaboración de paja toquilla en la parroquia San Juan, cantón de Gualaceo), exploran nuevas posibilidades creativas; al adoptar estas técnicas, han aprendido a combinar colores de manera innovadora, logrando patrones más complejos y atractivos que, si bien desafiaban la tradicionalidad, mantienen la esencia cultural que caracteriza a sus obras.
- **Tie-Dye o Nudo:** Esta técnica artesanal se caracteriza por atar o anudar ciertas secciones de la paja antes de sumergirla en el colorante, lo que impide que el tinte penetre en las áreas protegidas, creando así patrones únicos y variados, dependiendo de la forma, fuerza y ubicación de los nudos, es posible obtener diseños

personalizados que reflejan tanto la creatividad como la destreza del artesano; dicha metodología no solo permite experimentar con una amplia gama de combinaciones de colores, sino que también resalta la identidad cultural del trabajo artesanal al incorporar elementos visuales distintivos en cada pieza. Tradicionalmente, el tie-dye ha sido valorado en diversas culturas por su capacidad de narrar historias a través de sus diseños, y su aplicación en la paja toquilla en comunidades como Bacpancel reforzando su importancia como una forma de arte que combina funcionalidad y estética.

- **Técnicas Mixtas:** En la actualidad, muchos artesanos experimentan combinando técnicas naturales y anilinas, lo que genera un diálogo entre la tradición y la modernidad en sus obras, esta fusión no solo enriquece la estética de los productos, sino que también permite que los artesanos cuenten historias a través de sus colores y patrones. Estas técnicas no solo son importantes por su funcionalidad estética, sino que también desempeñan un papel fundamental en la preservación y transmisión de la identidad cultural de los pueblos indígenas de la zona, cada patrón, color y diseño empleado en las piezas teñidas no solo refleja la creatividad del artesano, sino que también encapsula siglos de tradiciones, creencias y saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación.

Retrato artístico en tríptico

Una serie de retratos sobre un soporte no convencional, como el tejido de paja toquilla, utilizando tintes de anilina en un enfoque innovador y creativo, la creación de un retrato artístico en tríptico utilizando paja toquilla constituye una fusión única entre la tradición artesanal y el arte contemporáneo este enfoque permite explorar nuevas posibilidades estéticas mientras se honra el legado cultural de las comunidades que han trabajado este material por generaciones, los artesanos de Bacpancel, esta obra no solo es una manifestación de destreza técnica, sino también una narrativa visual que captura y celebra la identidad cultural, las tradiciones y la cotidianidad de la comunidad.

En cambio el tríptico es caracterizado por su división en tres paneles interconectados, proporcionando un lienzo versátil para representar escenas que combinan historia, simbolismo y expresión artística; la elección de la paja toquilla como medio principal resalta la riqueza del material, no solo por su maleabilidad y resistencia, sino también por su profundo arraigo en la historia y economía local cada hebra tejida en el retrato refleja un diálogo entre el pasado y el presente, invitando al espectador a apreciar el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno.

Este tipo de obra puede incluir elementos visuales que narren la relación de la comunidad con su entorno natural, sus festividades tradicionales, o incluso los desafíos contemporáneos que enfrentan. Por ejemplo, los artesanos pueden incorporar colores y patrones que evocan la flora y la fauna locales, o simbolizan emociones y valores colectivos como la unidad, la resiliencia y la conexión espiritual con la tierra.

La técnica del tejido se adapta al formato del tríptico mediante un proceso meticuloso que involucra la preparación de la paja, su tratamiento y el entrelazado preciso para crear texturas y formas detalladas, en algunos casos, se integran otras técnicas artísticas, como el tratamiento en tie-dye, el sombreado por medio de variaciones en el grosor del tejido o la incorporación de materiales complementarios, como hilos de colores o pequeños adornos naturales.

Propuesta de Exposición del Arte en Paja Toquilla

Una exposición del arte en paja toquilla en la comunidad de Bacpancel representa una oportunidad transformadora para valorizar esta tradición ancestral, visibilizar su riqueza cultural y promover el intercambio de conocimientos entre artesanos y visitantes, convirtiéndose en un medio para reconocer esta forma de expresión como símbolo de identidad comunitaria, combinando elementos educativos, participativos y estéticos que ofrecen una experiencia enriquecedora y completa.

Valorización del Patrimonio Cultural

La valorización del patrimonio cultural a través de la exposición del arte en paja toquilla tiene como objetivo principal destacar la relevancia histórica y cultural de esta práctica artesanal, este fascinante proceso implica lo siguiente:

- **Documentación Histórica:** Presentar la evolución de la técnica desde sus orígenes hasta la actualidad, resaltando su papel en la identidad de las comunidades indígenas y mestizas, esto incluye detalles sobre su introducción, el proceso de recolección, procesamiento y elaboración, y su uso en contextos tradicionales y contemporáneos.
- **Interpretación Cultural:** Explicar la simbología detrás de los patrones, colores y formas que se emplean en los productos elaborados con paja toquilla, mostrando cómo estas expresiones artísticas están intrínsecamente ligadas a las costumbres, rituales y creencias de la comunidad.
- **Reconocimiento Internacional:** Destacar la declaración de la paja toquilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y su relevancia como emblema de la identidad ecuatoriana.
- **Exposiciones Didácticas:** Incorporar paneles informativos, vídeos, fotografías y objetos que explican de manera clara y atractiva el proceso completo de elaboración, desde la recolección hasta el producto terminado.

Fomentar la Participación Comunitaria:

Involucrar a los artesanos y miembros de la comunidad local en la organización y desarrollo de la exposición es crucial para fortalecer la identidad colectiva y asegurar un impacto duradero. Algunas estrategias incluyen:

- **Integración de artesanos como curadores activos:** Incluir a los artesanos como coproductores de la exposición, permitiéndoles elegir las piezas a mostrar y contar sus historias personales, no solo valida su conocimiento, sino que también les otorga protagonismo.

- Talleres de Capacitación: Realizar actividades previas para fortalecer las habilidades técnicas y creativas de los participantes, ayudándoles a crear piezas innovadoras que atraigan tanto a locales como a visitantes.
- Eventos Interactivos: Incorporar demostraciones en vivo, donde los artesanos puedan exhibir técnicas de teñido, tejido y diseño, ofreciendo a los asistentes una experiencia práctica y educativa.
- Espacios de Diálogo Comunitario: Organizar mesas redondas y charlas con expertos y artesanos para discutir el futuro de la artesanía en paja toquilla y las formas de enfrentar los desafíos actuales, como la globalización y la falta de relevo generacional.

Interacción artística

La creación de espacios interactivos dentro de la exposición no solo enriquece la experiencia de los visitantes, sino que también promueve un entendimiento más profundo de la técnica y su contexto cultural, algunas ideas incluyen:

- Estaciones de Trabajo: Diseñar áreas donde los visitantes puedan experimentar con la paja toquilla, aprendiendo directamente de los artesanos cómo teñir, tejer o crear patrones básicos.
- Muestras Sensoriales: Permite que los asistentes toquen las fibras, vean los utensilios tradicionales y experimenten los colores y texturas que hacen única a esta técnica.
- Galerías de Arte Contemporáneo: Incluye las piezas artísticas innovadoras elaboradas con paja toquilla, mostrando cómo este material puede ser reinterpretado en un contexto moderno.
- Experiencias Audiovisuales: Se utiliza la tecnología como realidad aumentada o proyecciones para mostrar el proceso de elaboración, desde la cosecha hasta el producto terminado, creando una experiencia inmersiva.
- Talleres Creativos: Ofrecer actividades para niños y adultos, como diseñar pequeñas piezas decorativas, que fomenten la apreciación y el interés por este arte ancestral.
- En conjunto, todas estas estrategias aseguran que la exposición no solo sea un homenaje a la tradición, sino también un espacio dinámico que conecte a las generaciones actuales con un legado cultural invaluable.

Exhibición de Procesos Creativos

Para complementar las obras terminadas, la exposición puede incluir representaciones visuales del proceso de creación, mostrar fotos, videos o incluso instalaciones en vivo de los artesanos trabajando permite que los visitantes comprendan el trabajo arduo detrás de cada pieza, este enfoque resalta la complejidad y la destreza involucradas en la producción de artículos como sombreros, accesorios y elementos decorativos.

Interactividad a Través de Elementos Táctiles

La inclusión de áreas interactivas donde los visitantes puedan tocar las fibras de la paja toquilla, experimentar con diferentes tipos de tejidos y colores, o incluso participar en el proceso de tratamiento de manera controlada, puede hacer que la exposición sea más atractiva, esta experiencia sensorial no solo permite conocer la textura de la paja, sino que también crea una conexión más personal con la tradición.

Diseño de Espacios Temáticos

La exposición puede dividirse en secciones que resalten diferentes aspectos del arte en paja toquilla un área podría estar dedicada exclusivamente al tratamiento, con ejemplos de los colores naturales y sintéticos, mientras que otras podrían enfocarse en el simbolismo de los patrones y las creaciones propias de la comunidad de Bacpancel, como los sombreros tradicionales y los accesorios modernos el diseño visual debe seguir un hilo narrativo, guiando al visitante de una etapa del proceso a la siguiente.

Uso de Luz y Color

La iluminación juega un papel crucial en la presentación de las obras el uso adecuado de luces cálidas puede resaltar los tonos de la paja y los colores vibrantes de las piezas teñidas, creando una atmósfera que celebra la riqueza visual de las creaciones, los contrastes de luz pueden ayudar a destacar los detalles más finos de los tejidos, mostrando la maestría artesanal.

Aspectos Educativos

Información sobre las plantas utilizadas:

Parte de la riqueza educativa de la exposición debe centrarse en la historia natural detrás de la paja toquilla, incluir información sobre la planta de la que se extrae la fibra, como la *Carludovica Palmata*, su distribución geográfica, y el proceso de recolección de la paja, ofrece un contexto ecológico importante, se pueden presentar muestras de otras plantas utilizadas en el tratamiento, como la guanábana o la cáscara de cebolla, para que los visitantes comprendan el vínculo entre la naturaleza y el arte artesanal.

Técnicas de teñido tradicional y moderno

Incluir paneles informativos, vídeos y demostraciones en vivo sobre las técnicas de teñido, tanto naturales como sintéticas, permite al público comprender cómo se manipulan los colores y las fibras para lograr los patrones distintivos la comparación entre el tratamiento tradicional y el uso de anilinas modernas también puede ser una forma interesante de mostrar cómo la técnica ha evolucionado sin perder su esencia cultural, esto resalta la creatividad de los artesanos al incorporar nuevas herramientas y materiales, manteniendo una tradición viva.

Simbolismo cultural en los diseños

Los patrones y los colores de la paja toquilla tienen un fuerte componente simbólico, reflejando valores y creencias profundas de las comunidades, por ejemplo, los tonos de rojo pueden representar la fertilidad, mientras que el blanco se asocia con la pureza o la protección; la exposición debe explicar estos significados, permitiendo que los visitantes comprendan la carga emocional y cultural que transporta cada pieza, el uso de íconos y patrones específicos también podría ser un tema de interés, vinculando el arte de la paja toquilla con las prácticas espirituales y sociales de la región.

El arte en la sociedad contemporánea

A parte de mostrar el proceso de creación y el significado cultural de las piezas, la exposición puede incluir un componente que examine el papel del arte en paja toquilla en la actualidad, presentando obras contemporáneas que fusionan la tradición con técnicas de arte moderno ayuda a mostrar la adaptabilidad del material y la capacidad de los artesanos para mantener vivas las tradiciones mientras responden a las demandas del mercado actual.

Objetivo Integral promoción del interés y la valoración

El objetivo final de combinar estos aspectos visuales y educativos es promover un renovado interés por la paja toquilla y su arte en Bacpancel y más allá, a través de una exposición que sea tanto informativa como visualmente impactante, se crea un puente entre la tradición y la modernidad, permitiendo que el público entienda no solo el valor estético de las obras, sino también la historia, la técnica y el significado cultural que las respaldan; esta estrategia integral puede contribuir significativamente a la preservación de esta tradición y la valorización del arte en paja toquilla como un patrimonio cultural vivo y en evolución constante.

Conexión entre los marcos conceptuales y su aplicación en la propuesta artística

El presente apartado tiene como finalidad establecer un puente entre los marcos teóricos ya expuestos y la propuesta artística, demostrando de manera explícita cómo cada concepto fundamenta y orienta las decisiones creativas, metodológicas y técnicas del proyecto, no se trata únicamente de enunciar teorías, sino de mostrar cómo estas se convierten en directrices prácticas que guían la selección de los artesanos, los procesos de teñido y tejido de la paja toquilla, la manipulación digital de imágenes y, finalmente, la configuración del tríptico como obra representativa de la identidad cultural de Gualaceo, de esta manera, el marco conceptual deja de ser un conjunto abstracto de definiciones y se convierte en una herramienta operativa que da coherencia al trabajo artístico y lo inserta en un discurso académico y social más amplio.

Teoría de la representación visual

Este enfoque aporta los fundamentos necesarios para comprender que la imagen no es solo un reflejo de la realidad, sino un vehículo de significados que, dependiendo del contexto cultural, se interpreta de múltiples maneras, en la práctica, la teoría orienta el modo en que se construyen los retratos de los artesanos, el encuadre fotográfico, la composición visual y el uso del soporte de paja toquilla como signo cultural, el retrato, al representarse en un material cargado de simbolismo, adquiere un doble valor: estético y testimonial. Las decisiones compositivas, como la centralidad de los personajes o la elección de los colores, responden a esta teoría, lo que se evidencia en las fases de edición fotográfica (Fig. 6) y en la obra final (Fig. 9), donde la dignidad de los artesanos se convierte en un mensaje visual directo al espectador.

Vulnerabilidad y exclusión social

Este concepto es esencial porque conecta el arte con la realidad social que pretende visibilizar, no basta con representar a un artesano en su cotidianidad: es necesario comprender las condiciones de pobreza, marginación y precariedad laboral que atraviesan sus vidas, por ello, el proyecto selecciona como sujetos a artesanos con mayor trayectoria, quienes, a pesar de su relevancia cultural, permanecen relegados en la esfera pública, el retrato de estas figuras no es una simple reproducción estética, sino un acto de reconocimiento que busca contrarrestar la exclusión mediante la visibilidad artística. Los bocetos iniciales (Fig. 7) y el proceso creativo documentado (Fig. 15) muestran cómo esta

teoría se materializa en imágenes que evidencian la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo rescatan la resiliencia y la fortaleza de los retratados.

Teoría del arte y la visualidad

Este marco permite entender la obra como un instrumento de transformación cultural y social, el arte no se reduce a una producción estética, sino que se convierte en un medio de reflexión crítica y diálogo colectivo, en el proyecto, esta teoría se concreta en la decisión de desarrollar una propuesta expositiva interactiva en la comunidad de Bacpancel, donde los visitantes no solo contemplan los retratos, sino que también conocen los procesos de teñido, tejido y edición digital, la obra funciona como un dispositivo pedagógico que conecta tradición y contemporaneidad, las figuras que muestran la preparación del soporte (Fig. 3 y Fig. 4) evidencian cómo el concepto de visualidad se traduce en una experiencia tangible que educa y sensibiliza a los participantes.

Semiótica de la imagen

El análisis semiótico aporta un marco para comprender que cada signo visual en la obra tiene un valor cultural y simbólico, los colores obtenidos mediante el teñido natural, las formas creadas por el tie-dye y los patrones que emergen de la trama de la paja toquilla no son elementos decorativos, sino significantes que transmiten un mensaje colectivo, por ejemplo, el uso de tonalidades ocre y verdes se asocia a la tierra y la naturaleza, mientras que los rojos evocan vitalidad y resistencia. La aplicación de pigmentos en la obra (Fig. 8) y el desarrollo de la segunda pieza (Fig. 11) ilustran cómo estas elecciones cromáticas están directamente vinculadas a la teoría semiótica, dotando a cada retrato de un lenguaje visual propio.

Enfoque ilustrativo y técnicas digitales

La inclusión del software Photoshop como herramienta complementaria responde a la necesidad de expandir las posibilidades narrativas del proyecto, desde una perspectiva teórica, esta integración se justifica en el enfoque ilustrativo, que permite reinterpretar elementos culturales mediante el cruce de lenguajes visuales, en la práctica, las ediciones digitales (Fig. 5 y Fig. 6) funcionan como un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo: las imágenes se manipulan para resaltar gestos, texturas y símbolos, creando un contraste entre lo real y lo imaginario, este proceso amplifica la capacidad comunicativa de la obra y conecta a las audiencias actuales, habituadas a lo digital, con las tradiciones ancestrales de Gualaceo.

Técnicas artesanales

Las técnicas de teñido natural, teñido con anilinas y tie-dye constituyen la base material y simbólica de todo el proyecto, estas prácticas no solo embellecen el soporte, sino que también transmiten conocimientos ancestrales que las comunidades han preservado a lo largo de generaciones, su aplicación refuerza la conexión entre teoría y práctica: mientras el teñido natural alude a la relación directa con la naturaleza, las anilinas representan la adaptación a la modernidad, y el tie-dye introduce un componente experimental que simboliza la creatividad y la identidad colectiva, las figuras que registran estos procesos (Fig. 1 y Fig. 2) son una evidencia clara de cómo la técnica artesanal es, en sí misma, una narrativa visual que fortalece la identidad cultural.

En conjunto, la articulación entre teorías y procesos demuestra que el proyecto no se limita a exponer conceptos básicos, sino que los integra de manera orgánica en la práctica artística,

cada teoría encuentra su correlato en una técnica, en una decisión creativa o en una imagen registrada, lo que confiere solidez académica y pertinencia social a la propuesta, además, las fotografías y registros incluidos en las figuras del documento actúan como pruebas documentales de la aplicación de estos conceptos, convirtiéndose en un elemento indispensable para la validación del proyecto, de este modo, se responde a la preocupación planteada por el tutor: la obra no solo está sostenida en fundamentos teóricos, sino que demuestra de manera visual y verificable cómo esos fundamentos orientan cada etapa del proceso creativo.

Etapa 2. Descripción teórica de la obra

Esta obra busca explorar y representar las dinámicas sociales, culturales y económicas que afectan a las comunidades rurales del cantón Gualaceo, particularmente en las parroquias de San Juan y Bacpancel, a través del retrato artístico, se intenta visibilizar la identidad cultural de los habitantes de estas zonas, poniendo énfasis en las técnicas especiales tradicionales de tratamiento en paja toquilla, que son parte fundamental de la herencia artesanal de estas comunidades.

Las comunidades rurales enfrentan graves problemas económicos, reflejados en bajos ingresos, escasos recursos y un acceso limitado a servicios básicos, la obra busca retratar no solo las dificultades materiales, sino también la riqueza cultural que estas personas han conservado con el pasar de los años, el arte en paja toquilla, en sus diversas formas y técnicas de tratamiento, se erige como un símbolo de resistencia y preservación de la identidad indígena, que, a pesar de los avances y la globalización, sigue siendo una parte vital de la vida cotidiana en Bacpancel y San Juan.

El propósito de esta obra es dar visibilidad a la riqueza de las tradiciones culturales, a través de una mezcla de fotografía, arte digital y collage, que integra imágenes históricas y contemporáneas la utilización de técnicas de tratamiento en paja toquilla, representada en los retratos, transmite la conexión entre el pasado y el presente, entre las raíces ancestrales y la modernidad, abordando cómo las nuevas generaciones de estos pueblos están redefiniendo su identidad cultural, a menudo al margen de la tradición.

La obra en soporte de paja toquilla como lienzo, en formato tríptico, utilizando pigmentos de anilina con los que se tiñen la paja para dar color a las combinaciones de los sombreros, carteras, monederos y objetos de adorno. Las fotografías para los retratos son manipuladas en Photoshop para dar contrastes de color y efectos de foto manipulación para dar diferentes aspectos a las obras para crear un contraste entre la realidad y lo imaginario las tonalidades naturales y ocres reflejan la cercanía de los habitantes con la tierra y sus recursos naturales, además, los personajes representados en las piezas no solo son un reflejo de la situación actual, sino también una evocación de las generaciones pasadas, aquellas que aún conservan las vestimentas tradicionales, y aquellas que, al adaptarse a la modernidad, han abandonado.

Etapa 3: visita a la comunidad de Bacpancel

Figura 1. Cuarto de pigmentación

Cuarto oscuro para el blanqueamiento de la paja.

Paja lista para el tejido.

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Figura 2. Anilinas y teñido de paja

Anilinas o pigmento para dar color.

Paja teñida.

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Figura 3. Creación del soporte

Elaboración de soporte en paja toquilla para la obra

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Etapas 3: Preparación de soportes

Figura 4. Preparación de soporte no convencional de paja toquilla

Aplicación de resina en los soportes, para bocetar y aplicar los pigmentos con pincel.

Nota. Registro. Fabian Castro, 2025

Figura 5. Selección de fotos para la obra
Análisis y selección de fotos para editar en Photoshop y pintar

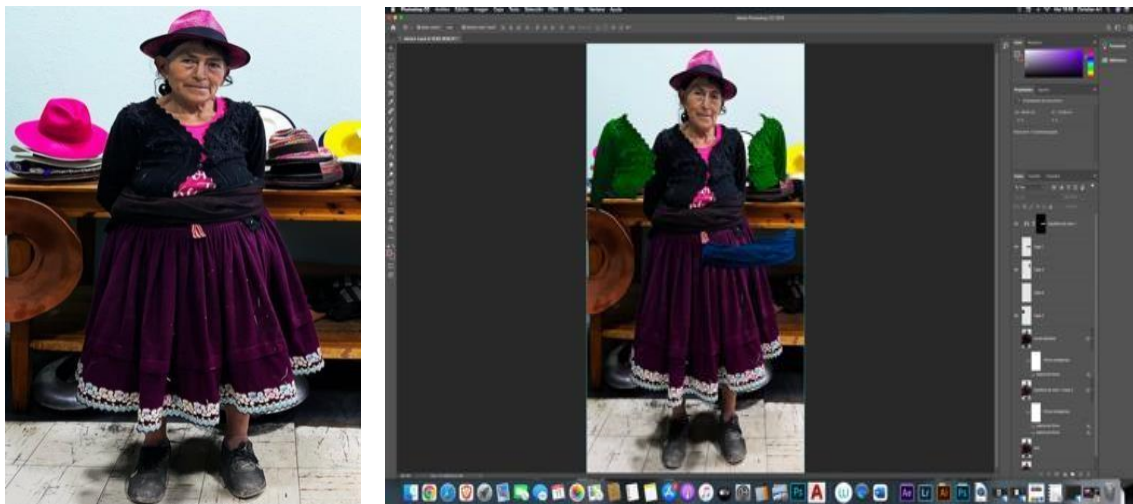

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Etapa 4: Trabajo en Photoshop

Figura 6. Edición de fotos

Fotografías edición de color y filtros de efectos, en Photoshop soporte 1.

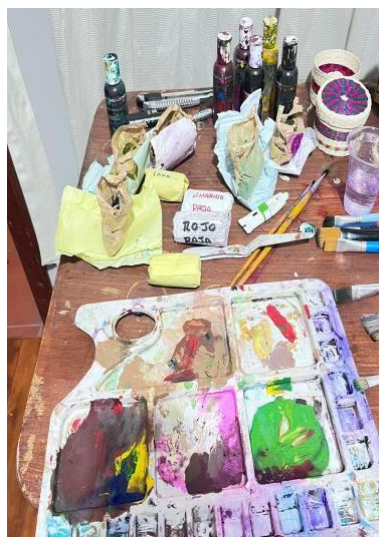
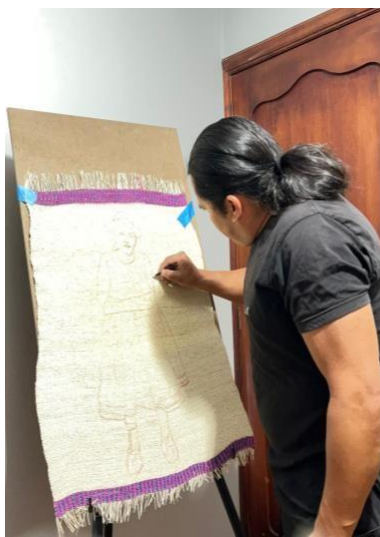

Nota. Edición digital. Christian Ramón, 2025

Etapa 5-6: Elaboración de las obras

Figura 7. Elaboración de bocetos en el soporte rectangular

Bocetos, preparación y aplicación de pigmento (anilinas)

Nota. Registro (selfie). Christian Ramón, 2025

Figura 8. Aplicación de pigmentos

Procedimiento a pintar la obra con anilinas en el soporte 1

Nota. Registro (selfie). Christian Ramón, 2025

Figura 9. Obra final 1

Obra final en soporte 1de paja toquilla con tinta de anilina, con detalles de trabajo en proceso de sombreros en miniatura

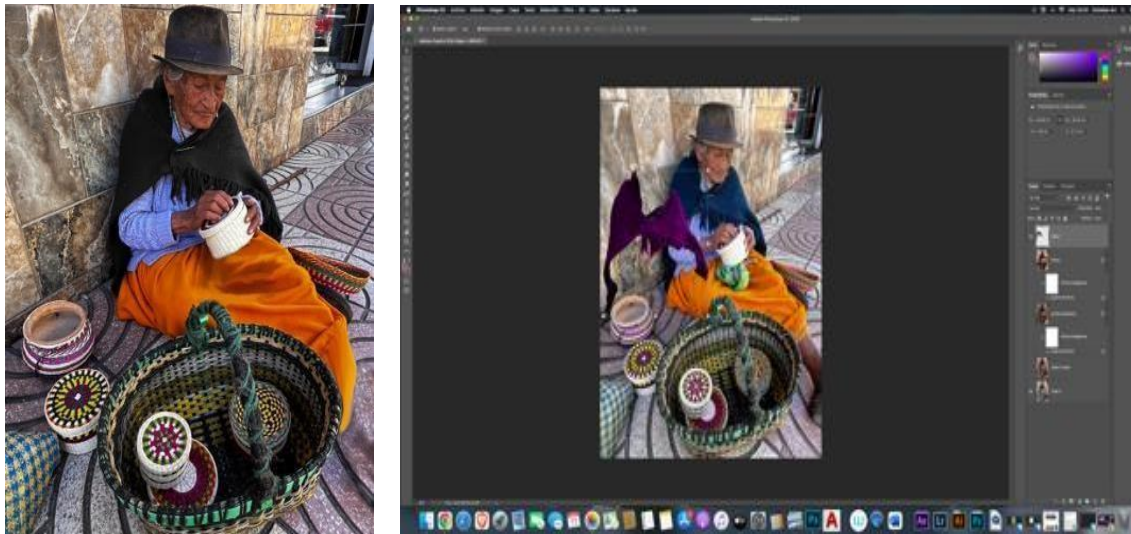
Formato 75cm x 60cm.

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Figura 10. Edición para la obra formato circular

Fotografías edición de color y filtros de efectos, soporte 2.

Nota. Edición digital. Christian Ramón, 2025

Figura 11. Desarrollo de la obra 2
Procedimiento boceteado y pintado en el soporte 2

Nota. Registro (selfie). Christian Ramón, 2025

Figura 12. Obra final 2

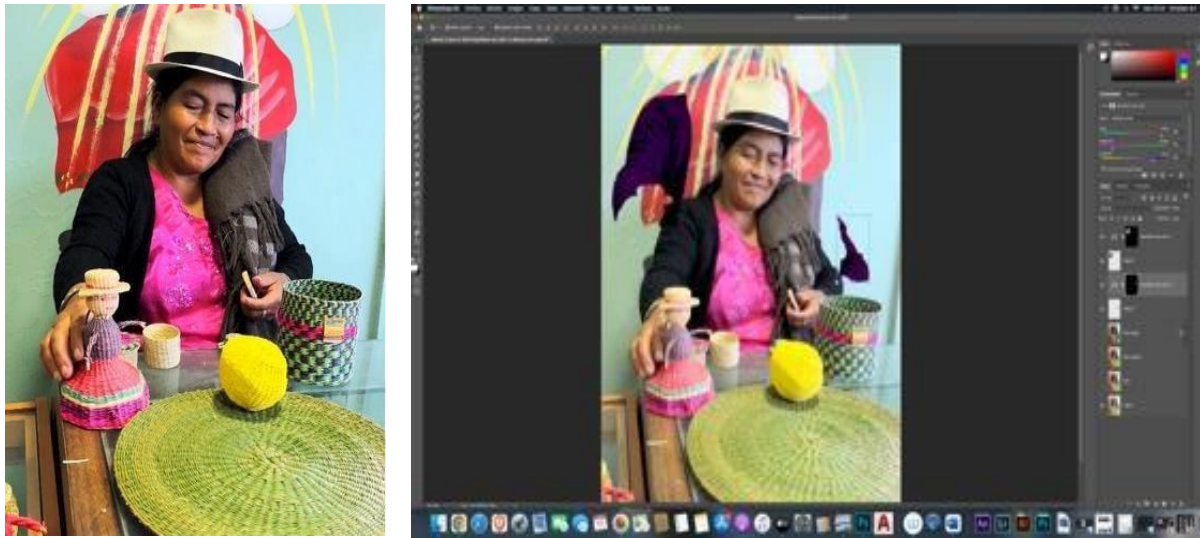
Obra final en soporte 2 de paja toquilla con tinta de anilina, persona de la tercera edad con colores folclóricos.

Formato 48cm de diámetro.

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Figura 13. Edición de la tercera obra
Fotografías edición de color y filtros de efectos, soporte 3

Nota. Edición digital. Christian Ramón, 2025

Figura 14. Procedimiento de la obra 3

Procedimiento con la misma técnica de las obras anteriores en el soporte 3

Nota. Registro (selfie). Christian Ramón, 2025

Figura 15. Trabajo final obra 3

Obra final en soporte 2 de paja toquilla con tinta de anilina retrato realista.

Formato 40cm de diámetro.

Nota. Registro. Christian Ramón, 2025

Conclusión

El análisis de las narrativas visuales en las comunidades rurales de Gualaceo nos brinda una profunda comprensión de los desafíos que enfrentan los habitantes de la Parroquia San Juan y la Comunidad Bacpancel, a través del estudio del retrato artístico cultural, utilizando las técnicas de tratamiento en paja toquilla, se logra no solo capturar las dificultades económicas y sociales de la vida cotidiana en estas zonas, sino también resaltar la resiliencia de sus poblaciones, que siguen preservando sus tradiciones. a pesar de los cambios sociales y económicos las imágenes generadas por este estudio reflejan no solo el trabajo arduo y las luchas diarias, sino también la riqueza cultural que sigue viva, especialmente en las técnicas ancestrales de tratamiento en paja toquilla, las cuales se han convertido en símbolos de identidad.

Al integrar estas prácticas artesanales en la obra artística, busco visibilizar y valorar la cultura que sigue existiendo en estas comunidades, abordando su vulnerabilidad desde una perspectiva no solo económica, sino también cultural y emocional, es fundamental reconocer que la identidad de estos pueblos está profundamente conectada con sus tradiciones, y la obra se convierte en una herramienta para promover el respeto, la inclusión y el reconocimiento de sus derechos y su patrimonio.

Este estudio de las técnicas de tratamiento en paja toquilla no solo contribuye a la preservación de una tradición, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre la importancia de la equidad social y el desarrollo integral de las comunidades rurales, al final, el arte y la cultura tienen el poder de transformar realidades, inspirando un cambio social más inclusivo y consciente que valore las identidades y contribuciones de todos los pueblos, sin importar su ubicación o situación económica.

La experiencia desarrollada a lo largo de este proyecto permitió constatar que la tradición artesanal puede transformarse en un lenguaje visual contemporáneo sin perder su esencia, la combinación entre la paja toquilla y las herramientas digitales demostró que la innovación no implica ruptura, sino continuidad y resignificación. Cada retrato se convirtió en una metáfora del patrimonio vivo: un testimonio de identidad que evoluciona y se renueva, el diálogo entre lo material y lo conceptual reafirma que el arte es un vehículo para mantener vigente la memoria cultural, otorgando visibilidad y valor al conocimiento ancestral de los artesanos de Gualaceo, esta obra no solo preserva una práctica tradicional, sino que la proyecta hacia el futuro, consolidándola como parte esencial del imaginario artístico ecuatoriano.

Talento humano – Recursos humanos

El artista es la persona responsable de llevar a cabo todas las etapas del proyecto, desde la investigación y planificación hasta la creación y exposición del tríptico.

Cronograma de actividades

Tabla 1. Cronograma
Cronograma

ETAPA	SEM ANA 1	SEM ANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEM ANA 5
ETAPA 1					
ETAPA 2					
ETAPA 3					
ETAPA 4					
ETAPA 5					
ETAPA 6					

Nota. Cronograma de actividades dividas semanalmente.

Referencias

Artes Visuales | ¿Qué son y para que sirven? | UVP. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://uvp.mx/uvpblog/artes-visuales/>

Camarero, L., Pino, J. A. del, Camarero, L., & Pino, J. A. del. (2021). Ruralidad, agricultura y exclusión social los efectos de la desigualdad territorial. *Revista de Ciencias Sociales*, 34(49), 11-34. <https://doi.org/10.26489/rvs.v34i49.1>

Canales Bonilla, C. (2019). Desarrollo y análisis de narrativas visuales en el proyecto Show your own gold [Ph.D. Thesis, Universitat de Barcelona]. En *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*. <https://www.tdx.cat/handle/10803/668319>

CCESV. (2020). *Teoría de La Imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*.

CCESV. Recuperado 8 de mayo de 2024, de <https://www.ccesv.org/evento/teoria-de-la-imagen-ensayos-sobre-representacion-verbal-y-visual/>

Ceballos, L., & González, F. (2020). Análisis semiótico de la imagen fotográfica proyectada por las influencers en Instagram. *ReNaCientE - Revista Nacional Científica Estudiantil - UPEL-IPB*, 1, 53-70. <https://doi.org/10.46498/renacipb.v1i1.1397>

Diseno grafico Narracion visual el papel del diseno grafico en la creacion de contenidos.(s. f.). FasterCapital. Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://fastercapital.com/es/contenido/Diseno-grafico--Narracion-visual--el-papel-del-diseno-grafico-en-la-creacion-de-contenidos.html>

Explorando la Riqueza Cultural del Ecuador. (s. f.). <https://edtk.co/>. Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://edtk.co/p/15006>

Iruri Quispillo, S., Villafuerte Álvarez, C. A., Iruri Quispillo, S., & Villafuerte Álvarez, C. A. (2022). Importancia de la narración de cuentos en la educación. *Comuni@cción*, 13(3), 233-244. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.3.720>

López-Ganet, T y Mesías-Lema, J. *La autobiografía como metodología visual introspectiva en la investigación en Educación Artística*. (2021). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.redalyc.org/journal/6952/695273865009/html/>

Pérez A. (22, marzo 2024). *La narrativa visual: El arte del storytelling visual*.

ESDESIGN. Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/disenio-grafico/narrativa-visual-storytelling>

Macfarlane, R. (2024, marzo 14). *Cómo redactar una propuesta artística en 16 sencillos pasos*. FORMAT. <https://www.format.com/es/magazine/resources/art/how-to-write-better-artist-grant/>

Mirocznik, B. (30 de marzo de 2020). OLAFUR ELIASSON, ENTRE REALIDAD Y REPRESENTACION. Obtenido de El ornitorrinco tachado Revista de artes visuales: https://www.researchgate.net/publication/342937181_Olafur_Eliasson_entre_realidad_y_representacion

Narrativa visual – el arte de contar historias a través de la imagen—Copymate. (2024, febrero 27). <https://copymate.app/es/blog/multi/narrativa-visual-el-arte-de-contar-historias-a-traves-de-la-imagen/>

Narrativa visual: Qué es y cómo se hace. (s. f.). Recuperado 8 de mayo de 2024, de <https://www.ied.es/noticias/narrativa-visual-que-es-y-como-se-hace>

Narrativas Visuales con Lucía Gallí—Santa. (2020). Recuperado 8 de mayo de 2024, de <https://www.santa-talleres.com/narrativas-visuales>

Rosas Baños, M. *Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía Ecológica*. (2013). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://journals.openedition.org/polis/8846>

Photoshop 2024. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.toulouselautrec.edu.pe/blogs/photoshop-2024-guia-las-nuevas-herramientas>

Ramírez Tomalá, R. R. (2023). *Adobe Photoshop como herramienta de comunicación visual en los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Comunicación de la*

UPSE, 2022 [bachelorThesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2023.]. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/9127>

Rebollo, J. G., Vila, A. P., Echevarría, A. G., & Gázquez, M. V. (2021). Vulnerabilidad sociocultural en contextos de crianza: Retos teóricos y propuesta analítica. *Disparidades. Revista de Antropología*, 76(2), Article 2. <https://doi.org/10.3989/dra.2021.021>

Reseña Histórica – I. Municipalidad de Gualaceo. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.gualaceo.gob.ec/gualaceo/resena-historica/>

Sena, A. de, & Sena, A. de (Eds.). (2020). *Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales: Abanico de sentidos en América Latina, Europa y China.* Ediciones CICCUS : CLACSO.

SERVICIOS EN LINEA – I. Municipalidad de Gualaceo. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.gualaceo.gob.ec/servicios-en-linea-2/>

Teoría e Historiografía de las artes y la cultura visual. (2018). Recuperado 8 de mayo de 2024, de <https://maestriadicom.org/cursos/teoria-e-historiografia-de-las-artes-y-la-cultura-visual>

UNA TEORÍA SOBRE LA INFLUENCIA EN LAS PERSONAS – Eduardo Lazcano. (2020). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.eduardolazcano.com/una-teoria-sobre-la-influencia-en-las-personas/>

Ventajas y desventajas de Photoshop | Euroinnova. (s. f.). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://www.euroinnova.ec/blog/ventajas-y-desventajas-de-photoshop>

Salazar, C. *Vínculos Urbano-Rurales: Entendiendo el multiverso territorial.* (2023). Recuperado 9 de abril de 2024, de <https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/strongvinculos-urbano-rurales-multiverso-territorial-strong/>

Anexos

Anexo A

Metodología de levantamiento de información cultural

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo con orientación etnográfica, al centrarse en la comprensión profunda de las prácticas culturales vinculadas al tejido en paja toquilla y su significación dentro del contexto social de Gualaceo, este tipo de estudio permite interpretar los procesos simbólicos y las experiencias de los artesanos desde una perspectiva participativa, considerando sus relatos, conocimientos y modos de vida como parte esencial del patrimonio inmaterial.

Tipo de investigación: cualitativa con enfoque etnográfico.

El enfoque etnográfico facilita una mirada cercana al sujeto cultural, observando su entorno cotidiano, las herramientas empleadas, los espacios de trabajo y las dinámicas comunitarias que sostienen la transmisión del saber artesanal, la finalidad no fue cuantificar resultados, sino comprender los sentidos y valores que se construyen alrededor del oficio, la observación y el diálogo se convirtieron en las principales fuentes de información, complementadas con el registro fotográfico y el análisis visual de las obras, metodología que contribuyó a rescatar elementos identitarios del tejido tradicional, evidenciando la relación entre arte, cultura y territorio, de esta manera, la investigación se consolida como una propuesta que articula la experiencia vivencial del investigador con la reflexión teórica, promoviendo una interpretación sensible y contextualizada del patrimonio cultural de la paja toquilla.

Métodos aplicados: entrevistas semiestructuradas y observación participante (o no participante) con los artesanos.

Para el levantamiento de información cultural se aplicaron dos métodos principales, entrevistas semiestructuradas y observación participante; las entrevistas fueron dirigidas a tres artesanos reconocidos de Gualaceo, seleccionados por su trayectoria, experiencia y conocimiento sobre el tejido en paja toquilla, estas entrevistas permitieron recopilar testimonios sobre la historia familiar del oficio, los procesos técnicos, las transformaciones del mercado artesanal y la importancia simbólica del material en la identidad local.

Las preguntas se diseñaron con un carácter flexible, favoreciendo la conversación libre y espontánea, lo que permitió obtener información auténtica y contextual, paralelamente, se realizó un proceso de observación participante, acompañando a los artesanos durante las fases de selección de la fibra, blanqueado, teñido y tejido, técnica que posibilitó una comprensión integral del proceso productivo y de los valores culturales asociados a la práctica, el registro fotográfico y de notas de campo permitió complementar la información obtenida, generando una documentación visual coherente con el enfoque artístico del proyecto, a través de estos métodos, se logró construir un marco de análisis que integra la vivencia del investigador con la perspectiva de los actores culturales, fortaleciendo la relación entre arte y comunidad, y contribuyendo a la interpretación visual del patrimonio vivo de la paja toquilla.

Procedimiento ético: aplicación de consentimientos libres e informados a los participantes.

El desarrollo de esta investigación respetó los principios éticos que garantizan la protección y los derechos de los participantes, antes de realizar las entrevistas y la documentación

fotográfica, se aplicaron consentimientos libres e informados, explicando de manera clara los objetivos del estudio, el uso de la información y las formas en que las imágenes y testimonios serían empleados en la tesis y en la exposición artística; cada participante aceptó voluntariamente su colaboración, firmando un documento en el que se garantizaba la confidencialidad de los datos personales y el respeto a su identidad cultural, asimismo, se explicó que su participación no implicaba ningún riesgo ni compromiso económico, y que podían retirarse en cualquier momento del proceso.

Se evitó cualquier tipo de manipulación o distorsión de los testimonios, manteniendo la veracidad del relato y el reconocimiento de la autoría cultural de los artesanos, el manejo de las fotografías y grabaciones se realizó con autorización expresa, respetando el principio de dignidad y representatividad, este procedimiento ético no solo cumplió con los estándares académicos, sino que también reafirmó el compromiso de la investigación con los valores de respeto, reciprocidad y valoración del saber popular, asegurando que el proyecto contribuya al fortalecimiento cultural y social de la comunidad artesanal de Gualaceo.

Registro del proceso: documentación fotográfica y audiovisual del trabajo artesanal, garantizando la confidencialidad y el respeto cultural.

Elaboración de sombreros y artesanías en paja toquilla en la asociación Artesanal y de Turismo Solidario de Bacpancel.

Fotografía: Christian Ramón 2025