

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DISEÑO Y PUBLICIDAD

TEMA:

“ESTRATEGIA SOBRE EL MURALISMO EN EL CANTÓN OTAVALO DETERMINANDO EL CASO DEL COLECTIVO “LA RAYA DE PANDORA”.

Trabajo de Grado Previo a la Obtención del Título Licenciada en Diseño y Publicidad

AUTORA: María Fernanda Castro Guerrero

DIRECTOR: PhD. Albert Arnavat Carballido

Ibarra, enero – 2020

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA AUTORIZACIÓN
DE USO Y PUBLICACIÓN AFAVOR DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	100471073-5	
APELLIDOS Y NOMBRES:	Castro Guerrero María Fernanda	
DIRECCIÓN:	Calle Bolívar y Luis Olmedo Játiva	
E-MAIL:	mafercastro210@gmail.com	
TELÉFONO FIJO:	TELÉFONO MÓVIL	0963131074

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	“Estrategia sobre el muralismo en el cantón Otavalo determinando el caso del colectivo "La Raya de Pandora".
AUTOR(ES):	Castro Guerrero María Fernanda
FECHA: DD/MM/AAAA	30/01/2020
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☒ PREGRADO ☐ POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Licenciatura en Diseño y Publicidad
ASESOR/DIRECTOR	PhD. Albert Arnavat

2. CONSTANCIAS

El autor manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es original y que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los treinta días del mes de enero de 2020

EL AUTOR:

.....

María Fernanda Castro Guerrero

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CERTIFICO:

Que el trabajo de grado titulado: ***“ESTRATEGIA SOBRE EL MURALISMO EN EL CANTÓN OTAVALO DETERMINANDO EL CASO DEL COLECTIVO “LA RAYA DE PANDORA”***, de autoría de la señorita *María Fernanda Castro Guerrero* con C.I. *100471073-5* de la carrera de *Licenciatura en Diseño y Publicidad*, ha sido revisado, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

.....
PhD. Albert Arnavat
DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LICENCIATURA EN DISEÑO Y PUBLICIDAD**

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

El tribunal examinador del trabajo de titulación "ESTRATEGIA SOBRE EL MURALISMO EN EL CANTÓN OTAVALO DETERMINANDO EL CASO DEL COLECTIVO "LA RAYA DE PANDORA" elaborado por Maria Fernanda Castro Guerrero, previo a la obtención del título de Licenciatura en Diseño y Publicidad, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad.

.....
Msc. Raimundo López

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

.....
PhD. Albert Arnavat

DIRECTOR

.....
Msc. Vinicio Echeverría

OPOSITOR

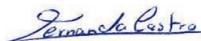
.....
Msc. Stefania Torres

OPOSITORA

AUTORÍA

Yo, María Fernanda Castro Guerrero, con cédula de identidad N° 100471073-5, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado, mi calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Ibarra, enero 2020

.....
María Fernanda Castro Guerrero

C.C.: 100471073-5

ABSTRACT

It was possible to work with the "La Raya de Pandora" collective in the Otavalo canton, in order to create advertising strategies, which will consist of a photographic collection and cultural, social and artistic information of the different activities and works they carry out. Several research techniques were used, as a result it was observed that there was a need within the urban area of the Otavalo canton since there was a large percentage that was unaware of the existence and activities that the group has been doing in favor of the rescue of culture and the recovery of the city walls. Thanks to the help of research techniques, a good amount of public spaces and information were obtained to continue with the development and construction of the project among the main ones is the design and layout of a digital photobook, for which a grid was used adaptable with a size that facilitated visualization and understanding. For the creation of the name of the photobook, several fundamental points were taken into account in order to generate a pseudonym that covers all the information found. This photobook will be called "LA CULTURA VISUAL A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO", we will highlight the word "culture" that is extracted from an ancestral meaning "diversity", in which this artistic activity includes people, allowing them to interact the spectator with the work, that is, to encompass the whole lifestyle. With this name, it is sought to show that through the murals the culture can be maintained. Referring to this concept, we propose that the activities carried out by the collective will be announced. In this way, the population of Canton Otavalo will be aware of what the collective has done.

KEYWORDS:

Strategy / Culture / Murals / Inclusion / Canton Otavalo

DEDICATORIA

A mis padres quienes son el pilar fundamental de mi vida, con su apoyo, paciencia y entrega han caminado de mi mano en este proceso de formación. A mi hermana que me acompañado en los buenos y malos momentos convirtiéndose en mi mejor amiga. A mi tutor de tesis y a cada uno de los docentes de mí querida universidad por sus enseñanzas y conocimientos impartidos día a día durante los años académicos.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad por permitirme formarme como profesional en sus aulas, al servicio de la comunidad y a cada uno de los docentes que me acompañaron a lo largo de mi carrera compartiendo conmigo sus conocimientos y experiencia.

Al Sr. Juan Terreros miembro y fundador del colectivo “La raya de pandora” por permitirme realizar el proyecto final en cuanto a su arte, con la visualización de los murales que realiza el colectivo, brindándome toda la información necesaria que el trabajo necesitaba.

A mis padres y familiares que siempre estuvieron ahí en mis triunfos y derrotas, apoyándome, dándome la mano día a día para cumplir cada uno de los retos que me he propuesto cumplir.

RESUMEN

Se logró trabajar con el colectivo “La Raya de Pandora” en el cantón Otavalo, con el fin de crear estrategias publicitarias, mismas que constarán con una recopilación fotográfica e información cultural, social y artística de las diferentes actividades y obras que realizan. Se utilizó varias técnicas de investigación, como resultado se observó que existía una necesidad dentro de la zona urbana del cantón Otavalo ya que existía un gran porcentaje que desconocía de la existencia y actividades que ha ido realizando el colectivo a favor del rescate de la cultura y la recuperación de los muros de la ciudad. Gracias a la ayuda de las técnicas de investigación se obtuvo una buena cantidad de los espacios públicos e información para continuar con el desarrollo y construcción del proyecto entre las primordiales se encuentra el diseño y diagramación de una fotolibro digital, para lo cual se utilizó una retícula adaptable con un tamaño que facilitó la visualización y comprensión. Para la creación del nombre del fotolibro, se tuvo en consideración varios puntos fundamentales, con el fin de generar un seudónimo que abarque toda la información encontrada. Este fotolibro se llamará “LA CULTURA VISUAL A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO”, destacaremos la palabra “cultura” que se extrae de un significado ancestral “diversidad”, en si esta actividad artística incluye a las personas, permitiéndoles interactuar al espectador con la obra, es decir, que engloba todo el estilo de vida. Con este nombre, se busca mostrar que a través de los murales se puede mantener la cultura, referente a este concepto planteamos que se dará a conocer las actividades realizadas por el colectivo. De esta forma, la población del Cantón Otavalo estará al tanto de lo que ha realizado el colectivo.

PALABRAS CLAVE:

Estrategia / Cultura / Murales / Inclusión / Cantón Otavalo

ABSTRACT

It was possible to work with the “La Raya de Pandora” collective in the Otavalo canton, in order to create advertising strategies, which will consist of a photographic collection and cultural, social and artistic information of the different activities and works they carry out. Several research techniques were used, as a result it was observed that there was a need within the urban area of the Otavalo canton since there was a large percentage that was unaware of the existence and activities that the group has been doing in favor of the rescue of culture and the recovery of the city walls. Thanks to the help of research techniques, a good amount of public spaces and information were obtained to continue with the development and construction of the project among the main ones is the design and layout of a digital photobook, for which a grid was used adaptable with a size that facilitated visualization and understanding. For the creation of the name of the photobook, several fundamental points were taken into account in order to generate a pseudonym that covers all the information found. This photobook will be called “LA CULTURA VISUAL A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO”, we will highlight the word “culture” that is extracted from an ancestral meaning “diversity”, in which this artistic activity includes people, allowing them to interact the spectator with the work, that is, to encompass the whole lifestyle. With this name, it is sought to show that through the murals the culture can be maintained. Referring to this concept, we propose that the activities carried out by the collective will be announced. In this way, the population of Canton Otavalo will be aware of what the collective has done.

KEYWORDS:

Strategy / Culture / Murals / Inclusion / Canton Otavalo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	VIII
AGRADECIMIENTO	IX
RESUMEN	X
ABSTRACT	XI
INTRODUCCIÓN.....	1
JUSTIFICACIÓN	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	3
DELIMITACIÓN	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
CAPÍTULO I.....	5
1. MARCO TEÓRICO	5
1.1. Muralismo.....	5
1.1.1. Contextualización / sociohistórica del muralismo	7
1.2. Desarrollo histórico.....	9
1.3. Muralismo latinoamericano	11
1.4. La estética y el grafiti.....	14
1.4.1. Juan Sebastián Aguirre “Apitatán”	15
1.4.2. Álvaro Córdova “Tenaz”	17
1.5. Expresión cultural	18
1.5.1. Arte figurativo / Arte abstracto	20
1.5.2. Arte público como expresión humana, histórica y política.....	21
1.6. Otavalo, arte, historia y sociedad.....	22
1.7. Colectivo “La raya de pandora” su quehacer histórico y el programa del muralismo ..	23
CAPÍTULO II.....	25

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	25
2.1. Tipo de investigación.....	25
2.1.1. Investigación de campo	25
2.1.2. Investigación cualitativa.....	25
2.1.3. Investigación descriptiva.....	26
2.1.4. Investigación bibliográfica	26
2.2. Método	26
2.2.1. Método Empírico.....	26
2.2.2. Método Teórico	26
2.3. Técnicas	26
2.3.1. Encuesta	26
2.3.2. Entrevistas	27
2.3.3. Fichas de observación	27
2.4. Población	27
2.5. Matriz diagnóstica.....	29
CAPÍTULO III	30
3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	30
3.1. Encuesta a moradores del cantón Otavalo	30
3.2. Entrevistas a muralistas y miembros del colectivo “La Raya de Pandora”	42
3.3. Fichas de observación murales colectivo.....	44
CAPÍTULO IV	47
4. PROPUESTA	47
4.1. TEMA:.....	47
4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA	47
4.2.1. Necesidad	47
4.2.2 Grupo objetivo (Target)	47
4.3. Soporte / Formato	48
4.3.1. Soporte: Digital	48
4.3.2. Tamaño cerrado.....	48
4.3.3. Tamaño abierto.....	48

4.3.4. Disposición:.....	48
4.3.5. Tipografía	48
4.4. Nombre	49
4.4.1. Concepto editorial	49
4.4.2. Equipo editorial.....	49
4.4.3. USO DEL ESPACIO:	50
4.4.4. Índice –Contenido-Sumario:	50
4.4.5. Número de hojas y páginas:	50
4.4.6. Secciones	50
4.4.6.1. Formato.....	51
4.4.6.2. Páginas.....	52
4.4.6.3. Portada	52
4.4.6.4. Contra portada	53
4.4.6.5. Preliminares	53
4.4.6.6. Guardas	53
4.4.6.7. Maquetación, diagramación y diseño	53
4.4.6.8. Presentación del soporte	60
4.5. Difusión	60
4.6. IMPACTOS	60
4.6.1. Impacto social	60
4.6.2. Impacto cultural.....	60
4.6.3. Impacto económico	61
4.6.4. Impacto tecnológico	61
4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	62
GLOSARIO DE TÉRMINOS	62
ANEXOS	65

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Edad.....	30
Gráfico 2 Género	31
Gráfico 3 Muralismo	32
Gráfico 4 Observación Murales.....	33
Gráfico 5 Calificación Murales	34
Gráfico 6 Existencia de grupos.....	35
Gráfico 7 Grupos	36
Gráfico 8 Vinculación con grupos.....	37
Gráfico 9 Convenios.....	38
Gráfico 10 Festivales	39
Gráfico 11 Talleres	40
Gráfico 12 Desarrollo de la ciudad.....	41
Gráfico 13 Disposición del fotolibro	48
Gráfico 14 Tipografía Fotolibro	49
Gráfico 15 Formato y disposición de imágenes dentro del fotolibro	51
Gráfico 16 Diagramación, página maestra	52
Gráfico 17 Portada fotolibro.....	52
Gráfico 18 Contra portada	53
Gráfico 19 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	54
Gráfico 20 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	54
Gráfico 21 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	55
Gráfico 22 Diagramación, opciones de inserción de fotografías	55
Gráfico 23 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	56
Gráfico 24 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	56
Gráfico 25 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	57
Gráfico 26 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	57
Gráfico 27 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	58
Gráfico 28 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	58
Gráfico 29 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	59
Gráfico 30 Diagramación, opciones de inserción de fotografías.....	59
Gráfico 31 Índice	60

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz Diagnóstica	29
Tabla 2 Edad	30
Tabla 3 Género	31
Tabla 4 Muralismo	32
Tabla 5 Observación Murales.....	33
Tabla 6 Calificación Murales	34
Tabla 7 Existencia de grupos.....	35
Tabla 8 Grupos	36
Tabla 9 Vinculación con grupos.....	37
Tabla 10 Convenios	38
Tabla 11 Festivales	39
Tabla 12 Talleres	40
Tabla 13 Desarrollo de la ciudad.....	41

INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La finalidad del presente proyecto es contribuir y determinar la importancia del arte urbano rural en el desarrollo de las urbes. Para la ejecución del estudio tomaremos al colectivo “La Raya de Pandora” quienes son un grupo de jóvenes que trabajan juntamente con el municipio de Otavalo e instituciones educativas para recuperar los muros de los espacios públicos de la ciudad con la realización de murales.

Con esto se logrará mostrar el trabajo del grupo, que hay detrás de esta expresión artística porque algunas personas consideran que estos son actos vandálicos que atentan contra la imagen de la ciudad. Como producto final se realizará un fotolibro en el que se muestre el trabajo realizado por los artistas, como ha sido su paso por este ámbito cultural para llegar a ser reconocidos y obtener un lugar en la recuperación de espacios públicos generando impactos sociales en las personas que viven en su entorno.

A pesar de que el cantón Otavalo es un territorio muy amplio, con la ayuda y delimitación que realiza el colectivo será más fácil la búsqueda y estudio de sus trabajos. Existen proyectos que realizan los municipios en los que se incluyen a estos artistas, como es la exposición de sus obras, desarrollo de murales en vivo, en los que se dan cita artistas nacionales con la finalidad de mostrar este arte a la ciudadanía pero no se ha realizado un fotolibro en el que se muestre al artista y su obra desde su esencia y el por qué y cómo nacen las ideas que plasman en las calles del cantón Otavalo.

Una única excepción sería el libro dirigido por el PhD. Albert Arnavat: *Muros que hablan Grafitis en Imbabura, Ecuador (2017)*. Editado por la editorial UTN, en la primera y única exposición al tema antes mencionado en esta provincia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desconocimiento total o parcial de ciertas formas de expresión artística ha provocado una confusión entre el muralismo y el grafiti, siendo en un principio dos cosas similares luego cada una toma su camino cada una persiguiendo un ideal diferente de la otra manifestación artística, buscando la aceptación de la sociedad al recuperar los muros de las ciudades.

Por otro lado, el perjuicio de la mala concepción que existe actualmente sobre los artistas y su obra hace que algunas veces sean relacionados con pandillas o actos delictivos, esto ha generado cierto tipo de incompreensión o desagrado mostrando una baja tolerancia por parte de las personas hacia esta forma de expresión artística.

Todavía existe ciertos prejuicios de personas que no ven a esta práctica como algo aceptable, ya que muchas de las obras que se pueden apreciar son rayones sin criterio, concepto o arte; es por esto que la sociedad no acepta esta manifestación artística, pero también existen obras buenas que hacen que las personas aprecien este arte.

Cada día es menor la barrera que divide a estos grupos de personas en pro y en contra del muralismo ya que cada artista es quien se ha encargado de reducir ese perjuicio personalmente con su entorno más cercano. Se están promoviendo eventos de difusión de esta forma artística y sus obras se dan a conocer con muestras de sus trabajos en vivo.

En la ciudad de Otavalo existe un colectivo que surgió en el año 2016 llamado “La raya de Pandora”, está conformado por un grupo de jóvenes artistas que buscan recuperar y mejorar la fachada del cantón con una expresión artística y una línea gráfica bien marcada, trabajan con el municipio e instituciones educativas para llegar a cumplir su principal objetivo: promover su cultura por medio de lo que recrean en sus murales.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las estrategias que se deben aplicar para mostrar la importancia del muralismo como expresión artística y generacional en el cantón Otavalo?

DELIMITACIÓN

Unidades de observación

La investigación se desarrolló principalmente a la gente que forma parte de la cultura del muralismo, y a las personas que viven en torno a este tipo de expresión artística.

Público Objetivo: no tiene distinción de edades, razas o clases sociales.

Delimitación espacial

Lugar: Cantón Otavalo.

Zona Urbana.

Delimitación temporal

Tiempo: en el año lectivo 2018-2019.

OBJETIVOS

Objetivo General

Generar un estudio sobre el muralismo como expresión artística en el cantón Otavalo y plasmarlo en un fotolibro tomando el caso del colectivo “La Raya de Pandora”.

Objetivos Específicos

- Realizar una investigación sobre el muralismo en Otavalo, sus factores, causas, efectos y propuestas.
- Entrevistar a profesionales inmersos en esta expresión artística.
- Recolectar los trabajos realizados por parte de artistas en el cantón Otavalo por medio de fotografías.
- Diseñar y diagramar un fotolibro que muestre la esencia del muralismo como expresión artística y regional en el cantón Otavalo.

CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Muralismo

Como una forma de expresión para la denuncia de la opresión que existía en esos tiempos pasados nace el muralismo, un movimiento que no excluye, ni mide a las clases sociales, más bien incluye a todas las clases para que por medio del arte sean escuchados y puedan encontrar en algunos casos la libertad, mientras que en otros casos alzar la voz de protesta siendo el grito de los que se han cansado de luchar.

Para esta manifestación se suman técnicas como el óleo, el fresco y más modernas como el acrílico, spray y estencil, con las mismas que se logra transmitir y comunicar una a una las manifestaciones, cada mural está ubicado estratégicamente para cumplir con los objetivos que se han planteado en un inicio, a esta gran manifestación cultural se le suman grandes expositores entre ellos el más conocido de la historia es Diego Rivera quien despuntaba en este medio como uno de los mejores al crear verdaderas obras de arte.

Convirtiéndose en el reflejo de cómo percibe el artista su realidad, sociedad, cultura y vivencias cotidianas, con la ventaja de que no solo la puede ver una persona, si no todos los transeúntes, convirtiéndose en los espectadores de la obra del artista. A veces con mensajes irónicos que invitan a la reflexión, representaciones del universo del artista.

Este arte cumple el ciclo de la vida; en algunos de los casos deja una honda huella y en otros es olvidado y por el deterioro de la obra se convierte en ruido visual, por lo que es catalogado como un acto vandálico; que va en contra de la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, generando rechazo hacia el artista que verdaderamente utilizan su arte.

Pero mientras que para unas personas se vuelve un acto delictivo, para otras “esta obra constituirá un viaje visual imaginario, fantasmagórico, de recuerdos reprimidos y de

gritos silenciados, de sueños y realidades, de alucinaciones, delirios y desahogos. En fin, un viaje, sorprendente y fascinante” (Arnavat, 2017) Y sin duda, embellece las fachadas de la ciudad.

Este arte produce: un mundo alucinante sin tener que recurrir a ninguna sustancia psicotrópica, comunicando y generando una reacción en el transeúnte a través de una imagen, recordando que desde los orígenes el ser humano ha buscado la forma de comunicarse y expresarse públicamente; compartiendo sus ideas, protesta o simplemente dejar una huella por los sitios que transitan.

En Ecuador la historia nos cuenta que “el primer grafitero de la Real Audiencia de Quito que incitó a las masas alzar su voz de protesta contra la tiranía de los españoles por medio de panfletos y escritos en los muros de la ciudad fue Eugenio Espejo” (Arnavat, 2017). Un catedrático, que por ser mestizo tenía menos oportunidades que los españoles, y que jugó un papel muy importante en la independencia del país.

Es así como las primeras manifestaciones del muralismo fueron producidas por las organizaciones políticas o sociales, que en ese entonces estaban en auge por la creación de grupos intelectuales; no era necesario saber pintar para usar una pared, lo importante era generar un buen mensaje entendible y visible para el público.

Muchas veces este mismo mensaje no era lo que se esperaba, por ello ya no solo se pintaban las paredes, se empezó a usar sanitarios, banquetas, buses, etc. En si en todo medio público para que todos lo puedan ver, al ser un arte público genero varios comentarios negativos por parte de la sociedad llegando a ser considerado vandalismo.

Este mismo caso se repetía en todas partes del mundo, en las que las paredes eran la única prensa libre, porque los demás medios eran controlados por la clase opresora, los mismos que controlaban y decían lo que a ellos les convenía que el pueblo supiera, ya que esta era la forma que ellos encontraban para continuar con su tiranía.

Esta expresión se convirtió en el grito de la juventud subordinada quienes tomaron el arte en sus manos y luchar desde la oscuridad de la noche por medio de sus palabras o frases escritas en los muros y callejuelas de la ciudad, en muchos de los casos de una forma ilegal, considerando que mientras más grande y visible mejor para que no solo sea visto por el pueblo sino también por la clase opresora.

1.1.1. Contextualización / sociohistórica del muralismo

La lucha social (Realismo social, arte parietal) fue lo primero que se conceptualizó en el muralismo al ser un movimiento creado para mostrar esos males que aquejan a la sociedad, parte de los jóvenes revolucionarios que arriman su hombro en la lucha de los derechos de los pueblos que están sufriendo y que no tienen forma de expresarse libremente.

Considerando al “muralismo como uno de los fenómenos más importantes, que ha logrado hacer grandes cambios en todos los lugares” (Jordán, 2016). En los que ha sido plasmado y expuesto, generando un referente para todos los actores sociales que con su arte buscan generar ese cambio tan ansiado que aun hoy por hoy se sigue buscando.

Se realizaron alianzas artísticas para recrear un arte que explorara temáticas y las necesidades que abarquen lo social, político, cultural. Y así se fue consolidando un arte de calidad en el que se desarrollaron varias técnicas que vinieron a enriquecer este movimiento tanto a los artistas como a los espectadores quienes contemplaban la obra.

Este movimiento se extiende por más de 30 años en México y aún los artistas latinoamericanos no lograban traspasar las fronteras geopolíticas y sobre todo llegar a internacionalizarse, “se consideró al muralismo un arte de carácter inmueble, al integrarse a la arquitectura porque este arte no se lo podía trasladar de un lugar a otro, pero al ser un movimiento de carácter educativo, político y social se volvió famoso a nivel internacional” (Jordán, 2016).

Las obras monumentales que se realizaron fueron un distintivo original que diferenciaba a este movimiento de los demás, considerando al muralismo mexicano como una empresa creativa de tipo oficialista, durante el desarrollo del muralismo su principal apoyo, promoción y patrocinio fueron los actores políticos de ese entonces.

Ellos buscaban que los mensajes que transmitan las obras sean como “los gobernantes mismos”, muchos edificios públicos fueron intervenidos, algunos de ellos ya eran considerados de carácter patrimonial, su calidad patrimonial se vio mejorada e indudablemente actualizada con los murales que se levantaron en sus fachadas.

No solo en este tiempo la clase dominante predominaba, también lo hacía el analfabetismo de la población viendo tal desbalance, José Vasconcelos decide educar a la población generando espacios en los que se plasmen imágenes claras, didácticas y sobre todo representativas que logre transmitir el mensaje que debía llegar al pueblo rompiendo con la barrera que en ese entonces era la falta de educación.

“Los muralistas más reconocidos fueron: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, estos artistas ya eran reconocidos a nivel internacional, su arte se esparció por toda la república” (Jordán, 2016), en la que se pudo ver claramente el nivel artístico incluso en los lugares más alejados de la capital pero que continuaban con la misma calidad de las demás obras.

Durante el desarrollo del movimiento muralista también existieron más corrientes de origen europeo que no tuvieron acogida como el muralismo, tornándose este como el más representativo de América Latina, pero en México no solo fue considerado una corriente, fue la forma de educar y concientizar a la población del disfrute de las obras por parte de los muralistas y los benefactores.

El muralismo cumple una función socializante que aún se sigue manteniendo en la actualidad, pero esta vez no solo los actores políticos hacen uso de este arte, también los

jóvenes que expresan con palabras e imágenes sus emociones, acciones reprimidas y en sí su sentir en la sociedad que viven.

1.2. Desarrollo histórico

Durante la historia se puede apreciar varias manifestaciones artísticas con el fin de dejar un precedente histórico, aquí podemos hablar de la pintura rupestre en la que se plasmaba dibujos o bocetos sobre rocas o cavernas, podemos citar un ejemplo muy claro que se desarrolló en las cuevas de Altamira donde se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria.

Las culturas han buscado la forma de grabar la historia, pintaban en sus muros sus creencias, costumbres, ídolos, reglas, desde aquí podemos ver que el arte de pintar viene desde muchos años atrás y que en la actualidad a un se conserva esta expresión que ha ido evolucionando tanto en técnica como en los materiales que se utilizan.

En México comenzó a echar raíces, pero con el tiempo se esparció por toda América consolidándose como el principal movimiento artístico que tenía un propósito no solo vestir la fachada de la ciudad, sino ser un referente de cambio y de lucha para los pueblos de América.

Parte desde lo “ilegal, anónimo y efímero” (Saavedra, 2007), en una época en la que se estaba desarrollando “la segunda guerra mundial con la invasión alemana de Polonia, esta guerra no solo afectó a los países que estaban dentro, también a los países que no participaban en ella. Alterando las relaciones políticas y la estructura social del mundo” (Hobsbawm, 2019).

EL hecho antes mencionado y sumado a la revolución mexicana da paso al muralismo como tal, rechazando todo tipo de pintura convencional proponiendo obras monumentales que causen impacto y que permitan que el espectador reflexione, casi se podría decir que este movimiento no fue solo artístico sino también político y social.

“El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de educación pública en México; quien pide a los jóvenes revolucionarios que a través del arte plasmen la voluntad nacional del pueblo en uno de los muros de una escuela de la ciudad” (Sosa, 2006), dan paso a que este movimiento que se estaba formando tome fuerza y se vuelva parte del transeúnte.

“Al considerar que esta corriente artística es de carácter indigenista y que con el paso del tiempo toma varios causes; por un lado, Diego Rivera con su percepción de la historia antes de la llegada de los españoles y José Clemente Orozco que integra la cultura en un contexto de una religiosidad violenta” (Martínez, 2016). Mientras que David Alfaro Siqueiros acerca a la pintura los valores plásticos de los objetos prehispánicos.

Fueron estos principales muralistas mexicanos quienes perfeccionaron esta técnica durante el Renacimiento y empezaron con la práctica de pintar murales en las paredes exteriores de los edificios, al cambiar el óleo por el acrílico porque este nuevo material soportaba el cambio climático y por ello era más duradero.

Los temas principales que se plasmaron en las fachadas grafican la Revolución Mexicana, la conquista, la industrialización, las tradiciones populares, la sociedad civil, el capitalismo, el socialismo, la política y los principales personajes de la cultura popular. Que marcaron la historia mexicana transformándose en un referente para los demás países.

Tal es así que en Argentina durante la revolución se crea una rivalidad entre el pueblo y la política, donde muchos pintores estaban involucrados unos a favor de la oligarquía y otros con el pueblo, con la clase más afectada por los poderes políticos, plasmando en sus trabajos esta clase de atropello y abusos que estaba sufriendo su pueblo en manos de la clase social que dominaba en ese entonces.

Las principales obras que se podían observar eran las que mostraban el sufrimiento del obrero y de las clases marginadas. En las mismas que se puede ver claramente la

influencia artística por parte del muralismo mexicano y su ideología, es en este punto donde estos revolucionarios deciden formar grupos muralistas que lleven el arte y la lucha política a las calles de la ciudad.

En Ecuador también se realiza muralismo y “el artista que toma la posta para expresar este arte es Oswaldo Guayasamín un gran exponente que asume una posición en contra de la crueldad y la desigualdad, sobre todo la discriminación de indios, pobres, negros es así que empieza a plasmar en su obra estos acontecimientos que marcaron su vida, viviendo su niñez y adolescencia sufriendo por la pobreza en la que le tocó vivir” (Harguindey, 2018).

En la mayoría de los casos los artistas que han incursionado en este movimiento siempre han perseguido un mismo ideal, ayudar a su pueblo por medio de su obra siendo la voz del débil y oprimido, aunque hayan considerado a esta corriente artística como un movimiento vandálico en lugar de ser arte crea ruido en la ciudad.

Para el desarrollo de estos murales se utilizaron tres técnicas importantes como fueron: pintura al temple, pintura al óleo, pintura al fresco y en muchos de los casos una técnica mixta en la que se involucraban dos o tres técnicas, que durante este tiempo han ido mejorando y cambiando, pero que han sido de mucha ayuda para el artista a la hora de transmitir su sentir. En la actualidad se utiliza mayormente las pinturas acrílicas, plásticas y spray.

1.3. Muralismo latinoamericano

El muralismo mexicano forma parte de las páginas principales del arte visual ya que es allí donde esta corriente toma fuerza y empieza a esparcirse por el resto del continente, apropiándose de imágenes de todo el mundo mostrando desde las cosas más cotidianas, hasta la realidad vista desde la perspectiva del artista y de las clases desprotegidas.

Al tener lugar en toda Latinoamérica era claro que en todo lugar que se realizaría se iban a tener mejores resultados, en Argentina ya se podía ver los primeros rasgos del

muralismo moderno que como recordaremos fue promulgado por José Vasconcelos en una de las escuelas de México dando paso a la evolución de esta corriente.

“El interés por el muralismo viene de la disputa por espacios públicos por parte de diferentes organismos ya sean sociales, públicos y privados, a su vez el uso del grafiti de Tags, el estencil y el muralismo decorativo” (Vergara, 2018), ya no están primordial la representación de la política y más bien ahora busca el embellecimiento de las urbes con la representación de las tribus.

Este embellecimiento urbano en muchos de los casos genera la aceptación o el rechazo en especial del grafiti que es considerado ilegal y si a esto le sumamos los Tags que para muchos son manchas en las fachadas, que a veces son tan difíciles de entender y que solo los que llevan tiempo en esto lo entienden pero que no tiene un sentido artístico más bien se vuelve contaminación visual.

Algunas de las obras eran realizadas con un alto valor artístico otras carecían de este importante toque que para bien o para mal determinaban el grado de calidad del mural, considerando que no eran obras monumentales como en un principio y que han cambiado por pequeñas fachadas y por diversos lugares en su totalidad espacios públicos.

“Llega un punto en el cual se empieza a tomar rasgos del cubismo, futurismo y constructivismo, pero siempre destacado la apariencia racial y local, llevada de la mano del indigenismo, primitivismo y americanismo como empezó en un principio el movimiento y fue así como se fue consolidando con el pasar del tiempo” (Vergara, 2018).

Diego Rivera se convierte en ícono del muralismo latinoamericano destacando en sus obras al indigenismo y mestizaje recreando algunos elementos de la cultura precolombina mexicana, continua con la temática general la revolución tomando diferentes perspectivas de los extractos sociales.

Siqueiros por su parte empieza a destacar la clase obrera asimismo que ellos son el motor que se encuentra detrás de las grandes fábricas y que son quienes generan los ingresos para sus empleadores al contrario de lo que Diego Rivera representaría en sus obras e incluso se representaba las herramientas de trabajo que ellos utilizaban en su día a día.

“Esta es la razón por la que Siqueiros dice que Rivera no pintaba para el pueblo más bien su obra era para la clase opresora y poderosa de ese entonces” (Sosa, 2006), Siqueiros define su grupo social quienes serían las masas, campesinos, obreros rechazando el indigenismo y constructivismo que propone Rivera en cada uno de sus murales.

La vida indígena y campesina más la lucha de las masas serán el modelo para el muralismo del futuro, que se ve reflejado en diferentes partes del mundo como: Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, al ser la voz del débil y el medio más fácil de entender.

En el caso de Ecuador con Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, recuperan el mestizaje y el expresionismo de Picasso, buscando denunciar la marginalidad y mostrando a la vez la vida del indígena, rescatando la cultura, costumbres y creencias de ellos.

Se destaca la actitud revolucionaria de los países gobernados por tiranos, en los años setenta se retoma el valor del muralismo como una herramienta política, luego se da un giro populista donde se ve el papel que desempeña el artista y ahora el pueblo es el artífice de la producción y se empiezan a realizar murales colectivos.

Estos murales mejoraban la técnica del muralismo que se propone en un principio, mezclando diversas temáticas contando con experiencias participativas para la representación de la obra en los diferentes espacios públicos que iban a ser visualizados.

1.4. La estética y el grafiti

“La estética ayuda a tener esencia y percepción de la belleza, se dedica a estudiar el arte y sus cualidades en todo sentido, a fin de que el espectador tenga una mirada agradable de la obra que va a observar” (Arnavat, 2017). Generando ese impacto visual que puede ser bueno para unos y malo para otros.

Por su parte el grafiti tiene que transmitir un mensaje, comunicarse por medio de las imágenes que se encuentran plasmadas en muros de tal manera que se vuelva memorable, considerando que este tipo de arte nace como protesta una manifestación cultural orientada al cambio de pensamiento y aceptación del mismo.

Con el pasar del tiempo y poco a poco esta expresión va cambiando el pensar de la gente, dejando de lado la palabra vandalismo para convertirse en arte, tomando como otro medio por el cual se puede comunicar, expresar y sobre todo generar esa espinita en los transeúntes que observan su arte.

Al no excluir a las personas, es muy común encontrar obras que abarcan todos los grupos sociales, más bien busca la interacción del peatón con la obra que no solo el artista la entienda, sino que cualquier persona que la observa pueda entenderla sin necesidad de que exista una descripción.

Este es el proceso, lograr que la obra hable por sí sola, con la utilización de cromática adecuada, que se vea estéticamente bien ya que este es el punto principal que muestra si una obra es buena o mala y a todo esto generar un hábito de conciencia en el espectador.

Muchas de las veces las obras son buenas pero nunca falta alguien que la manche o raye y haga que todo el esfuerzo del artista sea botado a la basura, al generar procesos de resignificación y conciencia del respeto a la obra se permitirá que las obras perduren más tiempo, hay que recordar que “tiene tres características: es ilegal, anónimo y efímero” (Saavedra, 2007).

Hoy en día ya existe apoyo por parte de las organizaciones para que los jóvenes tengan espacios en los que pueden plasmar su arte, su sentir, lo que falta es que las personas sean conscientes que esto es arte, pero no es un acto ilegal cuando se trata de recuperar el ornato de la ciudad.

1.4.1. Juan Sebastián Aguirre “Apitatán”

Es un artista al que se conoce como: “Apitatán” un artista que desde sus inicios empezó dejando una honda huella con su marca personal desde sus personajes y rasgos bien marcados del mestizaje y sobre todo de la cultura ecuatoriana del que él está muy orgulloso de pertenecer.

“Trasforma espacios urbanos en lugares llenos de arte plasmando la realidad, como también sus sueños e ideales, agregándole sus toques personales que en este caso son frases coloquiales muy utilizadas por los ecuatorianos” (Arnavat, 2017) que al verlas se hacen fáciles de recordar y relacionar haciéndonos evocar un recuerdo de nuestro pasado o presente.

Este tipo de mensaje que coloca en sus obras va ser entendido por todos, porque muchas de las veces los mensajes y obras no son fáciles de entender es más se vuelven una misión imposible si hablamos de los Tags, al escribir un mensaje claro y llamativa será más fácil la comunicación.

“Este artista no solo es muralista también es un diseñador gráfico e ilustrador que ha logrado llegar a varias partes del mundo con sus obras generando un sentido de identidad con sus imágenes” (Gagliardo, 2018), pero lo que más destaca a este artista es la apropiación del lenguaje, escribiendo de tal forma como los diría un ecuatoriano.

Al mezclar la tipografía y la imagen hacen que este mensaje sea claro, por su capacidad de adaptación e integración en espacios públicos lo han llevado a conocer y con el tiempo mejorar su técnica porque al fin y al cabo él está haciendo lo que a él le gusta hacer desde muy pequeño.

Sus interpretaciones son reflejo de la cultura latinoamericana, sus colecciones pedazos de conversaciones que ha recogido en su largo camino por el arte con sus personajes que encuentran su belleza en la imperfección con ciertos rasgos característicos; colores llamativos y que a sus personajes les haga falta piezas dentales.

Hablar de la obra de este artista es adentrarse en un territorio lleno de misterios y fantasía que no esta tan alejado de la realidad pero que por medio del humor y su texto trasmite, ha llegado a recuperar espacios abandonados que reflejan nuestras raíces de dónde venimos y hacia dónde vamos de una manera en la que no se nos olvide.

Su llegada a las fachadas de la ciudad se ve reforzada por su sólida formación académica, aunque esto sea extraño para el mundo urbano pero que gracias a esto se puede ver unos trazos bien definidos y la utilización de colores vivos que dan vida a estas líneas generando un sentir en el transeúnte.

“La satisfacción de este pintor es la de poder ver que mientras la pinta la gente se le quede mirando y lo felicite por recuperar los espacios públicos que están deteriorados por medio del arte y sobre todo generando un mensaje con las temáticas en las que se orienta para realizar su obra” (Gagliardo, 2018).

La búsqueda continua del detalle y la perfección en sus trazos hace que día a día salga con su mochila y sus latas a pintar en lugares que sean visibles haciendo que los transeúntes le den un poco de su tiempo para admirar su arte haciendo que reflexionen y vea que esto no es vandalismo es arte si se trata de recuperar los espacios públicos.

Apitacán un personaje que a través de su obra muestra su personalidad audaz y divertida con la utilización de cromáticas llamativas, un acto generoso de compartir sus anécdotas y desvaríos con la población iniciando la aceptación de este arte.

“Lo ha convertido en uno de los mejores representantes en esta generación con un arte contemporáneo y cargado de humor y conceptualización desde lo más grande hasta lo más pequeño siempre destacando su país y sus atractivos naturales” (Arnavat, 2017), buscando llegar con su arte a otras partes del mundo como ya lo ha venido haciendo.

1.4.2. Álvaro Córdova “Tenaz”

Un artista indígena Otavaleño más conocido como “Tenaz” su nombre artístico, ha llenado las paredes con su explosión de color, desde muy pequeño demostró tener mucha habilidad y destrezas para dibujar y gracias al apoyo de sus amigos amantes del género musical Hip hop empieza a entrar en el mundo de las latas.

Convencido de que el arte no debe estar oculto o solo ser exhibido para ciertas personas decide realizarlo en las calles para que este pueda estar al alcance de todos, que impulse a las nuevas generaciones a expresarse de una manera sana sin hacerle mal a nadie, siempre expresando su manifestación cultural indígena.

Mantiene su cultura viva, aunque ya en muchos lugares de Otavalo se ha ido perdiendo la identidad de su pueblo, los jóvenes ya no usan su vestimenta tradicional y no conservan su cabellera que es característica de su pueblo, pero existe jóvenes como él que buscan la manera de mantenerla viva.

Murales llenos de identidad y tradición son lo que destaca, adquiriendo una identidad para ser identificado entre los pobladores, generando un sentido de pertenecía y empoderamiento de su cultura ya no por parte de los adultos más bien por las nuevas generaciones que ya no tienen sus raíces bien arraigadas y que aceptan cualquier moda y la adoptan como propia.

“Cada mural es importante porque refleja el sentir y la dedicación del artista al querer transmitir la identidad indígena con los colores y formas que emplea para el desarrollo de la obra” (Arnavat, 2017), al principio este arte se lo miraba como algo ilegal, pero con el

tiempo ha ido cambiando y las personas lo han aceptado como un arte, aunque a veces este llegue a ser efímero.

El mismo hecho de ser una forma de libre expresión ha hecho que la técnica se vaya mejorando con el pasar del tiempo llegando a ser de tal calidad que se pueda reproducir una fotografía llamándola a esta técnica el “hiperrealismo” viéndose ya el manejo adecuado de las herramientas y tonalidades de colores.

Lo que lo ha llevado a destacar ha sido su pasión por plasmar su cultura indígena con orgullo y placer así es como el siente que el arte lo lleva en la sangre, pintando formas y figuras venidas de los más profundo de su ser, pero la satisfacción más grande es cuando ve culminada su obra.

Esta es una forma de revolución, y este artista busca la concientización de las personas demostrándoles que no es algo ilegal más bien es un arte que ayudara a recuperar y transmitir un mensaje positivo para los jóvenes de hoy en día que se dedican al consumo de la tecnología y las facilidades que ahora existen.

1.5. Expresión cultural

Al ser el muralismo la voz de los más populares se convirtió en el referente de los mismos, cuando un artista crea su obra lo hace siempre queriendo mostrar y plasmar su arte de una forma que llegue a cambiar cualquier problema que salte a los ojos del artista.

Considerado arte visual cuyo principal objetivo es educar al peatón compartiendo situaciones muy propias del autor y tan comunes en el medio y otras tan complejas como lo es en el caso de política en un contexto particular, confrontando a la pintura convencional.

Se puso a consideración de los pueblos las herramientas necesarias para que ellos sean los entes del cambio, empleándose en lugares públicos para que todas las personas

tengan acceso, existiendo diversas temáticas y diferentes técnicas que han ido evolucionando con el tiempo.

Mientras que para otros casos ha sido un método de lucha en “la parte social, económica y política de los pueblos, algunos artistas a través de esto expresan la importancia de la educación, recordando que en México la mayoría de las personas eran analfabetos y que el muralismo busco romper esta barrera generando imágenes entendibles para todo el público” (Jordán, 2016).

Destacando el trabajo en equipo por encima del individualismo de manera que todo el grupo aprenda y genere nuevas experiencias que es lo importante en estos casos compartir cada conocimiento para el enriquecimiento individual y grupal.

En sus inicios esta expresión nace tras las situaciones más complicadas por las que estaba pasando todo el mundo y que de una u otra manera afectaban a todos a pesar de que no todos participaban en esto, la única forma de ser escuchados y sobre todo ser más notorios era pintar los muros de la ciudad.

Claro que en un principio se lo considero ilegal, pero al ver que la mayoría empezó a utilizarlo y mejorarlo se empezó aceptar, pero empiezan a surgir los Tags que en si estos si eran manchones en las paredes que no dejaban un buen mensaje, y al muralismo toma la dura tarea de educar a la población.

Como se educa a la población por medio de las imágenes que logran ser apreciadas por ellos, al fin y al cabo, ellos son los que verán la obra terminada y ellos juzgaran al artista si tiene un buen mensaje o no, pero al menos debe ser llamativo para que se quede en la mente.

“Durante la evolución del muralismo han existido varios precursores que han generado polémica porque no tienen el mismo segmento unos por el apoyo de las masas, obreros y campesinos y otros con la burguesía que era quien mantenía a la obra” (Sosa, 2006).

Al echar raíces en México este lugar forma parte de las hojas centrales de la historia porque gracias a lo que aquí se promulgo y manifestó el resto de los países tomaron lo bueno de esto y lo mejoraron adaptándolo a su medio porque a pesar de que existían situaciones similares entre países no todos eran iguales.

Cada artista en su país de origen adapto su contenido a las necesidades que estaban presentes, tomando referencia de algunas corrientes que en ese momento estaban en auge como lo son los ismos y sus principales artistas de cada uno de ellos.

La consolidación del muralismo ha llevado a considerar la importancia de su uso y el impacto que llega a causar si está bien utilizado, destacando la temática principal la revolución y el apoyo a la clase explotada que no tiene la forma de hacerse escuchar y en este caso el rescate de la cultura propia de los pueblos.

1.5.1. Arte figurativo / Arte abstracto

“El muralismo es considerado un arte figurativo por su composición y la abstracción e implementación de las figuras en el arte con un claro aporte del cubismo, fauvismo y constructivismo; corrientes que ayudaron en la evolución del muralismo” (Klee, 2018).

“La idea de la imagen visual nos permite internarnos en el origen de las formas y la concepción de las mismas de una manera más clara, considerando que todo parte de formas básicas y que van tomando forma hasta definirse” (Klee, 2018).

El objetivo primordial es hacer hablar al mundo mismo, dejando de lado el cómo lo perciben los demás, sino como es en realidad educar por medio de las imágenes que se representan en los murales o en cualquier otro espacio público que se preste para mostrar este arte.

Se puede encontrar varias representaciones de la realidad y en muchos de los casos buscando elementos figurativos y surrealistas que manifiesten la desconformidad en

algunos casos y en otros tan solo la representación de los sueños más profundos del artista que solo él sabe interpretar.

Al insertar varias técnicas en el mejoramiento del muralismo se puede ver la inclusión que se da para poder socializar la obra con el público, la composición que se implementa para ello se debe elegir claramente el espacio en el que se incorporara la obra

“La utilización de las formas y los trazos de una manera correcta determinan la calidad de la obra y cual sea el resultado final determinara el recuerdo u olvido del mural, con la clara manifestación del arte y cultura de su nación” (Klee, 2018).

1.5.2. Arte público como expresión humana, histórica y política

El arte proporciona capacidades de pensar, razonar, reaccionar ante cualquier problema o conflicto generado en nuestro entorno para tomar conciencia del hoy y del ayer, despertar de un sueño provocado por el poder del más fuerte que nos utiliza como marionetas.

Todo tipo de arte público nos deja un mensaje porque muestra claramente a quien está dirigido y visibiliza una necesidad que al no poder ser transmitido de otra forma para que el público lo recuerde recurre a los murales que son obras monumentales que se quedan grabadas en la mente.

La historia nos indica que desde sus inicios el muralismo fue utilizado por la clase pudiente y que mandaba quien tenía los medios para ejecutar una obra, recordaremos que para este tipo de arte nos solo era necesario tener talento sino también tener los medios económicos.

Muchas de las obras que se han realizado en la historia han tenido el apoyo de auspiciantes por supuesto con un fin de por medio, ellos daban y recibían la aceptación de la gente por medio de la obra del artista que con tal de darse a conocer aceptaba las condiciones del patrocinador.

A lo largo de” la historia se ha considerado a este arte como un acto ilegal” (Morales, 2016) que va en contra de los principios que se han inculcado en los hogares, pero sabiendo que esta fue la única forma de expresión que encontraron para desahogarse y dejar de lado ese silencio que los consumía.

Se puede hablar de una expresión cultural orientada a las masas de acuerdo a como la vea el artista a su realidad, cada artista definió su técnica y se inclinó a cada uno de los escenarios que tenía enfrente, unos a las minorías y otros a la gran mayoría.

“Cual haya sido su camino debían cumplir las misas exigencias dirigirse a un público en específico y de una manera no tan estilizada realizar la representación de las mismas en espacios públicos generando que la gente se detenga a admirar la obra y opinar sobre ella” (Jordán, 2016).

Al ser aprovechado por las clases que tenían más poder, el muralismo se convirtió en un arma de doble filo que de un lado ayudaba al pueblo alzar su voz de protesta mientras que por el otro ayudaba a que el pueblo sea más hundido y lo mantenía engañado.

1.6. Otavalo, arte, historia y sociedad

La ciudad de Otavalo está ubicada a 110 Km. y a dos horas al norte de Quito, la capital de la república del Ecuador. Otavalo es la cabecera cantonal que pertenece a la provincia de Imbabura, con su capital Ibarra, se encuentra a 25 kilómetros más al norte. Con una población de 39.354 h tanto de la zona rural como de la zona urbana (INEC, 2017).

“Los orígenes de Otavalo se remontan hacia algunos miles de años, cuando grupos humanos que migraban desde el norte decidieron asentarse en un área que en la actualidad comprenden las comunidades indígenas de Huaycopungo, Tocagón y Caluquí, al sur oriente y a orillas de la laguna de San Pablo. En este lugar desarrollaron varios conocimientos sobre astronomía, agricultura, medicina y otras áreas de la ciencia, lo que permitió desarrollar los conocimientos de su propia cosmovisión” (INEC, 2017).

Con el paso del tiempo Otavalo se ha ido convirtiendo en una zona que se ve envuelta en cambios donde su cultura ha ido cambiando, viéndose afectada porque los jóvenes ya no conservan su identidad como tal, están expuestos a las tendencias traídas de diferentes partes del mundo que hacen que cambien esta parte fundamental en todos los pueblos.

La pérdida de su esencia hace que se vaya olvidando y que ya no se enseñe su lengua materna y se hable en español, son pocos los padres que enseñan a sus hijos kichwa, al existir diferentes grupos sociales y a veces se hace difícil identificar a las personas de la cultura indígena.

Muchos grupos buscan mantener su cultura viva en especial jóvenes que por medio del grafiti y el muralismo la mantiene con la representación de su vestimenta, costumbres y cultura, que no solo están presentes en los muros de Otavalo, también se encuentran en otras partes del país mostrando su arte al mundo.

1.7. Colectivo “La raya de pandora” su quehacer histórico y el programa del muralismo

El proyecto del colectivo nace hace dos años como arte comunitario y recuperación de espacios abandonados del cantón Otavalo, como grupo han trabajado con los gobiernos cantonales, jefaturas y gestión de riesgos, unidades educativas como es con la casa de la juventud todo esto con el fin de educar y mostrar la importancia de la existencia de un colectivo.

Cuando apareció el colectivo se abrieron varias puertas y aparecieron personas que les brindaron apoyo, las mismas personas quienes prestaban sus fachadas para que ellos puedan expresar su arte, preferían que el colectivo intervenga en la recuperación de su pared de una forma adecuada y no solo raya sin transmitir algo positivo.

Como colectivo no tienen un lineamiento político, pero si están dispuestos a servir a las empresas públicas y privadas, cuando es temporada política ya que es aquí cuando los

políticos no saben cómo llegar a ciertos segmentos de la población y buscan a jóvenes que se conviertan por un momento en ellos para dar el mensaje correcto.

En cuanto a los gobiernos cantonales tienen asignado un presupuesto para realizar las obras, en este caso obras culturales con coordinación de entidades públicas es aquí donde reúnen a las agrupaciones artísticas para que pinten y recuperen espacios.

El tiempo como tal hace que se vaya mejorando las técnicas y hacer que los trazos mejoren hasta lograr que la obra tenga un buen acabado que sirva y que represente algo a la ciudadanía para que cuide y proteja en este caso si de actos vandálicos.

Estos procesos de reparación y recuperación de espacios públicos son generacionales es decir van por tiempos, ya que de la noche a la mañana no se logra terminar una obra, como miembros del colectivo consideran que es importante hacer talleres para que las nuevas generaciones protejan y creen arte, pero un arte que comunique algo a la sociedad.

CAPÍTULO II

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se va a utilizar en este proyecto es la investigación de campo, descriptiva, cualitativa y bibliográfica basándonos en entrevistas, textos y documentos adecuados que aporten en la investigación. Este tipo de investigación nos permitió estar en contacto con los actores de este arte y con las personas que los rodean comprendiendo su rol dentro de la sociedad.

Nos permitió contar con datos verídicos, que contrasten con la verdadera realidad, sus técnicas pictóricas dentro de su obra, la expresión artística de cada artista dentro de su arte de una manera personal. Pero lo más importante: de esta investigación permitirá conocer el verdadero nivel de apreciación y acogida social que tiene el muralismo en el cantón Otavalo.

2.1.1. Investigación de campo

De acuerdo con el lugar es una investigación de campo, porque se realizó en el mismo lugar de los hechos, en la ciudad de Otavalo. Así obtuvimos información de primera mano en forma directa.

2.1.2. Investigación cualitativa

Este tipo de investigación se utilizó porque se caracteriza por describir cuales son las cualidades y se puede realizar preguntas ¿Qué es? ¿Cómo es?

Cualitativamente los objetivos de este proyecto es lograr conocer cuál es la opinión de las personas que conviven en el ambiente cultural del artista y que son claramente quienes interpretan y califican los murales que se encuentran en la ciudad.

2.1.3. Investigación descriptiva

Este tipo de investigación permitió llegar a conocer la situación actual del problema y así pudimos generar alternativas de análisis e interpretación de datos.

2.1.4. Investigación bibliográfica

Esta investigación nos sirvió para recopilar toda la información respectiva a través de todo tipo de documentación como: Libros y monografías. - Textos, manuales, tesis, informes, actas, analogías. Material de referencia. - Enciclopedias, diccionarios.

2.2. Método

2.2.1. Método Empírico

Se utilizó el método empírico para buscar, encontrar y procesar datos de la realidad para ser analizados mediante la recolección de datos ya que es necesario para la investigación, porque este se encarga de la búsqueda de elementos nuevos, desconocidos y así obtuvimos los mejores resultados.

2.2.2. Método Teórico

Se utilizó el método teórico, para el aporte de ideas e investigación, de toda la información recaudada de libros, manuales, enciclopedias; los cuales fueron comparados y analizados con el fin de encontrar información clave para el desarrollo del tema.

2.3. Técnicas

Se utilizó la técnica bibliográfica, mediante la cual se recopiló información para que sustente el estudio en el enunciado de las teorías.

2.3.1. Encuesta

Se realizó la encuesta para recolectar información, con esta técnica se pudo obtener datos reales y saber por medio del cuestionario como percibe la gente al muralismo y a sus actores.

Para la tabulación de los datos se utilizó los datos estadísticos representados gráficamente para obtener el porcentaje de estos.

Se utilizó uno de los instrumentos que es el cuestionario.

¿A quién se aplica? Se aplicó a todas las personas que fueron encuestadas luego de haber buscado el número de muestra (número de personas) las cuales contestaron con franqueza un formulario con preguntas de diferente tipo.

¿Para qué? Para lograr nuestro objetivo que es recolectar información sobre el tema para encontrar la solución.

2.3.2. Entrevistas

Se realizó la entrevista para recolectar información, a los miembros del colectivo, obteniendo datos como han sido sus inicios y vida dentro del muralismo y de esta manera generar contenido para el proyecto.

2.3.3. Fichas de observación

Las fichas de observación sirvieron para situarse en tiempo y espacio mediante la recolección de fotografías de los murales realizados por el colectivo y artistas independientes.

2.4. Población

Esta investigación se realizará en el cantón Otavalo a personas que vivan en la zona urbana, ya que es aquí donde se desarrolla con más fuerza el fenómeno de estudio.

$$n = \frac{PQ * N}{(N - 1) \frac{E^2}{K^2} + PQ}$$

(Calculo si la población es superior a 100)

n = tamaño de la muestra

PQ= Varianza de la población, valor constante = 0.25

N= Población / universo

(N - 1) = Corrección geométrica, para muestras grandes 30

E= Margen de error estadísticamente aceptable:

0.02= 2% (mínimo)

0.3 = 30% (máximo)

0.05= 5% (Recomendado en educación)

K= Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2

Población.

Número de habitantes del cantón Otavalo, zona urbana: hombres y mujeres 44.536

$$n = \frac{0.25 * 44.536}{(44.536 - 1) \frac{(0.05)^2}{(2)^2} + 0.25}$$

$$n = \frac{11,134.0}{(44.535) \frac{0.0025}{4} + 0.25}$$

$$n = \frac{11,134.0}{44.535(0.0006) + 0.25}$$

$$n = \frac{11,134.0}{27.0}$$

$$n = 412.4$$

$$n = 412$$

2.5. Matriz diagnóstica

Tabla 1 Matriz Diagnóstica

TABLA X				
OBJETIVOS	VARIABLES	INDICADORES	TÉCNICAS	FUENTES DE INFORMACIÓN
Conocer cuál es el discurso artístico y visual que contiene los murales del cantón Otavalo.	Muralismo grafiti	Técnicas Iconos Cromática Exponentes	Entrevistas Documentos	Casa de la cultura en Otavalo Colectivo Artistas
Determinar el fin y por qué deben apoyar a los colectivos.	Fotografía	Técnicas de representación Fotografía Iconos	Entrevistas Fotografías Documentos	Municipio Colectivos
Saber cuáles son las actividades que realiza el colectivo.	Colectivos	Técnicas Iconos Cromática Exponentes	Entrevistas Fotografías Documentos	Municipio Colectivo Instituciones educativas

Elaborado por: Fernanda Castro

CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1. Encuesta a moradores del cantón Otavalo

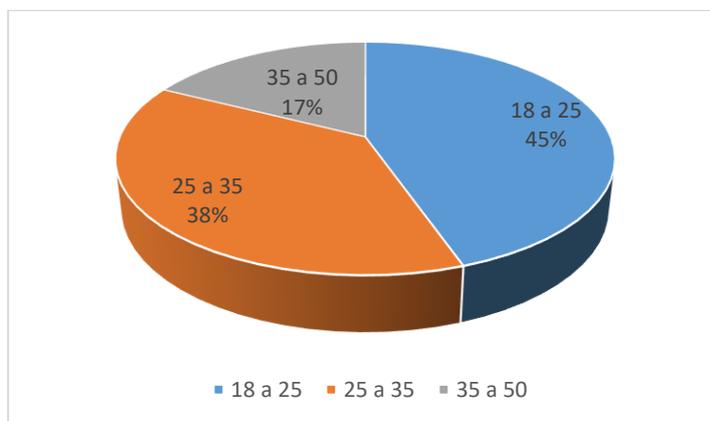
Edad de los encuestados

Tabla 2 Edad

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	18 a 25	184	45%
2	25 a 35	156	38%
3	35 a 50	72	17%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 1 Edad

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 45% de los encuestados son jóvenes que se encuentran en el rango de los 18 a 25 años, mientras que el 38% y 17% lo ocupan las personas que tienen más de 25 años. Por lo tanto, son los jóvenes quienes lideran la encuesta.

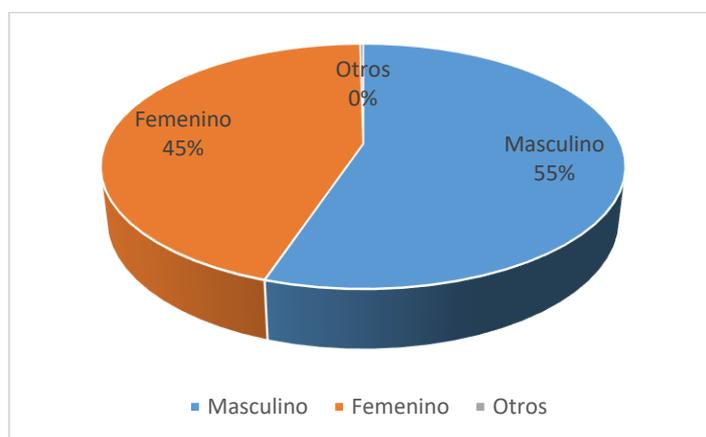
Género de los encuestados

Tabla 3 Género

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	Masculino	227	55%
2	Femenino	184	45%
3	Otros	1	0%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 2 Género

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 55% de los encuestados son hombres, mientras que el 45% son mujeres. Por lo tanto, podemos notar que existe una igualdad de género en la aplicación de las encuestas.

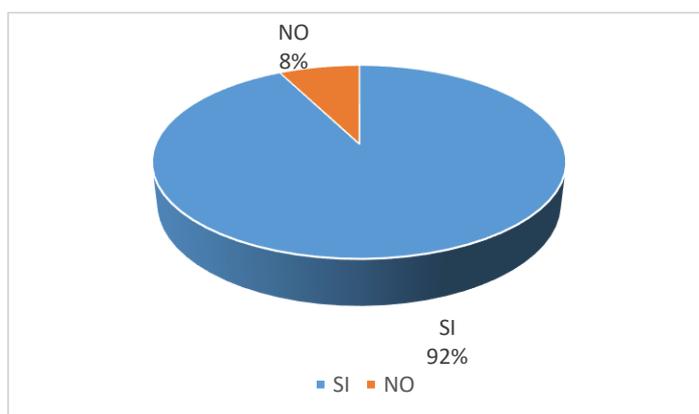
1.- ¿Sabe usted que es muralismo?

Tabla 4 Muralismo

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	381	92%
2	NO	31	8%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 3 Muralismo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: Con los resultados obtenidos podemos concluir que el 92% de los encuestados conoce que es el muralismo y tan solo un 8% lo desconoce. Es decir que a lo largo del tiempo este término se ha ido familiarizando en el ámbito cultural y artístico en las ciudades del mundo.

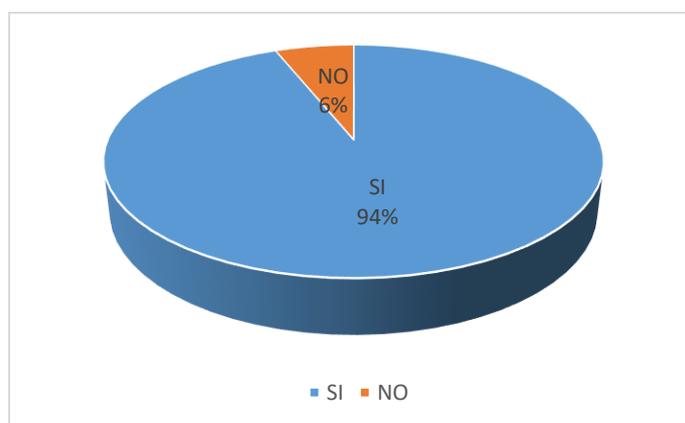
2.- ¿Ha observado usted murales en la ciudad donde usted vive?

Tabla 5 Observación Murales

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	387	94%
2	NO	25	6%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 4 Observación Murales

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: De acuerdo con los resultados logrados podemos conocer que el 94% han observado la existencia de murales en la ciudad de Otavalo y un 6% no han prestado atención a los murales que existen en la urbe. Es decir, para la gran mayoría estos murales si son llamativos y generan pregnancia.

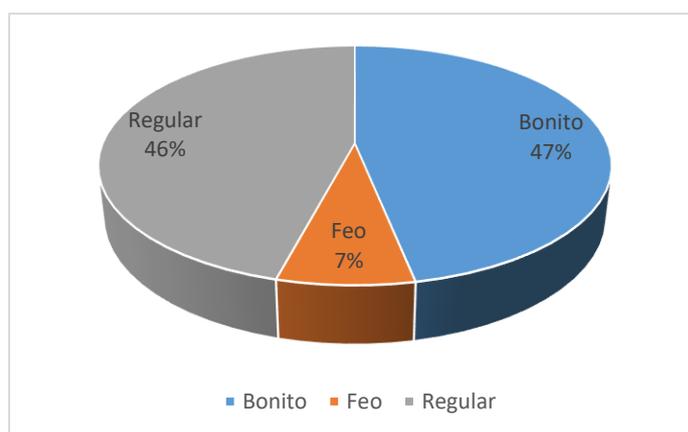
3.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí. ¿Cómo califica a estos murales?

Tabla 6 Calificación Murales

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	Bonito	193	47%
2	Feo	30	7%
3	Regular	189	46%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 5 Calificación Murales

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: De acuerdo con los resultados logrados el 47% de los encuestados considera que los murales en la ciudad de Otavalo son bonitos, y un 46% de las personas opina que existen murales regulares que no llaman la atención a la vista, mientras un 7% de los encuestados los cataloga como feos. Al existir un rango más elevado de aceptación nos permite saber que si existe buenos murales que sobresalen en la ciudad.

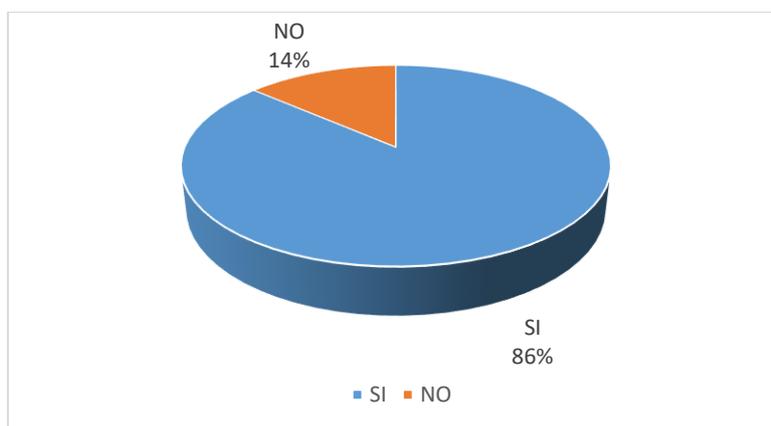
4.- ¿Considera usted que es bueno que existan grupos dedicados a recuperar el ornato de la ciudad?

Tabla 7 Existencia de grupos

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	356	86%
2	NO	56	14%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 6 Existencia de grupos

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 86% considera que si es importante que existan grupos que se dediquen a la resignificación de fachadas de la ciudad, y el 14% responde que no es muy necesario. Conociendo este dato podemos deducir que un gran número de personas ven al muralismo como una expresión que recupera el ornato de la ciudad al restaurar espacios públicos.

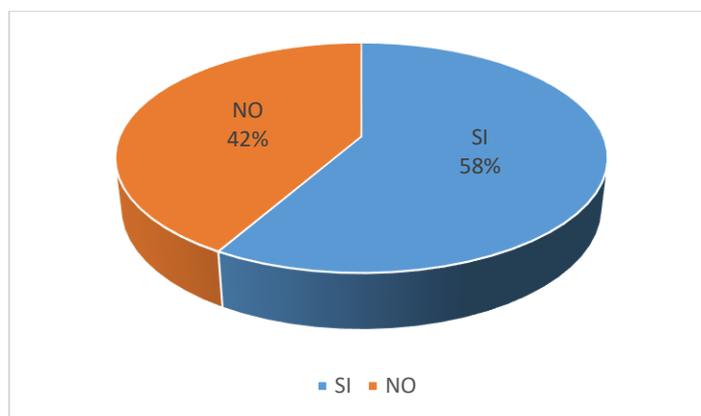
5.- ¿Conoce algún grupo que realice muralismo en la ciudad?

Tabla 8 Grupos

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	240	58%
2	NO	172	42%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 7 Grupos

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: De acuerdo con los resultados el 58% conoce grupos que expresan su arte en las paredes de la ciudad, mientras que un 42% no conoce ningún grupo o colectivo que realice esta actividad. Podemos notar que, si existe información de estos grupos, pero aún no es de conocimiento público.

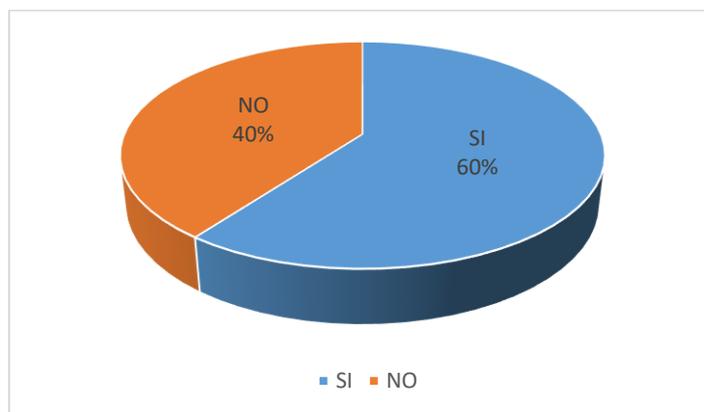
6.- ¿Si usted tuviera la oportunidad de vincularse con este grupo lo haría?

Tabla 9 Vinculación con grupos

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	248	60%
2	NO	164	40%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 8 Vinculación con grupos

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 60% de los encuestados considera la posibilidad de vincularse con grupos o colectivos para aprender sobre el muralismo y sus técnicas, mientras que un 40% no se vincularía. Por lo tanto, la mayoría de encuestados conocerían y apreciarían este arte desde otro ámbito al estar rodeado de artistas y arte.

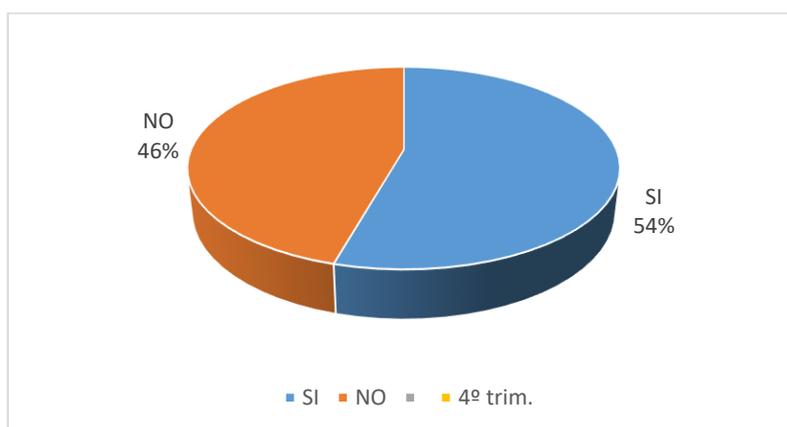
7.- ¿Sabía usted que estos colectivos tienen convenios con las instituciones educativas y municipio de la ciudad?

Tabla 10 Convenios

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	224	54%
2	NO	188	46%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 9 Convenios

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: De acuerdo con las respuestas el 54% conoce cuales son las actividades y convenios que tienen los colectivos y el 46% lo desconoce. Es así como determinamos que si se ha manifestado con claridad las actividades del colectivo.

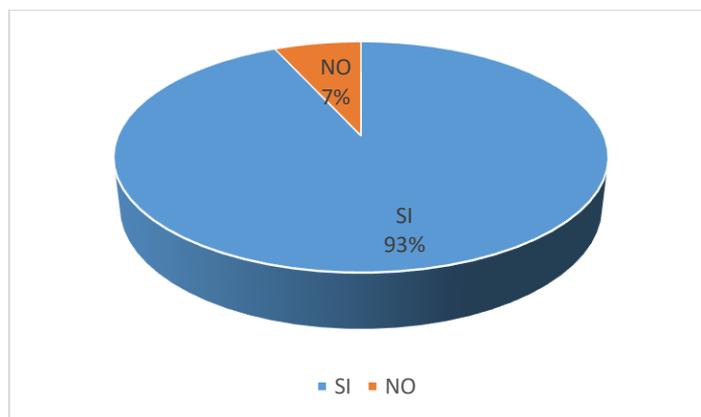
8.- ¿Estaría de acuerdo que existan festivales de arte donde se realice muralismo y arte urbano?

Tabla 11 Festivales

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	384	93%
2	NO	28	7%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 10 Festivales

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 93% está de acuerdo en que existan festivales que demuestren este arte, mientras el 7% no comparten esta opinión. Esto quiere decir que si se realizan festivales en la ciudad de Otavalo tendrán gran aceptación por parte de la ciudadanía y permitirá que estos trabajos sean difundidos tanto en Otavalo como fuera de él.

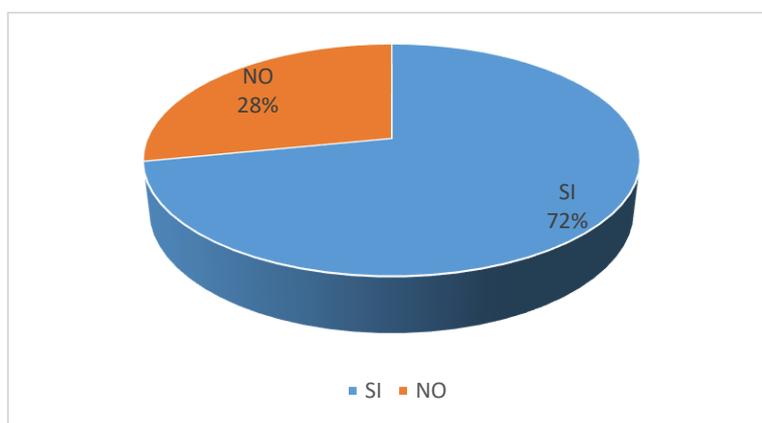
9.- ¿Participaría en talleres donde se ponga de manifiesto este arte?

Tabla 12 Talleres

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	296	72%
2	NO	116	28%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 11 Talleres

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 72% de los encuestados están dispuestos a participar en talleres con el fin de aprender cual es el manejo de colores y técnicas que los artistas utilizan, mientras el 28% no participarían en estos talleres. Por tanto, si se realizan talleres referentes al tema serán acogidos por gran parte de la población Otavaleña.

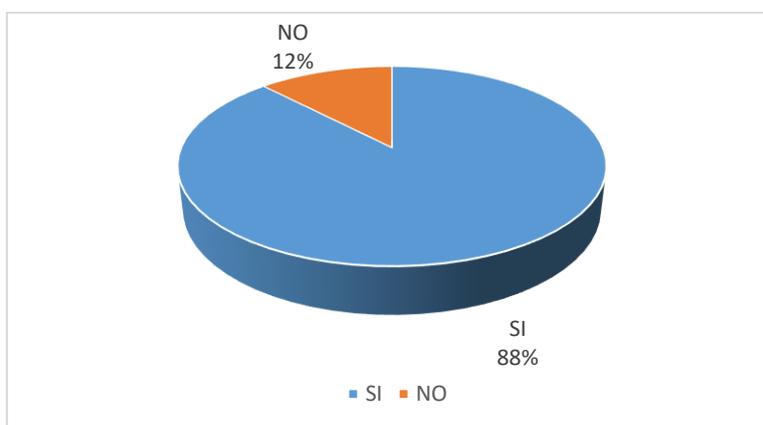
10.- ¿Considera que el muralismo forma parte del desarrollo de la ciudad?

Tabla 13 Desarrollo de la ciudad

Nro.	Variable	Frecuencia	Porcentaje
1	SI	362	88%
2	NO	50	12%
Total		412	100%

Elaborado por: Fernanda Castro

Gráfico 12 Desarrollo de la ciudad

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Análisis: El 88% considera que el muralismo aporta con el desarrollo de la ciudad y el 12% no opina lo mismo. Por ende, se considera importante al muralismo como expresión cultural al plasmar la identidad de su pueblo en los muros de la ciudad.

3.2. Entrevistas a muralistas y miembros del colectivo “La Raya de Pandora”

Entrevista Juan Terreros / Muralista

La entrevista se realizó en la ciudad de Otavalo en el mes de mayo al líder del colectivo “La Raya de Pandora”. Juan Terreros quien es conocido como Topas entre los demás artistas, menciona que el muralismo es algo nuevo que se involucró en su vida, desde hace cinco años que le ha permitido experimentar técnicas y estilos, empezando a realizar murales con crayones de cera. Cuenta con formación artística general y para él, el arte urbano ha sido algo nuevo los conceptos de estudios aprendidos han sido muy importantes para emprender en el nuevo mundo de las calles y generar experiencia, considera que es necesario comunicar y compartir con la sociedad esta experiencia, ya que es un cambio visual y propuesta al desgaste y deterioro de las paredes que han causado un malestar a la ciudad. Lo importante ha sido la suerte que ha tenido al tener la gran aceptación de la gente, el arte y los murales le han dado grandes vínculos con las personas, pinta para aportar al crecimiento urbano artístico, los espacios públicos deben ser cuidados para vivir en una sociedad alegre y con dinamismo, con una apariencia física colorida. He participado como invitado y organizador en eventos importantes como: Fiesta de Colores-Canoa, Colorfest - Guayaquil, yamor- Otavalo, Inty Raymi sin Violencia – Cotacachi. Considera que el 99% de la población no está de acuerdo con las paredes rayadas sin criterio concepto y arte, por qué es sencillo el artista sabe cuándo aporta y cuando no. Este arte forma parte del desarrollo de ciudades y de las sociedades, el arte es algo que debería estar vinculado en nuestro crecimiento por qué está en nuestra convivencia y diario vivir.

Entrevista Cristian Alemán / Diseñador Gráfico

La entrevista se realizó en la ciudad de Riobamba en el mes de mayo a un artista del grafiti urbano. Cristian Alemán quien es conocido como Pits, menciona que empieza su gusto por pintar las paredes a los 16 años y que este arte lo aprendió por su cuenta con un grupo de amigos, actualmente estudia Diseño gráfico en la ESPOCH (Escuela superior politécnica del Chimborazo). No forma parte de ningún colectivo solo se junta con sus amigos y plasma su arte en las calles, al inicio pintaba en las paredes de su cuarto para luego pasar a pintar sobre las paredes del barrio considera que es importante educar a las personas para ayudarles a entender que el muralismo es un medio de expresión hacia la

sociedad y así llegar a ser aceptados para que no sea comparado como vandalismo ya que es un acto muy diferente, ha usado técnicas como: acrílico, pintura de agua, técnicas mixtas. Todo esto con el fin de adornar los espacios de la ciudad para que no se vea tan seria.

Entrevista Pedro Nicolalde / Muralista

La entrevista se realizó en la ciudad de Otavalo en el mes de mayo a un artista del grafiti urbano. Pedro Francisco Nicolalde Rengifo quien es conocido como Nico entre los demás artistas, empezó a formar parte de este mundo del muralismo a los 27 años, durante este proceso ha contado con una formación profesional que lo ha capacitado y ayudado a seguir mejorando, actualmente no forma parte de ningún colectivo, al principio ayudaba a uno de sus amigos el mismo que tenía un contrato para pintar un mural en una capilla ese fue el momento clave en su vida artística, considera importante que se eduque a las personas para que no vean mal este arte, se admiran por lo que se crea y recrea en un muro al ser una forma de recuperar los espacios públicos. En el transcurso de su vida ha formado parte de varios festivales muralistas, fue el organizador del primer festival muralista por las fiestas del Yamor en la ciudad de Otavalo utilizado técnicas dentro del acrílico como: transparencia, veladuras, pincel seco, entre otras. Analizando todos los puntos de vista en la actualidad aceptan, comprenden y valoran al muralismo mientras que el grafiti es el que sufre una segregación, porque en los inicios del grafiti moderno (y en algunos casos hasta hoy) es algo vandálico, de transgresión. Considerando al muralismo como una pieza clave en el desarrollo de una ciudad, permitiendo el dinamismo de la economía, a través de la generación de turismo para esa ciudad, además de subir la buena energía y los ánimos de los transeúntes que a la vez son espectadores de este tipo de arte.

Entrevista Tupac Maldonado / Artista Plástico

La entrevista se realizó en la ciudad de Otavalo en el mes de mayo a un artista del grafiti urbano. Tupac Maldonado quien es conocido como Auki entre los demás artistas, su gusto por este arte empieza en la universidad, estudia artes plásticas en su colegio así que tenía bases para pintar muros, no forma parte de ningún colectivo, pero se mantiene activo en el medio. Considera que es importante educar a las personas porque este medio de

expresión es accesible para todos sus habitantes y una crítica a la sociedad sobre todo las personas comienzan a ver en los trabajos que hay un mensaje constructivo y expresivo y por eso comienzan a aceptarlos de una mejor forma, este arte es la apropiación de espacios públicos da un ambiente de mucho color y resaltar las culturas y tradiciones del lugar. Ciertas personas están en contra de las letras que a veces no se las entiende y los rayones que se hacen en las propiedades privadas eso en principio dio paso a lo que hoy en día conocemos, convirtiéndose en un lienzo donde se puede apreciar la riqueza que existe en los pueblos y sobre todo que es para todos.

3.3. Fichas de observación murales colectivo

NOMBRE	Fernanda Castro
FECHA	18 de mayo del 2019
LUGAR	Otavalo – Los Portales
HORA	8:00 am
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO	Murales realizados en los Portales, por parte de los miembros del colectivo “La Raya de Pandora”, en los alrededores de la infraestructura que se encuentra en el antiguo mercado de Otavalo.
ANEXOS	

NOMBRE	Fernanda Castro
FECHA	18 de mayo del 2019
LUGAR	Otavaló – Barrio San Sebastián
HORA	10:00 am
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO	Murales realizados en los Portales, por parte de los miembros del colectivo “La Raya de Pandora”, en los alrededores de la infraestructura que se encuentra en el antiguo mercado de Otavaló.
ANEXOS	

NOMBRE	Fernanda Castro
FECHA	18 de mayo del 2019
LUGAR	Otavalo – Frente a la empresa eléctrica
HORA	10:00 am
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO	Murales realizados en los Portales, por parte de los miembros del colectivo “La Raya de Pandora”, en los alrededores del terminal de Otavalo.
ANEXOS	 <p>The 'ANEXOS' section contains a grid of 12 small images showcasing various murals and artworks. The images are arranged in two columns and six rows. The murals feature diverse themes, including: <ul style="list-style-type: none"> Top row: Two long murals with colorful, abstract patterns and figures. Second row: A mural of a figure in a boat and another with a figure and floral motifs. Third row: Two murals with intricate, colorful patterns and figures. Fourth row: Two murals with geometric patterns and figures. Fifth row: A mural with a large, colorful figure and another with a green and blue bird. Sixth row: A mural with a figure and another with a face and abstract elements. </p>

CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA

4.1. TEMA:

Fotolibro: La cultura visual a través del muralismo en Otavalo

4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.2.1. Necesidad

El diseño de este fotolibro “La cultura visual a través del muralismo en Otavalo” nace de la necesidad de visibilizar los murales que realiza el colectivo “La Raya de Pandora” y otros artistas, como una forma de expresión artística, para brindar a la población un documento en el cual podrán basarse como referencia de estos artistas y su obra..

4.2.2 Grupo objetivo (Target)

- Promedio de edad: 15 a 60 años
- Género: Masculino, femenino y otros
- Geografía: Imbabura-Otavalo

Esta guía esta direccionada a todo el público, pero hace un énfasis en las personas que desean conocer un poco más acerca de esta expresión artística y cultural que se desarrolla dentro del cantón Otavalo, mostrando la esencia del artista y su obra generando la aceptación de este arte.

4.3. Soporte / Formato

4.3.1. Soporte: Digital

Fotolibro que muestra las obras de los artistas Otavaleños dentro de la zona urbana, y aspectos que se van a tomar en cuenta a la hora de pintar un mural.

4.3.2. Tamaño cerrado

Ancho: 29 cm

Alto: 29 cm

4.3.3. Tamaño abierto

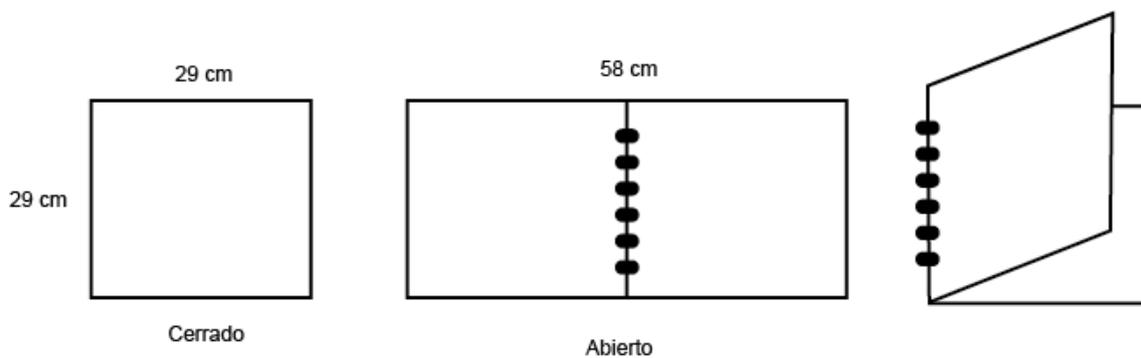
Ancho: 58 cm

Alto: 29 cm

4.3.4. Disposición:

Vertical

Gráfico 13 Disposición del fotolibro

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Se tomó este tamaño porque este fotolibro no tiene proyección de ser impreso, se mantendrá como un soporte digital en las plataformas web y redes sociales.

4.3.5. Tipografía

Acumin Variable Concept

Gráfico 14 Tipografía Fotolibro

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Se trata de una tipografía muy elegante y legible, mezcla entre la objetividad de los tipos de palo seco, el estilo y claridad de las letras sin serif.

4.4. Nombre

FOTOLIBRO: “LA CULTURA VISUAL A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO”.

Es el resultado del estudio del muralismo usando la presentación de obras de artistas urbanos por medio de fotografías.

4.4.1. Concepto editorial

TÍTULO: “LA CULTURA VISUAL A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO”

ESTILO: Informal que facilite la comprensión por parte del lector.

CONCEPTO: Mostrar los murales realizados por los artistas, el nacimiento de su obra y su esencia.

RECURSOS VISUALES: fotografías, formas, espacio en blanco, márgenes, interlineado, texto.

EQUIPO EDITORIAL: Diseñadora Publicitaria, Redactor.

4.4.2. Equipo editorial

- Diseñador Publicitario
- Redactor Publicitario (Editorial)

Las responsabilidades que como equipo editorial fueron realizadas por su autor: Fernanda Castro, reforzado con ilustraciones y fotografías propias, además la tutoría estuvo a cargo del PhD. Albert Arnavat.

4.4.3. USO DEL ESPACIO:

4.4.4. Índice –Contenido-Sumario:

- ¿Arte o vandalismo?
- Muralismo como aporte a la sociedad
- Cultura del muralismo en Otavalo
- Qué y quien es un muralista
- Artistas otavaleños
- Personajes
- Tags Y tipografías
- Biografía y fuentes
- Créditos

4.4.5. Número de hojas y páginas:

176 páginas y 86 hojas

4.4.6. Secciones

Lleva un orden cronológico según las secuencias de las actividades que se llevaron a cabo en la ciudad de Otavalo y la participación de artistas en diferentes encuentros artísticos.

Fotografías de los trabajos realizados por el colectivo “La Raya de Pandora”.

Los miembros del colectivo se han dedicado a ser murales en los alrededores de los portales-Otavalo (Antiguo mercado de la ciudad), buscando que este espacio sea recordado y no ser olvidado por los moradores.

Fotografías de los murales realizados por otros artistas.

Las fachadas de la ciudad de Otavalo se han visto vestidas por varios artistas con su arte, entre ellos artistas pertenecientes a la misma zona como a artistas extranjeros que se dan cita para expresar y posteriormente exponer sus trabajos.

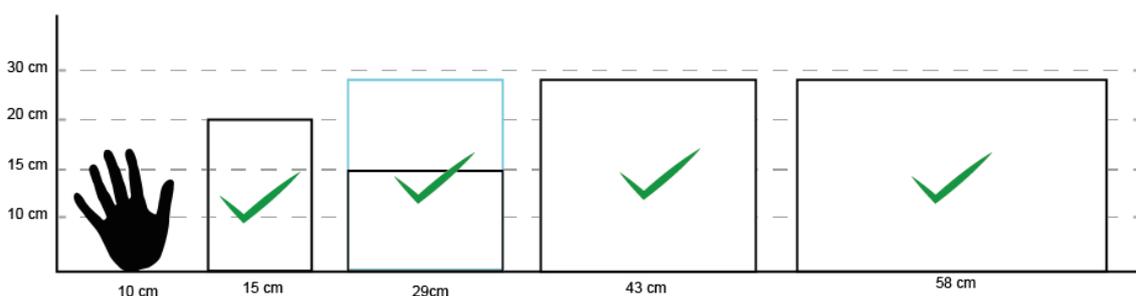
Fotografías del manto que cubre a Otavalo

70 metros de arte con el corazón realizado en una semana de trabajo por varios artistas imbabureños que da una mejor visión de los espacios vacíos de las calles, en el valle del amaneces, murales artísticos llenos de arte, cultura y tradición.

4.4.6.1. Formato

El formato se escogió tomando en cuenta la distribución de los elementos tanto gráficos como textuales, ocupando un 80 % la fotografía y un 20% el texto, facilitando la visualización y comprensión.

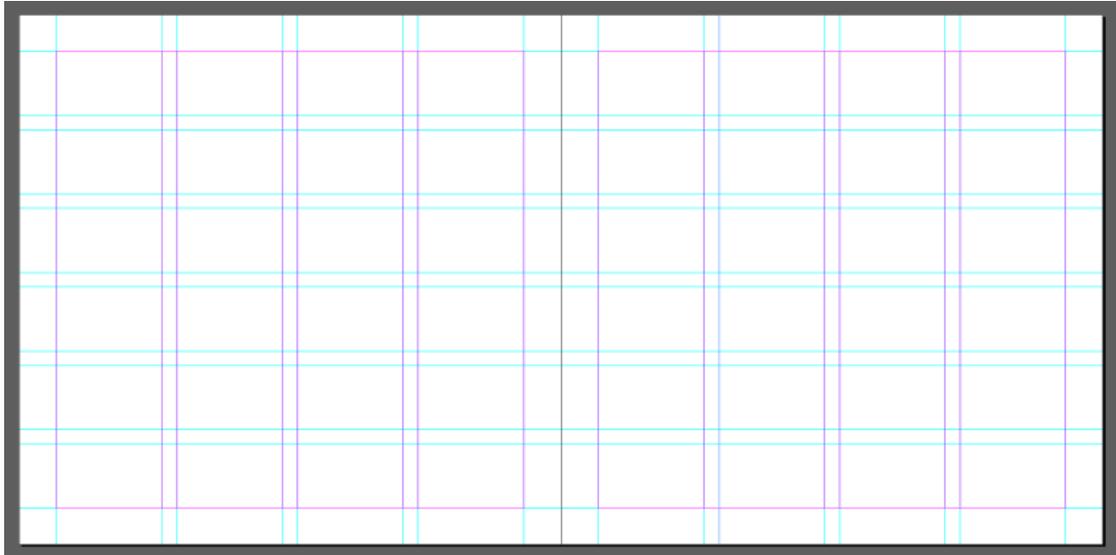
Gráfico 15 Formato y disposición de imágenes dentro del fotolibro

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

4.4.6.2. Páginas

Gráfico 16 Diagramación, página maestra

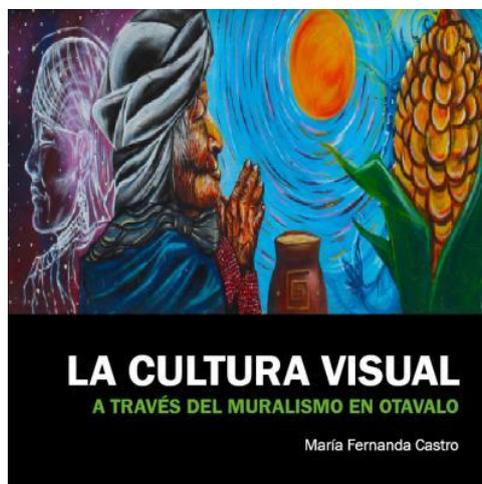

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Retícula Modular con un margen interior de 2 cm a cada lado, 6 filas y 4 columnas con un medianil de 0,8 cm para brindar un aspecto organizado, con esta distribución se logra varias combinaciones con las cajas de texto de acuerdo con la ubicación que se le dé a la fotografía.

4.4.6.3. Portada

Gráfico 17 Portada fotolibro

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

4.4.6.4. Contra portada

Gráfico 18 Contra portada

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

4.4.6.5. Preliminares

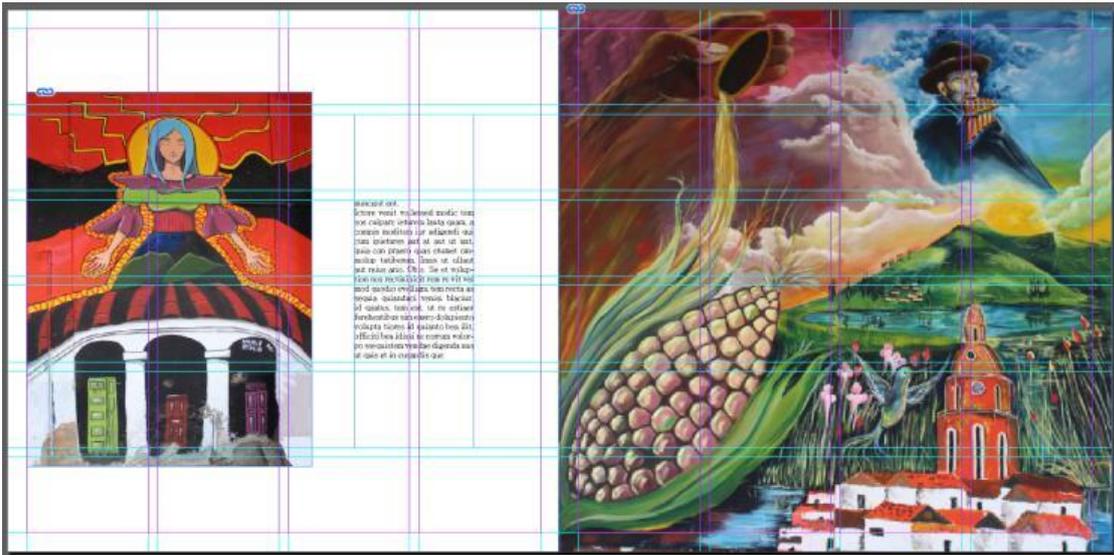
- Tapas / pastas
- Cubierta
- Página de dedicatoria
- Contenido, o páginas de índice (incluye numeración)
- Glosario
- Resumen y Abstract (incluye palabras clave al final)

4.4.6.6. Guardas

Hojas que protegerán el documento, la distribución será una atrás y otra adelante (máximo 2) para unir el fotolibro impreso y la pasta.

4.4.6.7. Maquetación, diagramación y diseño

Gráfico 19 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 20 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 21 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 22 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

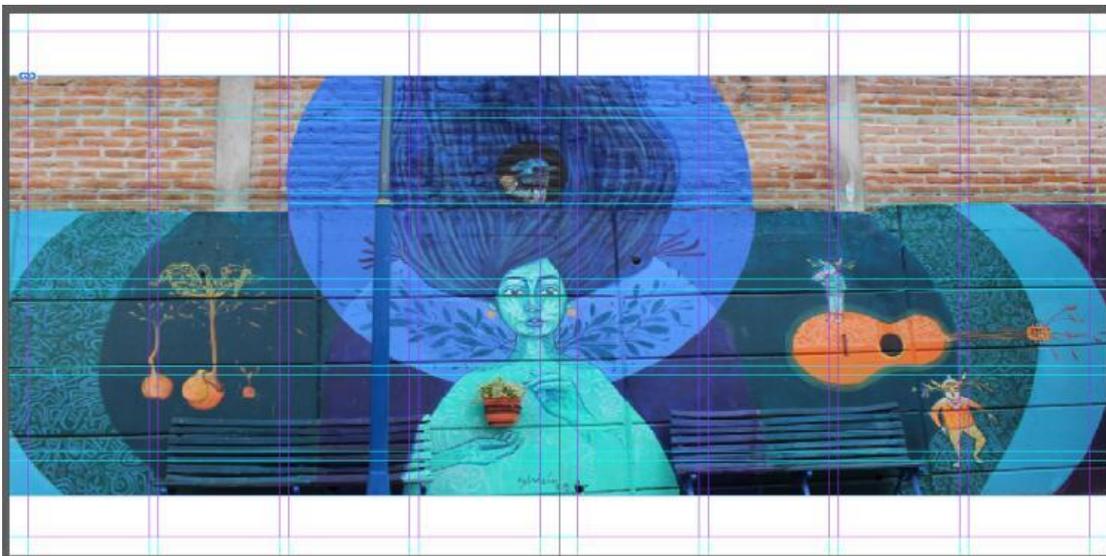
Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 23 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 24 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 25 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 26 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 27 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

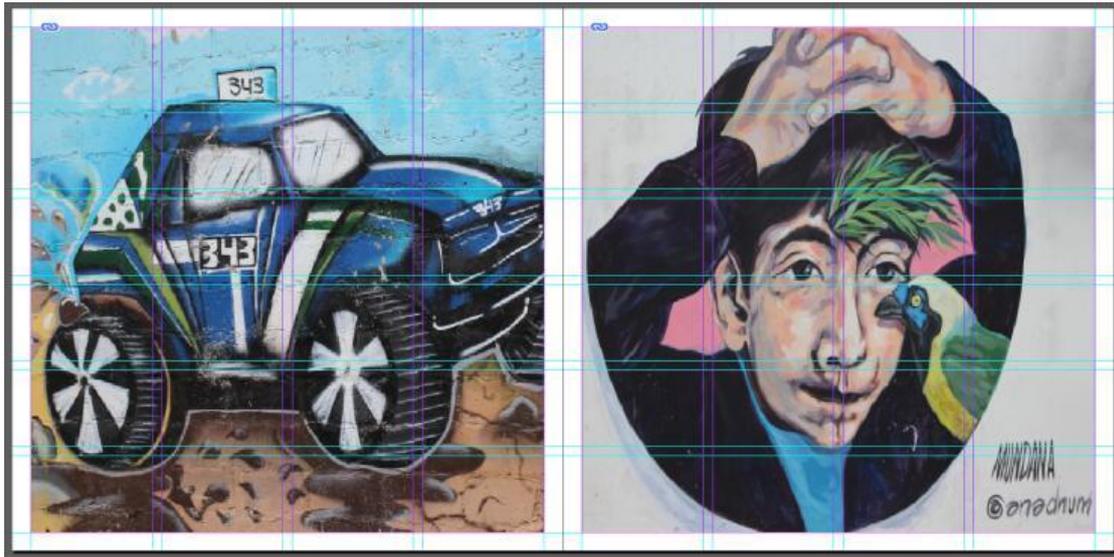
Gráfico 28 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

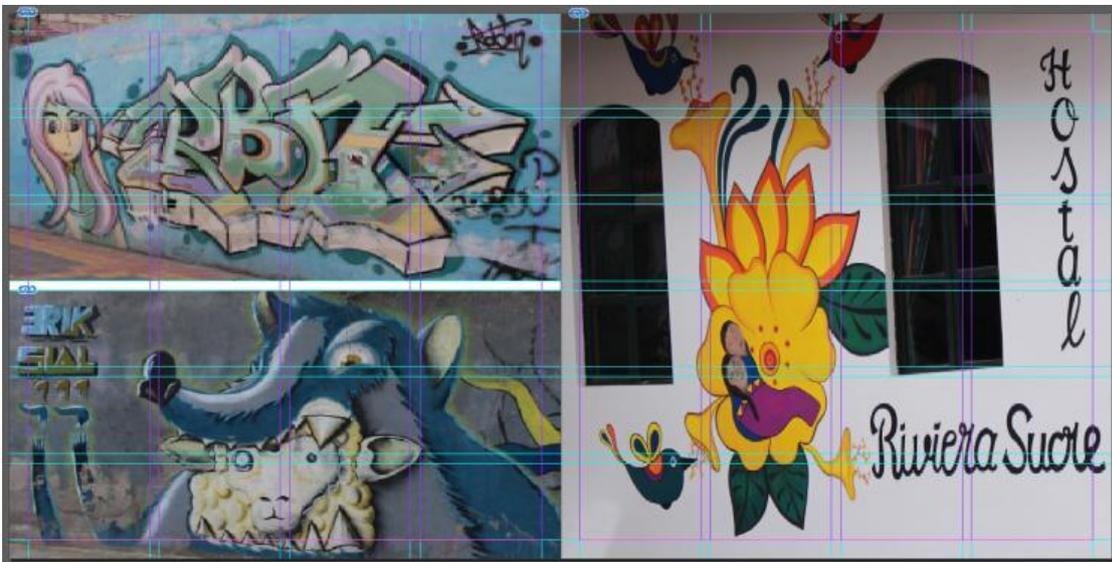
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

Gráfico 29 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

*Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.*

Gráfico 30 Diagramación, opciones de inserción de fotografías

*Nombre: Diagramado página interna, distribución de texto y fotografía del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo
Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.*

4.4.6.8. Presentación del soporte

Gráfico 31 Índice

ÍNDICE	
006	¿Arte o vandalismo?
030	Muralismo como aporte a la sociedad
058	Cultura del muralismo en Otavalo
076	¿Qué y quién es un muralista?
088	Artistas otavaleños
128	Personajes
148	Tags y tipografías
172	Biografía y fuentes
174	Créditos

Nombre: Páginas internas del fotolibro la cultura a través del muro en Otavalo

Elaborado por: Fernanda Castro, 2019.

4.5. Difusión

La propuesta de promoción fue socializada al colectivo “La Raya de Pandora”, la cual será difundida a través de redes sociales o en plataformas de sitios web del colectivo.

4.6. IMPACTOS

4.6.1. Impacto social

El impacto social que se quiere tener con la visualización del fotolibro digital es que, las personas vean que existen buenas propuestas artísticas; graficas que mejoran la identidad cultural del espacio y que no son solo rayones en las paredes que es más que eso, es una expresión artística que busca integrar a la sociedad por medio de las muestras de arte.

4.6.2. Impacto cultural

El impacto cultural está basado en actividades, costumbres, tradiciones y diversidades en flora y fauna de la cultura Otavaleña representadas en los murales y a su vez siendo visualizada en el fotolibro por medio de fotografías. Se encuentra planteado de forma

específica para que los pobladores puedan conocer las obras y exponentes de esta expresión artística.

4.6.3. Impacto económico

El impacto económico que tendrá la revista digital se considera importante por la facilidad de acceso que esta mostrará, no contará con gastos en impresión, ya que solo se presupuestará la elaboración.

4.6.4. Impacto tecnológico

Los impactos tecnológicos que se va a tener con el fotolibro digital es que se podrá visualizar las obras de artistas del colectivo, así como también de artistas externos, a través de distintas plataformas web como: redes sociales y página web, así la ciudadanía podrá usar medios informativos.

4.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El Diseño y la publicidad son importantes, y a través de esto se puede documentar y generar estrategias de promoción mediante figuras gráficas, las cuales se usarán para potenciar proyectos, informar, posicionar; realizando productos útiles para satisfacer las necesidades de los ciudadanos del cantón Otavalo.

Como diseñadora publicitaria utilizaré esta técnica para visualizar, promocionar y difundir al muralismo, con una propuesta gráfica que genere impacto social, sembrando la duda en el lector; si es buena o mala esta expresión artística para la sociedad.

Todos los métodos y técnicas que se aplicaron en la investigación son importantes, para llegar al tema, ya que se consideró importante a través de esta investigación, informar y visibilizar los murales realizados por los artistas a través de un fotolibro.

Recomendaciones

Contar con más instituciones que reconozcan la importancia del muralismo y que generen estrategias para que los ciudadanos se interesen en conocer sobre este arte. Informar a la ciudadanía mediante este fotolibro digital, ya que resulta más accesible recibir la información a través de diferentes medios digitales.

Aprovechar los medios digitales que tiene el colectivo “La Raya de Pandora”, por ejemplo: Redes sociales y sitio web para evitar desconocimiento de las actividades que están realizando en bien de mejorar y recuperar el ornato de la ciudad.

Respetar el estilo gráfico del fotolibro, ya que es importante que logre obtener un posicionamiento y llegar a ser reconocido por la población Otavaleño.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Delictivo: Pertenciente o relativo al delito.

Delimitación: Acción y efecto de delimitar.

Ejecución: Acción y efecto de ejecutar.

Estrategia: conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

Expresión: Especificación, declaración de algo para darlo a entender.

Ironías: Expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada.

Oleo: Manera de pintar esculturas de madera, puertas, ventanas, paredes y otras cosas no expuestas a la intemperie, usando colores preparados con barniz de pez griega y aguarrás.

Perjuicio: Efecto de perjudicar.

Posicionamiento: Acción y efecto de posicionar.

Resignificación: suele utilizarse para nombrar al hecho de darle una nueva significación a un acontecimiento o a una conducta.

Target: Grupo objetivo.

Vandalismo: Espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana.

BIBLIOGRAFÍA

- Accornero, M. (2010). *El rol del diseño y los sistemas simbólicos en américa prehipánica*. Argentina: Brujas. Recuperado el 2018, de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/utnortesp/detail.action?docID=3188587>.
- Almeida, C., Possso, M., & Carrascal, R. (2016). *ICONOGRAFÍA DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES DE IMBABURA*. Ibarra: UTN. Recuperado el 2018
- Arnavat, A. (2017). *Muros que hablan. Grafitis en Imbabura, Ecuador*. Ibarra: UTN.
- Benalcázar, W. (8 de Enero de 2019). Las artesanías de Otavalo pierden espacio dentro y fuera del Ecuador. *Actualidad*. Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/otavalo-productos-mercado-artesantias-negocios.html?fbclid=IwAR1BYmU24WWS-NOUbW8w56SM9pxq3limLdOe09bxlLpvCvi2_osDgUvRTFI#.XDUOAV2O1kU.facebook
- Beuchot, M. (2004). *La Semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la historia*. México: Fondo de Cultura Económica. Recuperado el 22 de Noviembre de 2017
- Harguindey, Á. (2018). Oswaldo Guayasamín y su peregrinaje por la crueldad humana. *El país*.
- Hobsbawm, E. (2019). *Historia del siglo XX*. Argentina: Imprenta de los Buenos Ayres.
- INEC. (31 de octubre de 2017). Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registro-843-745-empresas-en-2016/>
- Jordán, X. (2016). El Muralismo Mexicano, Arte, política y educación en un legado estético. *Revista virtual de arte contemporáneo y nuevas tendencias*.
- Klee, P. (2018). *Arte abstracto y arte figurativo*. España.
- Mahiques, R. G. (2009). *ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA* (Vol. 2). Madrid, España: Ediciones Encuentro, S.A. Recuperado el Jueves de Enero de 2019
- Mendoza, G., & Moncayo, L. (2012). *Estudio Iconográfico de la cultura otavaleña en su manifestación gráfica textil*. Guayaquil. Recuperado el Febrero de 2019, de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/21464/2/Tesis%20Otavalo%20final.pdf>
- Milla, Z. (2008). *Introducción a la Semiótica del Diseño Andino Precolombino*. Asociación de Investigación y Comunicación Cultural Amaru Wayra. Recuperado el 10 de Enero de 2019, de <file:///C:/Users/User/Downloads/53341564-Introduccion-Semiotica-Diseno-Andino-Precolombino.pdf>
- Mueses, D. (7 de Mayo de 2016). *El Arte en el Ecuador*. Recuperado el 1 de Febrero de 2019, de <http://davidmueses1989.blogspot.com/>
- Saavedra, F. F. (2007). *Graphitfragen, Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*. En F. F. Saavedra, *Graphitfragen, Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*. Madrid: Monotauro D.
- Sosa, A. (2006). *El humanismo iberoamericano de José Vasconcelos*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.

ANEXOS

ANEXO 1

Modelo de encuesta

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DISEÑO Y PUBLICIDAD

Objetivo de la encuesta: la presente encuesta tiene como finalidad servir como fuente de información para el tema: Estrategia sobre el muralismo en el cantón Otavalo determinando el caso del colectivo "La raya de pandora".

EDAD..... GÉNERO.....

OCUPACIÓN..... RESIDENCIA.....

1.- ¿Sabe usted que es muralismo?

SI NO

2.- ¿Ha observado usted murales en la ciudad donde usted vive?

SI NO

3.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí. ¿Cómo califica a estos murales?

Bonitos Feos Regulares

4.- ¿Considera usted que es bueno que existan grupos dedicados a recuperar el ornato de la ciudad?

SI NO

5.- ¿Conoce algún grupo que realice muralismo en la ciudad?

SI NO

6.- ¿Si usted tuviera la oportunidad de vincularse con este grupo lo haría?

SI NO

7.- ¿Sabía usted que estos colectivos tienen convenios con las instituciones educativas y municipio de la ciudad?

SI NO

8.- ¿Estaría de acuerdo que existan festivales de arte donde se realice muralismo y arte urbano?

SI NO

9.- ¿Participaría en talleres donde se ponga de manifiesto este arte?

SI NO

10.- ¿Considera que el muralismo forma parte del desarrollo de la ciudad?

SI NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 2

Modelo de entrevista

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DISEÑO Y PUBLICIDAD

Objetivo de la entrevista: la presente entrevista tiene como finalidad servir como fuente de información para el tema: Estrategia sobre el muralismo en el cantón Otavalo determinando el caso del colectivo "La raya de pandora".

- 1.- ¿Cuál es su nombre?
- 2.- ¿Usted tiene algún sobrenombre con el que usted firme sus murales?
- 3.- ¿Desde qué edad comenzó su gusto por el muralismo?
- 4.- ¿Usted ha tenido formación profesional sobre muralismo o arte urbano?
- 5.- ¿Forma parte de algún grupo o colectivo?
- 6.- ¿Cómo fueron sus inicios en el muralismo?
- 7.- ¿Considera importante educar a las personas acerca del muralismo y el arte urbano?
- 8.- ¿Usted como artista como percibe la respuesta de las personas cuando realiza murales?
- 9.- ¿A parte de expresar su arte considera usted que es una forma para recuperar los espacios públicos?
- 10.- ¿Usted ha formado parte de algún festival de arte, si es así puede decirme cual ha sido su papel en el mismo?
- 11.- ¿Podría hablarme acerca de las técnicas que usted utiliza?
- 12.- ¿Considera que cierta parte de la población aún no acepta a estos grupos artísticos?
- 13.- ¿Considera que el muralismo forma parte del desarrollo de la ciudad?

ANEXO 3

Modelo de ficha de observación

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DISEÑO Y PUBLICIDAD

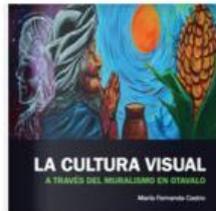
TEMA: Estrategia sobre el muralismo en el cantón Otavalo determinando el caso del colectivo "la raya de pandora".

FICHA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE	
FECHA	
LUGAR	
HORA	
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO	
ANEXOS	

ANEXO 4

Publicación digital fotolibro

LA CULTURA A TRAVÉS DEL MURALISMO EN OTAVALO

por Fernando Castro

Arte urbano en la ciudad de Otavalo

[LEER LA PUBLICACIÓN](#)

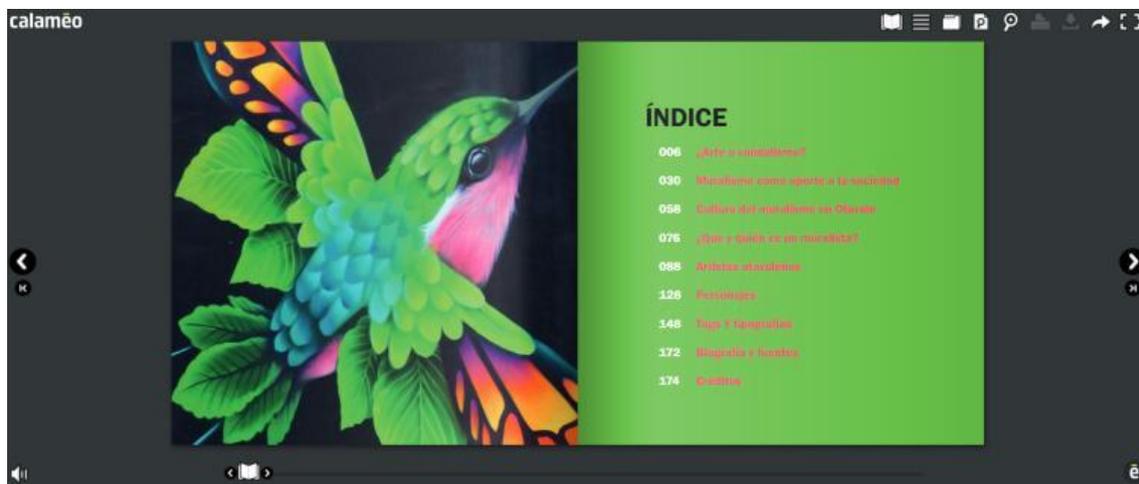
Publicaciones relacionadas

Compartir

Incrustar

Añadir a favoritos

Comentarios

Urkund Analysis Result

Analysed Document: trabajo-de-grado-_estructura-1.docx (D55656426)
Submitted: 9/16/2019 8:04:00 PM
Submitted By: aarnavat@utn.edu.ec
Significance: 0 %

Sources included in the report:

<http://guiasartes.blogspot.com/2014/03/muralismo.html>
<https://www.elcomercio.com/actualidad/otavalo-productos-mercado-artesantias-negocios.html>

Instances where selected sources appear:

2

Revisado.