

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
(UTN)**

**FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(FECYT)**

CARRERA: ARTES PLÁSTICAS

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, EN LA MODALIDAD
DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS**

TEMA

“Producción artística sobre la base de la estética kitsch en la cultura popular ecuatoriana”

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

Línea de investigación: Desarrollo artístico, diseño y publicidad

Autor (a):

Abigail Salomé Ortiz Dibujes

Director:

PhD. Lorena Isabel Toro Mayorga

Ibarra – Julio – 2024

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, docencia y extensión de la Universidad.

Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DEL CONTACTO			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1005400005		
APELLIDOS NOMBRES	Ortiz Dibujes Abigail Salomé		
DIRECCIÓN:	Ibarra, Panamá 2-74 y Brasil.		
EMAIL:	asortizd@utn.edu.ec		
TELÉFONO FIJO:	(062) 611-542	TEL. MÓVIL:	0997331468

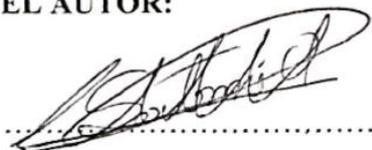
DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	“Producción artística sobre la base de la estética kitsch en la cultura popular ecuatoriana.”
AUTOR (ES):	Ortiz Dibujes Abigail Salomé
FECHA: AAAMMDD	2024/07/18
EMAIL:	asortizd@utn.edu.ec
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA	☒ PREGRADO ☐ POSGRADO
TÍTULO POR EL QUE OPTA:	Licenciada en Artes Plásticas
ASESOR/DIRECTOR	PhD. Lorena Isabel Toro Mayorga

AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

Yo, Abigail Salomé Ortiz Dibujes, con cédula de identidad Nro. 100540000-5, en calidad de autor (es) y titular (es) de los derechos patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144.

Ibarra, a los 18 días del mes de julio de 2024

EL AUTOR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abigail Salomé Ortiz Dibujes', written over a horizontal dotted line.

Nombre: Abigail Salomé Ortiz Dibujes

CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) 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 (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 18 días, del mes de julio de 2024

EL AUTOR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abigail Salomé Ortiz Dibujes', written over a horizontal dotted line.

Nombre: Abigail Salomé Ortiz Dibujes

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR

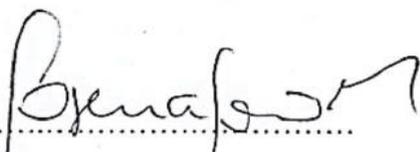
Ibarra, 18 de julio de 2024

PhD. Lorena Isabel Toro Mayorga

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de titulación, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT) de la Universidad Técnica del Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

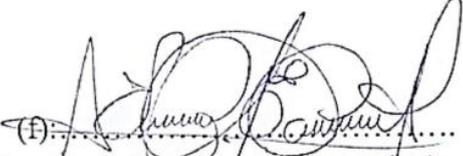

PhD. Lorena Isabel Toro Mayorga

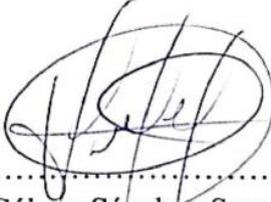
C.C. : 1802569705

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal Examinador del trabajo de titulación “Producción artística sobre la base de la estética kitsch en la cultura popular ecuatoriana.” elaborado por Ortiz Dibujes Abigail Salomé, previo a la obtención del título de licenciatura en Artes Plásticas, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte:

(f):.....
MSc. Gonzalo Vinicio Echeverría Armas
C.C.:1002523874

(f):.....
PhD. Lorena Isabel Toro Mayorga
C.C.: 1802569705

(f):.....
PhD. Gálvez Sánchez Susan Mercedes
C.C.:1710121920

DEDICATORIA

A Alejandro Dávalos, mi compañero en el arte y en la vida. Gracias por siempre impulsar mis ideas en cada obra. Este logro te lo dedico; aprecio cada momento juntos y cada debate creativo; dedico con cariño este paso en nuestro camino compartido.

AGRADECIMIENTO

Agradezco de corazón a todos quienes han sido parte de este significativo capítulo en mi vida académica. A mi tutora de tesis, su guía experta y paciencia han sido fundamentales para alcanzar este logro, a mis apreciados profesores, su dedicación ha iluminado mi camino y enriquecido mi mente con valiosos conocimientos; mis entrañables compañeros de curso, su apoyo y camaradería han convertido esta travesía en una experiencia divertida e inolvidable y sobre todo a mi amado novio, gracias por ser mi apoyo constante y mi fuente de inspiración.

No puedo pasar por alto la profunda gratitud hacia mis gatitos, quienes con su amor incondicional han convertido mi espacio de estudio en un refugio lleno de afecto y alegría; cada uno de ustedes ha dejado una huella única en mi corazón, y estoy agradecida por su compañía durante esta etapa tan significativa.

RESUMEN

La presente investigación aborda la temática del arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana, empleando un enfoque cualitativo con un diseño apoyado en la investigación a través de las artes para explorar las manifestaciones artísticas, festividades y objetos decorativos que caracterizan esta particular estética. La investigación exploratoria se centra en la aplicación del kitsch en el contexto ecuatoriano y su relación con la cultura popular, dada la falta de análisis específicos previos. Se emplean técnicas de observación detallada y fichas de observación para examinar categorías como estética excesiva, iconografía notoria, sentimentalismo y fusión de estilos. La muestra, no probabilística, incluye a artistas kitsch, críticos de arte y espectadores clave, proporcionando una visión detallada del fenómeno. La indagación se lleva a cabo en diversos centros populares, eventos, mercados y hogares ecuatorianos, documentando ejemplos representativos mediante fotografías. Se adopta un enfoque multidisciplinario, basado en investigaciones previas y en el contacto con artistas contemporáneos que emplean la estética kitsch. Los resultados resaltan la presencia del kitsch en la cultura popular ecuatoriana, que transforma elementos intangibles en productos tangibles, aunque esto pueda restar profundidad cultural. Esto sirve de base para propuestas artísticas como Mama Negra y Santo Ecuador, que exploran la estética kitsch para contribuir al entendimiento estético del contexto cultural ecuatoriano.

Palabras clave: cultura, popular, kitsch, identidad, Ecuador, estética.

ABSTRACT

The present research addresses the subject of kitsch art in Ecuadorian popular culture, employing a qualitative approach with a design supported by research through the arts to explore the artistic manifestations, festivities and decorative objects that characterize this particular aesthetic. The exploratory research focuses on the application of kitsch in the Ecuadorian context and its relationship with popular culture, given the lack of previous specific analysis. Detailed observation techniques and observation sheets are used to examine categories such as excessive aesthetics, notorious iconography, sentimentality and fusion of styles. The non-probabilistic sample includes kitsch artists, art critics and key viewers, providing a detailed view of the phenomenon. The research is carried out in various popular centers, events, markets and Ecuadorian homes, documenting representative examples through photographs. A multidisciplinary approach is adopted, based on previous research and contact with contemporary artists who employ kitsch aesthetics. The results highlight the presence of kitsch in Ecuadorian popular culture, which transforms intangible elements into tangible products, although this may detract from cultural depth. This serves as a basis for artistic proposals such as Mama Negra and Santo Ecuador, which explore kitsch aesthetics to contribute to the aesthetic understanding of the Ecuadorian cultural context.

Keywords: popular, culture, kitsch, identity, Ecuador, aesthetics.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	ii
AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	iii
CONSTANCIAS	vi
CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR	vii
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL	viii
DEDICATORIA	ix
AGRADECIMIENTO	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
ÍNDICE DE CONTENIDOS	xiii
ÍNDICE DE TABLAS	xv
ÍNDICE DE FIGURAS	xvi
INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	19
1.1. Kitsch: Origen.....	19
1.2. Características Kitsch	23
1.3. Kitsch y Actualidad	25
1.4. Cultura Popular.....	28
1.5. Kitsch y Ecuador	30
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	35
2.1. Tipo de investigación.....	35
2.2. Participantes (población y muestra)	35
2.3. Técnicas e instrumentos.....	37
2.4. Procedimiento y análisis de datos.....	38
CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	39

3.1. Análisis y discusión de resultados	39
3.1.1. Fichas de observación “análisis de obras artísticas”	39
RESULTADOS.....	51
3.1.2. Fichas de observación de campo “artesanía – lugares”	52
RESULTADOS.....	61
CAPÍTULO IV: PROPUESTA ARTISTICA	63
4.1. Arte Kitsch y Referentes Artísticos:	63
4.2. Reflexión del artista.....	64
4.3. Reflexión de la obra.....	64
Obra 1: "Santo Ecuador"	64
Obra 2: "Mama Negra"	65
4.4. Construcción de la obra.	65
4.5. Elaboración del boceto.	66
Boceto 1: “Santo Ecuador”.	66
Boceto 2: “Mama Negra”.....	66
4.6. Elaboración de la obra.	67
4.7. Descripción de la exposición.....	72
4.8. Texto Curatorial de la exposición.....	72
4.9. Museografía y Museología	73
CONCLUSIONES.....	75
RECOMENDACIONES.....	76
GLOSARIO	77
BIBLIOGRAFÍA.....	78
ANEXOS	80

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ficha 1 De Análisis De Obras Artísticas.....	39
Tabla 2 Ficha 2 De Análisis De Obras Artísticas.....	41
Tabla 3 Ficha 3 De Análisis De Obras Artísticas.....	43
Tabla 4 Ficha 4 De Análisis De Obras Artísticas.....	45
Tabla 5 Ficha 5 De Análisis De Obras Artísticas.....	47
Tabla 6 Ficha 6 De Análisis De Obras Artísticas.....	49
Tabla 7 FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.....	52
Tabla 8 FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.....	53
Tabla 9 FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.....	54
Tabla 10 FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.....	55
Tabla 11 FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.....	56
Tabla 12 FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.....	57
Tabla 13 FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.....	58
Tabla 14 FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.....	59
Tabla 15 FICHA 5 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.....	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>Latas de sopa Campbell's</i>	20
Figura 2. <i>Play-Doh</i>	21
Figura 3. <i>Mona Lisa de Stéphane Camel</i>.....	26
Figura 4. <i>Delfín hasta el fin</i>	30
Figura 5. <i>Boceto final de la obra “Santo Ecuador”</i>	66
Figura 6. <i>Boceto de la obra “Mama Negra”</i>	66
Figura 7. <i>Base y pase del boceto “Santo Ecuador” y “Mama Negra”</i>	67
Figura 8. <i>Proceso de la obra (acrílico)</i>.....	68
Figura 9. <i>Proceso y Detalles de las obras</i>.....	69
Figura 10. <i>Fotografía de las obras finalizadas</i>	71

INTRODUCCIÓN

Explorar las manifestaciones del arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana es adentrarse en un universo estético lleno de contradicciones, colores vibrantes y una profunda/falsa conexión con la identidad cultural del país. En la travesía por este universo kitsch, se abordaron la cultura popular ecuatoriana en sus diversas manifestaciones: desde expresiones artísticas accesibles y ampliamente consumidas hasta celebraciones vibrantes arraigadas en la rica diversidad del país. El presente trabajo indagó manifestaciones de la cultura popular, revelada a través de objetos cotidianos, artesanías, música, celebraciones y elementos simbólicos que tejen la vida diaria de las personas.

Este trabajo de investigación nace de una incongruencia que se adecúa de la riqueza visual y emocional que se califica como kitsch; sin embargo, este fenómeno de apropiación no se conoce a profundidad. Se tiende a calzar o a involucrar a lo kitsch con la cultura popular por un desentendimiento de ambos, pues la naturaleza estética de la cultura popular está separada del arte convencional por una concepción previa de lo que es arte; la estética kitsch en cambio ha ganado terreno en la sociedad contemporánea, su aplicación específicamente en el contexto ecuatoriano es ambigua y su interacción con la cultura popular aún permanecen en gran medida sin explorar.

Desde la perspectiva de artistas que se autodenominan kitsch hasta la mirada escéptica de críticos, este trabajo se propone explorar las múltiples facetas de esta expresión artística que se caracteriza en su estética extravagante y su enfoque comercial, a menudo desafía las nociones tradicionales de arte; planteándose como directriz de la investigación se responderá la siguiente pregunta: ¿Que rasgos de la estética popular ecuatoriana han sido incorporados dentro de la caracterización del arte kitsch?

Este estudio adoptó un enfoque cualitativo con un diseño narrativo, sumergiéndose en las historias, usos y significados subjetivos asociados con el arte kitsch en el contexto ecuatoriano. La elección de la investigación exploratoria se justifica en la necesidad de arrojar luz sobre un tema que ha ganado popularidad, pero que aún se encuentra en las sombras cuando se trata de su conexión con la cultura popular en Ecuador.

Para desentrañar el arte kitsch en esta cultura, se utilizó diversas técnicas de recolección de datos, desde la observación directa de obras de artistas locales hasta visitas a lugares populares donde el kitsch se manifiesta en su máxima expresión. Se prestó especial atención a la estética excesiva y llamativa, el uso de la iconografía y referencias populares, el sentimentalismo y la composición iconológica, la incorporación de objetos cotidianos y comerciales, así como la ironía y el sentido del humor presentes en estas manifestaciones artísticas.

A través de este viaje multidisciplinario, se propuso no solo documentar y analizar el arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana, sino también comprender cómo esta estética peculiar retrata la identidad cultural del país y cómo es recibida por el público.

Los resultados de esta investigación exploratoria no solo servirán como un examen detallado del arte kitsch, sino también como inspiración para futuras producciones artísticas que se nutran de la riqueza visual y emocional de esta expresión estética única en el contexto ecuatoriano.

Objetivo General:

Identificar rasgos de la estética de la cultura popular en el Ecuador y los modos en que han sido caracterizados dentro del arte kitsch para la creación crítica de una obra pictórica.

Objetivos Específicos:

- Establecer la correlación entre el arte kitsch y la cultura popular ecuatoriana a través de elementos conceptuales y formales.
- Caracterizar el arte kitsch en Ecuador de manera temática.
- Realizar una propuesta artística que incorpore elementos de la cultura popular transformados al “arte” kitsch desde una perspectiva crítica.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Kitsch: Origen

El término "kitsch" apareció por primera vez en uso en 1860 en Alemania y proviene del verbo "verkitschen", que significa "vender barato" o "vender en exceso", como una palabra comercial. El término lo comenzó a usar Otto Freundlich para describir obras de arte o elementos decorativos, que se consideraban de "mal gusto" debido a su naturaleza excesivamente sentimental, pretenciosa o cursi (Foster, 2016). La discusión sobre el origen semántico tiene varias posturas, otra apunta hacia el idioma Inglés, según Moreno (2003) el kitsch tiene origen entre 1860 y 1870, donde los pintores y comerciantes del puerto de Múnich comenzaron a usar el término "kitsch" para referirse a materiales de arte baratos; según algunos autores, esta intraducible palabra está derivada de los vocablos "sketch", que fue mal pronunciada por el artista Múnich y aplicada a aquellas obras de bajo precio; sin embargo desde la concepción negativa del término Kitsch la palabra "verkitschen", que significa "barato", acaba siendo la raíz semántica más acertada; también está relacionado con la palabra "kitschen", que significa "recoger basura de la calle y hacer muebles nuevos de muebles viejos".

Aunque la palabra en sí es de origen alemán, el concepto de kitsch trasciende las barreras de lenguaje y tradición; se ha convertido en un término considerablemente utilizado en las artes y la cultura además ha influido en la crítica, la teoría y la práctica del arte; el origen del término kitsch es un ejemplo de cómo una palabra puede surgir para describir un fenómeno cultural específico y luego expandirse a diferentes contextos y significados. Los primeros ejemplos de arte denominados kitsch se produjeron en masa, con énfasis en la estandarización y la comercialización; estos artículos kitsch se consideraron ofensivos debido a su naturaleza demasiado sentimental, simplista y poco original; que se comparaba con artesanías y obras de artistas pequeños, terminaban siendo criticados y rechazados; características comunes son los colores sobresaturados, adornos extravagantes y una estética superficial no definida; este enfoque kitsch fue denunciado por teóricos como Adorno y críticos del arte como Greenberg que lo vieron como una amenaza a la veracidad y autenticidad del arte y una forma de falsedad estética.

A pesar de que su evolución es incierta y no hay documentos científicos que den validez sobre los años posteriores, diversos autores especulan que su evolución fue incrementando desde las neo vanguardias, donde el kitsch ha estado presente. En esta evolución y adaptación están las obras consideradas de carácter kitsch que ahora se conocen como "dadaístas" o las obras que poseían una técnica regular, tales como Joel Tison, que a pesar de tener un concepto con validez artística; sus obras tenían técnicas malogradas e infantiles como resultado intencional.

En este contexto, Greenberg (2020) definía al kitsch como la producción cultural masiva enfocada en la estandarización y la búsqueda de un gran atractivo, sin preocuparse por la originalidad, la calidad estética o un reflejo de la verdadera cultura, una simple

imitación de cultura basta; estos objetos kitsch se producían en serie y se basaban en estereotipos o fórmulas preexistentes; gracias a la comercialización de estos objetos y/o reproducciones, gracias a esta premisa el kitsch ganó popularidad, entró en las esferas del arte y aunque no era una tendencia, se comenzaba a gestar público y seguidores de este movimiento artístico, generando que en la década de 1930 la crítica cultural y social de la escuela de Frankfurt, particularmente por teóricos como Theodor Adorno, desprecien esta expresión artística lo cual le dio notoriedad y popularidad.

En la década de 1960 el kitsch estaba relacionada con los gustos de la clase media y la cultura de consumo masivo; se veía como una falsedad sin estética que contrastaba con el arte auténtico y original; el kitsch empezó a distinguirse por su exceso de detalles, adornos, colores vivos y sentimentalismo exagerado; carente de profundidad o significado sustancial. Uno de los movimientos artísticos que abrazó el kitsch de manera irónica fue el pop art de la década de 1960; artistas como Andy Warhol y Roy Liechtenstein, utilizaron imágenes y objetos populares de la cultura de masas en su arte, desafiando las convenciones del arte tradicional y explorando las intersecciones entre el arte y la sociedad de consumo por otro lado el pop art se apropió del kitsch y lo elevó a un nuevo nivel de reconocimiento y valoración en el mundo del arte.

Figura 1

Latas de sopa Campbell's

Nota. By Andy Warhol, 1962, pintura de polímero sintético sobre tela. Moma, Nueva York, Estados Unidos.

Según Moreno (2003) Andy Warhol es reconocido como el maestro del kitsch en el siglo XX; si bien es un destacado en otras ramas como el pop art, en su obra también utiliza el kitsch de forma premeditada y sofisticada, convirtiéndolo en una imitación irónica, con esto desafiaba las nociones establecidas del arte, al fusionar la estética popular con elementos de la cultura de masas; Warhol reflexiona sobre la sociedad de consumo y el culto a la notoriedad, su enfoque del kitsch redefine los límites del arte moderno.

Desde entonces, el arte kitsch se ha desarrollado y encontrado un lugar en muchos tipos diferentes de expresiones artísticas. Como Fernández menciona (2016) su auge dio inicio en los 80' donde el kitsch adoptaba características del pop art, dadaísmo o incluso del surrealismo con el propósito de ser carente de significado y venderse a un costo excesivo. Esto ha influido en movimientos como el neo-expresionismo y la transvanguardia, donde los artistas utilizaron una variedad de estilos y referencias para explorar la identidad y el consumismo en la sociedad moderna.

Desde los 2000 el arte kitsch se lo ha considerado es un estilo artístico que se caracteriza por su extravagancia, falta de autenticidad y exageración deliberada. Destaca el uso excesivo de elementos visuales, emocionales y temáticos; donde se presentan de forma llamativa, imágenes sentimentales, clichés y estereotipos; el concepto puede ser muy profundo o vacío, tal como la obra de Jeff Koons, precursor principal de este movimiento desde los 2000 hasta la actualidad.

Figura 2

Play-Doh

Nota. By Jeff Koons, 2014; Aluminio pintado, National Portrait Gallery, Londres, Inglaterra.

El arte kitsch como concepto puede abrazar lo cursi y lo pretencioso de manera irónica o sincera; y no sigue las normas convencionales del buen gusto en el arte, el kitsch a menudo celebra lo que otros considerarían de mal gusto.

Según González (2009) El arte kitsch contemporáneo se caracteriza por su extravagancia y falta de autenticidad, la exageración sin motivación; por ello el arte kitsch puede ser apreciado tanto de manera burlesca por el espectador, como también puede ser apreciada sinceramente ya que constantemente desafía las medidas artísticas de lo que se considera el “buen gusto del arte”.

El arte kitsch es llevado hoy por la crítica cultural y la apreciación irónica; algunos artistas usan elementos kitsch en su obra para desafiar las nociones tradicionales de alta y baja cultura, mientras que el resto lo usa como un medio para evocar emociones o conectarse con la nostalgia de la cultura. El significado de kitsch ha cambiado con el tiempo y se ha interpretado de manera diferente; artistas como Alberto Vargas, Arno Breker, John Kacere, Frank Frazetta y movimientos artísticos como el maximalismo, *camp* y el *trash*, los cuales han adoptado irónicamente el kitsch y han incorporado a propósito elementos kitsch en sus obras para desafiar las normas establecidas o las categorías artísticas. Con la finalidad de que se siga considerando arte; esta irónica apropiación del kitsch ha dado lugar a una nueva perspectiva en la que se valora su concepto, redefiniendo los límites del gusto y la estética kitsch.

El arte kitsch ha experimentado un desarrollo interesante; aunque inicialmente se consideró de mal gusto y carente de valor estético, con el tiempo ha encontrado un lugar en la cultura popular global y algunos artistas lo han reinterpretado y le han dado un nuevo valor estético. Conforme el arte moderno y de vanguardia se desarrolló a lo largo del siglo XX, algunos artistas reevaluaron las ideas establecidas sobre lo que era “el gusto” y buscaron formas alternativas de expresión. El arte kitsch, con su estética deliberada y enfoque en lo popular y comercial, terminó siendo una inspiración para estos artistas, quienes comenzaron a usar esta estética en sus obras, adoptando una postura irónica y subversiva hacia la distinción entre el arte **"alto"** y **"bajo"** (Cuardic, 2022).

Actualmente, el arte kitsch ha adquirido muchos significados y se ha diversificado en diversas corrientes artísticas; esto obliga a los artistas a seguir persiguiendo sus tendencias irónicas y paródicas y a incorporar intencionalmente el kitsch en sus obras para subvertir las convenciones artísticas aceptadas y la noción de "buen gusto". Por otro lado, otros artistas como Jenny Jaramillo consideran el arte kitsch como una forma válida de expresión artística y lo utilizan para investigar temas como la nostalgia, la cultura y la estética del consumo. Algo a tomar en cuenta es que en la contemporaneidad esta estética se basa en la burla sin sentido, en los conceptos complejos o simples, pero sumamente identificables, la saturación de elementos, colores, los vacíos sin motivo, la reproducción y el remix. Pues según Soria (2014) todo arte que se considere una copia o un estilo diferente se llama kitsch; hoy en día, existe una cultura en nuestro país de piratería, duplicación o el uso de ideas que ya existen, directamente plagio; la idea de que un artista se fusione con otras para crear algo nuevo; la cultura kitsch está creciendo en Ecuador, donde las expresiones artísticas como la música, la pintura, la decoración y las artesanías están de moda. Desafortunadamente, en el contexto de nuestro país, el arte se crea con fines comerciales o económicas, donde no se aprecia el talento de los artesanos.

El arte kitsch ha encontrado un lugar en la cultura popular global y en la vida cotidiana. El fenómeno kitsch está presente en objetos de colección, las decoraciones excesivamente ornamentadas e incluso íconos culturales que siguen siendo populares y apreciados por la mayoría de las personas nacionales o extranjeras, aunque categorizarlos como kitsch es erróneo creen que está en este espectro. Un ejemplo de estética kitsch en

la cultura popular es la apropiación y el remix sin sentido que se le da a las artesanías o las instalaciones sentimentalistas en los hogares.

1.2. Características Kitsch

En la actualidad, identificar el arte kitsch puede ser un ejercicio complejo, ya que el concepto ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo del tiempo; según Araque Basantes (2018) el arte contemporáneo kitsch llega a ser trillado, pretencioso y de mal gusto, toda esta construcción se logra por su enfoque irónico, la apropiación de elementos populares y comerciales, así como la combinación de estilos y referencias.

a) Estética excesiva y llamativa: El arte kitsch se distingue por su estética exagerada y llamativa; presenta colores brillantes, **adornos excesivos**, brillos, texturas extravagantes y detalles sobrecargados, estos elementos visuales excesivos buscan captar la atención y responder emocionalmente inmediatamente. Según Toro y Salvador (2022) es vital comprender las preferencias estéticas en la arquitectura ecuatoriana para valorar la relación entre el entorno construido y la sociedad. Además, esto es necesario para impulsar un desarrollo arquitectónico que tenga en cuenta la historia, la cultura y las necesidades de la población.

b) Uso de iconografía y referencias populares: El arte kitsch contemporáneo a menudo se apropia de la iconografía y las referencias populares; se puede utilizar imágenes de celebridades, personajes de la cultura popular, logotipos comerciales reconocibles y otros elementos icónicos de la cultura de masas; las referencias populares pueden ser manipuladas o reinterpretadas de manera irónica para generar nuevas capas de significado.

c) Sentimentalismo y composición iconológica: El arte kitsch contemporáneo suele abrazar el afecto y la emotividad excesiva; provoca explorar temas de amor, nostalgia, inocencia o idealización de forma excesiva y sin complejidades; como representaciones artísticas y emocionales exageradas; pueden ser paródicas o provocar una respuesta emocional genuina en el espectador.

d) Incorporación de objetos cotidianos y comerciales masas: El arte kitsch contemporáneo a menudo utiliza objetos cotidianos y comerciales como parte de su lenguaje visual; se integra elementos como juguetes, souvenirs (comisiones), artículos de consumo masivo, objetos domésticos o elementos decorativos comunes; los objetos se pueden contextualizar o transformar para generar una nueva apreciación y un comentario crítico o irónico sobre la cultura de consumo.

e) Ironía y sentido del humor: La ironía y el sentido del humor son elementos esenciales en el arte kitsch contemporáneo; juega con la brecha entre el arte considerado “alto” y el arte popular “bajo”, desafiando las nociones de buen gusto y valor estético; frecuentemente se utiliza con un tono humorístico para manipular las expectativas del espectador y cuestionar las jerarquías culturales establecidas.

f) Fusiones de estilos y géneros: El arte kitsch contemporáneo tiende a fusionar estilos y géneros artísticos de una manera no convencional; se llegan a combinar elementos del arte clásico con referencias pop, mezclar estilos históricos con elementos contemporáneos o fundir diferentes tradiciones artísticas; el fin de estas combinaciones extrañas para crear un lenguaje visual único y tentador.

1.1. Tipo De Arte Kitsch

El arte kitsch abarca una amplia gama de categorías y tipos, que reflejan su diversidad y adaptabilidad a diferentes formas de expresión artística; las principales categorías y tipos de arte kitsch son:

Pintura y dibujo kitsch, la belleza superficial y la falta de profundidad conceptual que caracterizan la estética kitsch; en pintura y dibujo son las que conducen a la asociación de las obras de arte comerciales y decorativas que se pueden encontrar en hoteles, cafeterías y lugares públicos. Se valora más la apariencia llamativa y agradable a primera vista que la exploración de ideas complejas o emociones profundas. “El kitsch siempre cede ante la influencia dogmática de lo que "ya ha sido", es decir, nunca utiliza palabras extraídas directamente de la realidad del mundo, sino palabras prefabricadas que, con su fuerza, se vuelven rígidas hasta volverse en clichés” (De Llano 2013, p. 79).

La **escultura kitsch**, algunas esculturas kitsch adoptan la forma de diminutas figurillas decorativas que se exhiben en interiores. Estas figurillas, que con frecuencia se ofrecen a la venta como artículos de colección o recuerdos para turistas, pueden representar cualquier cosa, desde figuras mitológicas hasta personajes de cuentos de hadas, figuras religiosas y decoraciones para fiestas; por otro lado, están las obras intencionales como las de Koons (figura N. 2) que se basan en conceptos trillados para su comercialización a nivel artístico. Esta apropiación del estilo kitsch puede afrontar los arreglos artísticos tradicionales y abrir nuevas posibilidades expresivas. “lo bello natural es una alegoría de eso que está más allá, pese a estar mediado por la inmanencia social” (Adorno, 2014, p. 98).

La categoría de "**arte de objetos kitsch**" incluye obras de arte que tradicionalmente no se enmarcan como obras de pintura o escultura, sino como creaciones tridimensionales que combinan varios materiales y técnicas para producir un efecto estético kitsch. Rodríguez Venegas (2020) rescata que el arte kitsch es un fenómeno, no sujeto a un soporte o técnica, lo compara con un estilo de vida. Estas obras de arte incluyen collages, ensamblajes, instalaciones y adornos caseros con temas kitsch.

Se puede transmitir una sensación de nostalgia, ironía o burla a través de la agrupación de imágenes y el uso de elementos kitsch como lo son los collages kitsch, que frecuentemente involucran la combinación de imágenes y varios elementos visuales, como fragmentos de revistas, telas, fotografías y otros.

1.3. Kitsch y Actualidad

En la actualidad, el arte kitsch ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas formas de expresión artística y a los cambios culturales; la ironía y la parodia son elementos fundamentales en el arte kitsch contemporáneo, ya que permiten a los artistas transformar las normas estéticas y desafiar las jerarquías culturales establecidas; estas herramientas se utilizan con el propósito de burlarse de los valores y gustos considerados “elevados” o “serios”, generando así una crítica sutil.

La ironía se emplea para cuestionar la noción de buen gusto y las estéticas convencionales; los artistas kitsch emplean elementos de la cultura popular de forma exagerada o fuera de contexto, provocando una sensación de sorpresa y desconcierto en el espectador. A través de la ironía, se desafía la seriedad y se socavan los límites entre lo que se interpreta como “alta cultura” y “cultura de masas”; esta mezcla de referencias yuxtapuestas genera una tensión entre la apreciación genuina y la parodia, llevando al espectador a replantearse sus propios prejuicios estéticos.

El kitsch como categoría estética se reduce a mero efecto, el kitsch se acerca a las masas, las excita y las representa; la metamorfosis de vida artística, además el kitsch propone en sus objetos e instalaciones una sátira lúdica de la clase poderosa y sus recovecos más vulgares (Soto, 2015). La parodia, por su parte, se usa como una herramienta para criticar de manera satírica y humorística los elementos culturales y el arte en general. Los artistas kitsch emplean elementos icónicos o estilos reconocibles de movimientos artísticos pasados para convertirlo en un elemento kitsch, distorsionando su significado original y ridiculizando su pretensión de seriedad. Esta apropiación paródica desencadena una reflexión crítica sobre la solemnidad y rigidez de ciertos movimientos artísticos, y abre espacio para la creatividad y la reinterpretación.

La combinación de ironía y parodia en el arte kitsch contemporáneo desafía las expectativas del espectador y fomenta una apreciación divertida y espontánea del arte; al utilizar estos recursos, los artistas kitsch rompen las reglas establecidas y crean obras que invitan a reflexionar sobre la naturaleza del gusto estético y las jerarquías culturales. La ironía y la parodia permiten una expresión artística liberadora y desmitificadora, alentando la participación del espectador en la interpretación y apreciación del arte kitsch contemporáneo.

Hoy en día, el arte de estilo kitsch se adentra en una región donde la creatividad nos muestra que la apropiación y el remix desempeñan un papel fundamental. Los artistas kitsch se valen de imágenes extraídas de la cultura popular, referencias históricas, obras de arte famosas y símbolos icónicos para generar nuevas composiciones y narrativas que desafían los cánones establecidos. La apropiación en el arte kitsch se revela como un acto de toma y utilización de elementos culturales preexistentes, ya sea de manera directa o mediante referencias sutiles; los artistas kitsch se apropian de imágenes y símbolos reconocibles para construir un nuevo lenguaje visual que desafía las estructuras establecidas. Al utilizar estas imágenes populares y familiares, se establece un diálogo

entre el arte y la cultura cotidiana, permitiendo al espectador establecer conexiones y reinterpretaciones personales.

Figura 3

Mona Lisa de Stéphane Camel

Nota. By Stephane Camel, 2012, Arte Digital

(<https://thepassionofthechristoph.wordpress.com/2012/05/16/cowabunga-a-reworking-of-mona-lisa/mona-lisa-3/>)

El remix, por otro lado, implica la combinación de elementos culturales de manera creativa; los artistas kitsch emplean técnicas de yuxtaposición, collage y montaje para generar nuevas composiciones que mezclan elementos de diferentes contextos y épocas. Aunque mostramos una mente abierta el modernismo continuó expandiéndose y complejizándose, incorporando y dando nuevos significados; un cambio social, donde se puede afirmar la existencia de una actitud de apropiación creativa; su principal característica es exactamente la práctica generalizada del remix (Martínez, 2015).

El arte kitsch contemporáneo actual se caracteriza por su capacidad de realizar comentarios sociales y políticos de manera impactante y provocativa; los artistas kitsch usan esta estética como un instrumento para abordar una ancha gama de temas relevantes en la sociedad actual, tales como el consumismo desmedido, la obsesión por la fama, la cultura de la imagen y la superficialidad de la era digital.

El consumismo desenfrenado es uno de los temas recurrentes en el arte kitsch contemporáneo; la estética kitsch usa para retratar la cultura del consumo masivo, haciendo alusión a la publicidad sobresaturada, la sobreexplotación, la propagación y la

acumulación de bienes materiales como símbolos de estatus; estas representaciones kitsch desafían los valores tradicionales de la sociedad de consumo y plantean interrogantes sobre la felicidad y la realización personal en un mundo dominado por el consumo desmedido.

Según Gorriarán (2018) el trabajo de Koons ha llegado a buen puerto, el mercado del arte alcanza los precios más altos y es extremadamente popular, su exesposa la actriz pornográfica Cicciolina transformó las formas corporales heroicamente íntimas del arte feminista de los setenta en kitsch, obscenidades, y lo más irónico, tuvo una verdadera carrera política de cinco años como miembro del Parlamento italiano durante el cual tuvo un gran escándalo legal con su exmarido por dinero. Koons le propuso contratar la prostitución (igual al amor) para educar a la población, la juventud, erradicar el terrorismo y resolver conflictos armados.

La cultura de la fama y la obsesión por la imagen también son temas abordados por el arte kitsch contemporáneo; la crítica por la obsesión, la fama instantánea, la belleza superficial y la búsqueda constante de validación a través de las redes sociales y los medios digitales; empleando elementos kitsch, como retratos idealizados de celebridades o escenas de glamur exageradas, estos artistas cuestionan los ideales de belleza y éxito impuestos por la sociedad contemporánea.

Asimismo, el arte kitsch contemporáneo reflexiona sobre la superficialidad de la era actual que se radica en el internet y la sobreexposición de la imagen; los artistas indagan la saturación de imágenes en el entorno digital y cómo esto afecta nuestra percepción de la realidad; a través de composiciones kitsch, manipulaciones fotográficas y referencias a la cultura visual digital, plantean preguntas sobre la autenticidad, la verdad y la identidad en la era de la imagen digital.

El arte kitsch ha encontrado una presencia significativa en el ámbito del **arte urbano y el street art**; proporcionando una plataforma para la expresión creativa y la interacción con el entorno urbano. Los artistas callejeros utilizan la estética kitsch como una herramienta para crear murales y obras de arte callejero que capturan la atención del espectador y transmiten mensajes impactantes. "*Take to the Streets*" apadrina tantas formas como propósitos. Algunas personas lo hacen para oponerse al arte establecido o para visibilizar temas, otras lo hacen por el gusto de pintar o para expresarse a través de diversos medios, no hay obligación de seguir una estética o unas reglas, eso es kitsch (Casullo, 1984).

Una de las características del arte urbano kitsch es su capacidad para combinar elementos kitsch con elementos sociales, políticos o culturales específicos de la comunidad en la que se encuentra. Los artistas aprovechan la estética kitsch para abordar cuestiones locales y globales, empleando símbolos reconocibles y elementos visuales exagerados para transmitir su mensaje; estas obras de arte callejero kitsch se convierten en una forma de comunicación visual que busca generar reflexión y diálogo en el espacio público.

El arte urbano kitsch también se destaca por su habilidad para capturar la atención del espectador de una manera impactante y llamativa, usan diversos elementos con el objetivo de difundir murales y obras de arte callejero que se destacan en el entorno urbano. Además, el arte urbano kitsch se caracteriza por su enfoque en la participación y la interacción con la comunidad; los artistas callejeros invitan a la audiencia a interactuar con sus obras, ya sea a través de la contemplación, la interpretación o incluso la contribución directa; esto genera un sentido de apropiación y pertenencia en el entorno urbano, alentando la participación de la comunidad en la creación y el disfrute del arte urbano kitsch.

El arte kitsch contemporáneo se nutre de la **cultura de masas** y utiliza elementos reconocibles de la cultura popular como parte de su expresión artística; esta apropiación de elementos de la cultura de masas crea una tensión entre la comercialización y la estética kitsch, lo que lleva a una reflexión sobre la influencia y el impacto de la cultura de masas en nuestra sociedad contemporánea.

La utilización de imágenes y símbolos reconocibles de la cultura popular en el arte kitsch contemporáneo genera un diálogo entre la alta cultura y la cultura popular, desafiando las jerarquías tradicionales y cuestionando las nociones de originalidad y autenticidad en el arte; estos artistas reinterpretan y resignifican los elementos de la cultura de masas, empleando la estética kitsch como una herramienta para subvertir y descontextualizar los mensajes originales asociados a dichos elementos. Aclara González (2018) el kitsch es un concepto estético en el que los objetos, a pesar de su desprestigio, se convierten en iconos debido al consumo masivo en la sociedad y poco a poco pasan a formar parte de la identidad social; como objetos que se consumen únicamente por su estética. El kitsch, como lo describe Calinescu, “Fue hijo del modernismo, época en la que el arte empezó a ser visto como una mercancía”.

A través de la incorporación de imágenes y símbolos de la cultura de masas en sus obras, los artistas kitsch buscan examinar y criticar los valores y las dinámicas de la sociedad de consumo; estas representaciones kitsch desafían la omnipresencia de la cultura de masas y su influencia en nuestras vidas, planteando preguntas sobre la identidad individual, la construcción del deseo y los mecanismos de manipulación de la cultura de masas.

Además, el arte kitsch contemporáneo que se nutre de la cultura de masas busca establecer un puente entre la “alta cultura” y el público en general; al emplear elementos reconocibles y familiares de la cultura popular, los artistas kitsch logran establecer una conexión inmediata con el espectador, generando una experiencia compartida y accesible; esta conexión emocional y visual con el público permite que el arte kitsch trascienda los muros elitistas del arte actual y llegue a una audiencia más amplia.

1.4. Cultura Popular

La **cultura popular** se refiere a las expresiones culturales, prácticas y manifestaciones compartidas por una sociedad, en su vida diaria; incluye tradiciones,

costumbres, arte, celebraciones, música y elementos simbólicos arraigados en la vida diaria de las personas. A menudo se transmite oralmente y evoluciona con el tiempo, fusionando influencias históricas, sociales y culturales (Greenberg, 2020). Cabe aclarar que el presente trabajo de investigación se centró en elementos de la cultura popular que son objetos cotidianos y populares encontrados en sitios comerciales o de celebración. Se excluyen manifestaciones populares más amplias, prácticas o asociaciones pertenecientes a la tradición y cultura alegórica del país.

La cultura popular se empeña en mantenerse relevante en la construcción de una identidad colectiva, reflejando la diversidad y dinámicas de una sociedad; el estudio de la cultura permite comprender la interacción entre las comunidades y las formas en que la cultura moldea y es moldeada por la vida; relacionada al arte se refiere a las manifestaciones artísticas, estéticas y creativas que surgen de la sociedad en lugar de ser el resultado de la élite cultural.

La cultura popular en el ámbito artístico se manifiesta a través de expresiones creativas accesibles y ampliamente consumidas que reflejan los valores, gustos y tradiciones existentes en la sociedad las cuales se desarrollaron históricamente (González, 1996).

Críticos como Adorno, Greenberg y Berger, no creen que la cultura popular sea arte (Di Giacomo, 2018); puesto que se debe tener un sentido de creación antes que, de pertenencia, por lo tanto, la opinión euro centrista descarta a la cultura como arte sin antes investigarla a profundidad. Esto permite que podamos catalogar, deformar y suplantar a la cultura como “inspiración” para varios movimientos artísticos. Como la cultura popular se trata de una parte integral de la identidad cultural de una sociedad y juega un papel importante en la forma en que las personas se relacionan con el arte y la creatividad en su vida cotidiana.

Parte de la cultura popular se podría considerar los tapices, estampados, bordados y las artesanías; un gran ejemplo de esto son bordados de Zuleta, Otavalo, Angochagua y Cayambe; los detalles recargados y la combinación de colores vibrantes han hecho que algunas de estas piezas se hayan identificado con el arte kitsch, “Conocido como el dominio del “mal gusto”, el kitsch es presentado como un intento artístico fallido, siendo identificado con cosas consideradas obvias, dramáticas, repetitivas, artificiales o exageradas” (Olalquiaga, 1992, p. 17).

Además, los objetos de decoración cotidianos también son parte de la cultura, los calendarios con ilustraciones cursis, los recuerdos turísticos exagerados, los presentes de cerámica hechas para diversas celebraciones como bautizos, comuniones, bodas y quinceañeras. La vida cotidiana está repleta de artículos que abrazan la cultura popular; estos objetos a menudo utilizan colores llamativos, imágenes caricaturescas y mensajes simplificados para atraer la atención y evocar una respuesta emocional inmediata en el consumidor.

Las celebraciones en Ecuador constituyen un vibrante tapiz de expresiones culturales arraigadas en la rica diversidad del país; eventos populares como la Fiesta de la Mama Negra, con raíces en la mezcla de influencias indígenas y coloniales, es un colorido festival que fusiona elementos religiosos y festivos humorísticos. Las artesanías del país encapsulan la habilidad artística y la herencia cultural del país; desde los intrincados trozos de cerámica con fines decorativos hasta los brillantes textiles tejidos a mano que incorporan patrones indígenas tradicionales, las artesanías ecuatorianas son un testimonio de la destreza manual y la creatividad arraigada en la diversidad étnica del país.

1.5. Kitsch y Ecuador

En Ecuador, el arte kitsch no está definido, ni posee una idea concisa del estilo artístico o el mensaje simplemente los artistas se auto catalogan bajo el movimiento kitsch y se destacan como una forma de expresión común que busca cautivar al consumidor con su atractivo visual y la capacidad de atraer grandes multitudes (Solórzano, 2020). A diferencia de otras formas de arte, el kitsch se enfoca principalmente en objetivos comerciales y mercantiles, perdiendo la verdadera esencia de una obra artística en el proceso.

En Ecuador, el arte kitsch se puede ver en una variedad de medios artísticos, que incluyen música, pintura, adornos y artesanías. Por ejemplo, en la figura 4, el collage del cantante Delfín Quishpe es un ejemplo notable; es conocido por su video viral sobre las Torres Gemelas, que ha despertado mucho el interés del público.

Figura 4

Delfín hasta el fin

Nota. Desconocido (s. f.). Artistas ecuatorianos: Meet the Enemy!!

<https://ladrillazos.blogspot.com/2007/02/artistas-ecuatorianos-meet-enemy.html>

Es significativo notar que el arte kitsch en Ecuador ha sido cuna de discusión y crítica; algunas personas ven este tipo de arte como de bajo calibre o económico, mientras que otras lo ven como una forma de expresión válida y apreciada. Sin embargo, el kitsch no es exclusivo de Ecuador y se puede encontrar en muchas culturas diferentes en todo el mundo, por lo que es importante tenerlo en cuenta.

Ecuador es un país donde las expresiones artísticas como la música, la pintura, la ornamentación y las artesanías son populares y la cultura kitsch está creciendo allí. Desafortunadamente, el ambiente en nuestro país incentiva y orienta a los artistas a producir y establecer cualquier objeto que capte la atención del comprador, convirtiendo el arte en un término popular que conmueve a multitudes más que con fines de apreciar el talento del artista o con fines de lucro económico o comercial (Parramón, 2014).

El uso de la iconografía y simbología popular en el contexto local es una tendencia notable en el arte kitsch de la cultura popular ecuatoriana; de esta manera, podemos ver cómo el arte kitsch ecuatoriano incorpora representaciones exageradas y caricaturescas de personajes folclóricos, políticos o famosos, que juegan un papel importante en el imaginario colectivo del país.

En consecuencia, la cultura visual es fundamental para el público en general, las nuevas y actuales tecnologías nos ayudan a entender el mundo, y particularmente en la publicidad, donde a través de las imágenes se usa simbología para causar emoción a los consumidores (Araque, 2018).

Por su extenso patrimonio artesanal y amplia gama de ofertas de **souvenirs**, Ecuador es bien conocido a escala mundial; esta enorme variedad de artefactos y artesanías cae con frecuencia bajo el título de arte kitsch; los ejemplos más notables incluyen llaveros e imanes con imágenes turísticas, o artesanías en cerámicas pintadas a mano con colores vibrantes y motivos tradicionales, muñecos de tela vestidos con versiones desmedidas de ropa representativa y cerámicas de colores extravagantes con motivos tradicionales.

Además, Araque (2018) opina que en el país hoy en día existe una cultura de la piratería, las copias o usos de ideas que ya existían, ideas de artistas que fusionan ritmos creando algo nuevo, también se pueden encontrar en la indumentaria. Se puede asociar con el precio, ya que la gente tiende a buscar imitaciones de bajo costo. En Ecuador, donde las formas artísticas como la música, la pintura, los adornos y las artesanías son populares, la cultura kitsch está ganando terreno.

Uno de los souvenirs más populares en Ecuador son las cerámicas y esculturas que han sido pintadas a mano; estos artículos hechos a mano reflejan la diversidad de las culturas y etnias de la nación; los artesanos frecuentemente representan paisajes, flores, animales e imágenes emblemáticas de las diversas regiones del Ecuador utilizando diversas técnicas de pintura; los colores brillantes y los diseños estilizados trabajan juntos para atraer a los turistas y darles algo que ver como un recordatorio de su viaje.

Las muñecas de trapo vestidas con atuendos cotidianos son otra instancia más del arte kitsch en Ecuador. Estas muñecas visten con frecuencia ropa exagerada y vibrante que representa el atuendo tradicional de diferentes grupos étnicos y regiones geográficas de la nación; para capturar la esencia de la cultura ecuatoriana y brindar una auténtica memoria popular, los elaborados trajes están adornados con detalles llamativos como bordados y accesorios costosos. Los turistas que quieren llevar una parte de la cultura local a sus hogares son aficionados a estas muñecas horteras.

Además de la cerámica y las muñecas, los recuerdos populares incluyen llaveros e imanes, que con frecuencia tienen imágenes kitsch de turistas; con frecuencia se agregan pequeñas réplicas de edificios conocidos, animales famosos y otros símbolos nacionales a los llaveros. Los imanes, por otro lado, presentan representaciones vibrantes y paródicas de hitos culturales o naturales icónicos. Estas baratijas horteras ahora son símbolos reconocibles del turismo ecuatoriano, brindando a los turistas una forma conveniente y atractiva de recordar su viaje.

La religión es importante para la cultura ecuatoriana, y el arte kitsch que toma la forma de iconografía religiosa popular lo refleja; las representaciones exageradas de figuras religiosas como vírgenes, santos y personajes bíblicos, se ve frecuentemente donde la ornamentación excesiva y expresiones faciales dramáticas, son indicativas de esta fusión entre lo sagrado y lo kitsch; estas expresiones artísticas están presentes en muchas formas diferentes, incluyendo pinturas, esculturas y otros objetos religiosos, y se han convertido en características definitivas del entusiasmo religioso en el Ecuador.

Innumerables iglesias, capillas y santuarios en todo el país presentan a menudo representaciones exageradas de íconos de culto; los ropajes de las vírgenes, tales como la “Virgen de la Merced” o la “Virgen de El Quinche”, son repetidamente representadas en colores exageradores y con innumerables detalles; por otro lado los santos, como “San Francisco”, “San José” o el “Niño Jesús”, también pueden ser representados en esculturas con rasgos excesivamente ornamentados y expresiones teatrales en un esfuerzo por resaltar su significado y despertar la devoción de los fieles; es más, este último tiene un sin número de adornos y vestimentas que se venden por separado o se realizan de manera artesanal.

Sugiere Gonzales (1989) El arte kitsch a través de la cual progresa la iconografía se compone de imagen, atributo y símbolo; Sin alejarse demasiado de su propio terreno, la iconografía cristiana fue influenciada por formas políticas y seculares, y en algunos casos, por representaciones figurativas que se relacionan con otras religiones, pero cuyo contenido fue incorporado al pensamiento cristiano.

Tanto la población local como los turistas que viajan a los lugares de culto de Ecuador disfrutan de estas muestras de arte religioso kitsch; sus iglesias excesivamente decoradas y expresivas producen un fuerte impacto visual que pretende evocar el sentimiento y la espiritualidad ligados a las figuras religiosas.

En las celebraciones religiosas y procesiones en Ecuador, el arte religioso kitsch tiene un lugar especial porque estas representaciones exageradas de figuras sagradas se convierten en el punto focal de las festividades; al interactuar con estas imágenes kitsch, los devotos participan con fervor y devoción, sintiéndose más cerca de lo divino; dado que muchas personas devotas llevan pequeñas imágenes religiosas kitsch como amuletos o recordatorios de sus creencias, estas representaciones también se han convertido en objetos de devoción personal, los conocidos “Altars” que no son más que colecciones personales de objetos religiosos, donde se tienen realizan rituales religiosos como orar o pedir favores a seres divinos.

Una rica fusión de lo sacro y lo kitsch se puede ver en el arte religioso popular ecuatoriano, las representaciones pictóricas religiosas, con sus colores vivos, adornos dominantes y expresiones dramáticas, son una expresión visual impactante que ha tenido un gran impacto en la cultura religiosa de la nación; los fieles y visitantes pueden conectarse emocionalmente con su fe y expresar su devoción de una manera distintiva y estéticamente agradable gracias a estas manifestaciones artísticas kitsch, que brindan una experiencia especial.

La música y el entretenimiento popular de Ecuador están empapados de arte kitsch en una variedad de formas que reflejan esta estética extravagante y exagerada; las canciones pegadizas y melódicas con letras sentimentales o humorísticas pueden considerarse ejemplos principales del arte kitsch en el ámbito musical; estas composiciones musicales se distinguen por sus memorables melodías y letras sentimentales que frecuentemente tratan temas como el amor, la nostalgia o vivencias cotidianas de manera sentimental y desbordante.

Es típico encontrar canciones que evocan una fuerte carga emocional y se basan en recursos kitsch; en la música popular ecuatoriana, especialmente en géneros como la música tropical, pasacalle, cumbia psicodélica, techno-cumbia o el pasillo, se usan conectar con el público; estas composiciones tienen como objetivo involucrar directa y emocionalmente a los oyentes al exagerar las interpretaciones vocales, los arreglos instrumentales y los estribillos pegadizos.

El kitsch como fenómeno, acaba siendo una forma de entretenimiento popular que prospera en Ecuador junto con la música; el teatro y la emoción a menudo se enfatizan como un componente clave de los programas de televisión y las actuaciones en vivo, que pueden incluir presentaciones en el escenario lujosas y vibrantes; estos programas generalmente emplean efectos especiales llamativos, atuendos costosos y actuaciones exageradas para brindar a los espectadores una experiencia visualmente deslumbrante y emocionalmente convincente. En la ciudad de Quito, las manifestaciones kitsch se pueden encontrar por doquier. Se pueden escuchar en la música, los hogares, los lugares de entretenimiento e incluso en algunos lugares de culto (Araque, 2018).

Los programas varios, concursos de talentos en la radio o televisión presentan con frecuencia actuaciones cursis que incorporan danza, música y efectos especiales para

cautivar a la audiencia que poseen de una estética kitsch que invita a los espectadores a sumergirse en un mundo de fantasía y entretenimiento. Estas producciones pretenden ofrecer un escape de la vida cotidiana, así como momentos de diversión y alegría. Es importante tener en cuenta que el kitsch que se encuentra en música popular y el entretenimiento no solo es barato o está mal hecho; más bien, puede tener un valor real apelando a la sensibilidad y experiencias vividas la audiencia.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

El presente estudio tiene como objetivo general explorar rasgos de la cultura popular ecuatoriana y cómo son compatibles con el arte kitsch a través de un **enfoque cualitativo** debido a la naturaleza exploratoria de la investigación y la necesidad de comprender y analizar las percepciones, experiencias y significados subjetivos asociados con el arte kitsch: se hizo **investigación en las artes**, adecuado para abordar el tema del arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana, Borgdorff (2010) destaca de la investigación sobre las artes su capacidad para extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde la teoría, el método que se usó fue el inductivo.

Como pilar importante se seleccionó la investigación exploratoria. El arte kitsch, conocida por su estética ornamental y elementos populares, ha ganado renombre en la sociedad contemporánea. Su aplicación específica en el contexto ecuatoriano y su relación con la cultura popular tienen potencial artístico a nivel del kitsch, si expropiamos el significado cultural tenemos un bagaje colorido, diverso y sumamente rico visualmente, desde el que podemos hacer kitsch, como concluye Llerena Medina (2019) el kitsch tiene por fin encontrar la ironía escapando de lo auténtico. Esta investigación busca crear una obra de arte kitsch usando de base el folklor presente en Ecuador.

En el campo artístico es común usar el **método exploratorio** para conocer y comprender mejor las manifestaciones artísticas, en este caso el kitsch como cultura visual, además, nos permite identificar las características y componentes del kitsch en diferentes ámbitos, así como las percepciones y valoraciones que las personas tienen sobre este estilo artístico. Este enfoque permite al autor obtener información detallada y rica en matices, que puede ser utilizada para fundamentar teóricamente (Araque, 2018).

2.2. Participantes (población y muestra)

La incorporación de la observación de obras de arte de artistas ecuatorianos que se autodenominan kitsch en una investigación de tipo **bola de nieve**; según Villalba (2006) agrega una dimensión significativa al estudio del arte kitsch en el contexto local. Este enfoque metodológico permite ampliar la perspectiva sobre la producción y recepción del arte kitsch más allá del ámbito comercial de los mercados artesanales, explorando la diversidad de expresiones artísticas y estéticas que emergen dentro de la escena artística contemporánea en Ecuador.

La metodología de indagación de bola de nieve, representada por su naturaleza exploratoria y expansiva, resulta especialmente pertinente para el estudio del arte kitsch, dado su carácter ecléctico y su presencia en diversos ámbitos culturales y creativos. A través de esta metodología, es posible identificar y documentar una amplia gama de artistas y obras que se inscriben dentro del espectro del arte kitsch, desde aquellos que adoptan deliberadamente esta estética como una declaración de principios artísticos hasta aquellos cuya producción artística puede ser interpretada como kitsch de manera más ambigua o subyacente.

La búsqueda de información a través de fotografías y páginas web constituyen un recurso indispensable en el proceso de investigación de este tipo, ya que admite acceder a una variedad de fuentes gráficas y textuales que sirven como puntos de inicio para la identificación y exploración de nuevos artistas y obras. La expansión progresiva de la muestra a través de la identificación de conexiones y referencias entre diferentes artistas y contextos artísticos facilita la construcción de un panorama más completo y representativo del arte kitsch en el país, engrandeciendo así el análisis y la comprensión del fenómeno en cuestión.

El procedimiento implicó la selección de obras de arte y de artistas por conveniencia; se buscaría casos con suficientes datos; el kitsch en algunos casos es difícil de datar y se ha optado por casos convenientes. A posterior, se llevará a cabo fichas de observación a profundidad y se registrarían observaciones en diarios de campo durante visitas a mercados artesanales, murales e iglesias. Además, se recopilarían muestras fotográficas.

a) **Análisis de obras artísticas:** Las obras seleccionadas fueron a través de foros oficiales y páginas web, las palabras clave para la búsqueda de estas fueron: Ecuador, kitsch, cultura popular, artistas kitsch; donde se encontraron artistas que se auto dominan kitsch con exposiciones individuales y colectivas, a partir de esto se encontraron más artistas bajo esta misma temática, la selección de las obras se realizó bajo criterio propio, donde las obras proyecten al Ecuador y a su cultura para el posterior análisis.

b) **Artesanías cultura popular:** para esta sección se programaron visitas a varios mercados artesanales en la ciudad de Quito, el criterio de elección fue bajo juicio propio, donde se buscaba artesanías las cuales mezclen la cultura popular del Ecuador con creencias y/o celebraciones que calcen con la estética kitsch.

La elección de los mercados artesanales de Quito como escenario de investigación sobre el arte kitsch en Ecuador fue fundamentada en consideraciones sobre la naturaleza de estos espacios como centros culturales y económicos; otro motivo detrás de la selección de mercados artesanales, plazas o iglesias como fuentes para explorar esta estética, es que el estudio buscó una representación comercial o superficial de la cultura popular ecuatoriana; más no una indagación sobre la riqueza de la cultura popular ecuatoriana que dentro de lo que cabe es algo valioso y además intangible.

c) **Obras y sitios controversiales:** durante la investigación se nos refirió por parte de comerciantes y población en general murales y lugares privados que consideran de mal gusto o sobre saturados, con ellos en mente se analizaron estos sitios pertenecientes a nuestra cultura popular y como su estética calza en el estilo kitsch.

En el contexto de la investigación sobre el arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana, una muestra por conveniencia y no probabilística es más apropiada debido a la naturaleza de la investigación. Es posible que el acceso a ciertos grupos de interés, como artistas kitsch o críticos de arte especializados, sea limitado, o por otro lado el

enfoque están en grupos reducidos que usen esta estética particular. En este caso, una muestra no probabilística permite seleccionar participantes que estén disponibles tomando en cuenta también la experiencia sobre el tema o la estética.

2.3. Técnicas e instrumentos

Según Banegas (2016) la observación es una herramienta valiosa para recopilar datos en esta investigación sobre el arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana. A través del análisis de obra, se pueden obtener un mayor desarrollo de lo que es el kitsch y como es representado por diferentes artistas. (pp. 26). Los diarios o registros de campo se usaron en la investigación. Estos registros permitieron, documentar mediante fotografía, realizar observaciones, reflexiones y experiencias de primera mano durante las visitas a los diversos lugares; dada la investigación fue necesario viajar y conocer diferentes versiones del fenómeno kitsch, el diario de campo estuvo presente en esta exploración. Además, Garcia (2016) llevo a cabo una investigación donde adoptó un enfoque multidisciplinario, fundamentando sus reflexiones en conceptos teóricos de académicos reputados como Dorfles, Eco, Greenberg, Kundera, Moles, Sontag, entre otros.

Adicionalmente, se realizará observación a obras de artistas que trabajen sobre la temática del arte kitsch en el país, posteriormente se analizarán criterios que están relacionados a la categorización de algo como kitsch; en este desglose se destaca un acabado estético, un uso de la iconografía, la alusión a los sentimientos y la incorporación de elementos populares para conectar con la obra tal cual lo hace el kitsch. Además, se analizó la relación entre el arte kitsch y la identidad cultural del país y cómo esto influye en su recepción por parte del público. Los resultados de esta investigación exploratoria servirán como base e inspiración para la producción artística y se organizara de la siguiente manera:

a) Fichas de análisis de obras artísticas: la ficha se divide en los siguientes parámetros:

- Datos descriptivos: Título de la obra, autor, año, técnica, dimensión, ubicación, identificación como arte kitsch.
- Uso excesivo de elementos llamativos
- Uso de la iconografía y referencias populares
- Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica
- Incorporación de objetos cotidianos y comerciales
- Uso simbólico de la ironía y sentido del humor
- Fusiones de estilos y géneros
- Conclusión evaluativa

b) Ficha de Observación de campo – artesanía: las fotografías recopiladas a través de la investigación de campo se analizan de la siguiente forma:

- Datos informativos: Lugar, año, técnica.

-Análisis: Es este apartado se desarrolla la relación de la estética kitsch y las artesanías.

c) Ficha de Observación de campo – lugares: La ficha es descriptiva y narra los elementos kitsch encontrados.

- Datos informativos: Lugar, año, técnica.

-Análisis: Es este apartado se desarrolla la relación de la estética kitsch y la estética manejada en estos lugares controversiales.

2.4. Procedimiento y análisis de datos.

El procedimiento implicaría la selección de una muestra no probabilística de participantes, como artistas kitsch, críticos de arte y espectadores. Se llevarían a cabo fichas de observación a profundidad y se registrarían observaciones en diarios de campo durante visitas a los diversos lugares. Además, se recopilarían muestras fotográficas.

Los resultados serían presentados en un informe que resuma los principales hallazgos y conclusiones de la investigación sobre el arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana. Para aplicar las fichas de observación se analizaron las siguientes categorías extraídas y creadas a partir del marco teórico en el capítulo 1.2, basándonos en características establecidas por Araque Basantes.

- Uso excesivo de elementos llamativos: Se indagó dónde está la saturación de elementos representativos, logrando una imagen sobrecargada.
- Uso de la iconografía y referencias populares: Se rescató los guiños constantes a símbolos populares.
- Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica: Se detectó las emociones forzadas apelando a elementos reconocibles y sensaciones familiares.
- Incorporación de objetos cotidianos y comerciales: Se destacó la referenciación constante a elementos fácilmente reconocibles, de uso cotidiano.
- Uso simbólico de la ironía y sentido del humor: Se entendió como cada obra kitsch hace uso de un lenguaje humorista o irónico.
- Fusiones de estilos y géneros: Se trató de entender la fusión de géneros presentes en cada obra.

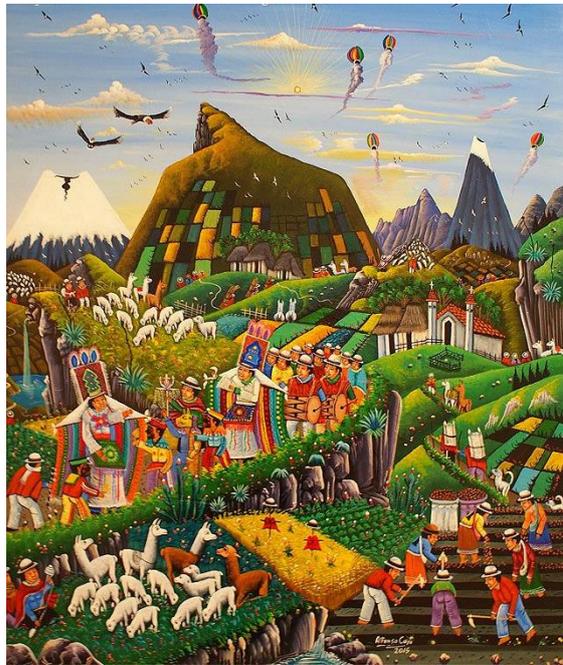
CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Análisis y discusión de resultados

Los resultados y fichas de análisis de obras artísticas de temática kitsch en Ecuador revelan una fascinante intersección entre la cultura popular y el arte contemporáneo. En este apartado se examina cómo los artistas ecuatorianos reinterpretan elementos de lo kitsch, desafiando las convenciones estéticas tradicionales, en diferentes técnicas y medios. Las fichas de análisis ofrecen una visión detallada de las características, influencias y mensajes de estas obras, proporcionando una comprensión profunda de su significado y relevancia en el contexto artístico actual.

3.1.1. Fichas de observación “análisis de obras artísticas”

Tabla 1 Ficha 1 De Análisis De Obras Artísticas

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS	
	<p>Título de la obra: Fiesta del Corpus Christi</p> <p>Autor: Divina Aparicio</p> <p>Año: 2014</p> <p>Técnica: Acrílico sobre madera</p> <p>Dimensiones: 60xm x 80 cm</p> <p>Ubicación actual: Museo Nacional De Antropología, Madrid</p> <p>Identificación como arte kitsch: Museo Nacional de Antropología, Madrid</p>
<p>Descripción y análisis:</p> <p>Uso excesivo de elementos llamativos:</p> <p>Danzantes, miembros de la comunidad en fiesta, agricultores en el oficio y animales. Formas sobrecargadas y escenario repleto.</p> <p>Uso de la iconografía y referencias populares:</p> <p>Celebración del Corpus Christi en Ecuador, anclando la obra a la cultura local mediante elementos emblemático; la procesión, la pintoresca fiesta llevando figuras sacras y el escenario de celebración.</p>	

Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:

La representación puede buscar transmitir la emoción de la situación; sin embargo, no es fácil lograr empatizar con la situación. Que apele de manera superficial y falle es una característica bastante kitsch de hacerse de manera voluntaria, pero en este caso la obra apela a un escenario demasiado personal, no universal.

Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:

Se integran objetos cotidianos, el contexto no da cabida a objetos comerciales. La colorida composición representa objetos propios de una comunidad agrícola con fuerte devoción sacra, herramientas de trabajo, animales, objetos de celebración, y un escenario colorido.

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

Según la interpretación de la obra por parte del Museo Nacional de Antropología en Madrid, la pieza tiene una capa estética donde lo categorizan como jocoso, semejante al arte naif donde se busca una pieza inferior en técnica. Esta categorización

Fusiones de estilos y géneros:

Según el Museo Nacional de Antropología en Madrid, la obra fusiona el estilo "tigua" ecuatoriano con la estética kitsch. Esta mezcla se deriva de una concepción donde el arte tigua es más encajable como algo kitsch que como algo independiente de este, la etiqueta ha sido puesta en base a patrones estéticos donde el arte kitsch y tigua ha convergido en un resultado atractivo, y similar.

Conclusión evaluativa:

Si bien la pieza es tomada como kitsch, es una categoría estética en la que no pretendía encajar, la naturaleza de la obra no estaba encaminada al kitsch, y que esté encasillado en la estética presente se considera una coincidencia de patrones de color, técnica que busca ser hecha en masa y un sentido estético fuera de lo canónico. Se concluye que la pieza, aunque se haya clasificado como kitsch, no ha sido intención del autor calzar en esta clasificación.

Tabla 2 Ficha 2 De Análisis De Obras Artísticas

FICHA 2 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS	
	<p>Título De La Obra: Mamita Rica, Papita Frita, Maní Con Sal</p> <p>Autor: Jenny Jaramillo</p> <p>Año: 1993</p> <p>Técnica: Acrílico Y Óleo Sobre Lienzo</p> <p>Material: Lienzo Y Papel Crepe</p> <p>Dimensiones: 150 Cm X 130 Cm</p> <p>Ubicación Actual: Desconocido</p> <p>Identificación como arte kitsch: Jenny Jaramillo</p>
<p>Descripción y análisis de lo que se observa:</p> <p>Uso excesivo de elementos llamativos:</p> <p>Riqueza visual de la gastronomía ecuatoriana mediante colores vibrantes y una composición sobrecargada que imita un remolino, disponiendo tipos de carnes, verduras y huevos.</p> <p>Uso de la iconografía y referencias populares:</p> <p>La obra representa a la gastronomía ecuatoriana, con platos emblemáticos de la costa, sierra y selva. Las referencias a la fanesca, el hornado, los cangrejos, entre otros, anclan la obra en la cultura popular del Ecuador.</p> <p>Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:</p> <p>La composición refleja la diversidad culinaria del país, generando una conexión sentimental con la riqueza gastronómica. La representación de platos icónicos a través de un remolino evoca la vitalidad y la fusión de sabores en la cocina ecuatoriana.</p> <p>Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:</p> <p>La gastronomía en general refleja lo cotidiano, y lo comercial, si bien se puede preparar de manera familiar se puede comprar, además la referencia al "movimiento de la olla"</p>	

apela a la cotidianidad de la preparación de alimentos. La obra aborda lo cotidiano desde lo artístico.

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

La declaración de la artista, afirmándose orgullosa de que todas sus obras son kitsch, añade una capa irónica y de humor. Este auto reconocimiento desafía las clasificaciones convencionales del arte y subraya la autenticidad de la expresión artística.

Fusiones de estilos y géneros:

La obra fusiona la representación realista de los alimentos con una composición más abstracta y dinámica. Este mestizaje de estilos refleja la diversidad de influencias culturales en la cocina ecuatoriana y desafía las categorías estilísticas convencionales.

Conclusión evaluativa:

La artista es consciente de sus obras y las categorías artísticas donde puede encajar, afirmando que son kitsch; dados los elementos y su forma de representarlos, no hay lugar a duda sobre la afirmación de la autora.

Tabla 3 Ficha 3 De Análisis De Obras Artísticas

FICHA 3 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS	
	<p>Título de la obra: Propiedad Privada</p> <p>Autor: Pamela Hurtado</p> <p>Año: 2008</p> <p>Estilo artístico: Mixto</p> <p>Material: Instalación</p> <p>Dimensiones: No definido</p> <p>Ubicación actual: Privado</p> <p>Identificación como arte kitsch: Auto identificación</p>
<p>Descripción y análisis de lo que se observa:</p> <p>Uso excesivo de elementos llamativos:</p> <p>Se destaca por su estética excesiva y llamativa, capturando la complejidad visual y la percepción de una infancia ecuatoriana mediante el uso de colores vivos y una composición dinámica.</p> <p>Uso de la iconografía y referencias populares:</p> <p>La obra utiliza la iconografía de la vida rural ecuatoriana, haciendo referencia a un río en un valle cercano al hogar de la artista. La referencia evoca hacia una concepción de un hogar desde la mente infantil, la mente que cuando le pides dibuje una casa seguramente tenga un resultado parecido al de esta obra.</p> <p>Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:</p> <p>La composición refleja la vida en el campo ecuatoriano, buscando evocar recuerdos de infancia y la conexión sentimental de la artista con la naturaleza.</p> <p>Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:</p> <p>La referencia a la vida en el campo y la influencia del río sugieren elementos cotidianos, la casa y sus elementos con su forma de representarlos pueden asociar a la infancia fácilmente. La obra aborda la intersección entre lo cotidiano y lo artístico.</p>	

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

La obra no especifica ironía o humor, pero la representación de la vida equilibrada entre lo moderno y lo tradicional puede sugerir una mirada irónica y reflexiva sobre la complejidad de la identidad cultural, la infancia, y la seriedad del arte en contraposición a la práctica infantil del dibujo.

Fusiones de estilos y géneros:

La obra fusiona el collage y la instalación propio del arte que podríamos llamar académico, con una representación de un dibujo infantil. El río y la naturaleza ofrecen una fusión de estilos que captura la diversidad geográfica y cultural del país a través de la mirada infantil.

Conclusión evaluativa:

La obra es capaz de encajar como kitsch por su resultado estético, el fenómeno se ha dado por la necesidad de la autora de representar una escena desde la mirada de la infancia; esta condicional ha logrado una obra fácil de entender, simple en cuanto a técnica, y que podemos catalogar como kitsch.

FICHA 4 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS	
 <p><small>Pamela Hurtado, "Había una vez una niña que quería una casa", mixto/hala, 170x200cm, 2004</small></p>	<p>Título de la obra: Había una vez una niña que quería una casa</p> <p>Autor: Pamela Hurtado</p> <p>Año: 1962</p> <p>Estilo artístico: Mixto</p> <p>Material: Acrílico sobre tela</p> <p>Dimensiones: 170 cm x 200 cm</p> <p>Ubicación actual: Privado</p> <p>Identificación como arte kitsch: Auto identificación</p>
<p>Descripción y análisis de lo que se observa:</p> <p>Uso excesivo de elementos llamativos:</p> <p>Se utiliza una estética excesiva y llamativa a través de colores vibrantes y pinceladas expresivas. La atención es captada mediante una representación visual rica y detallada de la vida en el campo ecuatoriano.</p> <p>Uso de la iconografía y referencias populares:</p> <p>La obra utiliza iconografía relacionada con la vida rural ecuatoriana, destacando la labor de los agricultores, el paisaje montañoso y la comunión con la naturaleza. Estas referencias populares anclan la obra en la realidad cultural del Ecuador y hacen alusiones visuales a las tradiciones arraigadas.</p> <p>Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:</p> <p>El sentimentalismo impregna la obra al evocar una profunda conexión emocional con la naturaleza, la vida rural y la infancia. La composición se centra en campos ondulantes, la cotidianidad de los agricultores y los ciclos naturales, creando una narrativa visual que resalta la simplicidad y autenticidad, rasgos idealizados.</p> <p>Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:</p>	

Aunque la obra no destaca objetos cotidianos o comerciales, la obra parece enfocarse en representar elementos propios de la vida rural, como la labor agrícola y el paisaje natural. La cotidianidad se convierte en un componente clave para transmitir la autenticidad de la experiencia.

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

No se evidencia ironía o humor explícito en la descripción, pero la obra podría incorporar una mirada irónica al contraponer la simplicidad de la vida rural con la complejidad de la vida moderna, la visión infantil expuesta en la vida real.

Fusiones de estilos y géneros:

La obra fusiona estilos expresivos para capturar la belleza y simplicidad de la vida rural ecuatoriana desde una percepción infantil. La representación detallada se mezcla con pinceladas más expresivas, creando una fusión de estilos que resalta la riqueza y complejidad de la experiencia humana en la naturaleza.

Conclusión evaluativa:

La obra encaja en el kitsch al proponerse una visión infantil, los tonos chillones, las formas simples y la estética sobrecargada con el mensaje cargado de sentimentalismo encajan en el fenómeno kitsch.

FICHA 5 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS	
	<p>Título de la obra: Celebrando el invierno</p> <p>Autor: Olga Maradiaga</p> <p>Año: 2005</p> <p>Material: Óleo y acrílico sobre lienzo</p> <p>Dimensiones: 40 cm x 56 cm</p> <p>Ubicación actual: Desconocido</p> <p>Identificación como arte kitsch: Auto identificación</p>
<p>Descripción y análisis de lo que se observa:</p> <p>Uso excesivo de elementos llamativos:</p> <p>Se utiliza la estética kitsch del arte tigua, caracterizada por colores vibrantes y meticulosa artesanía. La obra resalta visualmente danzas folklóricas, mitología indígena y escenas cotidianas, creando una estética excesiva y llamativa que refleja la riqueza folklórica de Ecuador.</p> <p>Uso de la iconografía y referencias populares:</p> <p>Se explora la iconografía de la cultura popular ecuatoriana a través de danzas folklóricas, mitología indígena y escenas cotidianas, mostrando referencias populares arraigadas en la tradición del arte tigua. La obra se convierte en una ventana visual hacia la diversidad de celebraciones y mitos presentes en la cultura.</p> <p>Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:</p> <p>La obra transmite un sentimentalismo arraigado en la vitalidad de la cultura popular. La composición al mezclar elementos como la virgen, danzas y la vida diaria crea una narrativa visual que captura la esencia de las fiestas tradicionales y las leyendas andina, generando una conexión emotiva con la audiencia.</p> <p>Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:</p>	

Aunque no se mencionan objetos comerciales, la representación de escenas cotidianas enriquece la obra. El arte tigua a menudo destaca la vida diaria de comunidades, incorporando elementos locales y cotidianos que aportan autenticidad.

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

No existe presencia de ironía o humor en la descripción, pero la obra podría sugerir una conexión humorística al representar escenas de la vida diaria y festividades de manera exuberante, jugando con la exageración característica del kitsch.

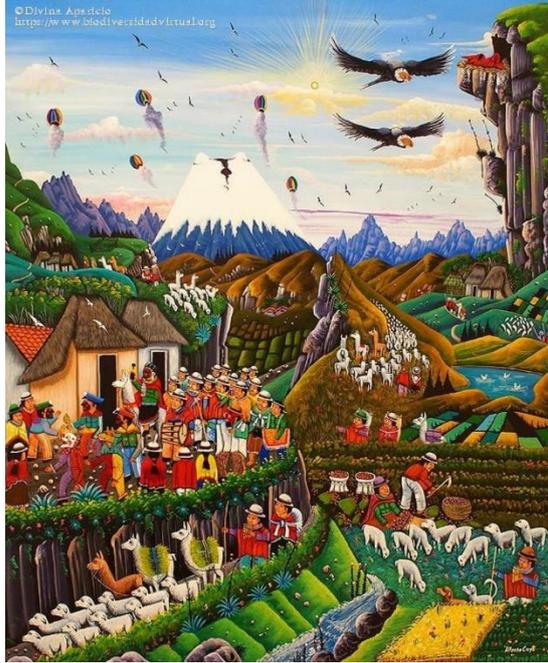
Fusiones de estilos y géneros:

La fusión de elementos tradicionales de la cultura ecuatoriana y la estética kitsch en el arte tigua. Esta mezcla crea una expresión artística única que trasciende los límites de los géneros, preservando y compartiendo las tradiciones culturales de una manera contemporánea.

Conclusión evaluativa:

Dado el resultado se cataloga como kitsch, sin embargo, la intención artística del arte tigua no pretendía ser kitsch. La categorización es dada por las características de la pieza.

FICHA 6 DE ANÁLISIS DE OBRAS ARTÍSTICAS

Título de la obra: Fiesta de la Mama Negra en Tigua

Autor: Divina Aparicio

Año: 2015

Técnica: Acrílico sobre madera

Dimensiones: 60 cm x 80 cm

Ubicación actual: Madrid

Identificación como arte kitsch: Auto identificación

Descripción y análisis de lo que se observa:

Se incorpora la estética kitsch a través de un enfoque sobre saturado. Los colores vibrantes y la elaborada vestimenta de los participantes destacan, aportando a la atmósfera visual excesiva y llamativa propia del kitsch.

Uso de la iconografía y referencias populares:

La obra se sumerge en la iconografía de la Mamá Negra, figura central de la festividad que simboliza la fertilidad y la protección. La inclusión de trajes folklóricos, máscaras impresionantes y la representación de la Virgen de la Merced conectan directamente con las referencias populares arraigadas a la celebración.

Alusión al sentimentalismo en la composición iconológica:

El sentimentalismo se manifiesta en la representación, buscando la conexión desde la fiesta. La composición al mostrar la mezcla de rituales ancestrales y católicos, crea una narrativa visual donde se puede sentir una familiaridad desde situaciones personales.

Incorporación de objetos cotidianos y comerciales:

Aunque no se menciona explícitamente, la sobre saturación de la composición puede implicar una incorporación exagerada de elementos visuales, jugando con la idea del

kitsch y su tendencia a utilizar objetos cotidianos de manera llamativa. No se poseen objetos comerciales.

Uso simbólico de la ironía y sentido del humor:

No hay presencia de ironía o sentido del humor, pero la elección de sobre saturar la composición podría interpretarse como un toque irónico, al jugar con la estética kitsch que a menudo se asocia con lo de mal gusto.

Fusiones de estilos y géneros:

Se refleja fusión de estilos a través de la representación de rituales ancestrales y católicos. Esta mezcla de influencias culturales crea una expresión artística única que resalta la diversidad y vitalidad de las tradiciones ecuatorianas, fusionando estilos de manera única y contemporánea.

Conclusión evaluativa:

Por el resultado colorido y saturado que tiene la pieza, se puede catalogar de kitsch, pero esta concepción pudo no ser de la intencionalidad del artista.

RESULTADOS

El análisis de las fichas de observación en la investigación revela una interesante conclusión sobre la percepción del kitsch en Ecuador: su existencia parece depender en gran medida del punto de vista del crítico. Este resultado sugiere una marcada influencia euro centrista en la apreciación del arte kitsch en el contexto ecuatoriano. Mientras críticos como Adorno, Greenberg y Berger descartan la cultura popular como arte, muchos artistas ecuatorianos se autodenominan kitsch, con la creencia de que desafían la visión euro centrista y sugiriendo una interpretación distinta, no hay crítica en el arte kitsch, más bien se embarca en estos elementos como estrategia de venta y comercio.

La percepción local

Para un sector del público ecuatoriano, la estética kitsch no se percibe como arte, sino más bien como una representación colorida y exagerada de tradiciones y costumbres. Este grupo sostiene que las manifestaciones kitsch no buscan expresar una identidad cultural de manera auténtica, sino que complementan el concepto cultural mediante el uso de colores vibrantes y elementos visuales llamativos. En lugar de ser considerado mal gusto, este tipo de expresión artística es valorado como una extensión de la rica herencia del país, proporcionando una perspectiva contrastante con las críticas euro centristas.

El análisis de las obras kitsch en Ecuador también revela una tendencia hacia una técnica artística pobre. Aunque estas creaciones buscan complementar la identidad cultural, muchos artistas no logran expresarla de manera efectiva. Las obras a menudo carecen de profundidad conceptual y técnica, centrándose más en la reproducción de imágenes estereotipadas y colores vibrantes. Esta falta de maestría técnica podría explicarse por la naturaleza comercial y de consumo del kitsch en Ecuador, donde la producción de obras rápidas y visualmente llamativas puede tener prioridad sobre la calidad artística.

La investigación destaca la polarización en la percepción del kitsch en Ecuador, donde, para algunos, es una forma de arte que desafía la visión euro centrista, mientras que, para otros, representa simplemente costumbres y herencia cultural. Este dilema plantea cuestionamientos fundamentales sobre la definición y el papel del kitsch en el panorama artístico ecuatoriano. Además, señala la necesidad de considerar múltiples perspectivas y contextos culturales al evaluar las expresiones artísticas, reconociendo la diversidad de interpretaciones en un ámbito que está intrínsecamente vinculado a la subjetividad y la experiencia cultural.

3.1.2. Fichas de observación de campo “artesanía – lugares”

Las fichas de observación de campo sobre "artesanía – lugares" kitsch en Ecuador, permiten un análisis detallado y contextual de la manifestación cultural y estética en diversas localidades del país. Estas fichas recopilan información valiosa sobre cómo el estilo kitsch se integra en la producción artesanal, reflejando aspectos de identidad, gusto popular.

Tabla 7 FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.

FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.	
	<p>Lugar: Mercado artesanal, Quito, Pichincha.</p>
	<p>Año: 2023.</p>
	<p>Técnica: Imanes para refrigeradora en madera balsa.</p>
<p>Análisis:</p> <p>Los imanes de madera balsa en el mercado artesanal de Quito, con representaciones de íconos ecuatorianos como el Cotopaxi y la Mitad del Mundo, se presentan como souvenirs destinados a turistas. La elección del material y la pintura refleja un estilo artesanal, mientras que la inclusión de símbolos culturales les confiere un valor identitario y simbólico. Estos imanes logran fusionar de manera efectiva la tradición artesanal, la estética cultural y la comercialización turística, ofreciendo a los visitantes una conexión tangible con una falsa identidad ecuatoriana.</p>	

Tabla 8 FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.

FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.	
	<p>Lugar: Mercado artesanal, Quito, Pichincha.</p> <p>Año: 2023.</p> <p>Técnica: Platos de cerámica pintada.</p>
<p>Análisis:</p> <p>Los platos de cerámica pintada a mano con símbolos ecuatorianos, como el escudo, el Diablo Huma, piqueros de patas azules y el monumento a la Mitad del Mundo, combinan la destreza artesanal con la expresión creativa. Diseñados posiblemente para el turismo, estos platos representan una expresión visual vibrante de la identidad nacional, incorporando símbolos que añaden significado y narrativa a la artesanía local. En conjunto, esta creación artística logra encapsular de manera única y auténtica la riqueza cultural del Ecuador.</p>	

Tabla 9 FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.

FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.	
	<p>Lugar: Mercado Artesanal, Quito, Pichincha.</p> <p>Año: 2023.</p> <p>Técnica: Cerámica y Acrílico.</p>
<p>Análisis:</p> <p>Las esculturas en cerámica del monumento en la Mitad del Mundo, con pesebres de diversos colores en su interior, fusionan la forma emblemática del monumento con una interpretación creativa y simbólica. Esta expresión artística destaca la relevancia cultural y geográfica del lugar, sugiriendo una conexión entre la fe y la identidad cultural. Con una estética visual única y una sensibilidad artística que integra tradición y modernidad, estas esculturas ofrecen una experiencia visual y cultural enriquecida, mezclada con la religiosidad lo que lo hace singular.</p>	

Tabla 10 FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.

FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – ARTESANIA.	
	<p>Lugar: Mercado Artesanal, Quito, Pichincha.</p> <p>Año: 2023.</p> <p>Técnica: Espejo, madera, cerámica.</p>
<p>Análisis:</p> <p>Los espejos con marcos exagerados y diseños considerados antiestéticos en el mercado artesanal de Quito representan una elección estilística que abraza la estética kitsch y la extravagancia. Estas piezas, además de su funcionalidad, pueden interpretarse como una expresión lúdica que desafía las normas estéticas convencionales y refleja tendencias contemporáneas. Más allá de su apariencia peculiar, estos espejos contribuyen a la diversidad y creatividad del mercado artesanal, ofreciendo opciones decorativas únicas y desafiantes.</p>	

Tabla 11 FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

FICHA 1 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.	
	<p>Lugar: Iglesia de Natabuela, Antonio Ante, Imbabura.</p> <p>Año: 2023.</p> <p>Técnica: Escultura en madera y flores artificiales.</p>
<p>Análisis:</p> <p>La fotografía de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de Natabuela, rodeada por un arco de flores sintéticas vibrantes, revela un intrigante contraste entre lo tradicional y lo kitsch. La exuberancia de las flores y su saturación de colores introduce elementos kitsch que plantean cuestionamientos sobre la autenticidad de la devoción retratada. Este contraste entre lo espiritual y lo mundano invita a reflexiones sobre la experiencia religiosa y la percepción de lo sagrado. La inclusión de elementos kitsch en un entorno religioso añade una dimensión fascinante al análisis del arte en Ecuador, explorando la intersección entre la estética popular y la tradición.</p>	

Tabla 12 FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

FICHA 2 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.	
	<p>Lugar: Iglesia de Chaltura, Antonio Ante, Imbabura.</p> <p>Año: 2023.</p> <p>Técnica: Altar católico con figuras religiosas en madera y flores naturales.</p>
<p>Análisis:</p> <p>El altar católico en una iglesia de Ecuador, con figuras religiosas esculpidas en madera como Jesucristo, la Virgen y un santo, adornado con flores naturales de colores saturados, representa una expresión artística arraigada en la tradición religiosa. La combinación de materiales tradicionales, artesanía local y una paleta de colores vibrantes busca crear un espacio visualmente impactante y espiritualmente conmovedor. Este altar logra transmitir devoción y conexión espiritual a través de una representación artística rica en simbolismo y vitalidad.</p>	

Tabla 13 FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

FICHA 3 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

Lugar: Centro histórico de Quito, Quito, Pichincha.

Año: 2023.

Técnica: -

Análisis:

La imagen retrata un restaurante en el centro histórico de Quito, donde la presencia de recortes de noticias, diplomas antiguos y una rocola funcional se combina para crear una atmósfera nostálgica y transportar a los visitantes a épocas pasadas. Esta estrategia visual y temática busca enriquecer la experiencia del cliente al narrar la historia del restaurante, fomentando así un sentido de pertenencia y tradición. De esta manera, se logra establecer un vínculo único con la cultura local.

Tabla 14 FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

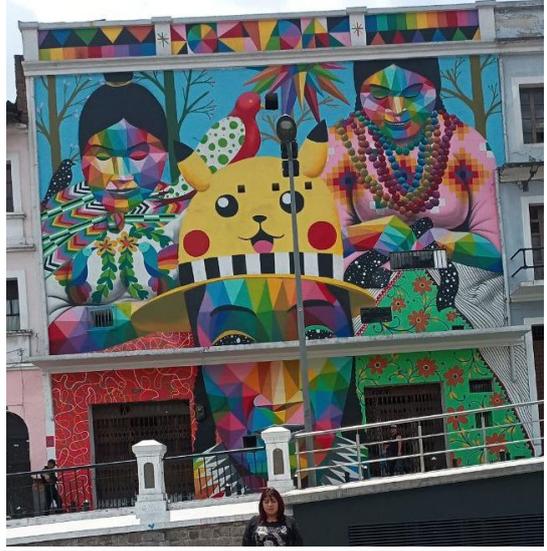
FICHA 4 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.	
	<p>Lugar: Centro histórico, Quito, Pichincha.</p> <p>Año: 2022</p> <p>Técnica: Acrílico, Mural.</p>
<p>Análisis:</p> <p>El mural conmemorativo en el centro histórico de Quito, creado por el artista Okuda, se destaca por su composición vibrante que representa a tres indígenas con colores exuberantes. Con la firma distintiva del artista, la obra fusiona elementos culturales tradicionales con toques contemporáneos, como un gorro de Pikachu en el centro, añadiendo humor e invitando a la reflexión sobre la coexistencia de tradiciones y cultura pop. Este mural, además de explorar la diversidad cultural, plantea interrogantes sobre la influencia global en las raíces locales.</p>	

Tabla 15 FICHA 5 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

FICHA 5 DE OBSERVACIÓN DE CAMPO – LUGARES.

Lugar: Centro Histórico de Quito, Quito, Pichincha.

Año: 2023.

Técnica: Cerámica y acrílico.

Análisis:

El mural en el centro histórico de Quito presenta una composición simbólica y religiosa con representaciones de la Virgen y Jesucristo en marcos de cerámica. Los detalles decorativos de los marcos enriquecen la obra, contribuyendo a su impacto visual y cultural en el entorno urbano. La elección de elementos religiosos refleja un intento de preservar valores espirituales y culturales, ofreciendo a los espectadores una experiencia enriquecedora y espiritual en este contexto histórico.

RESULTADOS

El análisis de las fichas de observación y el diario de campo revela una panorámica fascinante de la estética kitsch en la cultura popular ecuatoriana, destacando su presencia tanto en objetos cotidianos como en expresiones artísticas más elaboradas.

Los patrones en donde podemos encontrar similitud entre la estética kitsch con la cultura popular son:

Diseño colorido: tanto el kitsch, hecho de manera intencional, como los productos y representaciones culturales del país presentan una gama de colores sumamente llamativa. Esta coincidencia puede causar que desde una visión euro centrista, la cultura popular ecuatoriana, sea considerada kitsch.

Sobrecarga compositiva: la estética kitsch y las manifestaciones de cultura popular local, presentan una sobrecarga de información constante; el kitsch no cesa el buscar un estímulo, necesita explotar todos los recursos para conectar con el espectador constantemente: en cambio la cultura popular local busca con tanta intensidad la belleza, que es normal llegar a sobrecargar de información un altar o una artesanía.

Alusión a lo cotidiano: lo kitsch apela a lo cotidiano como un puente válido para conectarnos con una obra mediante una conexión a una emoción colectiva, las manifestaciones culturales locales no son una alusión a lo cotidiano, son lo cotidiano. El kitsch busca a lo cotidiano, y la cultura popular, es lo cotidiano; de cierta forma el kitsch trata de robar esta cotidianidad que podríamos llamar auténtica.

Visión sentimentalista: el kitsch apela a los sentimientos, trata a las sensaciones como productos, algo replicable y vendible en masa; la cultura popular no tiene esta visión que se podría catalogar como insensible, trata de encontrar algo representativo, y lo mantiene. La cultura crece y la comunidad con ella, esta relación inevitablemente genera un sentimiento positivo hacia la cultura, la pertenencia: en cambio la kitsch procura despertar una relación demasiado rápido, y no lo logra.

Las fotografías de artículos y souvenirs capturan la esencia de esta estética extravagante y llamativa, donde se observa una estilización excesiva, colores vibrantes y una fusión de motivos que reflejan la diversidad cultural del país. Las esculturas en iglesias, aunque pertenecen al ámbito religioso, no escapan a la tendencia kitsch; presentan una ornamentación exagerada y expresiones dramáticas, fusionando lo sagrado con lo kitsch.

El mural de Okuda, aunque concebido desde una perspectiva artística contemporánea, se percibe burlesco hacia la cultura ecuatoriana. Aunque los críticos lo clasifican como kitsch, el público y los turistas, especialmente aquellos que consumen souvenirs, parecen distanciarse. Esta discrepancia sugiere una brecha perceptual entre la apreciación académica y la recepción popular. Los objetos kitsch, como souvenirs, carecen de profundidad significativa y técnica destacada. En cambio, su atractivo radica

en su comercialización superficial bajo la temática ecuatoriana. Este fenómeno revela una paradoja: mientras los críticos lo consideran kitsch, su éxito comercial entre los turistas sugiere que la estética kitsch no siempre es entendida de la misma manera por diferentes audiencias.

El análisis adentrado en la dicotomía entre la percepción crítica y la preferencia del público, señaló que, a pesar de la falta de profundidad y técnica en los objetos kitsch, estos se han convertido en productos vendibles, apelando a una demanda simplificada de representaciones culturales. Además, la técnica y la profundidad parecen estar desplazadas por la capacidad de estos objetos para evocar respuestas emocionales inmediatas. Este fenómeno subraya la complejidad de la relación entre la crítica académica y el derroche en el contexto de la decorativa estética kitsch en Ecuador. En última instancia, este análisis proporciona una visión matizada y enriquecedora de cómo la estética kitsch permea diversos aspectos de la vida cultural en Ecuador, manifestándose tanto en objetos cotidianos como en expresiones artísticas más sofisticadas, y revelando las complejidades de su recepción y valoración en diferentes estratos de la sociedad ecuatoriana.

Dadas las similitudes, desde una visión ajena a la cultura popular ecuatoriana, y con parámetros de clasificación como los que sugiere Araque Basantes, mencionado en el capítulo 1.2; se puede determinar que la cultura popular ecuatoriana tiene una estética kitsch, se puede categorizar en esta estética por sus resultados estéticos y una interpretación con matices similares. Pese a las diferencias, siendo la cultura popular una manifestación cultural individual y única, no comercial y plana; al buscar comercializarse se acaba creando una imitación con un resultado estético kitsch.

CAPÍTULO IV: PROPUESTA ARTISTICA

Los descubrimientos sobre la estética kitsch en Ecuador constituyen una sólida base para la tesis, resaltando la complejidad y la variedad de interpretaciones dentro del contexto cultural ecuatoriano. La investigación evidencia una división en la percepción del kitsch, influenciada por una perspectiva eurocéntrica que tiende a desestimar su validez como forma de arte legítima. No obstante, para numerosos ecuatorianos, el kitsch es apreciado como una representación exuberante y llena de tradiciones, al cual se le toma en cuenta como una prolongación de la rica herencia cultural del país. Estos hallazgos subrayan la importancia de tener en cuenta diversas perspectivas culturales al analizar las expresiones artísticas, y proporcionan una sólida base para indagar más a fondo en la estética kitsch en el contexto ecuatoriano. Esto nos lleva a encontrar patrones que resaltar, tales como:

- a) Fusión de elementos religiosos con artesanías de cultura popular
- b) Saturación de elementos ornamentales y decorativos
- c) Exceso de objetos, remix-mezcla
- d) Elementos visuales llamativos fusionados con celebraciones culturales.

4.1. Arte Kitsch y Referentes Artísticos:

Dado el objetivo de identificar los rasgos de la estética de la cultura popular en el Ecuador y los modos en que han sido caracterizados dentro del arte kitsch para una obra con un sentido crítico, se tomó la decisión de realizar dos obras pictóricas, la decisión se fundamenta en la búsqueda de una representación más detallada y significativa de los elementos temáticos y estéticos abordados. La división de los elementos en dos obras permite una distribución más equilibrada y focalizada de los elementos, lo que facilita su destacado individual y la creación de un enfoque más específico en cada obra. Asimismo, esta estrategia posibilita una mayor exploración y profundización en la representación de cada elemento, permitiendo una expresión más matizada y compleja de los temas y conceptos tratados.

Ambas obras revelan una marcada influencia del arte kitsch, un movimiento que ha sido revitalizado y reevaluado en la contemporaneidad. Artistas como Pierret et Gilles y Clovis Trouville han contribuido a la estética kitsch mediante el uso de colores vibrantes, motivos ornamentados y la incorporación de elementos populares. Asimismo, Jeff Koons y David LaChapelle son referentes contemporáneos que han explorado el kitsch de manera irónica y crítica, desafiando las convenciones del arte tradicional y estableciendo conexiones con la cultura popular. Vaciados de técnica y contenido...

La primera obra, con la figura femenina central y elementos barrocos, evoca la teatralidad característica de Pierret et Gilles. La figura, fuertemente estilizada y enmarcada por la exuberancia barroca, sugiere una fusión de lo divino y lo terrenal. Los vitrales y referencias a la bandera ecuatoriana y la mitad del mundo añaden capas de simbolismo nacional, mientras que los colores intensos reflejan la paleta kitsch.

La segunda obra, centrada en la mama negra, presenta una conexión más directa con la obra de Clovis Trouville. La representación estilizada de la figura femenina, junto con el fondo estampado y los adornos, recuerda la estética pop y colorida de Trouville. La elección de la mama negra como protagonista agrega una dimensión cultural y social, conectándose con la identidad afro ecuatoriana.

4.2. Reflexión del artista

Las obras pictóricas que examinamos durante la investigación en las fichas de observación buscan entrelazar el arte kitsch con la rica cultura popular ecuatoriana, ofreciendo una interpretación única de la identidad nacional. Se ha concluido que la cultura popular ecuatoriana, se ha desarrollado de tal manera que encaja en la denominación kitsch, coincide con los patrones estéticos y las emociones que busca evocar, sin embargo la razón de ser es distinta, no es intencional, la cultura popular ecuatoriana es mucho más rica, tiene una razón de ser profunda y que ha sido conservada, con esto en mente se buscó representar la riqueza nacional, a través de una estética que le queda muy bien por ser tan colorida y sobrecargada, la estética kitsch.

Con ello las obras propuestas para reflejar este trabajo de investigación consisten en que, de manera superficial, usando el sentimentalismo y las obvias referencias a Ecuador, se realicen dos obras las cuales no se limiten en el soporte ni en los materiales usados; La primera obra presenta una figura femenina en el centro, rodeada de marcos barrocos y vitrales que hacen referencia al escudo de la bandera ecuatoriana, el Cotopaxi y a la mitad del mundo. La segunda obra destaca la figura de una “mama negra” con un fondo estampado y lleno de adornos, creando una amalgama visual que fusiona lo kitsch con lo cultural.

4.3. Reflexión de la obra

Obra 1: "Santo Ecuador"

La pieza titulada "Santo Ecuador" se erige como una manifestación visual de la identidad nacional a través de la figura femenina central. Enclavada entre exquisitos marcos barrocos, esta figura se convierte en el epicentro de un diálogo estético que se conecta con la sofisticación del estilo de Pierret et Gilles. La estilización extrema de la figura femenina sugiere una fusión singular entre lo divino y lo mundano, evocando un aura de santidad que resuena con el título de la obra.

Los marcos barrocos que rodean a la figura femenina contribuyen a la creación de un espacio visual que trasciende lo convencional. Estos elementos ornamentales, característicos del arte barroco, no solo enmarcan la figura central, sino que también simbolizan una conexión con la tradición artística y religiosa, dando así forma a la identidad ecuatoriana. Además, la elección de los vitrales como elementos visuales no solo añade una dimensión estética, sino que también establece un vínculo directo con la rica herencia nacional.

La referencia a símbolos patrios como la bandera ecuatoriana y la mitad del mundo impulsa la narrativa simbólica de la obra. La elección de colores vibrantes refuerza la estética kitsch, fusionando elementos visuales extravagantes con un significado cultural profundo. De esta manera, "Santo Ecuador" emerge como una síntesis única de lo kitsch y lo cultural, destacando la riqueza simbólica de la identidad nacional ecuatoriana a través de la exuberancia visual.

Obra 2: "Mama Negra"

La segunda obra, titulada "Mama Negra", se inspira en la estética colorida de Clovis Trouville para presentar la figura de la mama negra como un potente símbolo cultural y social. La representación estilizada de esta figura, con su fondo estampado y adornos ornamentados, trasciende los límites de la estética kitsch para adentrarse en una narrativa visual que aborda cuestiones más profundas.

La elección de la mama negra como protagonista no es meramente estilística; más bien, se convierte en un vehículo para explorar temas de diversidad cultural y folclore ecuatoriano. La figura estilizada, llena de vitalidad y color, se convierte en un emblema que va más allá de lo meramente estético, encapsulando la riqueza y diversidad de las tradiciones culturales presentes en el país.

El fondo estampado, con su aparente caos visual, se convierte en un lienzo simbólico que refleja la complejidad y diversidad cultural del Ecuador. Los adornos ornamentados añaden capas de significado, evocando elementos de la cultura popular y tradiciones arraigadas. Así, "Mama Negra" se revela como una obra que no solo celebra la estética kitsch, sino que también profundiza en las capas culturales, transmitiendo una narrativa que honra la diversidad y vitalidad del folclore ecuatoriano.

Ambas obras se erigen como manifestaciones visualmente impactantes que exploran la riqueza cultural y la identidad nacional del Ecuador a través de la estética kitsch. Cada una, a su manera, contribuye a un diálogo artístico que va más allá de lo superficial para adentrarse en la esencia misma de la diversidad y la tradición cultural ecuatoriana.

4.4. Construcción de la obra.

“Santo Ecuador”: La primera obra está compuesta por los siguientes elementos, como figura principal una mujer desnuda en representación al grupo poblacional más grande en Ecuador, a los lados se encuentran dos referencias obvias a Ecuador donde se usan elementos del escudo nacional del Ecuador, tales como el Cotopaxi, el laurel, el cóndor; además en la obra se incluyen referencias a su exportación como las rosas y flores y elementos culturales indígenas como el sol y la luna; el propósito de esta obra es ser burda y sobresaturada sin embargo la estética de esta hace que parezca bella y llamativa.

“Mama Negra”: la segunda obra se trata de una tradición burlesca y religiosa de la mamá negra en Ecuador, donde la celebración consiste en hacer burla del color de piel de la virgen de las Mercedes; esto con el tiempo se volvió parte de la cultura ecuatoriana; en la obra

se usaron elementos externos a la pintura, tales como tela, encaje, pedrería y listones haciendo a lución a los ropajes tan extravagantes y coloridos.

4.5. Elaboración del boceto.

Boceto 1: “Santo Ecuador”.

El boceto se realizó tomando en cuenta la investigación de campo en los mercados artesanales, pues es común que se exploté estos elementos para el comercio y los turistas, como podrán observar en la figura 4 que corresponde a la expresión de la santidad y el escudo ecuatoriano que se investigaron mediante los análisis.

Figura 5

Boceto final de la obra “Santo Ecuador”

Nota: Autoría Propia (2023)

Boceto 2: “Mama Negra”

El segundo boceto se realizó tomando en cuenta la única celebración en Ecuador con temática de origen burlesco, se usaron elementos básicos y superficiales de esta celebración, tales como la ropa, los encajes, la sobresaturación y los aires de divinidad que se le dan a la obra; se usó el análisis de las obras tigua y cómo podemos observar en la figura 5 se usaron como principal figura a la mama negra.

Figura 6

Boceto de la obra “Mama Negra”

Nota: Autoría propia (2023)

Con el boceto de las obras finalizadas, se procede a realizar el proceso técnico de creación de la obra. En la figura 6 se muestra el templado de los bastidores.

4.6. Elaboración de la obra.

Figura 7

Base y pase del boceto “Santo Ecuador” y “Mama Negra”

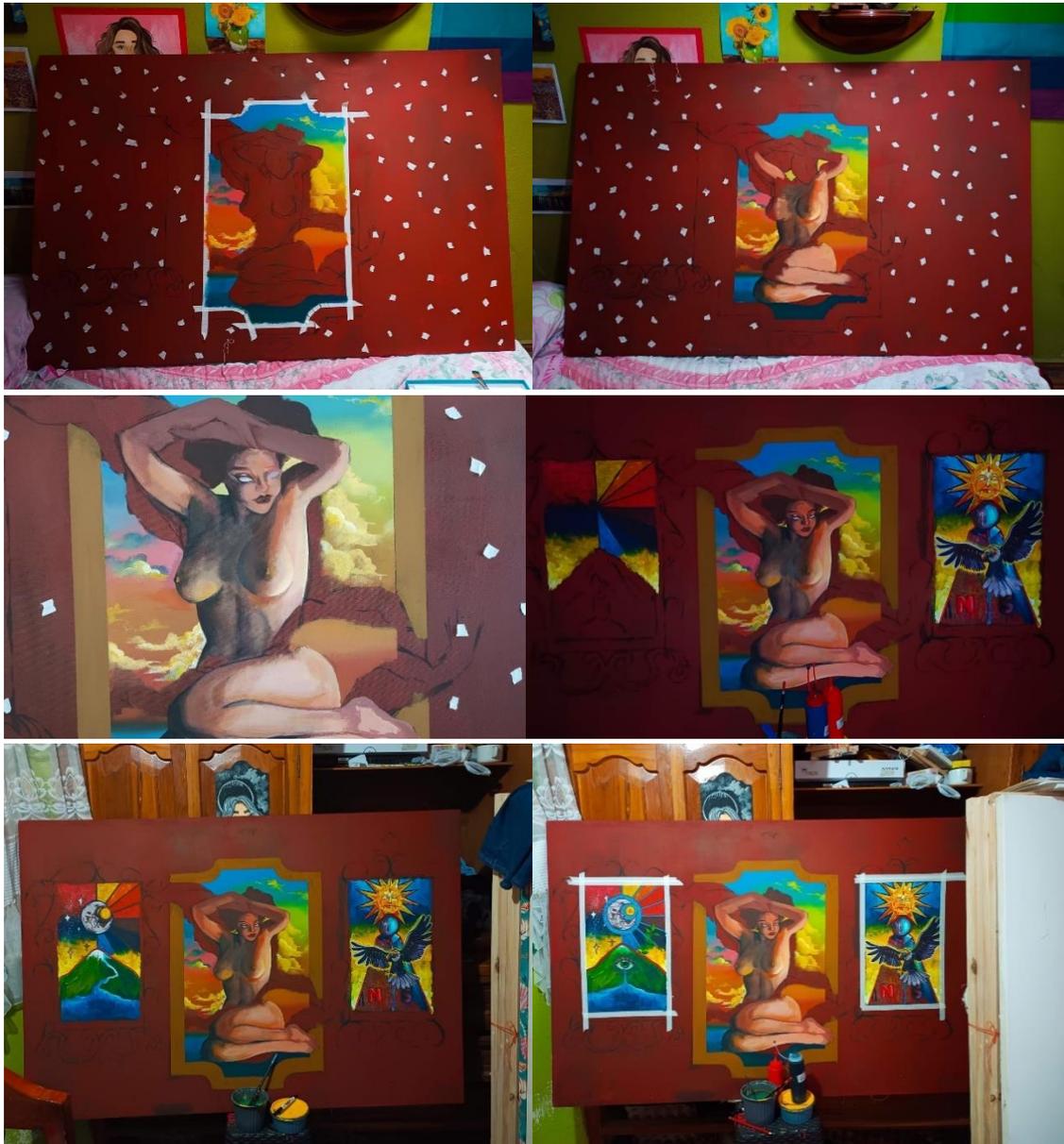

Nota: Autoría Propia (2023)

Después de el boceto se procede a realizar la obra en acrílico, figuras principales el proceso se puede evidenciar en las siguientes figuras.

Figura 8

Proceso de la obra (acrílico)

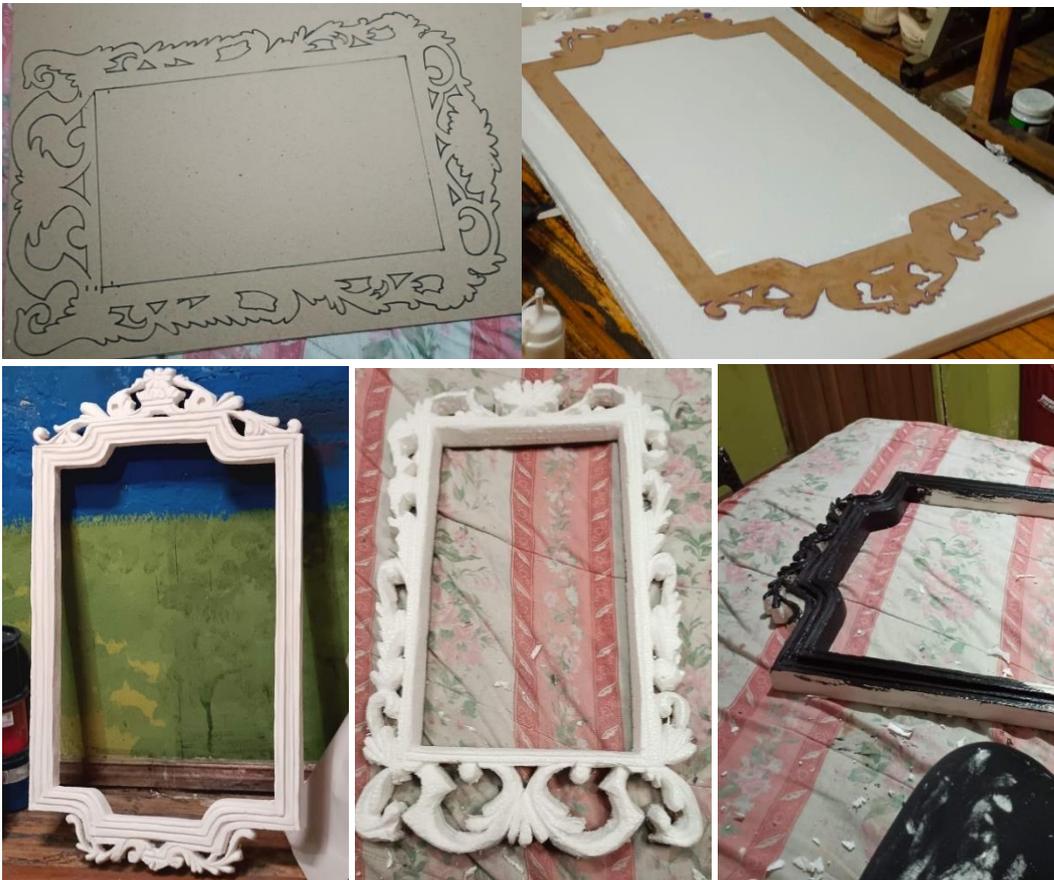

Nota: Autoría Propia (2023)

A continuación, se empezó a esculpir los marcos, pegar y cortar la tela, agregar detalles, pedrería, flores sintéticas, se agregaron tejidos y brillo en donde era necesario para dar realce.

Figura 9

Proceso y Detalles de las obras

Obras finalizadas

Figura 10

Fotografía de las obras finalizadas

Nota: Autoría Propia (2023)

4.7. Descripción de la exposición

Exposición colectiva organizada por los estudiantes de octavo nivel de la carrera de Artes Plásticas (rediseño) 2023-2023 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, muestra artística realizada el día 25 de enero de 2023 a las 16:00 en el campus El Olivo, Planta baja FECYT en la cual se evidenciará el aprendizaje y el trabajo en equipo de materias impartidas en marketing y mercado del arte.

4.8. Texto Curatorial de la exposición

REALIDADES COLECTIVAS

La Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica del Norte, se siente orgullosa de sus estudiantes y de la calidad en su formación profesional. Cada día es más evidente la forma en que los noveles artistas se expresan con solidez intelectual, espíritu crítico, mentalidad creadora, profundo sentido ético y responsabilidad social. Esta muestra “Realidades Colectivas” es un ejercicio académico que imbrica la investigación,

valoración y producción creativa. Los estudiantes reflexionan a través de la teoría y la práctica artística los niveles complejos del discurso visual. Cada experiencia enriquece los esquemas expresivos y también la comunicación con el público. El arte aquí, es una forma de transferencia del conocimiento. De este modo, la producción artística crea sentidos sobre la realidad y propicia el diálogo sociocultural. Entonces, se evidencia la importancia de la investigación para la creación artística. Esta es una exposición colectiva de los estudiantes de octavo semestre, de la carrera Artes Plásticas, FECYT, UTN; donde convergen varias técnicas, formatos y temáticas actuales. Se pueden apreciar acrílicos, fotografías, propuestas mixtas e instalaciones y todas se nutren del rico archivo visual proveniente de la cultura contemporánea que permite crear significados con materiales no tradicionales. Las divagaciones giran en torno a costumbres y tradicionales, pero también sobre el consumismo, las brechas sociales, la homosexualidad, el trabajo infantil y los personajes populares de la ciudad. Se impone la reflexión sobre lo Kitsch, para enunciar un discurso alternativo de lo que define a la sociedad ecuatoriana. Al mismo tiempo, se revela el artista como etnógrafo que es capaz de describir visualmente los procesos sociales. También sale a la luz la gestión del arte, para demostrar que los artistas pueden realizar labores de preservación del patrimonio y recate de colecciones en museos. Estos resultados de investigación que hoy se muestran prestigian la larga tradición de las manifestaciones artísticas de Imbabura y la manera en que la carrera de Artes Plásticas ha contribuye a la valoración de hechos culturales. Enhorabuena se han reunido estudiantes de alto nivel llenos de inspiración e ímpetu para mostrarnos como decía Pau Klee que “El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es”.

Dra. Yenney Ricardo Leyva

4.9. Museografía y Museología

Exposición colectiva que se realizara en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura campus el Olivo; FECYT

DATOS INFORMATIVOS

Título: Realidades Colectivas

Exposición: Colectiva

Evento: Exposición Grupal/Temporal

Técnica: Pintura, instalación artística, fotografía, Mixta.

Público: General

Lugar: Ibarra, campus El Olivo “FECYT”

Montaje: 22-01-24

Desmontaje: 28-03-2024

Tiempo de duración: 2 meses

CONCLUSIONES

A través de la investigación, se logró una inmersión profunda en la estética kitsch, identificando elementos clave como la exageración, la apropiación, y el uso de símbolos reconocibles en la cultura popular ecuatoriana; se evidenció una variedad de manifestaciones kitsch en la cultura popular ecuatoriana, desde artesanías y souvenirs hasta música y arte callejero. Esto refleja la versatilidad y la presencia penetrante de la estética kitsch en diversas formas artísticas.

La clasificación del arte kitsch en la cultura popular ecuatoriana presenta desafíos. La línea entre lo kitsch y lo popular a menudo es difusa, lo que sugiere que la etiqueta "kitsch" puede no capturar completamente la complejidad de las expresiones artísticas locales. Podemos decir que lo kitsch es más un fenómeno que es distinguible por patrones, a veces difusos y a veces bastante claros.

La conclusión principal señala que la categorización del arte en la cultura popular ecuatoriana, en términos de kitsch, es más ambigua de lo esperado. La investigación sugiere que la comprensión y clasificación del arte en este contexto requiere una reflexión más profunda y quizás nuevas perspectivas que vayan más allá de la etiqueta tradicional de "kitsch", diferenciándolo de la cultura popular.

En cuanto a las constantes encontradas, se determina que la cultura kitsch en Ecuador se da como un fenómeno artístico, tomando aquello que se considera único y llevándolo al extremo con la intención de ser mercantilizado o buscando de manera exhaustiva una estética agradable, en esta interpretación de la cultura popular entra en discusión cuando dejó de ser cultura popular y pasó a ser kitsch. Quitando los tonos medios de la discusión, se concluye que efectivamente existe cultura popular catalogable como kitsch, pero es erróneo encasillar toda la riqueza cultural popular de Ecuador como kitsch; la relación entre cultura popular y kitsch es todavía un tema de discusión, buscando diferenciarlos, distanciarlos y en algún punto tener claro sus diferencias.

RECOMENDACIONES

Dada la complejidad de la intersección entre la estética kitsch y la cultura popular ecuatoriana, se recomienda una investigación continua y más profunda para capturar la diversidad y la evolución de estas manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo; también debido a la falta de información detallada sobre las manifestaciones kitsch en la cultura popular ecuatoriana, se sugiere un esfuerzo coordinado para documentar y catalogar estas expresiones. Esto puede incluir la creación de bases de datos o archivos digitales que ayuden a preservar y estudiar estas formas de arte.

Dada la intersección del arte kitsch con diversas formas de expresión cultural, se recomienda fomentar un diálogo interdisciplinario que involucre a antropólogos, artistas, sociólogos y otros profesionales para obtener una comprensión más completa.

Dado que la producción artística kitsch puede ser malinterpretada o subestimada, se recomienda incentivar a los artistas a seguir creando obras que fusionen la estética kitsch con la riqueza cultural ecuatoriana, fomentando así la innovación y la evolución de estas formas de expresión.

GLOSARIO

Kitsch: es un término que se refiere a objetos, obras artísticas o estilos que se consideran de mal gusto, generalmente debido a su excesiva pretensión, sentimentalismo o falta de autenticidad.

Souvenirs: se refiere a objetos, recuerdos o regalos que una persona adquiere como recuerdo de un lugar específico que ha visitado, especialmente cuando se trata de lugares turísticos o eventos especiales.

Verkitschen: término en alemán que se refiere al acto de convertir algo en kitsch o de tratar de manera kitsch algo que originalmente no lo era. Se utiliza para describir cómo algo se vuelve cursi, excesivamente sentimental o de mal gusto, a menudo debido a una manipulación artística o comercial.

Arte Tigua: El "arte tigua" se refiere a las expresiones artísticas y artesanales asociadas con el pueblo indígena Tigua, que habita principalmente en las regiones de Ecuador y algunas partes de Perú. El arte Tigua es conocido por su rica tradición cultural y artesanal.

Dicotomía: es un concepto que se refiere a la división de algo en dos partes opuestas, contrastantes o contradictorias. Es decir, implica la existencia de dos elementos, ideas o aspectos que son mutuamente excluyentes o divergentes.

Rocola: máquina que reproduce música mediante la inserción de monedas. Es comúnmente conocida como una "jukebox".

Trans-vanguardia: término utilizado para describir un movimiento artístico que surgió en la década de 1980 como una reacción y un desarrollo posterior a la vanguardia artística del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA

- Adorno, T. W. (1970). Moda sin tiempo. *Revista de la Universidad Nacional (1944 - 1992)*, 6, 90-103.
<http://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/download/11877/12503>
- Basantes, A., & Carina, E. (2018b). *BOOK FOTOGRÁFICO DEL ESTILO ARTÍSTICO KITSCH EN LA CIUDAD DE QUITO* [Universidad Israel].
<http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/1551/1/UISRAEL-EC-DIS-378.242-2018-012.pdf>
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: Revista de Ciencias de la Danza*, 13, 25-46.
http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2015/01/El-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes-2.pdf
- Casullo, A. (1984). The Contingent Identity of Particulars and Universals. *Mind*, XCIII(372), 527-541. <https://doi.org/10.1093/mind/xciii.372.527>
- De Llano, P. (2013). «Vanguardia y kitsch» en el universo del totalitarismo. *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte/Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, 25, 75-91. <https://doi.org/10.15366/anuario2013.25.005>
- Foster, H. (2016). El impulso de archivo. *Nimio*, 3, 102-126.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/57224/Documento_completo.pdf?sequence=1
- González, E., & Carlos, J. (1999). *Creatividad plástica y kitsch audiovisual*.
<https://idus.us.es/handle/11441/102854>
- Giraldo, A. F. (2016). La autonomía del arte como problemática común a la academia y al arte moderno. De la imposición de la norma a la imposición de la libertad. En *TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)*.
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/98920/1/AFG_TESIS.pdf
- González, J. J. M. (1989). Iconografía e iconología como métodos de la historia del arte. *Cuadernos de Arte E Iconografía*, 2(3), 11-26.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1329051>
- González, C. M. (2018). Propuesta de didáctica feminista para la enseñanza escolar de las artes visuales: pensar el espacio escolar de otra manera. *Estudios Pedagógicos*, 44(3), 289-3m02. <https://doi.org/10.4067/s0718-07052018000300289>
- Gorriarán, C. M. (2019). Política del arte y arte político: Sobre crítica del poder y autonomía estética. *Ausart*, 6(2), 61-77. <https://doi.org/10.1387/ausart.20264>

- Greenberg, C. (2020b). Hacia un nuevo Laocoonte. *Co-herencia*, 17(33), 19-39. <https://doi.org/10.17230/co-herencia.17.33.1>
- Houghton, M., & Andrés, D. (2015). *Remezclando la realidad: remix, apropiación y resistencia cultural en el Brasil contemporáneo*. <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/17054/1/MartinezHoughtonDavidAndres2015.pdf>
- Medina, L., & Del Carmen, C. (2019). Un cuarto de hora de acceso para la tecnocumbia, lo kitsch y el racismo. *Flacso Andes*. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/15897/2/TFLACSO-2019CCLM.pdf>
- Moles, A. A. (1990). El kitsch: el arte de la felicidad. *Annateresa Fabris*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=147347>
- Moreno, E. (2003). La cara kitsch de la modernidad. *Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACH*, 23-26. <http://www.revistadll.cl/index.php/revistadll/article/download/280/411>
- Parramón, J. M. (1988). Teoría y práctica del color. *Cyndisoria*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=129862>
- Soto, C. A. (2015). Antoni Miralda y la transfiguración artística del Kitsch. *Ars Bilduma*, 5, 135-145. <https://doi.org/10.1387/ars-bilduma.11176>
- Venegas, M. R., & Rojas, X. R. (2020). El kitsch y su ambigua negatividad. *Fedro*, 20, 58-68. <https://doi.org/10.12795/fedro/2020.i20.04>
- Banegas, S., & Xavier, P. (2016). *Análisis de la Estética Gráfica aplicada a la música popular del Ecuador* [Universidad del Azuay]. <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5714/1/12034.pdf>
- Solórzano, A. D. L. (2020). *El Lowbrow y el Diseño Étnico, tendencias preponderantes del diseño ecuatoriano*. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/10884>
- Toro Mayorga, L., & Mateus, S. P. (2022). Estéticas dominantes de la modernidad-colonialidad en la práctica y enseñanza de la arquitectura. El caso de Quito-Ecuador. *Páginas*, 15(37). <https://doi.org/10.35305/rp.v15i37.727>
- Villalba, J. A. G. (2006). *Estudios sobre la mediación intercultural* (Vol. 88) [Universidad Complutense de Madrid]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271903>

ANEXOS

Montaje:

Inauguración exposición:

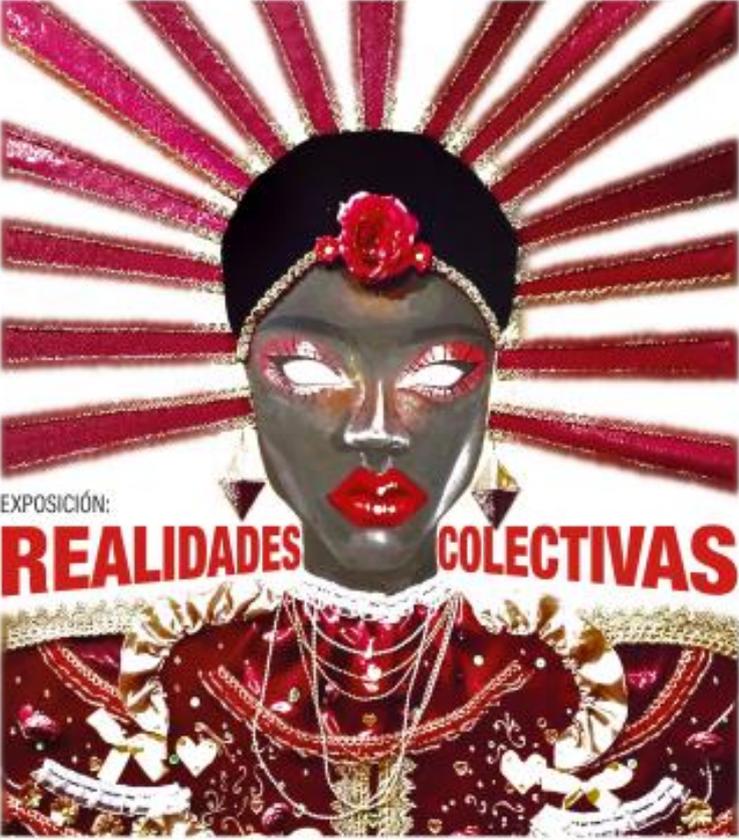

Afiche:

UTN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
IBARRA - ECUADOR

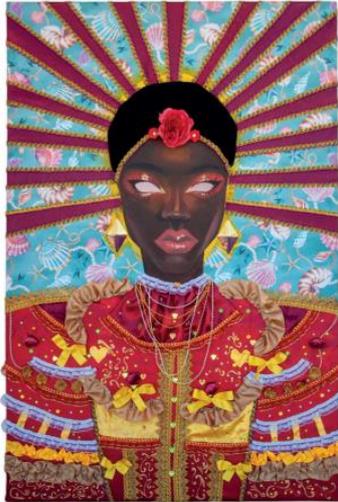
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN:
REALIDADES COLECTIVAS

JUEVES | **HORA** | **Campus el Olivo - Sala de Exposiciones FECYT**
1 - FEBRERO | 10:00 AM | Trabajo de Titulación de los estudiantes de 8vo Nivel

Muestra catalogo:

03. Abigail Ortiz
"Mamá Negra" 2014
Técnica: Mítilo
Dimensiones: 100 cm x 100 cm

Es una vibrante representación de la mamá negra. Fusionando en acrílico convencional con diversos materiales para darle un carácter kitch, esta colorida festividad se destaca por sus elementos festivos marcados con la simbología religiosa de la virgen de las suaves. Las representaciones equívocas de la Mama Negra, una figura emblemática, capturan la esencia de la devoción y la celebración. A través de diáspora, vestimenta elaborada y una fusión única de lo sagrado y lo festivo, esta obra trasciende lo artístico para convertirse en un reflejo dinámico de la identidad ecuatoriana. La Mama Negra emerge como un símbolo poderoso de la conexión entre lo espiritual y lo terrenal en la cultura popular del Ecuador.

04. Abigail Ortiz
"Santo Ecuador" 2014
Técnica: Mítilo
Dimensiones: 100 cm x 100 cm

Es una obra artística que fusiona la rica diversidad cultural y religiosa de Ecuador con la estética kitch. A través de esta creación, el artista captura la esencia de la devoción religiosa en una vibrante expresión visual. Utilizando una estética onírica y llamativa, la obra incorpora elementos iconográficos populares y referencias culturales cotidianas. La pieza, profundamente arraigada en la identidad del país, presenta representaciones romando lo religioso combinado a símbolos seculares, tejendo una narrativa que conecta lo sagrado con lo kitch. "Santo Ecuador" se erige como una exploración estética que trasciende las fronteras de lo convencional, invitando a una reflexión profunda sobre la relación entre lo divino y lo visualmente impactante.

Invitaciones personales:

UTN
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
IBARRA - ECUADOR

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

JUEVES | **HORA**
1 - FEBRERO | 10:00 AM

Campus el Olivo - Sala de Exposiciones FECYT
Trabajo de Titulación de los estudiantes de 8vo Nivel

