

Madera, Color y Cultura:

*Manifestaciones visuales en la identidad de
San Antonio de Ibarra*

Karina Estefanía Suárez Chuquín

Andrea Paola Chuquín Cadena

Jaime Everardo Portilla Chagna

María José Torres Cevallos

UTN

Madera, Color y Cultura

Madera, Color y Cultura:

*Manifestaciones visuales en la identidad de
San Antonio de Ibarra*

Karina Estefanía Suárez Chuquín

Andrea Paola Chuquín Cadena

Jaime Everardo Portilla Chagna

María José Torres Cevallos

Créditos

Edita

Editorial Universidad Técnica del Norte

Av. 17 de Julio, 5-21 Campus “El Olivo”

IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

www.utn.edu.ec

editorial@utn.edu.ec

Pares revisores académicos externos

MSc. David Cazco

Pontificia Universidad Católica del Ecuador- Sede Ibarra PUCE-SI

MSc. Felipe Jácome

Universidad de las Américas UDLA

Revisión de estilo

Msc. Manuel Montúfar

Universidad Técnica del Norte

Fotografías

Paola Chuquín, Karina Suárez, (fb) El Estelar, (fb) 7ma Bienal de Escultura, (fb) BINESAI, (fb) 8va Bienal Nacional de escultura, Blog Spot, (fb) Danilo Echeverria, (fb) Madera de Mujeres. IA (Copilot -Microsoft). Portada: MSc. Karina Suárez.

Dirección de Arte y Diagramación

PhD. Paola Chuquín

apchuquin@utn.edu.ec

Universidad Técnica del Norte

Presentación

PhD. Miguel Naranjo-Toro

Rector de la Universidad Técnica del Norte

Prólogo

MSc. Darwin Mafla

Artista plástico e investigador en arte contemporáneo

Autores

MSc. Karina Suárez Ch.

Docente Investigadora - Universidad Técnica del Norte Grupo de Investigación

<https://orcid.org/0000-0001-9548-130X>

PhD. Paola Chuquín C.

Docente Investigadora - Universidad Técnica del Norte Grupo de Investigación

<https://orcid.org/0000-0001-5792-5301>

MSc. Jaime Portilla

Docente Investigador - Universidad Técnica del Norte Grupo de Investigación

<https://orcid.org/0000-0002-7775-608X>

MSc. María José Torres

Docente Investigadora - Universidad Técnica del Norte Grupo de Investigación

<https://orcid.org/0000-0002-5204-4190>

ISBN:978-9942-572-56-1

DOI: 10.53358/libfecyt/YQZC9246

ROR: <https://ror.org/03f0t8b71>

Algunas imágenes de esta obra fueron generadas con Microsoft Copilot (inteligencia artificial). Varios textos citados, contaron igualmente con asistencia de dicha herramienta. 1ª Edición, 2026.

Escultura de San Antonio de Padua
Paola Chuquín 2025

Índice

Presentación	15
Prólogo	21
Introducción	25

Capítulo I

Narrativas culturales en las expresiones visuales	41
---	----

Capítulo II

Narrativas visuales y entorno social en San Antonio de Ibarra.....	169
---	-----

Capítulo III

Narrativas artesanales y su rol en la identidad visual	239
Referencias	307

Vista aerea de San Antonio y el volcán Imbabura
Paola Chuquín

Mujer Danzante
Paola Chuquín

Presentación

La obra *Madera, Color y Cultura*, constituye una contribución al estudio de las narrativas visuales contemporáneas y su papel en la construcción identitaria de nuestras comunidades. El libro trasciende los límites convencionales de la investigación cultural, para adentrarse en un territorio epistemológico complejo, donde convergen la antropología visual, los estudios culturales y la economía creativa, ofreciendo una perspectiva integral sobre cómo las manifestaciones artísticas locales configurando dinámicas socioeconómicas transformadoras.

La investigación que sustenta esta publicación, aborda una problemática de relevancia, en el contexto latinoamericano actual: la articulación entre patrimonio cultural inmaterial, identidad comunitaria y los procesos de globalización que caracterizan nuestro tiempo. San Antonio de Ibarra, parroquia rural de la provincia de Imbabura, se erige como un laboratorio vivo donde las tradiciones heredadas de la Escuela Quiteña colonial, dialogan permanentemente con las demandas contemporáneas de visibilización y comercialización cultural. Esta obra demuestra cómo las narrativas visuales y construcciones colaborativas emplean lenguajes audiovisuales para generar significados biográfico-culturales, que operan como mecanismos de resistencia y adaptación frente a las transformaciones del mundo globalizado.

El análisis, revela la complejidad inherente a los procesos de construcción identitaria en comunidades artesanales, donde cada talla en madera, relieve y escultura funcionan como dispositivos semióticos que condensan memorias colectivas, aspiraciones comunitarias y proyecciones futuras. La propuesta metodológica adoptada por los autores, permite comprender cómo estas manifestaciones visuales trascienden su función meramente decorativa o utilitaria para convertirse en vehículos de significados

culturales, configurando lo que podríamos denominar un sistema de comunicación visual autóctono, que articula lo ancestral y lo contemporáneo en una síntesis creativa original.

Resulta significativo, el tratamiento que la obra otorga al papel transformador de las mujeres en la reconfiguración de las narrativas visuales sanantonenses. El texto documenta con rigor académico, cómo las artesanas han logrado posicionarse como preservadoras de técnicas tradicionales y como agentes activos de innovación cultural, empleando plataformas digitales contemporáneas para expandir el alcance de sus creaciones y establecer nuevos circuitos de comercialización que potencian la economía local. Esta dimensión de la investigación aporta elementos valiosos al debate contemporáneo sobre equidad de género en las industrias culturales y creatividad comunitaria, demostrando cómo las tecnologías de la comunicación pueden funcionar como herramientas de empoderamiento económico y visibilización cultural.

El marco teórico destaca la expresión audiovisual, integrando perspectivas que reconocen las capacidades narrativas de los medios tecnológicos actuales, esta articulación conceptual permite a los autores construir un aparato analítico para examinar cómo las representaciones visuales generan recursos simbólicos capaces de comunicar experiencias vividas en coordenadas espacio-temporales específicas, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales que tradicionalmente han limitado la difusión de las manifestaciones artísticas locales. Se establece un diálogo horizontal con los artesanos de San Antonio de Ibarra, construyendo un discurso investigativo que honra tanto la rigurosidad científica como la sabiduría ancestral depositada en las prácticas artesanales tradicionales.

Esta aproximación metodológica, constituye un ejemplo de cómo la investigación universitaria puede contribuir efectivamente a la valoración y proyección del patrimonio cultural comunitario sin incurrir en procesos extractivistas del conocimiento local.

Las implicaciones de esta investigación trascienden el ámbito puramente académico, para proyectarse hacia dimensiones de política cultural y desarrollo territorial, en el que se demuestra cómo las narrativas visuales comunitarias pueden funcionar como catalizadores de revitalización económica, generando oportunidades comerciales que fortalecen el tejido social local mientras preservan la autenticidad cultural. La documentación rigurosa de estos procesos aporta evidencia empírica para reconocer el potencial transformador en contextos rurales y semiurbanos.

La perspectiva adoptada permite comprender cómo las tecnologías digitales, pueden potenciar la diferenciación y singularización de las propuestas artísticas locales, creando nichos de mercado específicos que valoran la autenticidad y la trazabilidad cultural de los productos artesanales.

Este libro, enriquece el corpus bibliográfico disponible sobre narrativas visuales andinas y contribuye al fortalecimiento de los vínculos entre academia y comunidad, estableciendo precedentes valiosos para futuras investigaciones en el campo de los estudios culturales aplicados.

PhD. Miguel Naranjo-Toro

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft, 2025)

Prólogo

En un mundo interconectado, donde las fronteras se desdibujan y las identidades se hibridan, San Antonio de Ibarra emerge como un faro de autenticidad. Este libro es una invitación a explorar cómo esta comunidad ecuatoriana, arraigada en la tradición de la talla en madera, ha sabido tejer un relato visual único que desafía la homogeneización cultural; porque son hacedores de la resignificación de sus códigos identitarios y protectores de sus identidades como motor de una cultura nunca estática, sino cada vez propositiva.

Aquí se analiza la herencia impuesta y el valor de lo heredado como creadores de nuevas narrativas. En un mundo globalizado y asediado por la tecnología, cuyo pueblo mágico camina a paso firme, valorando y reconociendo quiénes son y hacia dónde se proyectan.

En estas páginas, se mostrará cómo las narrativas visuales de San Antonio de Ibarra no son simples objetos estéticos, sino portadores de memoria, resistencia y esperanza, la idea de preservar, mantener y difundir el pasado la llevan en cada golpe de mazo y cincel, en cada trazo y pincelada, cada talla, color y forma, es un testimonio de la capacidad humana para crear belleza y significado, incluso en los contextos más desafiantes.

Este libro, surge como un llamado a la acción, para proteger y valorar la diversidad cultural como un patrimonio de la humanidad, es una invitación a escuchar las voces de artistas y artesanos de San Antonio de Ibarra, quienes con sus manos y creatividad, construyen un futuro más justo y sostenible para su comunidad y el mundo.

Darwin Alejandro Mafla Tobar

Artista plástico e investigador en arte contemporáneo

Letras de San Antonio
Paola Chuquín

San Antonio antiguo
S/A.

Introducción

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha buscado contar historias. Antes de que existiera la palabra escrita, las pinturas rupestres en cuevas ya relataban la vida, los miedos y los sueños de nuestros ancestros. Estas imágenes no eran simples adornos, sino herramientas para comunicar ideas, preservar tradiciones y fortalecer los lazos comunitarios.

Las narrativas visuales, como forma de contar historias a través de imágenes, han evolucionado a lo largo de la historia, pero su esencia permanece intacta: transmitir significado de manera impactante y

memorable. En la actualidad han sufrido una transformación gracias a las nuevas tecnologías y a la sociedad cada vez más globalizada. Tal como menciona García-Vera (2013), las narrativas visuales cuentan de manera colaborativa una historia significativa utilizando lenguajes audiovisuales, promoviendo narrativas biográfico-culturales en formatos grupales. Relatan historias a través de imágenes y sonidos gracias a las capacidades narrativas de los medios tecnológicos; esto incluye herramientas, como cámaras fotográficas, de video y grabadoras de audio, cuya función principal es crear recursos simbólicos, como el lenguaje oral, fotográfico, cinematográfico y musical, que permiten representar ideas, emociones, acciones y los significados o interpretaciones de experiencias vividas en un tiempo y lugar específicos.

En su forma más básica, una narrativa visual es el arte de contar una historia mediante imágenes, símbolos o cualquier representación visual; estas historias pueden ser lineales o no, explícitas o implícitas, pero todas comparten un objetivo común: provocar una respuesta emocional o intelectual en quienes las observan (García Jiménez, 1993). A través de una fotografía, ilustración, video o incluso un gráfico informativo, las narrativas visuales trascienden barreras del idioma y la cultura, permitiendo a las personas tener una conexión profunda. Podemos entender el concepto de narrativa audiovisual desde diversas perspectivas: en primer lugar, se define como la capacidad que tienen las imágenes visuales y sonoras para contar historias; esto implica su integración con otras imágenes y elementos con significado, permitiendo así la construcción de textos que dan forma a discursos narrativos (García Jiménez, 1993).

La narrativa visual no se limita al ámbito artístico, sino que está implícita en nuestra vida cotidiana. Los carteles publicitarios, redes sociales, videoclips, películas, los cómics y hasta

videojuegos son ejemplos modernos de cómo las imágenes cuentan historias. En un mundo cada vez más saturado de información, las narrativas visuales tienen el poder de captar la atención de manera instantánea, condensando mensajes complejos en formas visuales accesibles y universales.

Origen y evolución de las narrativas visuales

El origen de las narrativas visuales, tiene sus raíces a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en tiempos prehistóricos donde el ser humano utilizó imágenes como medio para comunicar ideas, emociones y relatos. Las pinturas rupestres encontradas en las cuevas de Altamira, Lascaux y Chauvet, son ejemplos tempranos de cómo las imágenes se emplearon para narrar historias sobre la vida cotidiana, rituales y creencias de las comunidades primitivas, estas representaciones gráficas no solo ilustraban escenas, sino que también conectaban a las personas con su entorno y cultura, siendo una forma de preservar y transmitir conocimiento de generación en generación Rodríguez (2023).

La temática abordada en la pintura rupestre es diversa y abarca una amplia gama de aspectos, reflejando tanto el ámbito material como el espiritual del mundo que le era característico. (Acosta, 1983).

Con el tiempo, las narrativas visuales evolucionaron al integrarse en diferentes culturas y formas artísticas, como los jeroglíficos egipcios, los murales mayas, los manuscritos iluminados medievales y el arte religioso de diferentes civilizaciones. Cada una de estas expresiones empleó imágenes y símbolos para contar historias, muchas veces complementadas por texto o lenguaje oral.

El desarrollo de la perspectiva artística durante el Renacimiento, marcó un punto de inflexión en la capacidad de las narrativas visuales para representar historias de manera realista y emocional; con la invención de la fotografía en el siglo XIX y del cine a finales del mismo siglo, las narrativas visuales adquirieron nuevas dimensiones, que permitieron capturar y recrear la realidad de formas antes inimaginables, expandiendo las posibilidades de contar historias a través de imágenes en movimiento y sonidos (Rodríguez, 2024).

Con el avance de la tecnología y la reconfiguración cultural, las narrativas visuales han adquirido nuevas formas y significados. En el pasado, los murales y las pinturas al óleo eran los vehículos principales para este tipo de narrativa, pero hoy en día, las posibilidades son infinitas (Rodríguez, 2024).

Las redes sociales como Instagram y TikTok han democratizado la creación de narrativas visuales, permitiendo a cualquier persona con un teléfono inteligente contar su historia, por otro lado, tecnologías como la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) han llevado estas narrativas a un nivel completamente nuevo, inspirando a las personas a sumergirse en mundos visuales y participar activamente en la construcción de la historia (Rodríguez, 2024).

Así, el acceso a herramientas como cámaras de alta definición, programas de edición y plataformas de difusión ha transformado a las narrativas visuales en un lenguaje universal. Un ejemplo de ello, es un video corto publicado en línea que puede alcanzar a millones de personas en cuestión de horas, rompiendo fronteras y conectando a personas de culturas diferentes a través de similares experiencias visuales.

Por ello que, en un mundo que enfrenta desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos políticos, las narrativas visuales han demostrado ser agentes de cambio; documentales, campañas visuales y fotografías poderosas han servido como promotores de movimientos sociales y transformaciones culturales, retratando imágenes de protestas, las campañas de concienciación, donde las narrativas visuales tienen el poder de inspirar acción y generar impacto.

Aunque las narrativas visuales son universales en su capacidad para comunicar, no están exentas de desafíos. La interpretación de una imagen puede variar enormemente dependiendo del contexto cultural, las experiencias personales y las emociones del espectador; porque para una persona puede ser un símbolo de esperanza, para otra puede representar pérdida o tristeza. Este carácter subjetivo es, al mismo tiempo fortaleza y debilidad, ya que permite múltiples lecturas de una misma obra, pero también deja espacio para la confusión o tergiversación (Rodriguez, 2024).

Elementos: la emoción

Las narrativas visuales son tan poderosas por su capacidad para evocar emociones de manera inmediata. Nuestro cerebro procesa las imágenes más rápido que el texto, aunque los colores, formas y composiciones visuales pueden desencadenar sentimientos antes su interpretación consciente. Así en una fotografía en la que se ve a un niño corriendo en un campo bajo un cielo nublado; sin necesidad de palabras, esa imagen puede transmitir libertad, nostalgia o incluso incertidumbre dependiendo de cómo se presente. Esta capacidad única de las narrativas visuales para resonar en las emociones las convierte en una herramienta formidable para contar historias que no solo informen, sino que también transformen (Falqueto 2024).

A lo largo de la historia, las narrativas visuales han sido de gran relevancia en la preservación de identidades culturales. En distintos lugares del mundo, estas expresiones han evolucionado y despertado la curiosidad de distintos investigadores que reflejen la historia y tradiciones.

Este libro, profundiza un caso significativo, a San Antonio de Ibarra, una parroquia ecuatoriana reconocida por su legado artístico en la talla en madera, esta es una parroquia rural de la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, ubicada a 6 km de la ciudad de Ibarra, se sitúa en un valle andino a una altitud de 2,200 msnm caracterizado por su clima templado y paisajes rodeados de montañas.

Según datos del último año, la parroquia cuenta con una población aproximada de 15,000 habitantes, compuesta en su mayoría por familias dedicadas a la artesanía, comercio y agricultura; es reconocida a nivel nacional e internacional por su tradición en la talla en madera, una práctica

artística heredada de la Escuela Quiteña durante la época colonial. Sus escultores han dado prestigio a la localidad, convirtiéndola en centro de referencia del arte religioso y ornamental en Ecuador. Históricamente, San Antonio de Ibarra ha sido un punto clave para la cultura y economía de la región, consolidándose como un destino turístico para quienes buscan conocer la riqueza artística y patrimonial del país. Su herencia artesanal sigue viva en talleres familiares y museos que preservan la identidad y el de sus habitantes (Falqueto 2024).

En el corazón de esta pintoresca parroquia, se despliega un rico tapiz de narrativas culturales, intrincadamente entretejidas a través de las expresiones visuales de su gente. Este libro profundiza en la imaginación histórica de la comunidad sanantonense y explora cómo se esfuerzan por documentar sus costumbres e identidad a través de una narración visual vibrante; donde cada celebración y tradición, no es simplemente un evento, sino un reflejo profundo de quiénes son y la comprensión profunda de su historia para apreciar plenamente estas narrativas.

La vida y la representación del santo patrón, San Antonio de Padua, desempeñan un papel fundamental en la configuración de la identidad de la comunidad. La llegada de las órdenes franciscanas marcó un punto de inflexión importante, ya que evangelizaron y educaron a los colonos sobre los milagros y la historia del santo; esta influencia llevó a los habitantes a ponerle a su pueblo el nombre de esta venerada figura, integrando su legado en el tejido mismo de su identidad cultural.

Estas narrativas visuales no solo congelan los momentos, sino que también contribuyen a la construcción continua de la identidad de San Antonio de Ibarra, mostrando la resiliencia y la

creatividad de la comunidad; las calles empedradas y los talleres impregnados de aroma a madera fresca son testigos de un legado que trasciende generaciones, aquí las manos diestras de los artesanos cuentan relatos que manifiestan una sinergia entre lo ancestral y lo contemporáneo, creando un lenguaje visual que da forma y color a la identidad. Reconocido tanto a nivel nacional como internacional, este pueblo ha construido su identidad visual a través de una rica narrativa que entrelaza arte, cultura e historia, convirtiéndose en un referente cultural en la región (Diario la Hora,2022).

En esta obra se explorará cómo las creaciones artísticas en madera no solo representan objetos decorativos o utilitarios, sino que también son vehículos de significados culturales profundos. Cada talla, relieve o escultura narra relatos que reflejan las tradiciones, creencias y aspiraciones de la comunidad, convirtiéndose en pilares fundamentales de su identidad visual (Diario la Hora,2022).

El impacto de estas narrativas en la economía local, el turismo y la preservación del patrimonio, representa las complejas conexiones entre el arte en madera y la identidad visual de San Antonio de Ibarra buscando resaltar la importancia de las artesanías en la vida cotidiana de la comunidad y la construcción de una identidad auténtica y creativa que perdure a lo largo de los tiempos; además, esta exploración destaca los mecanismos a través de los cuales las tradiciones festivas sirven como catalizadores para la revitalización económica y al entrelazar la creatividad con la producción artesanal, particularmente en la artesanía en madera, estas narrativas se vuelven fundamentales para fomentar el desarrollo territorial. Este libro tiene como objetivo presentar las expresiones culturales como sistemas dinámicos de interacción socioeconómica, haciendo hincapié en su papel en la mejora de la resiliencia e innovación de las comunidades.

El rol de la mujer

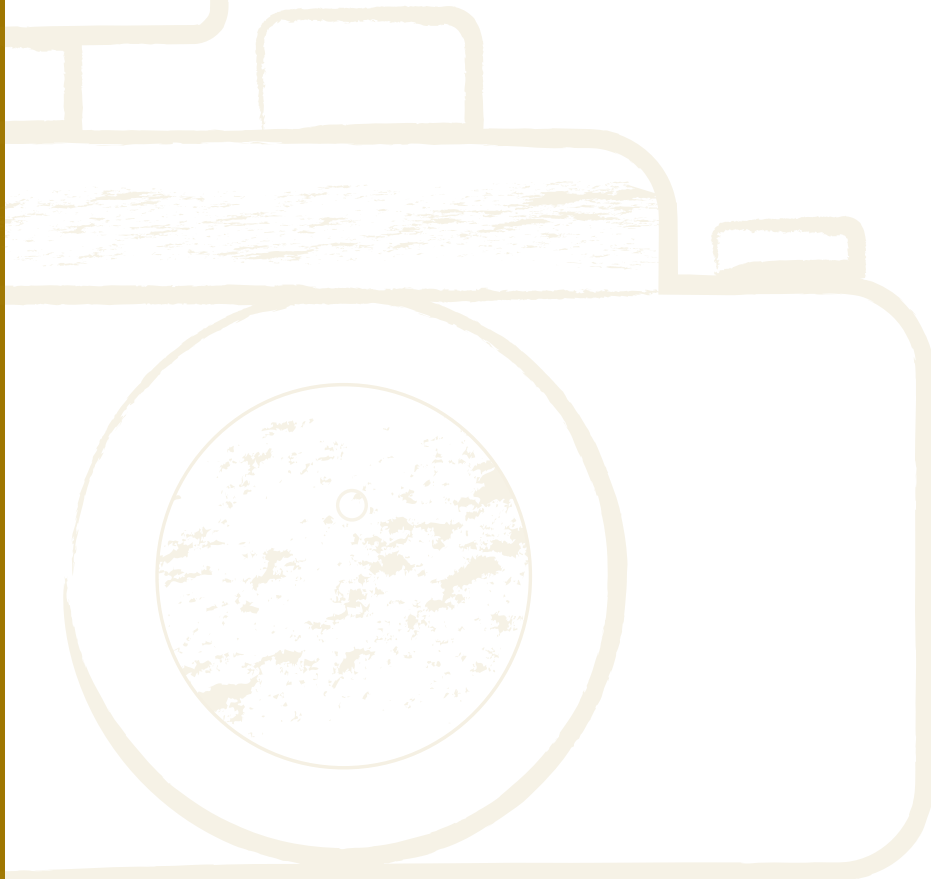
En San Antonio de Ibarra, las mujeres no solo participan en el desarrollo del trabajo artístico, sino que son quienes inspiran las narrativas visuales transformadoras, este libro profundiza en el papel relevante que desempeñan las mujeres como creadoras y protagonistas, destacando sus contribuciones al tejido cultural y social de su entorno.

Las mujeres de San Antonio de Ibarra han comenzado a recuperar sus narrativas abordando temas críticos como la igualdad de género, maternidad y desafíos contemporáneos. Sus expresiones artísticas sirven como un vínculo entre las tradiciones ancestrales y preocupaciones modernas fomentando un diálogo que repercute en el público a través del empoderamiento artístico.

En la historia, las contribuciones de las mujeres en el arte se han pasado por alto; sin embargo, en San Antonio, hay un cambio notable hacia el reconocimiento y la celebración del trabajo de artistas femeninas, las iniciativas destinadas a destacar sus logros son cruciales para abordar las desigualdades de género y promover un entorno artístico más igualitario que genere visibilidad de su trabajo. La propia comunidad desempeña un papel fundamental en esta transformación, las mujeres son retratadas como artistas y agentes activos del cambio, que dan forma a narrativas de sus realidades y contribuciones a la sociedad, su trabajo es fundamental para preservar la memoria colectiva entre los miembros de la comunidad (Parker & Pollock, 2022).

Pese a la invisibilidad histórica de las contribuciones femeninas en el mundo del arte, las mujeres de San Antonio de Ibarra han encontrado formas de afirmar su presencia como creadoras y musas, recuperando el espacio que es vital para fomentar una narrativa más inclusiva dentro de las artes (Parker & Pollock, 2022).

El libro busca profundizar la relación entre las narrativas visuales e identidad cultural de San Antonio de Ibarra, explorando cómo la simbología y las distintas expresiones artísticas moldean y refuerzan el sentido de pertenencia de la comunidad. Al comprender estas dinámicas, se abre la posibilidad de fortalecer y proyectar el legado visual de San Antonio hacia nuevas audiencias globales, asegurando la continuación de su historia (Parker & Pollock, 2022).

Mercados digitales

Las tradicionales artesanías en madera realizadas en este lugar no solo cumplen un papel decorativo, sino que funcionan como un mensaje de un legado cultural profundo. Estos simbolismos buscan una manera de expandir su alcance y, gracias a esta necesidad, se han abierto paso a nuevas formas de difusión digital, utilizando plataformas como TikTok, Instagram y Facebook.

Estas plataformas han llegado a revolucionar los mercados, permitiendo difundir sus productos de formas mucho más atractivas; en consecuencia, han incrementado su visibilidad de forma positiva y han conjugado lo tradicional con lo moderno incrementando las oportunidades comerciales de la población, en especial de las mujeres artesanas que encuentran en este nicho una forma de compartir cultura y tradición.

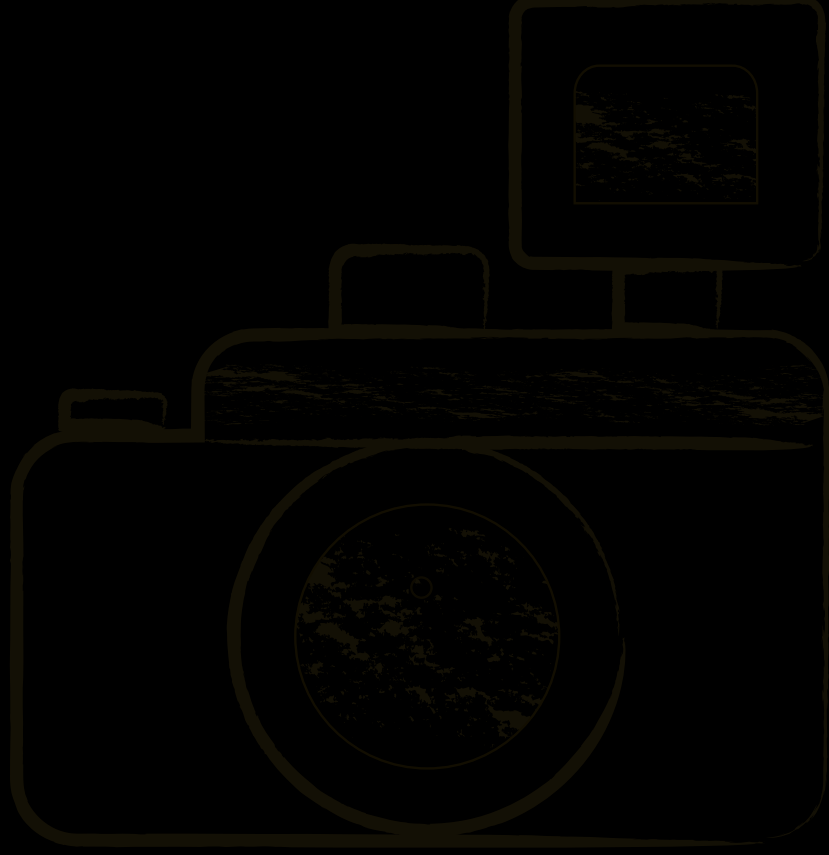
A la par, el marketing digital se convierte en una estrategia clave dentro de la venta de artesanías, que más allá de una promoción de productos, conecta con el público y le brinda una identidad única.

Yunta en el desfile tradicional
Paola Chuquín

Capítulo 1

***Narrativas culturales
en las expresiones
visuales***

Capítulo 1

Narrativas culturales en las expresiones visuales

Tradiciones y festividades como inspiración creativa

Mujer en el desfile tradicional
Paola Chuquín

Tradiciones y festividades como inspiración creativa

Desde el ámbito artístico y profesional de la fotografía, las narrativas digitales exponen cómo percibe e interpreta el público las imágenes diariamente y cómo por medio de ellas, describe los contextos en los que se desarrolla, el público ejerce su influencia como creador de momentos, convirtiéndose en el centro de atención de la mirada de su red social, siendo testigos de cambios significativos de la narrativa fotográfica contemporánea. La transición de la fotografía analógica a la digital ha impactado la noción del realismo fotográfico, las nuevas formas narrativas en fotografía se ven influenciadas por

la circulación constante y dinámica de imágenes en los entornos digitales (Lema & Eiriz,2022).

La forma en que se organizan las fotografías, ahora son controladas por algoritmos que determinan su visibilidad pública; esto plantea la pregunta sobre el destino de aquellas narrativas fotográficas que son artísticamente interesantes y que podrían tener un lugar en un museo; los espectadores también se han convertido en creadores de la mayoría de las imágenes que se comparten en las redes sociales, ya no somos solo consumidores, ahora somos fotógrafos activos en tiempo real. (Lema & Eiriz,2022).

Así, las narrativas visuales expuestas en redes sociales comunican emociones y realidades expresivas que cuentan por sí mismas las diferentes escenas que son parte del imaginario cultural de cada lugar. Este capítulo presenta la expresión narrada visualmente a través de la mirada de varios actores, por medio de sus fotografías detienen

el tiempo y conectan a sus espectadores desde las redes sociales construyendo la identidad de San Antonio de Ibarra.

Al regresar al imaginario histórico de la parroquia de San Antonio, las narrativas visuales reflejan cómo el pueblo sanantonense quiere dejar registros gráficos de sus costumbres, de quiénes son y cómo cada celebración es suya, por lo que se necesita comprender la historia para entender sus narrativas.

Es importante señalar que la representación y vida del santo patrono, San Antonio de Padua es reconocida gracias a la llegada de las órdenes Franciscanas, quienes en el acto evangelizador con las comunidades que se asentaban en las faldas del Imbabura, enseñaban acerca de la historia y milagros de este santo, es cuando los pobladores deciden llamar a su pueblo con el nombre de este personaje religioso (Diario La Hora, 2024). San Antonio

de Ibarra, al ser una parroquia de herencia artesanal, expone la riqueza cultural de sus pueblos en la expresión de sus tradiciones en fiestas y eventos insignes donde sus habitantes demuestran el orgullo de ser sanantonenses.

A la llegada de cada evento se percibe la preparación con fervor y alegría, porque esto significa que no solo se disfrutará de compartir con sus coterráneos, sino que se espera la llegada de muchos turistas, quienes reactivan la actividad económica y se llevan consigo la alegría y orgullo compartido por sus habitantes.

A San Antonio se le han dado varios apelativos que lo distinguen y representan su legado cultural, así ha sido considerada como la “Cuna del Arte”, con sus obras dispersas por el mundo que han marcado un referente en la escultura en madera.

En la escena del rock y metal nacional también ha sido nombrada como la “cuna del

rock” tras décadas de influencia de estos géneros que han marcado la identidad de la juventud del pueblo donde se dan eventos de trascendencia local y nacional. Por designación, es considerado “pueblo mágico”, una calificación otorgada solo a los lugares que han cumplido con una serie de requerimientos específicos para esta denominación y ahora también será conocido como el pueblo de “los hombres de madera”, que al ver la demostración de talento y pericia dando forma a un tronco de madera, demuestran su fortaleza (Torres, 2023).

La parroquia de San Antonio de Ibarra, ubicada en la provincia de Imbabura, Ecuador; representa un tejido cultural singular, donde la producción artística y las prácticas comunitarias se articulan para configurar un modelo de desarrollo económico y patrimonial, sustentado en la tradición artesanal de la madera y las expresiones festivas tradicionales de este

territorio, que constituyen un sistema dinámico de reactivación económica y preservación identitaria que trasciende la dimensión folklórica para consolidarse en mecanismo de innovación socio productiva (Torres,2023).

En la nueva era digital, los eventos culturales como el Albazo, los Santos Reyes, el Festival de Escultura en Motosierra, la Bienal de Escultura, el Concurso de Desbaste, la Procesión de Semana Santa, la Fiesta en Honor a la Virgen de las Lajas y el Festival de Rock y Metal propios de la parroquia, operan como dispositivos de transformación económica y regeneración social, cada uno de ellos expuesto al mundo desde las narrativas visuales de sus habitantes, quienes muestran sus fotografías al mundo por medio de sus redes sociales; estas manifestaciones no solo representan prácticas tradicionales, sino que funcionan como estrategias de desarrollo local donde se movilizan recursos culturales, generando dinámicas de integración

comunitaria y promueven la visibilización del patrimonio artístico de la región.

El presente capítulo explora los mecanismos de promoción de San Antonio, a través de narrativas visuales que relatan tradiciones festivas configuradas como instrumentos de reactivación económica, creatividad y producción artesanal en madera articuladas con los procesos de desarrollo territorial.

Esta investigación comprende las expresiones culturales no como fenómenos estáticos, sino como sistemas complejos de interacción socioeconómica que potencian la resiliencia y la capacidad de innovar dentro de las comunidades con fuerte arraigo patrimonial expuestos en narrativas visuales que transmitan la riqueza cultural de un pueblo.

Desfile tradicional
Paola Chuquín

Albazo
Karina Suárez

Albazo

El término Albazo tiene sus inicios históricos en la alborada española que gracias a la transculturación de España y América alcanza un lugar en la parte tradicional de los pueblos colonizados en representación de la música que se tocaba en el amanecer, con un ritmo que invita a la fiesta y alegría los días de romerías y fiestas religiosas ahora interpretada por bandas de pueblo (Diario La Hora, 2024).

El Albazo es un género musical emblemático de la sierra ecuatoriana que surgió durante la Época Colonial, este término derivado de “alba”, se refiere a una manifestación musical que marca el inicio de las celebraciones al amanecer, especialmente en los días festivos. Polibio Mayorga describe al Albazo como

una tradición profundamente arraigada en la cultura ecuatoriana, donde las bandas musicales salían a las cinco de la madrugada para interpretar estas melodías, simbolizando el despertar de la patria y el amor por la tierra en diversos contextos festivos.

El Albazo evoluciona de manera paulatina hacia un ritmo que adopta tintes de lamento festivo de origen indígena.

La música nacional del siglo XIX refleja directamente la estratificación social de la época, mientras las élites adoptaban e importaban formas musicales europeas como valeses, minuetos, mazurcas y contradanzas, géneros originalmente aristocráticos que posteriormente se adaptaron o “criollizaron” en los estratos superiores de la sociedad republicana, paralelamente emergían expresiones autóctonas como el “costillar”, el “toro rabón” y el “sanjuán de blancos” (Moreno, Sf.).

Estas manifestaciones musicales, nacidas de

la práctica popular y del diálogo entre diversas culturas, funcionan como estructuras simbólicas que sirven de marcos de referencia para la identificación social de cada sector; en particular, las expresiones musicales populares fueron inicialmente menospreciadas y rechazadas por los círculos dominantes del poder (Moreno, Sf.). Con el tiempo, esta manifestación cultural evolucionó para incluir celebraciones seculares y patrióticas, donde la tradición se enriquece con el “canelazo” (bebida caliente de canela con aguardiente) y más costumbres regionales.

Musicalmente, el Albazo se considera como uno de los géneros más representativos del criollismo ecuatoriano, junto al aire típico y el alza, dos interpretaciones tradicionales que incluían serenatas con guitarra, donde los enamorados cantaban bajo las ventanas de sus pretendidas al amanecer; diversos estudiosos han aportado a la comprensión de este género.

En la primera semana de junio, San Antonio de Ibarra celebra las fiestas de su Santo Patrono,

Desfile del Albazo en la madrugada
Karina Suárez

Baile del Albazo
(fb) Gad Parroquial de San Antonio de Ibarra

Baile del Albazo
Karina Suárez

“San Antonio de Padua”, quien según la tradición religiosa parroquial es el custodio de su pueblo. Aquí se da el conocido “Albazo” que para propios y extraños es diferente de otros lugares.

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial organiza cada uno de los eventos tradicionales el más relevante es el “Albazo”; por ello las narrativas visuales exponen las emociones y vivencias del acto. Se recuerda la alegría del momento y de quienes lo disfrutaron.

El programa inicia en la plaza Eleodoro Ayala, donde se celebra la coronación de la Reina de la parroquia, una vez finalizado el evento a las 2h00 de la madrugada, llegan al lugar de tres bandas de pueblo, quienes acompañan a cientos de personas que se ubican en la calle 27 de noviembre, a la altura de la plaza principal, donde inicia el recorrido con las autoridades del pueblo.

La primera banda a la cabeza sube a la estación del ferrocarril, en este recorrido se siente la

alegría de su gente, suben este trayecto bailando y compartiendo; las dos bandas restantes están en medio y al final con el propósito de no perder el compás de la música y hacer que los participantes bailen y disfruten, llenando tres cuadras.

Una vez que llegan a las cachas del barrio Sur en la Estación del Ferrocarril, bailan y emprenden el retorno a la plaza Eleodoro Ayala, en donde la banda principal se ubica en el escenario para continuar con la celebración al compás de canciones tradicionales en donde las trompetas son las protagonistas.

Esta tradición tiene décadas de celebración y es única la forma como se celebra, por lo que es parte del patrimonio inmaterial del pueblo, dándole reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, reactivando el turismo y la economía del sector.

Desfile de la alegría de Santos Reyes
Paola Chuquín

Los Santos Reyes

La presentación de narrativas visuales relacionadas a festival es como Santos Reyes tiene una profunda importancia cultural, educativa y social. Estas representaciones gráficas sirven como un puente fundamental entre las generaciones, en la transmisión de tradiciones y valores culturales de una manera más accesible y memorable.

Desde una perspectiva cultural, las narrativas visuales actúan como guardianes de la memoria colectiva, preservando los elementos más significativos de estas celebraciones

tradicionales, en el caso de Santos Reyes en San Antonio de Ibarra, las imágenes capturan la riqueza de los rituales, las vestimentas coloridas, las máscaras y las interacciones comunitarias que caracterizan esta festividad, para mantener viva la esencia de la celebración y permiten que las personas comprendan mejor su significado histórico y cultural.

Las representaciones visuales también contextualizan la festividad dentro de un marco más amplio de la historia y las costumbres locales; desde una perspectiva social, estas narrativas visuales fomentan la cohesión comunitaria y el diálogo intergeneracional. Las imágenes pueden provocar conversaciones significativas entre los miembros de la familia y la comunidad, permitiendo que las personas mayores compartan sus experiencias y conocimientos a las generaciones jóvenes ayudando para mantener y celebrar la diversidad cultural, entre

personas de diferentes orígenes que aprecien y comprendan estas tradiciones únicas.

A nivel mundial se conoce a la fiesta de los Reyes Magos como una celebración de origen medieval en la que se recuerda a los personajes que llegaron de visita al nacimiento del niño Jesús; estos personajes fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, reconociéndolos por primera vez en una obra realizada con la técnica de mosaico del siglo VI, ubicada en la basílica de San Apolinar en Ravena ciudad perteneciente a Italia (Viajes, 2024). Desde este relato, diferentes países del mundo llevan a cabo una celebración que tiene como principales participantes a los niños quienes esperan con cartas, zapatos limpios y una cantidad de paja para los animalitos que llegan con los Santos Reyes.

En el Ecuador, la creencia católica del relato bíblico donde tres reyes magos, siguiendo

Desfile de Santos Reyes
Paola Chuquín

Participante del desfile de Santos Reyes
Paola Chuquin

Participante del desfile de Santos Reyes
Karina Suárez

una estrella, llegaron con regalos para Jesús coincide con el episodio del Rey Herodes que habla con estos personajes, sobre el nacimiento del nuevo gobernante y lo pone en alerta que termina en la orden de matar a todo niño varón menor de dos años para cuidar del trono. A esta conmemoración se la conoce como los Santos Inocentes.

En el contexto ecuatoriano se recuerda la inocencia de estos niños y su sacrificio por el Salvador celebrando la alegría de los Reyes Magos al encontrar a Jesús, demostrando la alegría disfrazándose y representando distintos personajes llenos de color, danza, música y alegría en la celebración conocida como Santos Inocentes y Santos Reyes (El comercio, 2014).

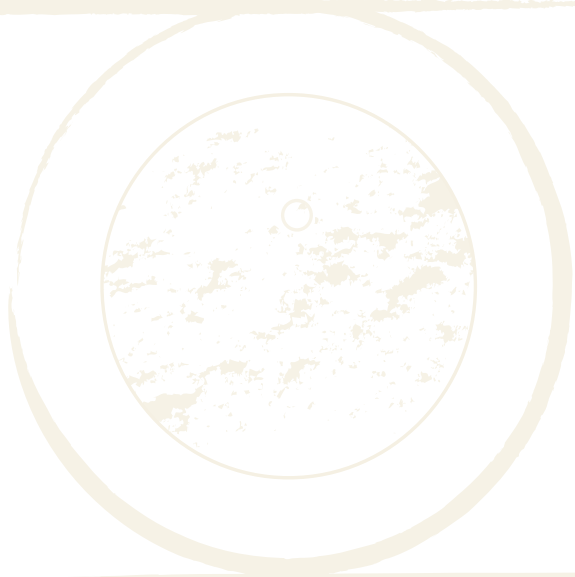
En la parroquia San Antonio de Ibarra en enero de cada año se celebra con alegría y participación de su pueblo, los Santos Reyes al representar personajes en diferentes comparsas llenas de colores, música, máscaras y alegría;

en este sentido, la Corporación de “Santos Reyes”; un grupo de sanantonenses comprometidos con conservar la tradición, organiza con anticipación, la participación de más de 15 delegaciones que demuestran en un derroche de creatividad y alegría, su puesta en escena, acto que ha quedado registrado mediante fotografías llenas de color que comunican la expresión propia de quienes se transforman en actores y representan esta tradición.

El desfile inicia en el barrio San Agustín, en horas de la tarde; cada delegación está ubicada según el orden de salida y comienza el recorrido encabezado por las autoridades principales no solo de la parroquia sino de la provincia, para luego deleitar a sus espectadores que se ubican en las veredas a disfrutar y aplaudir a quienes están participando.

Esta demostración de talento y alegría culmina en la plaza Eleodoro Ayala, donde

luego del recorrido se da un festival que demuestra la creatividad y premia a los mejores. A esto se suma la participación de artistas locales que exponen lo mejor de la música, que está retratado en las diferentes redes sociales, por quienes sienten orgullo y muestran al mundo su tierra. En San Antonio de Ibarra la tarde de ese sábado se llenó de color y algarabía al celebrar las fiestas de los Santos Reyes. Nuestros vecinos y vecinas fueron muy creativos al momento de interpretar cada comparsa y de esta forma nos apropiamos de la variada interculturalidad de los ibarreños (Alcaldía de Ibarra, 2020).

Desfile de Santos Reyes
Paola Chuquín

Escultor participante en el simpsonio
Paola Chuquín

Huellas y Narrativas Visuales del Arte en San Antonio de Ibarra

Las narrativas visuales ofrecen una documentación dinámica y vibrante que captura la energía única de esta intersección entre arte y festividad. Aquella combinación del ambiente festivo con la intensidad del trabajo en motosierra, por ejemplo, crea un contexto visual especialmente atractivo, que permite a los espectadores y futuros visitantes comprender la magnitud y el carácter distintivo del evento. En el contexto del concurso de desbaste en madera, los relatos visuales se presentan como un registro detallado del proceso creativo y la evolución de cada obra. Estas representaciones permiten apreciar la transformación de los bloques de madera en obras de arte, mientras se documenta el proceso y se captura la destreza técnica de los artistas, que muestran

VACILOK
Siva-Covca. 25

Solarle
-0203

El Imbabura desde San Antonio
Paola Chuquín

cómo manejan sus herramientas y resuelven los desafíos que presenta el material.

En coyuntura de lo mencionado, en la Bial de escultura en San Antonio, las narrativas visuales, actúan como un puente cultural que conecta a la comunidad local con el mundo artístico (Diario La Hora, 2024).

Las imágenes y documentación visual, no solo exponen las obras finales sino que también capturan el contexto cultural y geográfico único de San Antonio de Ibarra, mostrando cómo el entorno y la cultura local influyen en la creación y presentación de las obras (Diario La Hora, 2024).

La documentación visual, cumple una función educativa fundamental, al permitir que estudiantes, artistas emergentes y público en general comprendan técnicas, estilos y aproximaciones utilizadas en estos eventos artísticos culturales, imágenes detalladas de herramientas, técnicas y procesos que sirven como material didáctico valioso para quienes

desean aprender este oficio artístico (Diario La Hora, 2024).

Desde la perspectiva de promoción y difusión, las narrativas visuales son fundamentales para atraer futuros participantes y visitantes; la documentación del ambiente festivo, combinada con lo espléndido de la escultura, crea un material promocional atractivo que puede utilizarse en redes sociales, catálogos y otros medios de comunicación para dar a conocer el evento a nivel nacional e internacional.

Estas narrativas aportan a la conservación histórica de los eventos, crean un archivo que documenta la evolución de las técnicas escultóricas, los estilos artísticos y las tendencias a lo largo del tiempo; el registro visual se convierte en una valiosa fuente de investigación para historiadores del arte, curadores y académicos interesados en estudiar el desarrollo de la escultura contemporánea en madera.

Taller artesanal de Raquel Reyes
Paola Chuquín

Participante del simposio
Paola Chuquín

Simposio de escultura con motosierra

Un aspecto artístico del cual los sanantonenses sienten gran orgullo, es donde se expone la escultura en madera con motosierra, un arte fascinante que combina la potencia de las herramientas mecánicas con la sensibilidad artística; desde el surgimiento en 1950 en Estados Unidos, cuando los leñadores comenzaron a experimentar artísticamente con sus herramientas de trabajo.

De acuerdo con Picas (2024), esta técnica se popularizó en festivales madereros y gradualmente se transformó en una forma de arte reconocida internacionalmente. La técnica requiere una considerable habilidad y experiencia; aunque los escultores utilizan diferentes tamaños de motosierras: las más

grandes para el desbaste inicial y la forma general, y las más pequeñas para los detalles.

La elección de la madera es importante, siendo las más populares el cedro, el pino y el roble debido a su durabilidad y características de tallado (*El Arte de Tallar con Motosierra*, 2024).

La seguridad es un aspecto fundamental en esta práctica artística, los escultores deben utilizar equipo de protección completo y específico, como: protección facial, auditiva, guantes especiales y pantalones anticorte a ello se suma la preparación y el conocimiento profundo del comportamiento de la madera, esencial para prevenir accidentes (Picas, 2024).

Las obras creadas mediante esta técnica, muestran una amplia variedad que abarca, pequeñas esculturas decorativas, hasta monumentales piezas de arte público, expresando temas que incluyen representaciones de animales, figuras humanas y elementos de la naturaleza; las dimensiones oscilan desde los 30 centímetros

hasta varios metros de altura (Picas, 2024).

Las demostraciones o exhibiciones de talla en madera con motosierra en vivo ofrecen la oportunidad de mostrar, durante el desarrollo del evento, la técnica, precisión y nivel de detalle que caracterizan el trabajo de los especialistas. Constituye un momento cautivador en el que los visitantes experimentan asombro al observar cómo emerge la figura del tronco de madera para transformarse en una obra irrepetible (Gisbert, 2022). Un evento icónico de la parroquia es el festival de motosierra efectuado en el feriado de Carnaval en donde se exponen diversas fotografías en redes que narran la emoción de este evento; ésta organizado por GAD parroquial de San Antonio de Ibarra, dirigido a los artesanos y escultores que aplican la técnica de la Motosierra para demostrar su talento. Según Pérez (2017), el simposio de escultura en motosierra tiene sus orígenes en Europa, donde los leñadores descubrieron una forma creativa de entretenimiento durante su trabajo, tallando figuras en los troncos que

Escultura velocidad
Paola Chuquin

Escultor participante en el simposio El Estelar

cortaban; con el tiempo, esta práctica artística se perfeccionó y logró expandirse globalmente. Ricardo Villacís, un escultor de San Antonio que emigró a Alemania, fue el responsable de introducir este evento en la parroquia.

El presidente de GAD parroquial, Guillermo Chuquín, menciona que cada año participan entre 15 a 20 artesanos locales dando realce al simposio que en el 2024 celebró su décimo cuarta edición, es un evento de trascendencia nacional, por lo que se destina un presupuesto de USD 15 mil, para su ejecución, además se cuenta con el apoyo de la empresa privada para el soporte técnico y demás (Diario del Norte, 2023). Todo inicia días antes del evento, cuando se preparan los troncos de madera de aproximadamente 3 metros de alto, donde el pino es la materia prima que utilizarán los artesanos para dar vida a sus ideas y mostrar las habilidades en el concurso, el cual exige técnica que requiere una alta precisión por el uso de

la motosierra (Diario del Norte, 2023). Se asignan los espacios y carpas para cada escultor alrededor de la plaza Eleodoro Ayala, y se ubican los troncos de madera en cada estación.

El proceso inicia con el marcado de los trazos por los cuales pasará la motosierra, dando forma a las ideas del artista; de esta manera, se expone el desarrollo del trabajo en un espacio abierto para disfrute de quienes acuden a observar cómo evoluciona la obra, al concluir el tercer día del festival, se premia la obra que haya cumplido con los estándares establecidos anualmente para la creación de las piezas escultóricas (Diario del Norte, 2023).

De igual manera, exponen un duelo tradicional del evento llamado modalidad “velocidad” que tiene una duración de una hora, la temática es libre y requiere el uso de la motosierra sobre madera, éste se libra en la plaza, donde

artesanos fornidos evidencian su talento a cientos de espectadores en la construcción de su obra frente a los espectadores que vivieron los 60 minutos más intensos en donde observaban con admiración a cada artesano siendo uno con su máquina para lograr rasgar la madera hasta encontrar el alma en ella, los más preparados tenían todas las herramientas de protección que requiere esta actividad, guantes, protección de oídos, gafas, etc., mientras que otros exponían su rudeza solo tapándose con una gorra que los protegía del extenuante sol y al finalizar la obra será entregada al mejor postor en una subasta (Torres, 2023).

Este festival se ha desarrollado por 14 años y cada simposio deja como testigos las obras que se encuentran en toda la parroquia e inclusive en diferentes lugares del país como parte del patrimonio y consumo cultural del pueblo, dando testimonio del talento de los artistas y artesanos.

El festival de Motosierra ya es un referente

en el imaginario artístico del Ecuador, ya que turistas de todas partes del país y fuera se dan cita a participar de este evento artístico único.

La interpretación de una obra escultórica abarca varios componentes: en primer lugar, el tema que en este caso es predominantemente cultural; en segundo lugar, los elementos técnicos, como el uso de materiales específicos como la madera trabajada con motosierra; en tercer lugar, los elementos plásticos, que incluyen la línea que define los volúmenes, genera movimiento y configura el espacio, así como la luz y el color, destacando las texturas naturales de la madera protegidas con barniz para preservarla (Chuquín-Cadena & Posso-Yépez, 2022).

Material para el Simposio
Paola Chuquín

Simposio de escultura
Paola Chuquín

El simposio de escultura en motosierra 2025, mitos y leyendas de San Antonio de Ibarra

En febrero de 2025 se llevó a cabo el simposio de escultura en motosierra en San Antonio de Ibarra, evento en el cual se expusieron las habilidades técnicas del manejo de esta herramienta mediante la creación de obras basadas en mitos y leyendas de la parroquia. Durante esta ocasión se desarrolló una marca que incorpora elementos distintivos de la cultura sanantonense; asimismo, se conformaron grupos de trabajo estructurados con artistas de trayectoria y participantes junior, con el propósito de fomentar el surgimiento de nuevos exponentes en el futuro.

Los mitos y tradiciones que sirvieron de inspiración se fundamentaron en el libro del escritor Diego Salazar, oriundo de la parroquia, quien relata diversas narrativas que han permanecido en el imaginario colectivo del pueblo. De estas tradiciones se pueden rescatar:

La Sirena del Dique

Cuentan que un joven bañaba su cuerpo en el dique, cuando sintió que alguien jabonaba su cuerpo, al salir presuroso, vio a una linda mujer sentada en una piedra, mientras su larga cola chapoteaba en el agua. En vez de asustarse, el joven caminó hacia su casa hipnotizado por la belleza de esa sirena, a la cual soñó por varias noches. Se cuenta que el joven pasó en el dique varias tardes y varias lunas esperando verla nuevamente. Mi abuelo me contaba, que los músicos llevaban sus guitarras y las dejaban junto al chorro de agua; al retirarlas por la noche, tenían un temple único, cantándole a la sirena dos o tres canciones de amor en agradecimiento, bajo la luz de la luna (Salazar 2025)

Esculturas motosierra
Paola Chuquín

El Entierro del Guagua Muerto

La muerte tan solo es inicio de mejor vida, y para el Pueblo Natabuela es así. Los niños menores de cuatro años, cuando morían eran enterrados con fiesta; se comunicaba al achitaita (padrino) y a la achimama (madrina), quienes vestían al niño con ropa blanca, lo sentaban en una silla, la que era adornada de colores. Luego de la velación, el achitaita marcaba en sus hombros la silla y bailando al son de una banda de pueblo lo llevaba a la iglesia y al cementerio en donde era enterrado. Después del entierro los padres del niño, padrinos y parientes cercanos eran ortigados por no haberle cuidado al niño, finalmente, el baile sigue hasta el otro día (Salazar 2025)

La tapada de Don Homerito

Dichoso don Homerito esperaba las tardes a sus amigos para compartir conversación y una que otra copa. Venían vecinos y amigos de barrios alejados que venían a vender sus trabajos, y quede o no quede platita, siempre había tiempo para reunirse con nuestro amigo. Una noche luego de una larga velada, Homerito vio como a lo lejos venía una hermosa chica, a la que casi sin mediar palabra, la acompañó hasta su casa, en dirección a la quebrada grande. Cuando Homerito se dio cuenta hacia donde caminaba, preguntó a la señorita cómo se llamaba, a lo que ella le contestó: llámame como tú quieras, para alzarse el velo y mostrar su rostro cadavérico, mientras Homerito vio su cuerpo a un paso de caer a la quebrada (Salazar 2025)

Esculturas motosierra
Paola Chuquín

El clavito de riel

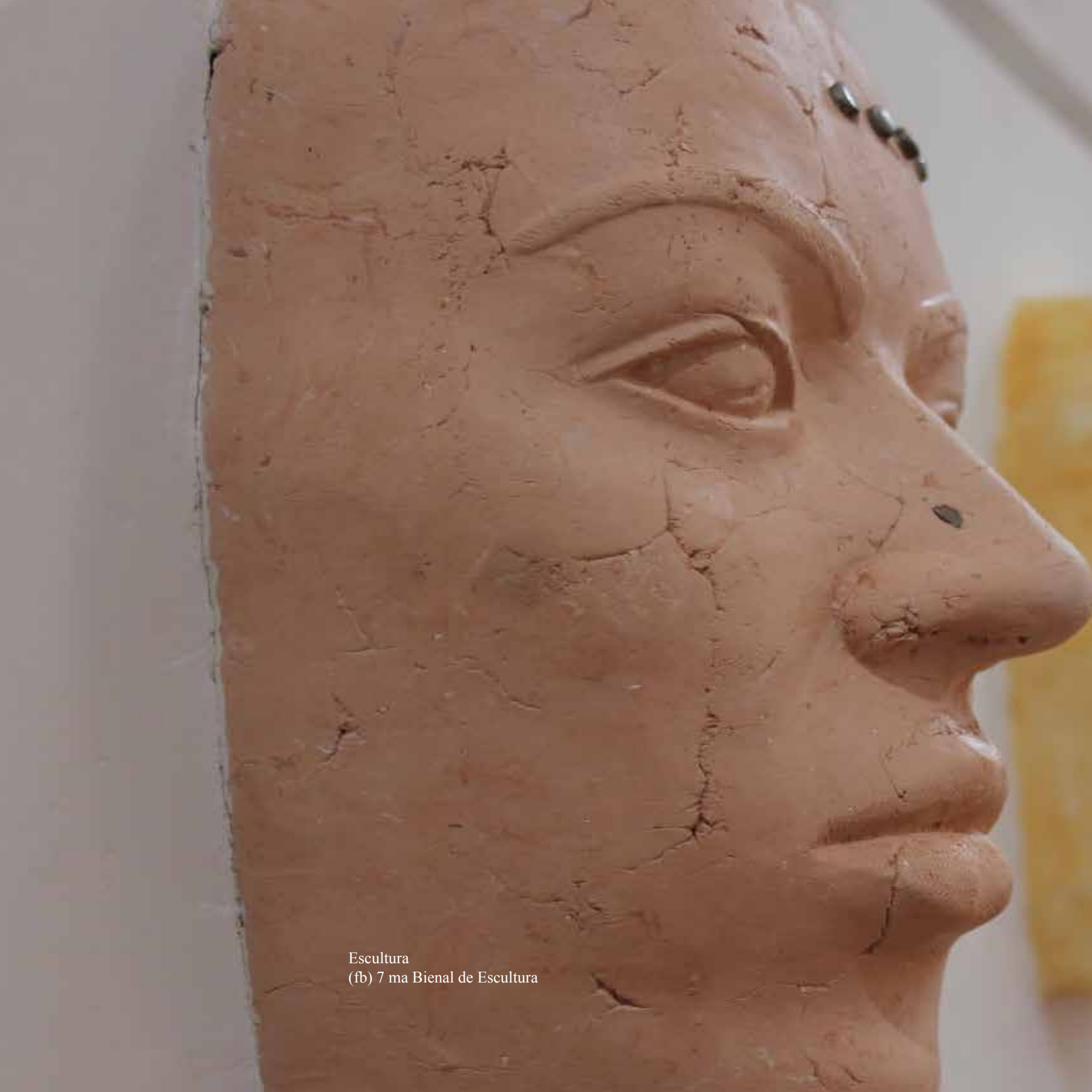
Nadie me lo contó, esto yo mismo lo vi en el parque de mi pueblo por las tardes luego de comprar un helado donde Papá Torres, veía como de un taller salía un intenso humo que lo cubría todo. De repente, el golpeteo del martillo en el yunque entonaba notas de una canción de amor que hasta hoy recuerdo era el amor del herrero del pueblo hacia su trabajo, porque sabía que, con estos fierros, formones y gurbias, se creaban hermosas obras de arte talladas en madera. Era el amor de una mujer que inspiraba a Clavito de riel en cada instante que dedicaba a su trabajo. Sin embargo, su vida corría peligro, del intenso fuego, amenazante: una mujer enterrada en una huaca que estaba dentro de su mágico taller salía del más allá a apoderarse del alma de Clavito de riel, decían que le daban el calor y fuego, y eso tiene un precio, la condena eterna. Pero tras de Clavito de riel estaba su musa de inspiración, estaban las manos de miles de artesanos para protegerle, y no permitir que su trabajo y su alma desaparezcán en las manos del maligno, y quede por siempre el legado y recuerdo del herrero del pueblo más conocido como Clavito de Riel (Salazar 2025).

Sin duda se podría decir que esta edición del simposio de escultura a motosierra, marca el inicio de un evento que será insigne de la parroquia colocando en sus vitrinas el talento de sus artistas y artesanos, para dar a conocer sus costumbres, tradiciones y magia al mundo entero

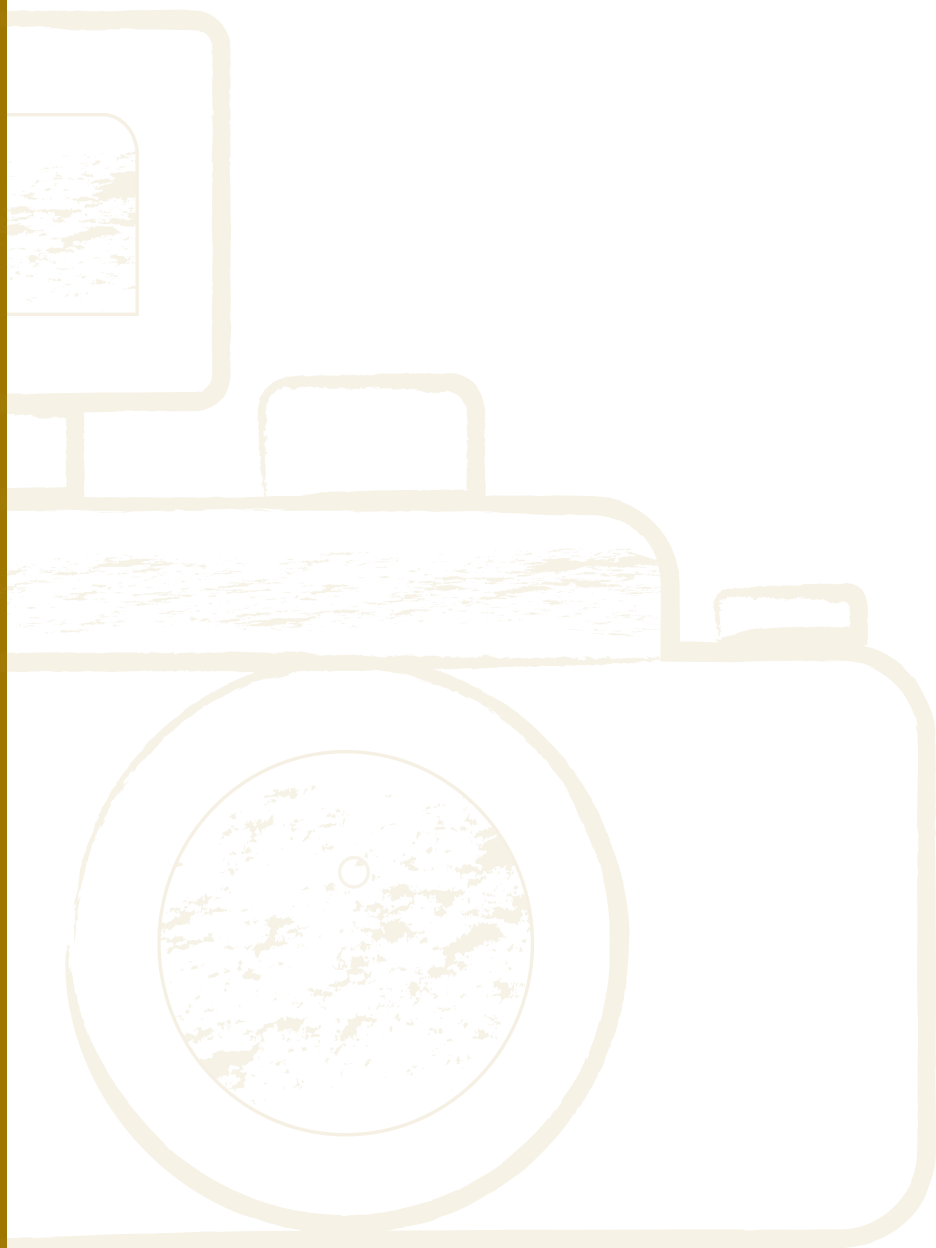

Escultor trabajando
Paola Chuquín

Escultura
(fb) 7 ma Bienal de Escultura

Bienal de Escultura

En Ecuador, a pesar de la tardía introducción de las Bienales de Arte, surgieron eventos creativos significativos para los artistas locales. El premio nacional Mariano Aguilera, establecido en 1917, fue pionero. Curiosamente, los hermanos Víctor y Luis Mideros, originarios de San Antonio de Ibarra, obtuvieron los primeros premios en pintura y escultura, respectivamente.

La Bienal de Escultura de San Antonio comenzó en 2006; de ella se encuentran registros gráficos de cada edición que dan fe de la calidad de las obras presentadas. Así, la última presentación se realizó en medio de una crisis económica, y estas imágenes se expusieron como una

iniciativa para impulsar la creación artística y el turismo local. Durante 15 años, San Antonio se ha mantenido como referente nacional en escultura. Hasta 2021, fue el único evento de su tipo en el país, cuando Guayaquil organizó su primera Bienal de Escultura a través del Museo Luis Álvaro Novoa (Heredia, 2022).

Las Bienales constituyen plataformas artísticas que trascienden lo comercial; a diferencia de las ferias, representan espacios para mostrar narrativas visuales de tendencias contemporáneas con una mirada crítica (Heredia, 2022). Los artistas utilizan estos eventos para expresarse sobre diversas realidades, abordando temas como la política, el Estado, la religión, la naturaleza, el ciberespacio y el papel humano frente a los cambios globales, así, las Bienales se convierten en un termómetro tanto de la producción artística como de los procesos sociales de la humanidad (Heredia, 2022). San Antonio, pueblo de herencia artística proveniente de la Escuela Quiteña y tradición

artesanal en escultura en madera, fue considerado como el lugar en donde se realizaría cada dos años la Bienal de Escultura. Este evento convoca a escultores de diferentes partes del Ecuador y del extranjero a participar en la exposición de sus obras; lo organiza el GAD parroquial en conjunto con la Sociedad (Heredia, 2022).

Son los artesanos de San Antonio de Ibarra, quienes realizan la convocatoria previa, la selección de los participantes y la distribución de las obras en los diferentes espacios y galerías para su exposición. Esta suele llevarse a cabo en la Casa de Daniel Reyes, la sala de exposiciones de la plaza Eleodoro Ayala y el convento de las Madres Dominicanas. El evento trasciende nacional e internacionalmente por la importancia artística que posee. En 2011, la Asamblea Nacional declaró a San Antonio de Ibarra como patrimonio cultural y artístico; posteriormente, en 2020, se obtuvieron dos reconocimientos significativos: la declaratoria del conocimiento

Directiva de la Bienal
(fb) 7 ma Bienal de Escultura

Talleres de la Bienal
(fb) 7 ma Bienal de Escultura

del tallado en madera como patrimonio cultural intangible (gracias a la colaboración de la Universidad Técnica del Norte, el GAD Parroquial y el INPC) y la designación como Pueblo Mágico por el Ministerio de Turismo.

La Bienal Nacional de Escultura surgió como un espacio para impulsar el desarrollo escultórico, durante 14 años ha construido una rica historia y una colección artística significativa mediante premios de adquisición.

Este proceso requiere documentación formal que evidencie su trayectoria y contribución, de este modo, los certificados artísticos funcionan como plataformas de legitimación para artistas que buscan un lugar en la escena nacional, por lo que la Bienal se constituye en un indicador social, cultural y político, donde las obras representan la realidad ecuatoriana (Heredia, 2022).

El aporte artístico es fundamental para

que las nuevas generaciones comprendan su identidad e historia, las manifestaciones artísticas constituyen actualmente guardianas de la identidad nacional y es crucial generar condiciones para preservar estos saberes, construyendo un país culturalmente sólido donde los ciudadanos comprendan su pasado, vivan su presente y visualicen su futuro (Heredia, 2022).

La séptima Bienal de Escultura se realizó en octubre de 2021. Estuvo coordinada por Andrea Solano y contó con un total de 64 propuestas que fueron distribuidas en varios espacios destinados a su exposición. De estas, 42 obras correspondieron a la categoría 1 de artistas con experiencia y trayectoria artística, y 22 a la categoría de Arte Joven, dirigida a los artistas nuevos que se abren camino en la escultura.

Luego de la evaluación de las propuestas artísticas, se procedió a realizar la premiación en la apertura del evento, dando a conocer los tres primeros lugares de cada una de estas categorías y las

tres menciones de honor. El montaje museográfico contó con la colaboración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Pichincha, y de alumnos del Instituto Superior de Artes Plásticas “Daniel Reyes”, quienes estructuraron la exposición de las obras ubicadas en la Sociedad de Artesanos, en el Centro Cultural Daniel Reyes y en el Auditorio del Instituto Inocencio Jácome. Esta muestra estuvo abierta hasta noviembre del mismo año; en complemento, se organizaron eventos y talleres de cerámica, policromía, tallado en madera y conversatorios (Rosales, 2021).

BINESAI 2025

En 2025 se realizó la octava Bienal Nacional de Escultura San Antonio de Ibarra (BINESAI), un evento cultural que celebra y promueve el arte contemporáneo en Ecuador, conectando artistas y público. BINESAI constituye una iniciativa que busca destacar la escultura como forma de expresión artística, brindando una plataforma para que artistas nacionales e internacionales exhiban

sus obras. El evento se desarrolla en San Antonio de Ibarra, localidad reconocida por su tradición escultórica (BINESAI,2025). En Esta edición 2025, la Bienal ofreció una variedad de actividades que incluyeron exposiciones, talleres, conferencias y eventos culturales, diseñadas para involucrar tanto a la comunidad artística como al público en general.

La Bienal Nacional de Escultura San Antonio de Ibarra (BINESAI) constituye un acontecimiento cultural de trascendencia nacional e internacional que promueve la reflexión, apreciación y difusión del arte escultórico en sus diversas manifestaciones. Su realización en la parroquia de San Antonio de Ibarra, reconocida históricamente como núcleo emblemático de producción escultórica en Ecuador, permite consolidar una identidad artística basada en la tradición, al tiempo que se proyecta hacia los lenguajes contemporáneos del arte tridimensional.

Este evento no solo celebra el legado técnico y simbólico de los maestros escultores de la región, sino que se erige como plataforma estratégica para el impulso de nuevas generaciones de artistas. BINESAI propicia el diálogo entre lo ancestral y lo moderno, en el que convergen prácticas tradicionales como el tallado en madera y piedra con propuestas experimentales que consideran temas sociales, políticos y medioambientales. Además, la Bienal cumple una función

formativa de gran valor al incorporar en su programación actividades como talleres, conferencias, conversatorios y exposiciones abiertas al público; esta dimensión pedagógica fortalece el tejido cultural y contribuye a la profesionalización del sector artístico, al tiempo que fomenta el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Desde el punto de vista económico y social, BINESAI 2025 dinamiza la economía local mediante el turismo cultural y la visibilización del trabajo de escultores y artesanos. La presencia de artistas nacionales e internacionales favorece el intercambio de saberes, la circulación de obras y la inserción de San Antonio de Ibarra en circuitos artísticos globales, elevando el perfil del arte ecuatoriano en el escenario internacional (BINESAI,2025).

En suma, la Bienal Nacional de Escultura San Antonio de Ibarra, no solo constituye un espacio de exhibición y encuentro, sino una instancia para el fortalecimiento de las industrias culturales, la preservación del patrimonio inmaterial y la promoción del arte como herramienta de cambio social y desarrollo humano integral (BINESAI,2025).

BINESAI

8ª Edición

Memoria y
Tridimensionalidad

CONVOCATORIA ABIERTA

GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

ALCALDÍA
IBARRA

Instituto Superior Tecnológico de Artes
DANIEL REYES

Contigo vamos más allá de lo técnico

CENTRO
CULTURAL
TAHUANDOS

Agencia
OUI

8VA EDICIÓN DE LA BINESAI 2025.

Pamela
Aguirre

PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN
DE FISCALIZACIÓN

Arte que conecta el
talento nacional, el
intercambio cultural y
el legado vivo de San
Antonio.

Afiche BINESAI
(fb) Pamela Aguirre

Simposio nacional de escultura modalidad desbaste

El Simposio Nacional de Escultura modalidad desbaste se realiza a partir de 2013 en relación con la conmemoración de las fiestas patronales de la parroquia, con el apoyo del GAD parroquial, el Ministerio del Medioambiente, CTB, GPI y MIPRO.

El objetivo de este simposio es mostrar el desbaste como una técnica escultórica primordial, la misma que consiste en la talla utilizando gubias y herramientas propias para obtener la figura planteada; además, busca fortalecer la producción y dinamizar la economía del sector, siendo una vitrina para los artesanos sanantonenses (Somosdelmismobarro, 2013).

El reconocimiento de la parroquia como poseedora de calidad artística y artesanal se fundamenta en técnicas que han sido heredadas de padres a hijos durante años.

San Antonio ha sido mostrado al país por el uso particular de técnicas consideradas patrimonio inmaterial y cultural del Ecuador, como el desbaste; los primeros artesanos del pueblo solían salir a las veredas de sus talleres para mostrar cómo, con un mazo, un cincel y las diferentes gubias, daban forma a infinidad de obras que ahora se encuentran en todo el mundo.

Por ello, en San Antonio, en conmemoración de sus fiestas patronales, se realiza una exposición y concurso de desbaste en el que desde los artesanos más antiguos demuestran su experticia y dominio de la técnica, dando como resultado hermosas esculturas realizadas al aire libre. Este evento está organizado por el GAD parroquial y se desarrolla en el parque

Francisco Calderón, en diferentes espacios destinados para tal fin.

El evento comienza con la entrega de una troza de madera de aproximadamente un metro; según las bases presentadas, los talladores deben realizar la obra utilizando un 80% de formones y gubias, y el 20% restante con el uso de herramientas tecnificadas. Estas obras son entregadas a las autoridades parroquiales para formar parte del patrimonio de San Antonio de Ibarra; asimismo, se realiza el reconocimiento al talento y la dedicación de los participantes mediante un estímulo económico (Somosdelmismobarro, 2013).

Concurso de desbaste
Paola Chuquín

Feligrés en el templo
(fb) Danilo Echeverría

Entre imágenes, devoción y narrativas visuales de San Antonio de Ibarra

El registro visual de eventos religiosos como la Semana Santa y la procesión de las andas en San Antonio de Ibarra representa un testimonio invaluable del patrimonio cultural inmaterial, preservando no solo los aspectos religiosos, sino también las tradiciones, la fe y la identidad colectiva de la comunidad. Estas representaciones visuales capturan la profunda devoción y el significado espiritual que estos eventos tienen para los participantes y la comunidad en general.

Las narrativas visuales documentan la elaborada preparación y ejecución de estas manifestaciones de fe; las imágenes capturan los

detalles artísticos de las andas, el cuidado de la de coración floral, las vestimentas tradicionales y las expresiones de devoción de los fieles creando un registro histórico que permite apreciar cómo estas tradiciones han evolucionado a lo largo del tiempo mientras mantienen su esencia espiritual.

La documentación visual de la procesión de la Virgen de las Lajas en San Antonio de Ibarra resulta particularmente significativa, ya que captura la única expresión local de esta devoción (Diario La Hora,2024).

Estas imágenes, registran no solo el evento religioso, sino también el legado social y cultural propio de San Antonio de Ibarra, mostrando cómo la comunidad se une en torno a esta celebración y cómo las tradiciones locales se entrelazan con la fe religiosa, donde cumplen una función educativa crucial al transmitir a las nuevas generaciones la importancia y el significado de las celebraciones religiosas;

además, ayudan a transmitir rituales, símbolos y prácticas asociadas con estas festividades, facilitando la comprensión y apreciación de su valor cultural y espiritual entre los más jóvenes (Diario La Hora,2024).

Desde el aspecto antropológico y social, las narrativas visuales de estos eventos religiosos proporcionan valioso material de estudio sobre las dinámicas

sociales, las jerarquías comunitarias y las formas de organización colectiva que se manifiestan durante estas celebraciones. Los investigadores pueden analizar cómo la comunidad se moviliza, coopera y mantiene vivas estas tradiciones religiosas; también sirven como herramienta para la preservación y difusión del patrimonio cultural religioso de San Antonio de Ibarra, promoviendo el turismo religioso y cultural y permitiendo que personas de otras regiones y países conozcan y aprecien estas manifestaciones únicas de fe y tradición. Contribuyen a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre los miembros

Misa de fiesta
Paola Chuquín

de la comunidad, al ver documentadas en estas narrativas, sus tradiciones religiosas, los habitantes de San Antonio de Ibarra pueden reconocerse como parte de una fuerte herencia cultural y espiritual que merece ser preservada y celebrada.

Procesión de Semana Santa
Paola Chuquín

La procesión de las andas y la Semana Mayor

Historia

La Real Academia Española define las andas como: “Tablero sostenido por dos varas paralelas y horizontales, que se usa en una procesión para transportar imágenes, reliquias o, rara vez, personas”(párr. 2). Según el profesor Fermín Labarga, catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra, los antecedentes de las procesiones se remontan al siglo XVI, cuando los feligreses representaban el Vía Crucis en recuerdo de la pasión de Cristo. La Iglesia católica y sus seguidores veían en esta práctica la oportunidad de revivir el dolor

Procesión Semana Santa
Paola Chuquín

de Jesús antes de su agonía, especialmente durante la procesión de Pascua.

Este acto representativo surgió en paralelo a la Reforma iniciada por Martín Lutero en 1517, la cual dividió a Europa en los ámbitos político, social y religioso.

De este proceso emergieron diversas iglesias denominadas protestantes, que concebían el cristianismo de maneras distintas, ante dicho quiebre, la Iglesia católica instó a sus fieles a reforzar y exteriorizar su fe mediante la participación en las procesiones, particularmente en la península ibérica, donde la monarquía, en estrecha alianza con la Iglesia, consolidaba este ejercicio de religiosidad (Küng,2023).

Así, entre los siglos XVI y XVII, las procesiones, pasos e imágenes religiosas exhibidas en las calles durante la Semana Santa se consolidaron como un género escultórico único (Paparelli, 2024).

La influencia española de la Iglesia

En 1492, con la llegada de los españoles,

comenzó un proceso de imposición de creencias europeas liderado por los frailes jesuitas, responsables de evangelizar a los pueblos originarios de América.

En este sentido, el arte desarrolló un papel fundamental: a través de la arquitectura, la pintura y la escultura, en la representación de episodios de la vida bíblica. Estas imágenes, realizadas con técnicas novedosas y llenas de gran realismo, transmitían mensajes de fe accesibles a las comunidades indígenas (Küng,2023).

Con el tiempo, la colonización y el cambio de creencias dejaron como herencia una tradición cultural en la que la escultura, la pintura y la arquitectura continúan siendo protagonistas de las celebraciones eclesíásticas.

La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, conmemora cada día episodios específicos de la vida de Jesús. Aunque los momentos centrales corresponden al jueves y Viernes Santo, toda la semana es recordada

Andas
Paola Chuquín

Procesión
Paola Chuquín

con fervor y devoción. La tradición consiste en dedicar más tiempo al templo y participar en actos litúrgicos donde las representaciones escultóricas narran la historia de la Iglesia.

La celebración inicia con el Domingo de Ramos, cuando Jesús de Nazaret entra en Jerusalén montado en un burro y es recibido por la multitud con ramas de olivo y palma. El Miércoles Santo marca el fin de la Cuaresma y el inicio de la Pascua, el Jueves Santo se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, mientras que el Viernes Santo se realizan las procesiones más significativas, en recuerdo de su muerte en la cruz; el Sábado Santo se celebra la Vigilia Pascual, centrada en la resurrección de Cristo y el Domingo de Resurrección se recuerda el cumplimiento de la profecía de su victoria sobre la muerte (Manzanas, 2024). En todo el Ecuador se llevan a cabo eventos que evocan el sacrificio de Cristo. En ellos, miles de feligreses se congregan para acompañar, con devoción y fervor, las representaciones de su pasión y agonía.

La Semana Mayor en Ecuador una tradición desde 1536, con base en el documento del padre Agustín Moreno, historiador franciscano, en 1536 la monarquía, encabezada por la reina Isabel de Portugal, ordenó desde Roma que un obispo viajara a San Francisco de Quito para desempeñar diversas funciones eclesíásticas, entre ellas la celebración de la Semana Santa. No obstante, las condiciones del territorio impidieron oficializar el decreto hasta 1550. Se señala, sin embargo, que la primera celebración documentada en Quito tuvo lugar en 1597.

A lo largo de la historia del Ecuador, las procesiones religiosas fueron prohibidas en varias ocasiones. En 1949, el presidente Galo Plaza Lasso reintrodujo la procesión de Viernes Santo, aunque por breve tiempo, pues en 1952 volvió a interrumpirse.

En 1960, el presidente José María Velasco Ibarra impulsó nuevamente las tradiciones católicas, coincidiendo con la instauración de la Iglesia y la incorporación de la imagen de Jesús del Gran Poder, propiedad de los franciscanos (Rengifo & Mera 2022).

Andas
Paola Chuquín

Desde entonces, esta escultura ha sido la protagonista de una de las procesiones más importantes del país.

En la parroquia San Antonio de Ibarra, la herencia artística y artesanal se consolidó principalmente bajo la influencia de la Escuela Quiteña y el uso de temática religiosa en la escultura, en sus talleres se elaboran figuras de santos, advocaciones de la Virgen María, ángeles, pastores y cristos, todas de gran calidad. Esto influyó de gran manera, ya que al ser un pueblo mayoritariamente católico, la comunidad se suma a la celebración universal de la Iglesia y participa activamente en sus manifestaciones (*Semana Santa: una fecha con siglos de historia, 2024*).

En San Antonio, particularmente, se celebra la procesión de las andas, donde se recorren las calles con esculturas que representan distintos episodios de la vida de Jesús; cada obra es realizada por un artesano local y destaca por su calidad técnica y artística, mientras cientos de devotos acompañan la procesión, turnándose

para llevar las imágenes sobre sus hombros como expresión de fe. Al concluir, las piezas se exponen en el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas (Mediavilla et ál., 2024).

Las andas en San Antonio

Los orígenes de la primera procesión de andas religiosas en la parroquia de San Antonio de Ibarra marcan un momento significativo en la historia de la comunidad, aunque la Semana Santa suele celebrarse en abril, en 2024 tuvo lugar en marzo, lo que otorgó un carácter especial al evento.

La organización del desfile, exigió una preparación compleja y un trabajo en conjunto excepcional por parte de los artesanos, quienes conformaron varios grupos para atender aspectos clave, como la distribución de velas y la coordinación del recorrido, la planificación se llevó a cabo con rigurosidad, cuidando cada detalle con precisión (Mediavilla et al., 2024).

Esta procesión se distingue de otras

Procesión Semana Santa
Paola Chuquín

Procesión Semana Santa
Paola Chuquín

celebraciones en el Ecuador, porque cada obra muestra el talento de los artistas y resalta el legado artesanal como una huella única del pueblo.

El recorrido sigue una narración cronológica de la pasión de Cristo, desde la oración en el huerto hasta la crucifixión, los artesanos tuvieron la libertad de personalizar las andas, lo que permitió diversas representaciones, que reflejan expresiones culturales y artísticas valiosas. La participación comunitaria fue intensa, con cada miembro comprometido en hacer de este evento una experiencia memorable y profundamente significativa (Mediavilla et ál., 2024).

Procesión Semana Santa
Paola Chuquín

Altar de la Virgen de las Lajas
(fb) Danilo Echeverria

TOTUS TUUS

La fiesta en honor a la Virgen de las Lajas

Las imágenes marianas desempeñaron un papel fundamental en el proceso de evangelización de América, especialmente porque la devoción a la Virgen María se manifestó a través de advocaciones específicas vinculadas con lugares y eventos históricos. Estas representaciones no solo funcionaron como símbolos religiosos, sino que también se convirtieron en parte integral de la identidad cultural de cada población.

Un ejemplo de ello se encuentra en el Documento de Puebla, que señala que la identidad latinoamericana halla su expresión más clara en el rostro mestizo de

la Virgen de Guadalupe, figura emblemática del inicio de la evangelización en el continente (Bianchi, 2010).

Esta conexión entre fe e identidad cultural se conserva vigente hasta hoy, como se observa en las comunidades migrantes de bolivianos, peruanos y paraguayos en Argentina, que mantienen vivas sus tradiciones religiosas con imágenes sagradas (Bianchi, 2010).

La eficacia de estas representaciones en la evangelización, se explica porque la espiritualidad latinoamericana privilegia el conocimiento simbólico sobre el abstracto: en lugar de acceder a las verdades espirituales mediante razonamientos teóricos, las personas generan vínculos con lo divino por medio de símbolos concretos y tangibles; así, un crucifijo comunica con mayor efectividad el amor y sacrificio de Cristo que una explicación teológica, mientras que una imagen de la Virgen transmite la experiencia del cuidado maternal divino (Bianchi, 2010).

Caminata en honor a la Virgen de las Lajas
(fb) Danilo Echeverría

Vísperas
(fb) Danilo Echeverria

Este rasgo del pensamiento religioso popular, en el que las imágenes transmiten con mayor fuerza que las palabras, debe ser considerado al diseñar estrategias de catequesis en contextos comunitarios. Las imágenes religiosas funcionan como un puente accesible hacia las verdades de la fe, facilitando la comprensión y la conexión espiritual de numerosos creyentes (Bianchi, 2010). El Santuario de las Lajas, en San Antonio de Ibarra, se alberga valiosas obras de arte religioso, su pieza central es una pintura de la Virgen de las Lajas realizada sobre piedra, ubicada en el retablo mayor, acompañada por una imagen de Jesús resucitado y un crucifijo de tamaño natural.

La colección incluye también gonces coloniales de autor desconocido, una cruz de plata elaborada finamente con canutos entorchados y varios objetos litúrgicos, como el acetre con su hisopo, el retablo mayor, conocido también como santo sepulcro, exhibe la icónica pintura de la Virgen de las

Lajas sobre una piedra originaria de Pugacho (Viajando, 2025).

La ubicación del templo, resulta particular pues en lugar de orientarse hacia una plaza, lo hace hacia la calle principal. Además, posee un notable valor histórico-militar, ya que sus torres sirvieron como posiciones defensivas durante la batalla por la independencia de Ibarra. Tanto las fuerzas realistas de Agualongo como las tropas libertadoras de Bolívar las utilizaron, especialmente tras la retirada española desde el río Tahuando (Viajando, 2025).

La historia del Santuario de las Lajas se remonta a 1885, cuando trabajadores de una cantera en el barrio Pugacho Alto descubrieron la imagen de la Virgen al iniciar su jornada. Al orar, quedaron sorprendidos al encontrar grabada en la piedra la silueta de la Virgen acompañada por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aunque varias localidades, entre ellas Atuntaqui, Caranqui e Ibarra, deseaban albergar la sagrada imagen,

por último, se estableció en San Antonio de Ibarra. Según el párroco Iván Onofre, los habitantes del pueblo recibieron ayuda divina para transportar la pesada piedra hasta su localidad, donde permanece hasta hoy.

La Virgen de las Lajas no es solo una devoción local, su fama se ha extendido por toda la provincia e incluso más allá, atrayendo a fieles de diferentes rincones del país (Diario La Hora, 2018).

Cada 14 de septiembre, San Antonio de Ibarra vive una celebración muy especial, ese día se recuerda el milagro de la aparición de la Virgen de las Lajas en Pugacho y cómo los habitantes del lugar, conmovidos por este acontecimiento, decidieron llevar su imagen en peregrinación hasta el pueblo para proclamarla como su Patrona y protectora. La fiesta comienza desde la víspera con una tradición que le da un sabor único: el “acarreo de la chamarasca”. Esta costumbre consiste en traer ramas secas desde Pucahuaico hasta el pueblo, una vez allí, estas ramas se queman junto con los castillos de luces y la pirotecnia en la plaza principal,

creando un espectáculo impresionante; entre música, juegos de luces y el entusiasmo de la gente, estas celebraciones se viven tanto en la víspera como en el día principal de la festividad en honor a la Patrona.

Misa de fiesta
(fb) Danilo Echeverria

Mural personajes de San Antonio
Paola Chuquin

Iconografía, cultural y religiosa, la simbología en el arte público

La iconografía en San Antonio de Ibarra constituye una fusión entre arte, identidad, cultura y fe. Su estudio implica comprender cómo los artesanos y artistas locales plasman la devoción religiosa y la herencia cultural mediante diversas manifestaciones artísticas, especialmente la talla en madera, las tradiciones y los murales urbanos.

En el ámbito religioso, la iconografía se concentra principalmente en dos figuras sagradas: San Antonio de Padua, patrón de la parroquia, y la Virgen de las Lajas. Sus representaciones, elaboradas en obras escultóricas de madera,

no son simples reproducciones; incorporan elementos estilísticos propios de la región y la interpretación personal de los artistas locales, generando un lenguaje visual único que combina la tradición católica con la expresión artística comunitaria.

El arte público de San Antonio de Ibarra, particularmente a través de sus murales, funciona como un libro abierto que narra la historia, las tradiciones y la cosmovisión de la comunidad. Estas expresiones visuales no solo abordan temas religiosos, sino que también integran escenas de la vida cotidiana, costumbres locales y la riqueza cultural de la región, creando un diálogo constante entre lo sagrado y lo secular. De este modo, los murales se convierten en narrativas visuales que preservan la memoria y dejan huella en el tiempo.

La simbología presente en estas manifestaciones es compleja y multinivel. Los artistas combinan símbolos religiosos tradicionales con elementos propios de la cultura local, conformando un

lenguaje visual rico que refleja la identidad particular de San Antonio de Ibarra. Dicha simbología se aprecia en los atributos de los santos, los elementos decorativos tradicionales y las técnicas artesanales transmitidas de generación en generación.

La actividad económica de la comunidad, centrada en el arte y la artesanía, se encuentra estrechamente vinculada con esta iconografía, la cual se proyecta al mundo a través de narrativas visuales que conectan la localidad con públicos externos. Los artesanos no solo producen obras religiosas

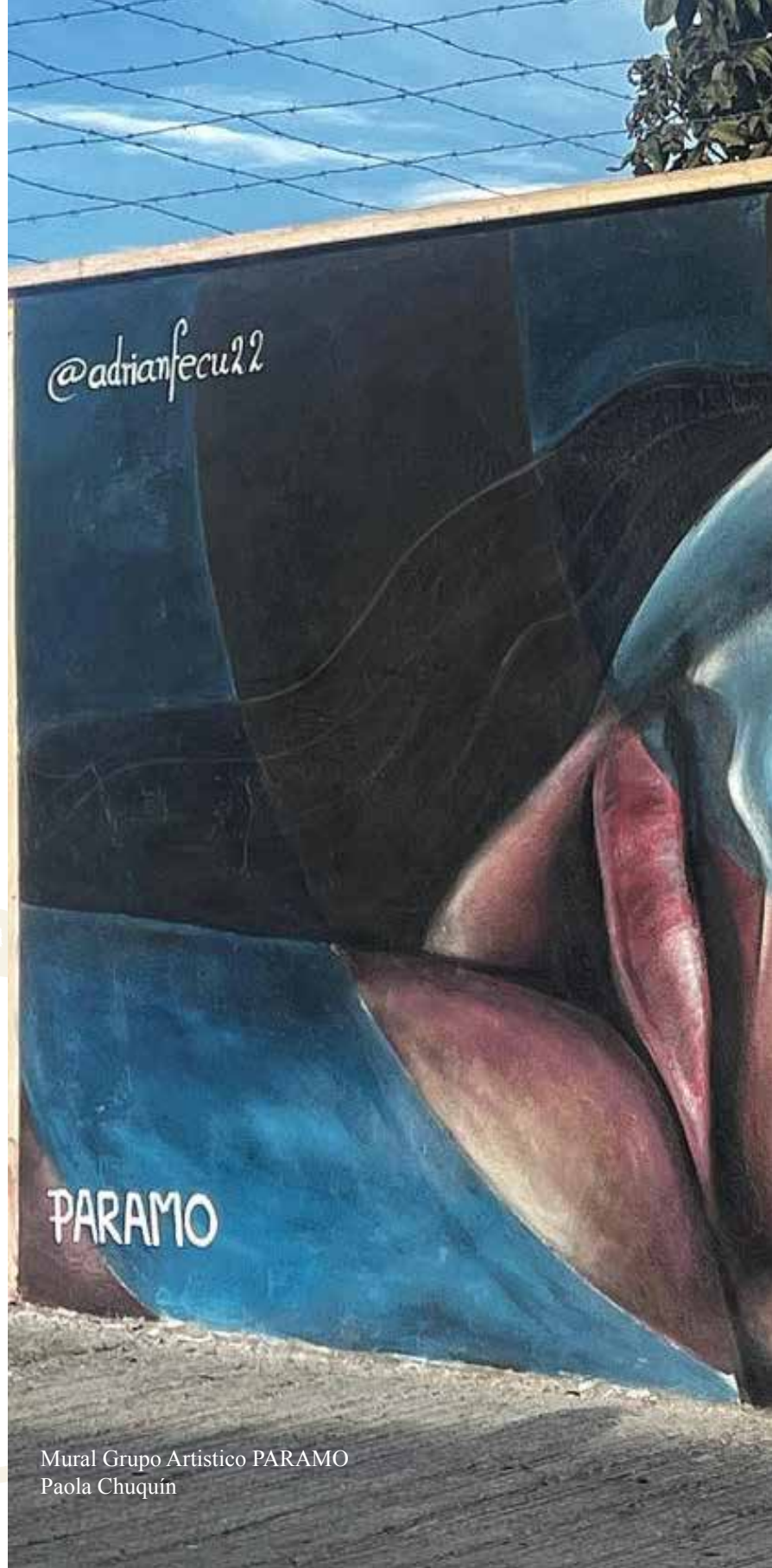
que responden a la demanda devocional, sino que también elaboran piezas que reflejan la evolución cultural y artística de la comunidad. Así, mantienen vivas las técnicas tradicionales al tiempo que incorporan nuevas influencias y estilos contemporáneos.

Reconocer esta iconografía implica entender cómo estas manifestaciones artísticas funcionan como punto de encuentro entre fe, cultura y

Mural religioso
Paola Chuquín

economía local, las obras no se reducen a objetos decorativos o religiosos, sino que constituyen la continuidad de una tradición artística que define la identidad de San Antonio de Ibarra y al mismo tiempo, sostiene su desarrollo económico y cultural.

Mural Grupo Artístico PARAMO
Paola Chuquín

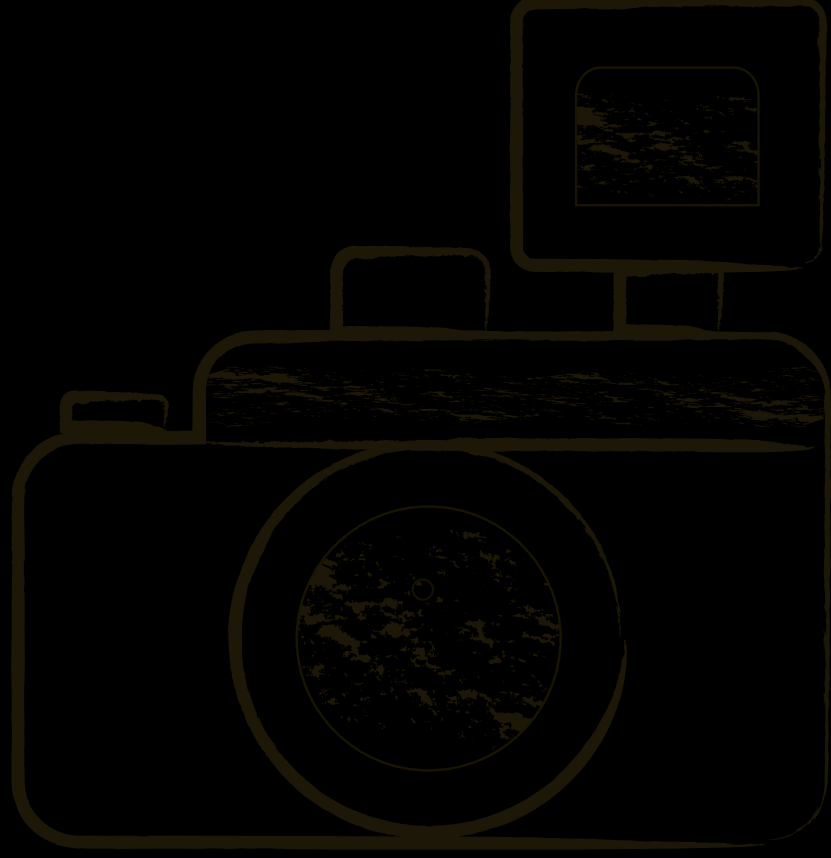

Mural de la infancia (Tutillo)
Paola Chuquín

Capítulo 2

***Narrativas visuales y
entorno social en San
Antonio de Ibarra***

Capítulo 2

Narrativas visuales y entorno social en San Antonio de Ibarra

Las mujeres como protagonistas

Talladora
Paola Chuquín

Artesana
Paola Chuquín

Comunidad y narrativas visuales

La comunidad de San Antonio de Ibarra constituye un epicentro de narrativas visuales que reflejan su riqueza cultural y social; estas manifestaciones artísticas posicionan a las mujeres como protagonistas de relatos que trascienden lo meramente estético. A través de sus representaciones artísticas y del impacto que el entorno ejerce en sus vidas, se examina cómo estas expresiones visuales funcionan como vehículo para preservar la memoria colectiva y fomentar el sentido de pertenencia entre los habitantes.

En dichas narrativas, la comunidad ocupa un lugar central como agente de transformación social, cultural y artística. Dentro de este marco, las mujeres emergen no solo como participantes, sino como protagonistas activas en la construcción de historias que reflejan tanto su realidad como su contribución a la sociedad.

Este capítulo explora cómo las mujeres, desde sus diversos roles y perspectivas, transforman las narrativas visuales y se destacan como líderes y creadoras dentro de sus comunidades.

En San Antonio de Ibarra, el arte es más que una expresión de belleza: es una forma de vida que permite guardar y transmitir las experiencias, valores y tradiciones de la comunidad (Martínez, 2021). Las mujeres tienen un rol protagónico en esta labor. A través de la escultura, la pintura y el diseño, ellas no solo cuentan la historia del pueblo, sino que la mantienen viva y la hacen evolucionar. Sus obras están llenas de simbolismo y significado, creando un puente entre el pasado y el presente que ayuda a las nuevas generaciones a valorar de dónde vienen (Martínez, 2021).

Este análisis data de teorías sobre la relación entre arte y sociedad para estudiar cómo las mujeres de San Antonio de Ibarra se conectan con su entorno social a través de la creación artística (Cortés, 2023). Conceptos relacionados a la estética y la sociología del arte nos ayudan a entender que las expresiones visuales nacen de la interacción entre las personas y su contexto (Sánchez,

2021). Más aún, estos enfoques revelan que el arte no solo muestra la realidad, sino que tiene el poder de cambiarla (López & Ruiz, 2020).

El entorno rural de San Antonio juega un papel fundamental en estas historias. Sus calles, plazas y talleres artísticos son espacios donde se encuentran lo cotidiano y lo creativo, donde las experiencias se mezclan y fortalecen el sentido de pertenencia de la comunidad (Fernández, 2022).

En esta línea, las mujeres, como artistas y portadoras de tradiciones, convierten estos espacios en escenarios vivos donde arte y sociedad comulgan constantemente.

Al estudiar las expresiones locales que vinculan pasado y presente de San Antonio de Ibarra, resulta esencial reconocer el papel de las mujeres como guardianas de la memoria cultural y agentes de cambio social. Sus narrativas visuales no solo celebran la riqueza del patrimonio local, sino que promueven una reflexión crítica sobre la actualidad y la vida cotidiana.

Artesana
Karina Suárez

Artista muralista
Karina Suárez

Estudiantes Unidad Educativa "Daniel Reyes"
Karina Suárez

La representación de la mujer en las narrativas visuales

Durante las últimas décadas, las narrativas visuales han evolucionado para incluir voces femeninas que desafían las limitaciones impuestas y aportan una visión más auténtica y compleja. El arte se ha consolidado como herramienta fundamental para narrar historias personales y colectivas; a través de diversas expresiones artísticas como la pintura, la escultura y la fotografía, las mujeres exploran y plasman su realidad cotidiana.

Estas narrativas, al centrarse en temas como la maternidad y la creatividad, ofrecen una aproximación única a la construcción de identidad, reflejando la belleza de sus tradiciones, la importancia de la familia y la conexión con su entorno cultural.

Históricamente, las mujeres de clase media y alta en Europa emplearon la pintura y el dibujo como medios para registrar su cotidianidad; elaboraron autorretratos y representaciones de su entorno familiar y social que, aunque a menudo ignoradas, brindan una perspectiva valiosa sobre la manera en que percibían y expresaban su feminidad, así como los roles que ocupaban en la sociedad (Higonnet, 2018).

De igual manera, la fotografía ha permitido a las mujeres desafiar y reconfigurar su representación, a través de la auto fotografía pueden asumir el control de su propia imagen y manifestar sus deseos y vivencias personales, lo que les permite resistir y empoderarse de las narrativas predominantes (Tsao, 2020).

Las expertas en arte del siglo XIX también recurrieron a la escultura como medio para reflexionar sobre la creatividad, la sexualidad y la educación femenina, en sus escritos

conjugaban vivencias personales con sus análisis, resaltando la relación física y simbólica entre las espectadoras y las obras escultóricas, este enfoque no solo enriqueció el discurso artístico, sino que permitió cuestionar y redefinir los roles asignados a las mujeres en la sociedad decimonónica (Fraser, 2017).

Nuevos Lenguajes Visuales y Transformación Social El protagonismo femenino en estas narrativas visuales no solo cuestiona las representaciones tradicionales, sino que impulsa la creación de nuevos lenguajes visuales que celebran la pluralidad de experiencias. Un ejemplo paradigmático son los murales comunitarios, que embellecen los espacios públicos y, como señala Melis (2024), fomentan la participación social, fortalecen el empoderamiento y promueven la equidad de género; transforman dichos entornos en escenarios dinámicos que favorecen la inclusión y la justicia social.

Estudiantes Unidad Educativa "Daniel Reyes"
Karina Suárez

Asimismo, proyectos de fotografía documental captan momentos significativos e íntimos, invitando a una reflexión sobre el papel de la mujer en la cultura y la sociedad. Estas expresiones artísticas no solo visibilizan las vivencias femeninas, sino que demuestran cómo el arte puede convertirse en un vehículo para cambiar la percepción del valor de las contribuciones femeninas en diversos ámbitos (Bednář & Smékalová, 2023).

Al indagar las expresiones locales que vinculan pasado y presente de San Antonio de Ibarra, resulta necesario reconocer el papel de las mujeres como guardianas de la memoria cultural y agentes de cambio social. Sus narrativas visuales, no solo celebran la riqueza del patrimonio local sino que promueven una reflexión profunda sobre la actualidad y la vida cotidiana.

La comunidad actúa como espacio de aprendizaje colectivo, donde las mujeres comparten habilidades y conocimientos artísticos, generando un entorno en el que la creatividad se convierte en puente para el diálogo y la reflexión. Estos entornos no solo enriquecen las capacidades individuales, sino que fortalecen los lazos comunitarios y fomentan la permanencia de emprendedores creativos al impulsar el crecimiento profesional (Bednář & Smékalová, 2023).

A través de talleres y actividades colaborativas, las participantes perfeccionan sus técnicas y adquieren herramientas para enfrentar desafíos sociales y personales, este intercambio continuo crea redes de apoyo y solidaridad esenciales

Mercado artesanal
Karina Suárez

Artista policromadora
Paola Chuquín

Narrativas visuales que empoderan

para el desarrollo sostenible. Al estudiar las expresiones locales que conectan el pasado y presente de San Antonio de Ibarra, resulta fundamental reconocer el papel de las mujeres como guardianas de la memoria cultural y agentes de cambio social.

Sus narrativas visuales, no solo celebran la riqueza del patrimonio local sino que promueven una reflexión crítica sobre la actualidad y la vida cotidiana sostenible de la memoria cultural y agentes de cambio social (Clover, 2011). No solo celebran la riqueza del patrimonio local, sino que promueven una reflexión crítica sobre la actualidad y la vida cotidiana.

El arte visual protagonizado por mujeres desempeña un papel crucial en el empoderamiento personal y colectivo, fortaleciendo el reconocimiento y la identidad (Clover, 2011). Al compartir sus historias, las mujeres inspiran a otras a replicar estas prácticas, creando una cadena de impacto positivo que trasciende los límites individuales.

El impacto de estas narrativas trasciende el ámbito personal y se proyecta hacia la transformación social. Al visibilizar las historias femeninas, el arte visual desafía las estructuras de poder establecidas y promueve el cambio social; asimismo, proyectos intergeneracionales permiten a las mujeres encontrar un lenguaje común para abordar problemáticas compartidas y construir soluciones colectivas.

El futuro de las narrativas visuales de mujeres en la comunidad

En un mundo globalizado, las narrativas visuales poseen el potencial de conectar comunidades locales con audiencias globales, promoviendo mayor comprensión y solidaridad. La tecnología abre nuevas posibilidades para que las mujeres exploren y compartan sus historias mediante plataformas digitales y redes sociales; de este modo, transforman el arte en un recurso clave para visibilizar sus vivencias y testimonios personales (Mahmood & Shams, 2012).

La identidad social en las representaciones artísticas

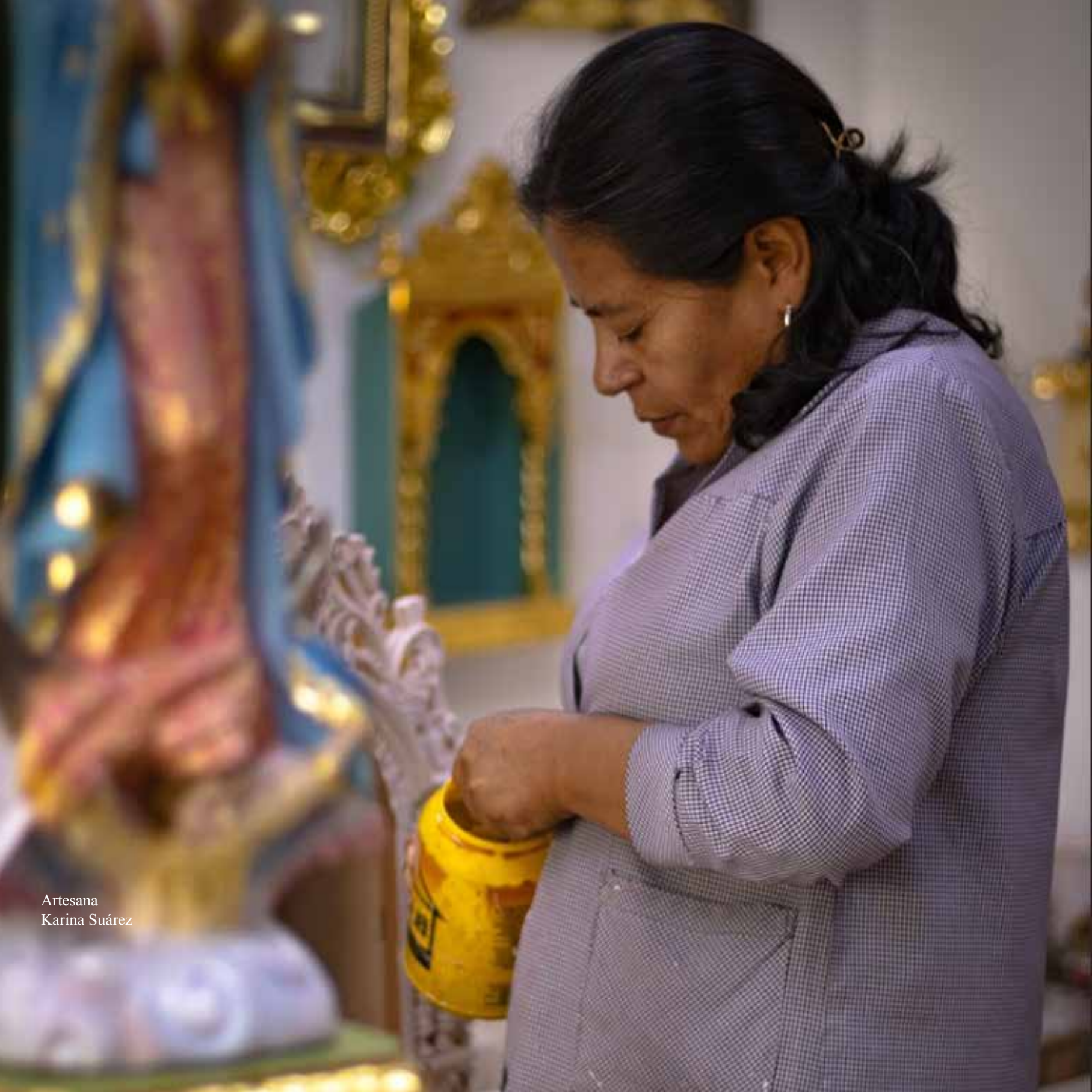
La identidad social en San Antonio de Ibarra está profundamente entrelazada con su rica tradición artística, donde las mujeres ocupan un lugar destacado en estas narrativas visuales.

Con el uso de la escultura, la pintura y otras expresiones, no solo se resaltan las habilidades técnicas y la creatividad de los artistas locales, sino también los valores y creencias que configuran el tejido social.

Estas manifestaciones artísticas funcionan como herramientas poderosas para otorgar significado al mundo y visibilizar las diversas facetas de la vida social desde una perspectiva de género (Mahmood & Shams, 2012).

Artesana
Karina Suárez

Artesana
Karina Suárez

Las mujeres en el arte religioso: símbolos de espiritualidad y virtud

Uno de los aspectos más emblemáticos del arte sanantonense radica en la creación de esculturas religiosas que representan figuras femeninas, particularmente la Virgen María y santas locales.

Estas piezas, realizadas mediante técnicas transmitidas de generación en generación, manifiestan su función litúrgica para destacar la importancia del papel de las mujeres en la espiritualidad comunitaria.

Las esculturas muestran virtudes asociadas tradicionalmente con lo femenino, compasión, fortaleza y resiliencia, valores que han aportado la identidad cultural de la localidad. Así, las representaciones femeninas constituyen tanto objetos de devoción como reflejos de los ideales que estructuran la vida social.

Manos de una Artesana
Karina Suárez

Escenas costumbristas: mujeres como guardianas de la memoria cultural

Además de estas esculturas religiosas, las escenas costumbristas constituyen otro ámbito crucial donde las mujeres aparecen como protagonistas. Estas obras capturan momentos cotidianos de la vida comunitaria: la participación femenina en la agricultura, la cocina y las festividades tradicionales.

La conexión entre agricultura y cocina funciona como puente entre el campo y la mesa, reforzando las prácticas agrícolas mientras promueve la salud y sostenibilidad (Rigote et al., 2023).

A través de estas representaciones se guarda y transmite la memoria cultural

desde una visión inclusiva. El género se muestra como construcción cultural sustentada por diversas prácticas sociales y expresiones artísticas.

En San Antonio, estas narrativas visuales no solo exponen, sino que redefinen el papel de las mujeres en la comunidad, al destacar su contribución en ámbitos económicos, sociales y culturales, estas obras fortalecen la identidad colectiva sanantonense.

Vendedora
Karina Suárez

Esculpiendo
Karina Suárez

Mujeres creadoras: reivindicación y transformación

Si bien la historia del arte ha tendido a invisibilizar las aportaciones femeninas, en comunidades como San Antonio de Ibarra las mujeres han encontrado formas de reclamar su espacio tanto como creadoras cuanto como musas.

Las escultoras locales han comenzado a explorar temáticas que abordan cuestiones como la igualdad de género, la maternidad y los retos contemporáneos que enfrentan las mujeres; así crean un diálogo entre tradiciones ancestrales y preocupaciones modernas (Pamblanco, 2021).

Las mujeres en el arte han enfrentado un sinnúmero de barreras para obtener reconocimiento; sin embargo, en San Antonio se observa un cambio significativo hacia mayor inclusión y equidad. Este avance se refleja en iniciativas que buscan visibilizar el trabajo de artistas femeninas y abordar disparidades de género, promoviendo un entorno más justo y representativo en el ámbito artístico (Pamblanco, 2021).

***Personajes,
historias y rostros
del día a día en
San Antonio***

San Antonio de Ibarra, reconocido por su rica tradición artística y cultural, encuentra en las mujeres un eje fundamental de sus historias cotidianas.

Los rostros y experiencias en las actividades cotidianas femeninas, no solo construyen la identidad social de este entorno, sino que reflejan su resistencia, creatividad y conexión con las raíces de su pueblo.

Desde artesanas y agricultoras hasta líderes comunitarias, las mujeres sanantonenses son el alma de las dinámicas sociales locales, sus relatos, plasmados en el arte y tradiciones orales, conforman un mosaico que da vida a la esencia de su comunidad.

Mujer pintando
Karina Suárez

Madre e hija.
Karina Suárez

Las artesanas: guardianas de la tradición artística

Entre los personajes más representativos de la vida cotidiana en San Antonio destacan las artesanas, mujeres que perpetúan técnicas ancestrales en la elaboración de esculturas, tejidos y otras manifestaciones del arte visual mediante su habilidad y dedicación. Estas creadoras no solo trabajan con las manos; también infunden en sus obras las historias y valores comunitarios.

En los talleres familiares transmiten conocimientos de generación en generación, lo cual asegura la continuidad de un legado cultural que define la identidad de San Antonio y subraya el papel fundamental de la familia en la preservación y transmisión cultural (Reyes & Irvin, 2024).

Un ejemplo destacado es el de las escultoras que integran elementos de la vida cotidiana en sus creaciones, a través de sus piezas capturan no solo escenas de devoción religiosa, sino también episodios de su cotidianidad: una madre trabajando en el taller mientras cuida a sus hijos, o una mujer llevando productos al mercado, por lo que estas representaciones visuales integran tanto una ventana hacia la vida diaria, como un reconocimiento a la labor multifacética de las mujeres en la comunidad (Kareem, 2017).

Narradora
Karina Suárez

Las narradoras y portadoras de la memoria oral

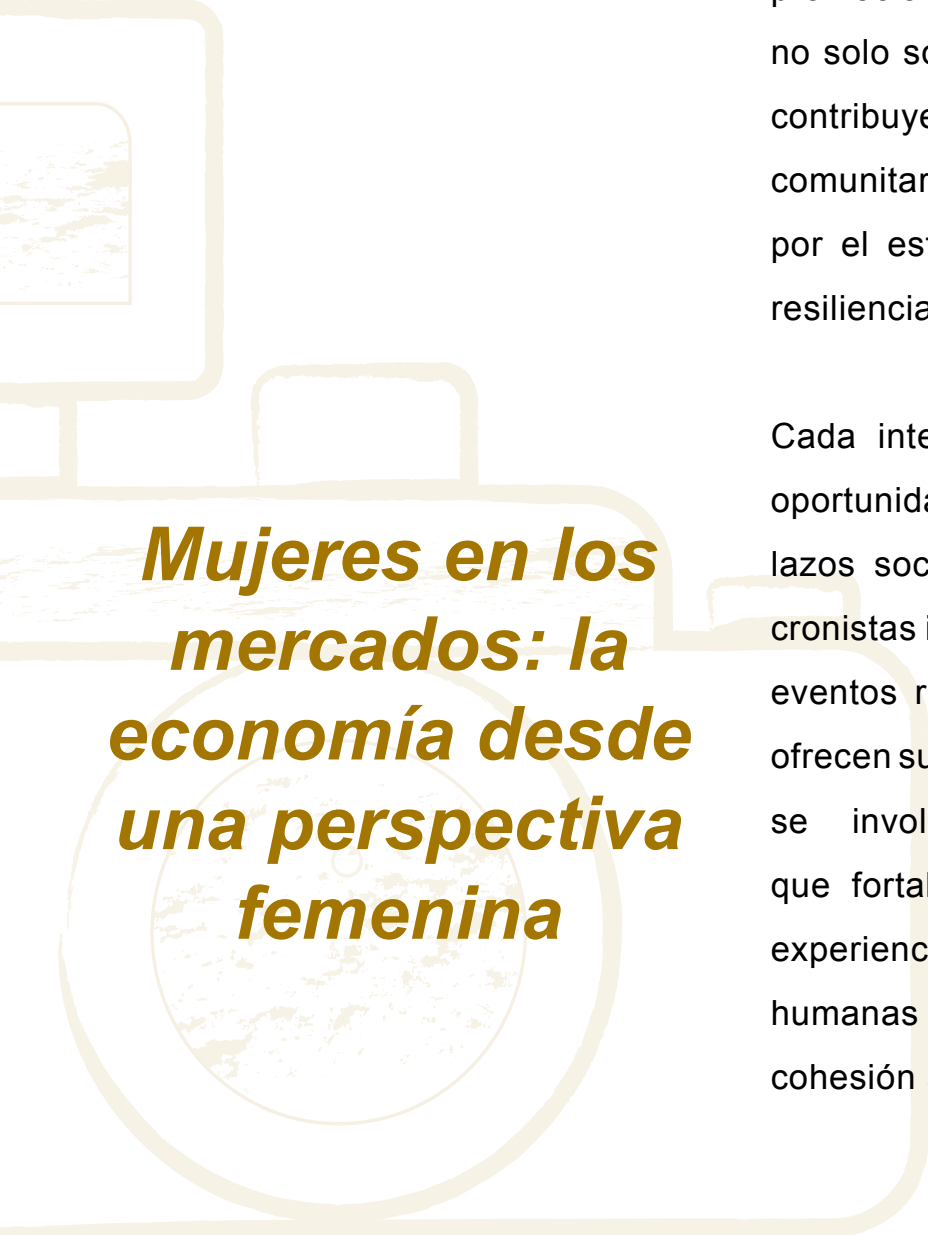
En San Antonio, las historias del pasado cobran vida a través de las narradoras, mujeres mayores que, mediante su voz, tejen relatos de épocas pretéritas, tradiciones y enseñanzas que aún resuenan en el presente. Estas mujeres desempeñan un papel crucial en la preservación de la memoria histórica al compartir cuentos sobre figuras femeninas locales que destacaron por su valentía, ingenio o contribución comunitaria.

Las narrativas femeninas modifican los hechos históricos en memoria cultural, lo cual permite a las comunidades afrontar los desafíos actuales y cuestionar las estructuras dominantes, entre los relatos más cercanos se encuentran los de las abuelas que narran las experiencias de las primeras mujeres que incursionaron en la escultura y desafiaron las expectativas de su época; estas historias no solo inspiran a las generaciones más jóvenes, sino que también resaltan la capacidad femenina para romper barreras y liderar en esferas tradicionalmente masculinas (Kareem, 2017).

Mujeres reunidas dialogando
Karina Suárez

***Mujeres en los
mercados: la
economía desde
una perspectiva
femenina***

Los mercados de San Antonio constituyen un reflejo vibrante de la vida diaria, donde las mujeres desempeñan un papel central en estas dinámicas. Desde la venta de productos agrícolas hasta la promoción de artesanías locales, las comerciantes no solo sostienen a sus familias, sino que también contribuyen significativamente a la economía comunitaria. Los rostros de estas mujeres, marcados por el esfuerzo y la perseverancia, simbolizan la resiliencia que caracteriza a San Antonio.

Cada interacción en el mercado representa una oportunidad para compartir historias y fortalecer los lazos sociales. Las vendedoras se convierten en cronistas informales de la vida cotidiana al comentar eventos recientes o recordar tradiciones mientras ofrecen sus productos. Comerciantes y compradores se involucran en intercambios significativos que fortalecen el sentido comunitario y generan experiencias compartidas. Estas conexiones humanas constituyen un pilar fundamental de la cohesión social en la comunidad (Vedana, 2013)

Vendedora
Karina Suárez

Feria de emprendimientos
Paola Chuquín

Los agricultores: la tierra como sustento y testimonio

El campo y la tierra desempeñan un papel fundamental en la vida comunitaria, donde los agricultores, tanto hombres como mujeres, constituyen los pilares de la economía local. El rostro de quienes trabajan la tierra refleja una profunda conexión con el entorno natural; son testigos de la evolución de las estaciones y las cosechas que sostienen a la comunidad. Las agricultoras mantienen un vínculo singular con la naturaleza, definido por sus labores cotidianas y prácticas materiales condicionadas por factores ambientales y climáticos (Petit, 2019).

Las mujeres desarrollan un papel importante en la agricultura, desde la siembra hasta la cosecha, aportando una fuerza laboral valiosa que sostiene no solo a sus familias, sino también la identidad y tradición comunitarias (Petit, 2019). En los mercados de San Antonio, se escuchan relatos de mujeres agricultoras sobre cómo una temporada particularmente difícil o una buena cosecha se ha convertido en hito familiar y comunitario, estos relatos dan importancia al trabajo agrícola no solo como sustento económico, sino como acto de resiliencia.

Mujeres del campo
Karina Suárez

Madre y abuela
Karina Suárez

Las madres y abuelas: guardianas de la tradición y la memoria

Las mujeres de San Antonio, particularmente madres y abuelas, constituyen las portadoras de la memoria colectiva comunitaria. Mediante las historias que narran a sus descendientes, transmiten enseñanzas familiares y preservan relatos acerca del origen del pueblo, sus costumbres y la relevancia de la espiritualidad local.

Las abuelas tienen un papel central en la conservación de la memoria histórica de San Antonio a través de relatos que conserven tradiciones, valores y acontecimientos familiares, este legado resulta fundamental para que las nuevas generaciones conozcan su historia y encuentren en ella una fuente de identidad y pertenencia (Tannoury-Karam, 2023).

La transmisión de estas narrativas trasciende la dimensión oral; se extiende a prácticas cotidianas como la cocina, el tejido y el cuidado del hogar, espacios donde las mujeres continúan ejerciendo como narradoras y custodias de las tradiciones sanantonenses (Tannoury-Karam, 2023).

La cotidianidad como fuente de inspiración artística

La cotidianidad de las mujeres de San Antonio de Ibarra se convierte en fuente valiosa de inspiración para los artistas locales, quienes muestran en sus obras la esencia del trabajo femenino y su papel comunitario. Los rostros de madres, hijas y abuelas quedan grabados en esculturas y pinturas que celebran tanto su humanidad como la conexión que mantienen con la naturaleza, la familia y las tradiciones, estas expresiones artísticas reflejan la belleza de la vida femenina y su resiliencia (Bekoe et al.,2021).

Conforme la producción artística local se diversifica, numerosos artistas han comenzado a explorar temas contemporáneos como la migración, la maternidad en un contexto globalizado y la lucha por la equidad de género. En esta línea, se destacan que dichas representaciones reflejan la diversidad de roles femeninos, desde responsabilidades familiares hasta aspiraciones personales y contribuciones sociales (Ciolăneanu y Marinescu, 2020)

Mediante las representaciones artísticas, las mujeres sanantonenses no solo reciben homenaje, sino que también obtienen reconocimiento como creadoras de historias, tradiciones y transformaciones en su comunidad y más allá de sus fronteras (Bekoe et al., 2021)

Tejedora
Karina Suárez

HORARIO DE ACTIVIDAD
Lunes a Viernes
8:00 a 13:00
Sábados y Domingos
8:00 a 17:00
CÓDIGO: 0967001334

NO FUMAR

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
• USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
• MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL
• EVITAR TOCARNOS
• LAVAR LAS MANOS EN EL MOMENTO DE LA DESINFECCIÓN
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Sembrando
Semillas

Mural sobre la mujer- Explorarteecuador
Karina Suárez

@Explorarteecuador

Relación entre el entorno urbano y el crecimiento de la expresión visual

El crecimiento del entorno urbano en San Antonio de Ibarra ha propiciado la diversificación de medios y formatos artísticos utilizados por las mujeres. Tradicionalmente, la escultura en madera constituía la forma predominante de expresión, centrada en figuras religiosas y escenas que reflejaban la devoción y costumbres locales.

No obstante, con el impulso de la modernidad y la apertura a nuevas tendencias, las mujeres de la comunidad han comenzado a experimentar con otras formas artísticas como la pintura, la fotografía, el muralismo y las instalaciones urbanas, logrando que sus voces se proyecten más allá de los límites tradicionales. En este sentido, las mujeres impulsan una transformación hacia prácticas artísticas con enfoque comunitario y compromiso social (Isaak, 2021).

Esta expansión hacia nuevas formas de

@tierritas
2025

Mural de la infancia (Tierrita)
Paola Chuquín

expresión visual se encuentra intrínsecamente relacionada con la transformación de la infraestructura urbana. Conforme las calles de San Antonio se abren a mayor circulación de visitantes y turistas, se han establecido más espacios expositivos como galerías, murales al aire libre y proyectos comunitarios, donde las mujeres artistas adquieren una presencia cada vez mayor.

La creación de espacios de arte público ha permitido que el entorno rural trascienda su función escenográfica para convertirse en parte de la identidad visual femenina comunitaria. En este contexto, el arte público en áreas rurales promueve la participación comunitaria y refuerza la identidad, aspectos esenciales para el desarrollo (Song & Chen, 2024).

Los murales que adornan las calles sanantonenses narran historias de mujeres valientes que luchan por sus derechos, libertad y lugar en la sociedad, convirtiéndose

en símbolos visibles de resistencia y empoderamiento.

Así el crecimiento rural ha facilitado mayor conexión entre San Antonio y otras localidades, propiciando el intercambio cultural entre comunidades. Como resultado, las mujeres artistas, al exponerse a influencias externas y contemporáneas, han incorporado elementos globales en sus creaciones sin perder la esencia identitaria local (Foerschner, 2024).

Esta convergencia entre lo global y lo local se manifiesta en obras que abordan temas universales como la equidad de género, la migración, la justicia social y la resiliencia femenina; sin embargo, lo hacen mediante un lenguaje visual arraigado en las tradiciones regionales, manteniendo vínculos locales mientras exploran cuestiones de alcance universal (Foerschner, 2024).

El entorno urbano también ha funcionado como catalizador para la formación de redes

de apoyo entre mujeres artistas, generando colectivos y asociaciones artísticas que promueven la colaboración, el intercambio de conocimientos y la visibilización femenina en el arte.

Estos espacios han permitido tanto la creación de proyectos conjuntos como una mayor integración de las mujeres en el circuito cultural ciudadano y más allá de sus fronteras. Dichos colectivos han contribuido a transformar la narrativa del arte como dominio predominantemente masculino, dando paso a una expresión artística inclusiva, diversa y representativa de las diferentes realidades y experiencias de las mujeres sanantonenses.

A través de estos cambios, el arte femenino de San Antonio de Ibarra no solo refleja la cotidianidad, tradiciones y luchas comunitarias, sino que se ha convertido en vehículo de transformación social. Las mujeres, mediante su expresión visual, desafían normativas de género establecidas, reclaman espacio en la historia del arte local y demuestran que

el arte constituye una poderosa herramienta para la resistencia, reflexión y cambio social (Chuquín- Cadena, 2023).

En este contexto, la relación entre el entorno urbano y el crecimiento de la expresión visual femenina en San Antonio ha fortalecido tanto la identidad cultural del pueblo como ha posicionado a las mujeres como agentes de cambio y transformación comunitaria.

Pintando un mural
Karina Suárez

Mujeres artistas como creadoras y preservadoras de la memoria

Las mujeres artistas han desempeñado un papel crucial tanto en la creación como en la preservación de la memoria cultural del pueblo. Diversas iniciativas respaldan su rol en la conservación cultural, incluyendo la formación en habilidades tradicionales y la participación en grupos comunitarios, lo que les permite preservar la identidad cultural y transmitir valores a las próximas generaciones (Purnani & Yolanda, 2024).

A lo largo de generaciones, estas mujeres han utilizado el arte no solo como forma de expresión personal, sino también como herramienta para transmitir y conservar tradiciones, valores y narrativas que definen la identidad local. Mediante sus obras, han logrado plasmar vivencias cotidianas, momentos históricos y prácticas ancestrales, manteniendo vivos los relatos comunitarios y asegurando que las futuras generaciones puedan conectarse con sus raíces. La labor de las mujeres artistas trasciende la producción estética; ellas constituyen guardianas de la memoria colectiva del pueblo.

A través de esculturas, pinturas, murales y otros formatos artísticos, han documentado tanto cambios sociales como rituales y costumbres que han marcado la historia comunitaria (Satín, 2024).

Con frecuencia, las mujeres narran las

historias no solo de sus familias, sino también de la evolución de la localidad y su relación con la tierra, la espiritualidad y las tradiciones artesanales, por lo que, un aspecto fundamental de la contribución de las mujeres artistas en San Antonio surge en su capacidad para reconocer la esencia de las experiencias femeninas dentro de estos relatos, mientras que la historia tradicionalmente ha tendido a enfocarse en grandes hitos históricos y figuras masculinas, las mujeres artistas han logrado visibilizar a sus pares y transmitir aspectos a menudo invisibilizados de la historia local (Satín, 2024).

Las representaciones de la mujer como madre, trabajadora, artesana y líder comunitaria se han convertido en hilo conductor que une el pasado con el presente. Este enfoque ha constituido tema central en el arte, reflejando frecuentemente valores y normas sociales de cada época (Mortaki, 2016).

Estas obras no solo narran historias femeninas, sino que también desafían concepciones tradicionales del género y la cultura regional.

Las mujeres escultoras, por ejemplo, han sido fundamentales en la creación de representaciones visuales de figuras religiosas, pero también han incorporado en sus obras aspectos de la cotidianidad como escenas de trabajo campesino, celebraciones comunitarias y vida familiar. Al hacerlo, preservan la memoria de la vida cotidiana comunitaria y la transmiten mediante sus representaciones visuales (Mortaki, 2016).

Además, al explorar temas como la maternidad y la solidaridad, estas artistas contribuyen a construir una visión más inclusiva y matizada de la historia local. Asimismo, no solo preservan la memoria mediante sus obras, sino que se han convertido en educadoras y transmisoras de esta memoria. A través de talleres, clases y proyectos comunitarios, enseñan a las nuevas

generaciones técnicas y valores que les fueron transmitidos por sus antepasados. De este modo, no solo crean arte, sino que también generan espacio para la continuidad cultural y la educación comunitaria (Satín, 2024).

Artesana
Karina Suárez

Simbolismo en las narrativas visuales de San Antonio de Ibarra: el rol de la mujer

El simbolismo desempeña un papel crucial en las narrativas visuales de San Antonio de Ibarra, especialmente en las representaciones femeninas del arte local. Las esculturas, murales y otras formas de expresión artística creadas por mujeres no solo reflejan la realidad, sino que se encuentran cargadas de significados profundos y símbolos que permiten explorar aspectos culturales, sociales y espirituales.

Estos símbolos, integrados cuidadosamente en las obras, funcionan como herramientas para transmitir valores, tradiciones y creencias que definen la identidad del pueblo y reflejan el papel femenino como agente de cambio y preservador de la memoria.

El simbolismo relacionado con la mujer en las narrativas visuales sanantonenses también se

manifiesta en las representaciones de la mujer trabajadora y la madre. En esculturas que narran escenas cotidianas como el trabajo campesino, la cocina o la celebración de festividades locales, la mujer es representada no como ser pasivo, sino como símbolo de resistencia, resiliencia y fortaleza (Chuquín- Cadena,2023).

La madre, en su rol dentro de la estructura familiar, se convierte en columna de vida, renovación y continuidad, mientras que las mujeres trabajadoras representan la conexión profunda con la tierra y el sustento comunitario. Estos símbolos de trabajo y maternidad están presentes en gran parte de las obras de las artistas locales, quienes han logrado incorporar un lenguaje visual que no solo refleja el pasado, sino que también abre diálogo con las nuevas realidades y aspiraciones femeninas (Chuquín- Cadena,2023).

El simbolismo también se extiende a las representaciones de la mujer en el espacio público, especialmente en murales y otras intervenciones urbanas. Estos murales, a

menudo creados por mujeres artistas, emplean símbolos que representan la lucha por la equidad de género, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

En estos contextos, la mujer se convierte en símbolo de empoderamiento, destacando su papel activo en la transformación social. Las figuras femeninas representadas en estos murales no son solo madres y trabajadoras; constituyen líderes, guerreras y defensoras de la justicia y la equidad. La presencia de estas imágenes en las calles sanantonenses genera espacio visual donde las mujeres pueden verse reflejadas en su totalidad, no como víctimas de las circunstancias, sino como protagonistas de su propia historia.

Además, el simbolismo en el arte femenino sanantonense mantiene vínculo profundo con los elementos naturales, numerosas obras locales incorporan símbolos que representan la tierra, el agua, las plantas y los animales, todos ellos ligados a la cotidianidad y al trabajo comunitario (Totten, 2019).

Mural mujer indígena
Paola Chuquín

Estos símbolos reflejan la relación simbiótica entre la mujer y la naturaleza, donde la figura femenina no solo es vista como creadora de vida, sino también como protectora del entorno natural; el arte y la naturaleza influyen en el liderazgo femenino y en la producción cultural, resaltando una conexión constante entre las mujeres y su entorno (Totten, 2019).

En numerosas representaciones, la mujer se asocia con la tierra, la fertilidad y el ciclo vital, reforzando la idea de que constituyen guardianas tanto de la familia como del medio ambiente (Totten, 2019).

Mural de la infancia, Ojos grises y Paramos
Paola Chuquín

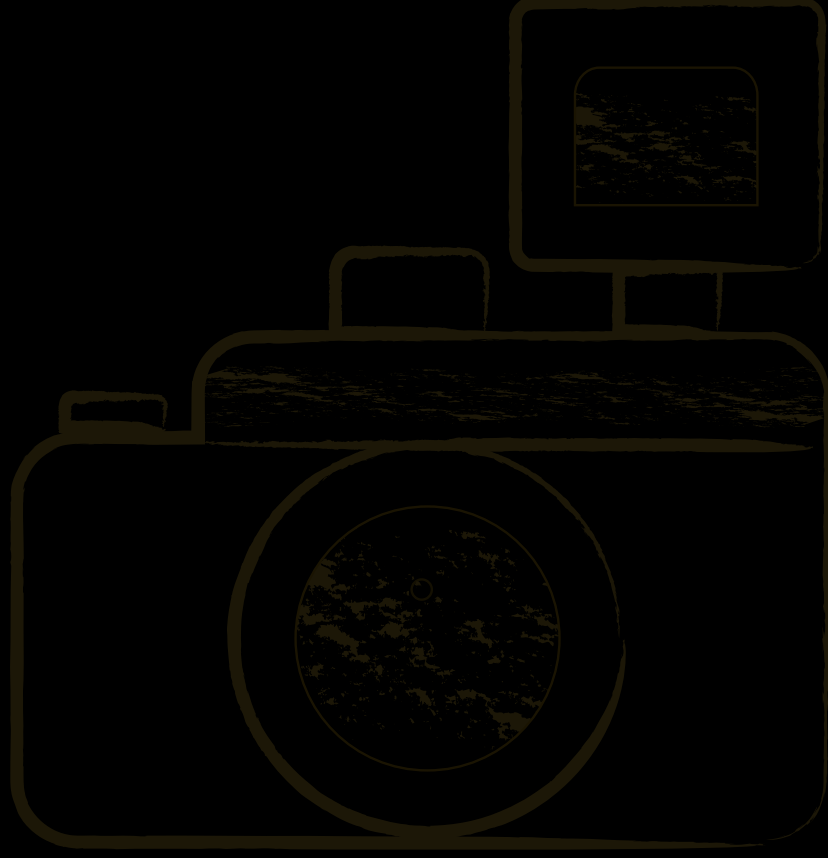
Paramos 25

Artesana
Karina Suárez

Capítulo 3

***Narrativas artesanales
y su rol en la identidad
visual***

Capítulo 3

Narrativas artesanales y su rol en la identidad visual

La tecnología en el campo visual

Imagen generada con COPILOT (Microsoft)

Introducción

San Antonio de Ibarra, una localidad situada en el epicentro de la provincia de Imbabura, Ecuador, se establece como un símbolo de la tradición artesanal en madera.

Este colectivo, distinguido tanto en el ámbito nacional como internacional, ha forjado su identidad visual mediante una narrativa que amalgama arte, cultura e historia. Las vías empedradas, los talleres impregnados de aroma a madera y las manos de los artesanos

narran narrativas que se extienden a través de generaciones, evidenciando una sinergia entre lo ancestral y lo actual.

Este capítulo, denominado “Narrativas Artesanales y su rol en la identidad visual”, observa la manera en que las creaciones artísticas en madera, no solo simbolizan objetos de carácter decorativo o utilitario, sino también connotaciones culturales profundas.

En San Antonio de Ibarra, cada tallado o escultura, articula narraciones que reflejan las tradiciones, creencias y aspiraciones de su comunidad, estos relatos impregnados de simbolismo, se erigen como pilares esenciales de la identidad visual de la localidad, proyectándola como un espacio de auténtico y creativo.

Este estudio, examina cómo la manifestaciones artesanales, contribuyen al fortalecimiento de la percepción de San

Antonio de Ibarra como un modelo cultural. Además, se examinará la influencia de las narrativas en la economía local, el turismo y la conservación del patrimonio cultural.

Desde la creación de obras singulares hasta el impacto de las técnicas tradicionales en los diseños contemporáneos, el objetivo desentrañar las intrincadas interrelaciones entre el arte en madera y la identidad visual de la comunidad (Alonso- Sanz, 2018).

Dentro de este marco, se anima no solo a reconocer la estética y el simbolismo de las artesanías, sino también a su potencial para contar narrativas que vinculan el pasado, el presente y el futuro de San Antonio de Ibarra.

Por lo tanto, se proporciona una perspectiva holística de una comunidad en la que el arte en madera trasciende la mera actividad económica: constituye un lenguaje que otorga forma y color a su identidad (Alonso- Sanz, 2018).

Artesanía y mercados digitales: nuevas formas de difusión

Durante la época de la digitalización, los artesanos de San Antonio de Ibarra, han identificado en los mercados digitales un instrumento potente para ampliar la visibilidad de sus creaciones. Plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook, junto con Etsy, una plataforma especializada en productos artesanales, han revolucionado la difusión de productos artesanales. Esta plataforma ha facilitado que las creaciones

de los artesanos de la madera superen las barreras físicas de las localidades y alcancen audiencias a nivel global (Silva-Gago et al., 2022).

Las plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook han transformado la difusión de productos artesanales de San Antonio de Ibarra, haciéndolos más accesibles a mercados internacionales y facilitando que los artesanos, en particular las mujeres, compartan sus creaciones de manera inmediata y atractiva (Silva-Gago et al., 2022).

Estas herramientas digitales han revolucionado el modelo de la comercialización de productos artesanales, proporcionando formatos dinámicos y visualmente estimulantes que capturan la esencia del trabajo manual y la riqueza cultural inherente a cada producto.

Imagen generada con COPILOT (Microsoft)

Etsy: tiendas online para artesanos

Las plataformas como Etsy han revolucionado la forma en que los productos artesanales son difundidos, permitiendo a los artesanos de San Antonio de Ibarra y de todo el mundo acceder a mercados globales sin intermediarios tradicionales, antes de la digitalización, los artesanos vendían sus productos en ferias locales, tiendas físicas o exportadores (Silva-Gago et al., 2022).

Etsy ha eliminado barreras geográficas, permitiendo que una pieza artesanal de San Antonio de Ibarra llegue a compradores en cualquier parte del mundo, ha ampliado el potencial de ventas al democratizar el

acceso a clientes internacionales, ofrece a los artesanos la oportunidad de construir una identidad de marca propia en la plataforma.

Pueden personalizar sus tiendas, contar la historia detrás de sus productos y crear una mejor conexión con los compradores a través de descripciones detalladas, fotografías profesionales y estrategias de marketing digital; en Etsy, las calificaciones, reseñas y comentarios de clientes son fundamentales para aumentar la percepción de autenticidad y exclusividad de cada pieza, reforzando su valor cultural y simbólico con una narrativa personalizada (Zhuo,2024).

Los testimonios de los compradores sobre la calidad del producto y la experiencia de compra ayudan a generar confianza y credibilidad para los artesanos que fijan sus propios precios y tiempos de producción para ofrecer piezas únicas y de alta calidad en el mercado artesanal (Zhuo,2024).

Los creadores pueden vender bajo sus propios

términos en esta plataforma, a diferencia de los distribuidores mayoristas que imponen precios bajos y plazos ajustados. Ofrece un espacio equitativo, proporciona herramientas de análisis para que los vendedores comprendan el comportamiento de los clientes, identifiquen tendencias de búsqueda y mejoren sus estrategias de promoción. Esto permite a los artesanos invertir más en mejorar la calidad de sus productos y técnicas de producción al reducir los costos operativos de las tiendas físicas.

El modelo de Etsy promueve el comercio justo y la sostenibilidad; las funciones como anuncios pagados, descuentos y campañas promocionales facilitan la atracción de más compradores y la optimización de las ventas. La preferencia por materiales ecológicos y hechos a mano ha incrementado la demanda de artesanías auténticas y productos de San Antonio de Ibarra (Zhuo, 2024).

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

TikTok: viralización y autenticidad

TikTok ha surgido como una potente plataforma para la disseminación de productos artesanales, atribuible a su algoritmo altamente receptivo y su habilidad para propiciar la propagación viral en un corto periodo de tiempo (Ferri Pérez, 2024).

Los artesanos tienen la capacidad de divulgar vídeos breves que ilustran el proceso de fabricación, desde la elección de la madera hasta el tallado y acabado final, promoviendo una valoración más profunda del esfuerzo y la habilidad implicados en cada pieza (Ferri Pérez, 2024)

Adicionalmente, los retos virales y las tendencias en la plataforma han facilitado la rápida popularización de determinadas técnicas y diseños, captando la atención de posibles clientes a escala global.

Instagram: escaparate visual y conexión con clientes

Instagram, se especializa por dar prioridad a la publicación de imágenes de alta resolución y contenido visualmente atractivo, se ha definido como una galería digital idónea para los artesanos de San Antonio de Ibarra; mediante publicaciones estáticas, relatos y videos, los creadores tienen la posibilidad de exponer sus creaciones con minuciosidad, evidenciando la textura, los colores y los detalles meticulosos de cada escultura o talla en madera (Ferri Pérez, 2024).

En base a esto, la funcionalidad de “Instagram Shopping” ha facilitado que los artesanos categoricen productos con precios y enlaces de compra, promoviendo así la transformación del interés en ventas eficaces. Las interacciones basadas en comentarios y mensajes directos han robustecido la relación entre los creadores y sus consumidores, fomentando la confianza y la fidelidad hacia la marca de carácter artesanal (Ferri Pérez, 2024).

Facebook: mercados digitales y comunidad

Facebook, mediante la integración de grupos, páginas de comercio electrónico y Facebook Marketplace, ha facilitado la formación de comunidades centradas en la artesanía. Los colectivos enfocados en el arte y las manualidades facilitan a los artesanos la exhibición de sus creaciones ante públicos segmentados y la participación en debates sobre técnicas y tendencias en el sector (Wong Naranjo,2022).

Por otro lado, Facebook Marketplace ha facilitado la comercialización de productos sin la necesidad de una plataforma en línea propia, proporcionando a los artesanos una plataforma accesible para establecer conexiones con compradores tanto en el ámbito nacional como global (Wong Naranjo,2022).

Impacto en la identidad visual y la tradición

La propagación digital mediante estas plataformas no solo ha potenciado la visibilidad de los productos artesanales, sino que ha fomentado la identidad visual de San Antonio de Ibarra, como un epicentro de la talla en madera.

La exposición que se visualiza en redes sociales, ha facilitado el reconocimiento y valoración de la tradición local en escenarios globales, asegurando su espacio y pertinencia en un mundo digitalizado; la integración de la tecnología no solo ha generado posibilidades comerciales, sino que ha promovido una valoración incrementada de las artesanías locales en escenarios internacionales (Ferri Pérez, 2024).

Mediante la aplicación de estrategias como el marketing digital, el uso de fotografías de alta resolución y la creación de narrativas visualmente atractivas, los artesanos han conseguido narrar la historia subyacente a cada pieza, subrayando su autenticidad y la labor manual inherente a su fabricación (Ferri Pérez, 2024).

El marketing digital como estrategia de la historia de la artesanía

La implementación del marketing digital como estrategia transforma la manera en que los artesanos de San Antonio de Ibarra exhiben y comercializan sus creaciones, generando cada pieza en una narrativa que establece una conexión emocional con la audiencia, las estrategias digitales han permitido que la artesanía supere su función meramente decorativa o utilitaria, transformándola en un vehículo de identidad cultural y tradición (Espinosa, 2017).

A continuación, se expondrán algunas de las estrategias fundamentales de marketing digital que han desempeñado un papel crucial en la narrativa histórica de la artesanía:

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

Storytelling visual: capturando la esencia del oficio

La narración visual de cuentos constituye uno de los instrumentos más potentes en el ámbito del marketing digital para la artesanía.

Mediante la utilización de imágenes de alta resolución, videos del proceso de creación y contenido en formato corto (como vídeos en Instagram o videos en TikTok), los artesanos tienen la capacidad de ilustrar el antes, durante y después de la producción de cada pieza.

Tanto las fotografías de alta calidad y vídeos inmersivos, como las imágenes de alta iluminación y resolución, destacan los detalles del tallado en madera, mientras que los videocapturan el sonido de las herramientas y el movimiento de las manos del artesano, plasmando la pasión y el esfuerzo en cada creación.

El uso de cámaras lentas y time-lapses hacen posible la transformación de una pieza de madera en estado bruto en una escultura de significado, suscitando admiración y asombro en el público (Araque Geney, 2021).

Redes sociales: creando conexiones y comunidades

Las plataformas de redes sociales han facilitado a los artesanos la construcción de un público fiel a través de la interacción directa con sus seguidores, mediante la implementación de estrategias de contenido persistente los creadores no solo exhiben sus productos, sino que también divulgan su historia personal y el patrimonio cultural que representan (Araque Geney, 2021).

Las publicaciones interactivas permiten que gracias a encuestas, cuestionarios y sesiones en vivo los seguidores puedan

participar activamente en el proceso creativo, proporcionando propuestas de diseños o participando en competencias, hashtags y etiquetas que representa a la comunidad como #ArtesaníaEcuatoriana o #SanAntonioDelbarra, contribuyen a reconocer la ubicación de los productos en un escenario global y capta la atención de compradores que buscan piezas singulares con valor cultural.

Blogs y contenidos educativos: profundizando en la historia

Los blogs y publicaciones en plataformas digitales dedicadas a la artesanía o al comercio justo constituyen una estrategia esencial para instruir al público acerca de la historia, las técnicas y el impacto cultural de la artesanía en madera, estudios sobre la tradición de la talla en madera explica el origen de los estilos, las herramientas empleadas y la interpretación de determinados motivos

decorativos contribuye a consolidar el valor de cada pieza, entrevistas a artesanos proponen la divulgación de testimonios personales y anécdotas sobre el proceso de aprendizaje del oficio y su evolución en la era digital propicia un vínculo emocional con el lector.

Email marketing y newsletters: relatos directos al público objetivo

El correo electrónico de marketing constituye una estrategia eficaz para mantener al consumidor informado acerca de nuevos productos, eventos y promociones especiales, mediante la publicación de boletines electrónicos meticulosamente diseñados.

Los artesanos pueden divulgar relatos exclusivos acerca de su labor y su comunidad, los correos electrónicos con el “detrás de escena” de una obra explica la motivación

subyacente para la creación de una obra específica, o narrar la experiencia de un cliente que adquirió una pieza y su significado personal, las series temáticas centradas en la historia de la artesanía y la distribución de contenido educativo y cultural preserva el interés del público y fortalece la identidad de la marca.

Comercio electrónico con valor agregado

La concepción de tiendas virtuales con un enfoque narrativo constituye también una estrategia esencial en el campo del marketing digital. El objetivo no se limita a la exhibición de productos con precios, sino que implica la construcción de una experiencia de compra que transmita el valor intrínseco y la historia subyacente a cada pieza (Fernandez,2024).
Descripciones meticulosas y emocionales de los artículos: En lugar de simplemente

enumerar atributos, se incorporan narraciones sobre la inspiración subyacente a cada pieza y el periodo de trabajo necesario.

Aplicación de videos y audios: Existen plataformas digitales que incorporan fragmentos en los que el artesano explica su proceso creativo, lo cual fomenta una mayor confianza y proximidad con el consumidor (Fernandez,2024).

El marketing digital habilita a los artesanos de San Antonio de Ibarra, para transformar sus creaciones en relatos vivos que se difunden a nivel global, mediante tácticas como el storytelling visual, las redes sociales, los blogs educativos, el marketing por correo y el comercio electrónico; la narrativa de la artesanía se presenta de manera dinámica y cautivadora, garantizando que las tradiciones locales no solo se conserven, sino que también evolucionen y alcancen nuevas audiencias a nivel mundial (Fernandez,2024).

Esta transición hacia los mercados digitales también plantea retos de considerable

magnitud, como la competencia global, la exigencia de adaptación a las tecnologías emergentes y la salvaguarda de la identidad cultural en un contexto digital son aspectos que demandan consideración, no obstante, los artesanos de San Antonio de Ibarra han visto una notable habilidad de adaptabilidad y resiliencia, uniendo las tradiciones de su arte con las exigencias de un mundo en constante conexión (Francescutti, 2019).

Este subtema profundiza en la manera en que los mercados digitales están reconfigurando las dinámicas de producción y distribución artesanal, además de su influencia en la percepción y valoración de la artesanía de San Antonio de Ibarra. Se examina cómo estas innovadoras modalidades de difusión pueden funcionar como un instrumento para consolidar la identidad visual y cultural de la comunidad, garantizando su pertinencia en un mundo en perpetua transformación (Francescutti, 2019).

16k

Nuevo Seguidor

6

Imagen generada con COPILOT (Microsoft)

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

La redefinición de la artesanía a través de los mercados digitales

La digitalización y la globalización han inducido una transformación esencial en la concepción, comercialización y valoración de la artesanía de San Antonio de Ibarra. Los mercados digitales han transformado la identidad y la difusión de los productos de producción artesanal, posibilitando que las creaciones en madera superen el dominio local y se establezcan en contextos internacionales.

Este acontecimiento ha revolucionado no solo los canales de distribución, sino la interpretación del arte popular, los modelos comerciales y la interacción entre los creadores y los consumidores, de este modo, se procederá a examinar los elementos fundamentales en los que los mercados digitales están reconfigurando la artesanía de San Antonio de Ibarra:

Expansión del alcance y acceso a Nuevos Públicos

Previo a la digitalización, la comercialización de productos artesanales se fundamentaba en gran medida en el turismo y en la participación en ferias y mercados locales.

No obstante, la aparición de plataformas digitales como Facebook Marketplace, Amazon Handmade y Mercado Libre ha permitido a los artesanos acceder a una audiencia global sin la necesidad de intermediarios físicos. La interacción con consumidores internacionales interesados en productos singulares y manufacturados a mano tienen la posibilidad de acceder a la oferta artesanal de San Antonio de Ibarra mediante un solo clic, lo que incrementa las posibilidades de exportación (Fernandez,2024).

La diversificación de la audiencia, aunque en el pasado los consumidores primordiales eran turistas y coleccionistas locales, en la

actualidad las obras de madera son accesibles para diseñadores, decoradores y aficionados al arte en cualquier lugar del planeta.

Transformación del proceso de venta y comercialización

Los mercados digitales han introducido innovadoras metodologías de organización y administración de la comercialización de productos artesanales, posibilitando que los artesanos amalgamen sus competencias tradicionales con instrumentos contemporáneos de comercio electrónico (Fernandez,2024).

Personalización en plataformas de comercio electrónico como Shopify y WooCommerce han facilitado que los artesanos generen su propio espacio de venta sin la necesidad de recurrir a intermediarios externos.

Los pagos electrónicos y envíos internacionales incorporan métodos de pago

digitales y servicios logísticos ha optimizado las transacciones, erradicando obstáculos para la comercialización a escala mundial.

Mayor visibilidad y revalorización del producto artesanal

Los mercados digitales han transformado la percepción de los consumidores respecto a la artesanía, transformándola desde un mero objeto de recuerdo hasta convertirse en un objeto de diseño y manifestación cultural.

El storytelling y marketing digital tiene la capacidad de incorporar descripciones meticulosas, imágenes de alta resolución y videos del proceso de creación contribuye a que el consumidor aprecie de manera más significativa la historia y el esfuerzo laboral que se ha realizado en cada pieza.

Cooperaciones con diseñadores y marcas de alcance internacional y la artesanía ya

no se percibe meramente como un producto convencional, sino como una propuesta estética significativa en el ámbito del diseño contemporáneo (Espinosa, 2017).

Competencia global y desafíos del mercado digital

A pesar de las ventajas de los nuevos espacios, los mercados digitales han suscitado retos considerables para los artesanos de San Antonio de Ibarra, quienes se ven obligados a competir con una oferta considerablemente más grande.

La saturación de productos análogos, la proliferación de productos artesanales en línea puede obstaculizar la diferenciación, imponiendo a los productores la necesidad constante de innovar en su propuesta de valor.

La reducción de plazos y costos de producción, con la exigencia de agilidad en la entrega y precios competitivos, puede generar un conflicto con los patrones tradicionales del trabajo artesanal, que demandan tiempo y precisión (Francescutti, 2019).

Hacia un futuro de comercio digital sostenible

Para que los artesanos puedan capitalizar íntegramente las ventajas de los mercados

digitales sin poner en riesgo su identidad cultural, resulta esencial implementar estrategias de comercialización sustentables con la aplicación de certificaciones de comercio equitativo asegurando que los productos de producción artesanal sean reconocidos como auténticos y fabricados de forma ética y la ejecución de modelos comerciales híbridos con la fusión de la comercialización en línea con la participación en ferias y exhibiciones presenciales para preservar la interacción con los consumidores y fortalecer la experiencia sensorial de la artesanía.

Los mercados digitales, han transformado la artesanía de San Antonio de Ibarra, gracias a la expansión de su alcance, la transformación de la comercialización, la revalorización del producto artesanal y la creación de nuevos retos competitivos. Con la adaptación de los artesanos a este nuevo reto, el equilibrio entre la tradición y la innovación será fundamental para asegurar que la identidad cultural resista

como el núcleo de su producción y que la artesanía en madera se reconozca como una expresión genuina y apreciada en un mundo digitalizado.

El impacto del comercio digital en las narrativas artesanales

El aumento del comercio digital, ha permitido transformaciones en las narrativas artesanales de San Antonio de Ibarra, modificando métodos de concepción, producción y valoración de estas manifestaciones artísticas, que dentro de este marco, las plataformas digitales no solo funcionan como vitrinas para las piezas de madera, sino como vehículos para narrar narrativas que establecen conexiones emocionales con compradores de diversas regiones del mundo (Largo Loayza, 2022).

La narración de historias, conocida como storytelling, ha surgido como un instrumento esencial para la valorización y promoción de la artesanía en San Antonio de Ibarra, además de

la función estética o utilitaria de cada pieza, esta narrativa acompañada, le confiere un significado particular estableciendo una conexión entre el comprador y la historia, la cultura y la identidad del artesano y su comunidad.

En un entorno digitalizado caracterizado por una amplia y competitiva oferta de productos artesanales, la narrativa auténtica y meticulosamente estructurada puede ser determinante en la percepción y comercialización del arte en madera.

Se procederá a examinar los elementos fundamentales del storytelling en relación con la artesanía de San Antonio de Ibarra:

La Artesanía como lenguaje visual y narrativo

Cada talla de madera producida en San Antonio de Ibarra, no se limita a ser una pieza decorativa o funcional, sino que se muestra como una representación de la cosmovisión, las tradiciones y experiencias de sus creadores, mediante formas, texturas y tonalidades (Espinosa, 2017).

Las creaciones artísticas transmiten narrativas que han sido perpetuadas de generación en generación, símbolos y componentes culturales y una considerable cantidad de obras incorporan representaciones de la naturaleza, la espiritualidad y la historia de las comunidades indígenas y mestizas de Imbabura, lo cual fortalece su identidad cultural y la retroalimentación y desarrollo con la amalgama de técnicas ancestrales con innovadoras tendencias de diseño narra una narrativa de evolución y resiliencia, ilustrando cómo la tradición y la modernidad pueden coexistir en una misma obra (Espinosa, 2017).

El relato del artesano: de lo anónimo a lo personal

En la historia, los productos manufacturados fueron apreciados por su excelencia y estética, sin embargo, es frecuente que la identidad del productor permanezca en el anonimato.

Debido a las tácticas de narración gráfica digital, los artesanos han logrado divulgar su narrativa personal, humanizando su labor y forjando una conexión emocional con el comprador con narrativas tanto individuales como familiares, han consagrado generaciones completas al arte de la talla en madera.

La narración de su historia confiere un valor intangible a cada pieza y con el proceso creativo como narrativa con la representación detallada del proceso de producción artesanal, desde la elección de la madera hasta los detalles finales, fomenta una mayor valoración del trabajo manual y la paciencia que cada obra demanda.

El storytelling en el marketing digital de la artesanía

La implementación de plataformas digitales y redes sociales ha facilitado a los artesanos de San Antonio de Ibarra la narración de sus narrativas de forma visualmente atractiva.

Estrategias tales como la narrativa audiovisual, la fotografía de alta calidad y los textos emotivos fortalecen el vínculo con la audiencia y potencian la comercialización de sus obras todo esto con la aplicación de videos y videos breves en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram que han evidenciado ser instrumentos eficientes para registrar el proceso creativo en fragmentos breves y envolventes, también publicaciones basadas en narraciones personales como la divulgación de anécdotas, desafíos y motivaciones inherentes a cada pieza fomenta la empatía y la lealtad con los seguidores y compradores y la cooperación con influenciadores digitales

y marcas mediante la narración de sus vivencias a través de creadores de contenido que aprecian la autenticidad artesanal, los artesanos tienen la posibilidad de alcanzar audiencias más extensas (Franco,2023).

El Impacto del storytelling en la valorización de la artesanía

El relato de una historia significativa no solo incrementa las ventas, sino que también modifica la percepción del consumidor respecto a la artesanía.

En vez de conceptualizar un elemento de madera como un mero objeto, la narrativa subyacente a su creación la convierte en un objeto de colección, patrimonio y memoria cultural con la diferenciación en un mercado globalizado en un mundo donde la producción de numerosas piezas se lleva a cabo a gran escala, una narrativa genuina transforma cada pieza artesanal en un elemento singular e irrepetible.

También la promoción del reconocimiento del valor del trabajo manual esto al comprender el

esfuerzo y la tradición inherentes a una obra, el comprador muestra una mayor disposición para asumir un precio equitativo y apreciar la artesanía como un patrimonio cultural, y el uso de la narrativa gráfica ha transformado la artesanía de San Antonio de Ibarra, de ser un producto artesanal, en un testimonio cultural tangible.

Mediante narrativas meticulosamente articuladas, los artesanos tienen la capacidad de superar los límites comerciales y establecer una vinculación profunda con sus consumidores, garantizando así la perpetuidad de su legado a lo largo del tiempo. En un mercado donde se valora cada vez más la autenticidad, la narración de historias persiste como el vínculo más potente entre el arte y el afecto del público.

Mediante descripciones meticulosas, grabaciones de los procesos de fabricación y narraciones personales de los artesanos, las narrativas que anteriormente se circunscribían al dominio local, ahora hallan eco en audiencias a escala global. Este incremento en el alcance no solo eleva el

valor percibido de las artesanías, sino que también fortalece la valoración de la riqueza cultural de San Antonio de Ibarra.

Sin embargo, la adecuación a este modelo comercial también conlleva determinados riesgos. La normalización de productos para cumplir con demandas de gran escala puede comprometer la autenticidad de los componentes y disminuir el valor simbólico que los distingue (Quezada Tello & Tusa Jumbo, 2017).

Adicional a ello, la dependencia en plataformas y algoritmos de comercio, introduce una dinámica en la que las artesanías locales compiten con una oferta global diversificada (Quezada Tello & Tusa Jumbo, 2017).

Artesana y las redes
Paola Chuquín

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

Riesgos y amenazas a la autenticidad de las piezas artísticas

La autenticidad constituye un valor esencial en la artesanía de San Antonio de Ibarra, dado que cada pieza de madera tallada simboliza la identidad cultural, la tradición y la habilidad de generaciones de artesanos.

En un mundo progresivamente digitalizado y globalizado, se presentan diversas amenazas que pueden comprometer dicha autenticidad, por lo que es necesario examinar los principales riesgos a los que se enfrentan los artesanos y sus creaciones en este nuevo entorno.

La producción en masa y la mercantilización de la artesanía

Uno de los riesgos primordiales para la autenticidad de los trabajos artísticos radica en la fabricación industrial de objetos que replican la estética artesanal, pero que no poseen su esencia y significado cultural con copias industriales ya que corporaciones internacionales han iniciado la reproducción de componentes análogos a los de San Antonio de Ibarra mediante procesos mecanizados, lo que ha permitido disminuir los costos y proporcionar productos a precios reducidos.

La reducción del valor simbólico cuando una pieza deja de ser el producto de un proceso manual y creativo, su vinculación con la historia y el territorio de los artesanos se desvanece, transformándose en un mero elemento ornamental desprovisto de raíces culturales, también la uniformización del diseño la exigencia del mercado por incrementar las ventas puede propiciar la estandarización

de los productos, restringiendo la creatividad individual de cada artesano en favor de modelos que “se venden mejor” a nivel global.

Apropiación cultural y uso no ético de la tradición

La apropiación cultural se manifiesta cuando componentes de una tradición particular son empleados sin reconocimiento, autorización o beneficio para la comunidad de procedencia (Guerrero Muguerza, 2019).

En el contexto de la artesanía en madera de San Antonio de Ibarra, esto puede evidenciarse a través de diversas manifestaciones como empresas y diseñadores externos que comercializan sin remuneración y marcas de decoración y moda tienen la posibilidad de inspirar sus diseños en los trabajos de los artesanos sin proporcionar crédito ni ventajas económicas a sus creadores.

El incremento en la autoridad sobre los símbolos culturales cuando la iconografía tradicional se comercializa sin regulación, su significado original puede ser distorsionado

o banalizado, el desplazamiento de los artesanos locales en caso de que las corporaciones de gran envergadura inicien la producción en serie de productos inspirados en la talla tradicional, los artesanos locales podrían perder su fuente de ingresos y verse comprometido su subsistencia.

Dependencia de los mercados digitales y su impacto en la autenticidad

Aunque las plataformas digitales han facilitado el acceso de los artesanos a públicos más amplios, también conllevan riesgos que pueden comprometer la autenticidad de sus obras con la adaptación a tendencias globales y con el objetivo de incrementar sus ventas en plataformas digitales como Amazon Handmade o Instagram, ciertos artesanos pueden verse forzados a modificar sus diseños tradicionales para alinearse con las tendencias del mercado, lo que puede resultar en la pérdida de elementos identitarios característicos de su cultura (Franco,2023).

Los riesgos de reproducciones ilícitas y plagios con la digitalización promueve la reproducción ilícita de diseños originales, facilitando que terceros copien y vendan piezas sin la autorización del autor original, la rapidez en la producción en ritmo acelerado de las transacciones en línea puede propiciar una demanda que impone a los artesanos la necesidad de producir en un volumen mayor y en un tiempo reducido, comprometiendo la calidad y la autenticidad de sus creaciones.

Falta de regulación y protección legal

La ausencia de normativas explícitas y mecanismos eficaces para la salvaguarda de la propiedad intelectual de los artesanos constituye un riesgo considerable para la autenticidad de sus trabajos con dificultades para el registro de diseños singulares un gran número de artesanos carecen de conocimientos sobre los procedimientos para registrar su obra como propiedad intelectual, lo que incrementa su susceptibilidad a copias y apropiaciones, la ausencia de sellos de autenticidad de un sistema

de certificación que asegure la procedencia y la calidad artesanal de una pieza (Guerrero Muguerza,2019).

Los consumidores pueden encontrarse en una confusión entre productos auténticos y reproducciones industriales, la inaccesibilidad a asesoramiento jurídico ya que la mayoría de los artesanos carecen de recursos para proteger legalmente sus derechos en casos de plagio o explotación comercial por parte de terceros.

Pérdida de técnicas tradicionales y conocimiento ancestral

La transmisión del conocimiento artesanal, ha sido un proceso oral y práctico, que tiene lugar en el núcleo de las familias y comunidades.

No obstante, una serie de amenazas están comprometiendo esta continuidad como el desinterés de las generaciones emergentes con un gran número de jóvenes están seleccionando ocupaciones con mayor estabilidad económica, lo que disminuye el número de aprendices que

y conservar la esencia del arte en madera. Para asegurar la perpetuidad de esta tradición, resulta esencial la formulación de políticas de salvaguarda cultural, la promoción de la educación en torno a la relevancia de la autenticidad y la instauración de iniciativas que garanticen que los artesanos obtengan el reconocimiento y la remuneración equitativa por su labor. Únicamente de esta manera se podrá preservar la identidad visual y cultural de San Antonio de Ibarra en un mundo en perpetua transformación (Franco,2023).

A pesar de estas dificultades, los artesanos han desarrollado nuevos métodos para conservar la esencia de sus narrativas, incorporando componentes tales como la utilización de materiales sostenibles, la recuperación de técnicas ancestrales y la colaboración con diseñadores contemporáneos, han conseguido un equilibrio entre las exigencias del mercado digital y la conservación de su identidad cultural, reconfigurando las narrativas artesanales y subrayando tanto las posibilidades como los retos emergentes en este contexto dinámico y globalizado (Ogando Díaz & García Pérez, 2008).

muestran interés en la talla de madera, el efecto de materiales y técnicas contemporáneas con la incorporación de herramientas industriales y materiales sintéticos puede dismantelar técnicas tradicionales que demandan un mayor esfuerzo y competencia, comprometiendo la autenticidad de los componentes, la alteración en la demanda del consumidor con la tendencia del mercado hacia productos de menor costo y producidos en serie, los métodos tradicionales podrían perder su viabilidad comercial.

Por ello, la digitalización han inaugurado nuevas oportunidades para los artesanos de San Antonio de Ibarra, sin embargo ha traído consigo riesgos potenciales que pueden quebrantar la autenticidad de sus creaciones (Franco,2023).

La producción a gran escala, la apropiación cultural, la presión ejercida por el mercado digital y la ausencia de regulaciones constituyen retos que demandan estrategias para salvaguardar

***Integración de
elementos como el
uso de materiales
sostenibles, el rescate
de técnicas
ancestrales y
la colaboración
con diseñadores
contemporáneos***

A lo largo de la evolución de la artesanía de San Antonio de Ibarra, la incorporación de nuevas prácticas y enfoques ha facilitado que esta tradición milenaria conserve su relevancia y competitividad en el contexto actual; los tres componentes más relevantes en esta transformación incluyen la implementación de materiales sostenibles, la recuperación de técnicas ancestrales y la colaboración con diseñadores de vanguardia (Franco,2023). Estas tácticas no solo consolidan la identidad cultural de los artesanos, sino que también se ajustan a las exigencias de un mercado global en perpetua transformación.

Uso de materiales sostenibles: un compromiso con el medio ambiente

La implementación de materiales sostenibles en el proceso de talla de madera se presenta como una solución a la creciente inquietud respecto a la deforestación y el impacto ambiental derivado de la industria artesanal.

Mediante el uso de prácticas ecológicas, los artesanos de San Antonio de Ibarra, han conseguido un equilibrio entre la conservación de su patrimonio cultural y la responsabilidad medioambiental, con las maderas certificadas y reforestación el objetivo de prevenir el agotamiento de especies autóctonas, numerosos artesanos están seleccionando maderas derivadas de cultivos sostenibles o de fuentes certificadas, tales como el laurel, el cedro y el nogal, con la reutilización de madera recuperada diversos talleres han instaurado la utilización de madera reciclada o residuos de otros procesos industriales, con el objetivo de minimizar el desecho y fomentar un proceso de producción más responsable. Con

la incorporación de materiales alternativos además de la madera, ciertos artesanos están explorando con materiales tales como resinas ecológicas, tintes naturales y acabados biodegradables, los cuales posibilitan la innovación sin menoscabar la esencia de sus creaciones, la implementación de materiales sostenibles no solo favorece la preservación ambiental, sino que también confiere valor a las creaciones artesanales al alinearse con las tendencias del consumo responsable y la economía circular.

Rescate de técnicas ancestrales: la preservación del saber tradicional

La recuperación de métodos ancestrales, han desempeñado un papel importante en la preservación de la identidad visual de San Antonio de Ibarra. En un contexto donde la producción masiva, ha suplantado numerosas prácticas tradicionales, los artesanos han identificado en la

revitalización de técnicas ancestrales un medio para distinguirse y reafirmar su identidad, la aplicación de instrumentos manuales tradicionales.

A pesar de que la modernización ha introducido herramientas eléctricas en la talla de madera, numerosos artesanos continúan utilizando cinceles, gubias y buriles fabricados manualmente, preservando de esta manera la vinculación con la práctica original (Franco,2023).

Las técnicas de policromado y dorado históricamente empleadas en esculturas de carácter religioso y ornamental, están siendo revitalizadas por artesanos emergentes para la aplicación de acabados con pigmentos naturales y pan de oro, la conservación de simbología y diseños tradicionales.

En diversos talleres han enfocado sus esfuerzos en el estudio y recuperación de patrones decorativos y estilos históricos, asegurando que la iconografía tradicional continúe

integrándose en las narrativas visuales de San Antonio de Ibarra, la recuperación de estas técnicas no solo consolida la identidad cultural de la comunidad, sino que también favorece la educación de nuevas generaciones de artesanos, garantizando así la perpetuidad del arte.

Colaboración con diseñadores contemporáneos: innovación y expansión de mercados

La colaboración entre artesanos y diseñadores contemporáneos, ha propiciado una nueva corriente de creaciones, que amalgaman la tradición con la innovación, haciendo que la artesanía de San Antonio de Ibarra supere barreras geográficas y se establezca en nuevos mercados, con la elaboración de productos funcionales y ornamentales, mediante la cooperación con diseñadores de interiores y arquitectos, los artesanos han adaptado sus técnicas para la creación de mobiliario, lámparas y elementos decorativos que fusionan lo artesanal con lo contemporáneo,

con el involucramiento en exposiciones y ferias internacionales y la colaboración con diseñadores, ha facilitado la exposición de las creaciones de San Antonio de Ibarra en eventos de diseño y arte, atrayendo el interés de coleccionistas y compradores a nivel global (Esteve et.al.,2024).

Con la aplicación de tecnología en el diseño manual y la integración de instrumentos digitales, como software de modelado tridimensional y corte láser, han promovido la experimentación con nuevas formas y patrones, conservando la esencia de la artesanía manual, esta metodología colaborativa no solo expande la amplitud del arte en madera, sino que también revaloriza la labor del artesano, situándolo como un creador de piezas singulares en lugar de un simple productor de objetos ornamentales.

El uso de materiales sostenibles, la recuperación de técnicas ancestrales y la colaboración con diseñadores

contemporáneos, han permitido resguardar la artesanía de San Antonio de Ibarra en la actualidad (Esteve et.al.,2024).

Estas tácticas no solo consolidan la identidad visual de la colectividad, sino que también aseguran la perpetuidad del oficio en un escenario de transformación digital y globalización, mediante la adopción de prácticas responsables y colaborativas, los artesanos de San Antonio de Ibarra no solo salvaguardan su patrimonio cultural, sino que también descubren nuevas oportunidades para expandir su legado y establecer vínculos con una audiencia cada vez más heterogénea y exigente (Esteve et.al.,2024).

Redes sociales como escaparate para el arte y la tradición local

Las plataformas de redes sociales, han surgido como vehículos fundamentales para la promoción del arte y la tradición local en San Antonio de Ibarra, transformándose en

un instrumento accesible y eficaz para los artesanos, por lo que aplicaciones digitales como Instagram, Facebook y TikTok, habilitan a los creadores para exhibir sus obras mediante imágenes de alta resolución, videos creativos y transmisiones en vivo, estableciendo un vínculo entre los artistas y sus seguidores (Revilla et al., 2020).

Estas plataformas no solo actúan como escaparates virtuales, sino también como espacios de interacción y feedback. Los artesanos tienen la capacidad de divulgar el proceso de fabricación de sus obras, exponiendo los aspectos técnicos y emocionales que las distinguen de manera singular. Esta transparencia fomenta un sentimiento de autenticidad y establece una conexión entre los compradores y la narrativa subyacente a cada obra, lo que incrementa su valor percibido.

Las Redes sociales como espacios de narrativa artesanal: compartiendo e l proceso de creación

En esta nueva era, las plataformas de redes sociales han evaluado de manera significativa la forma en que los artesanos de San Antonio de Ibarra exhiben y comercializan sus creaciones. Plataformas digitales como Instagram, TikTok y Facebook no solo actúan como vitrinas virtuales para la exhibición de productos finales, sino que también promueven el intercambio en tiempo real del proceso de creación, exponiendo los detalles técnicos y emocionales que dan una nueva singularidad a cada pieza (Lobato et al., 2024).

Esta inauguración propicia una vinculación más intensa con la audiencia, quienes no solo adquieren un objeto manufacturado, sino que también se involucran en la narrativa subyacente a su creación. La importancia de Mostrar el Proceso de Creación La divulgación del proceso de fabricación de una pieza

artesanal en plataformas de redes sociales no solo funciona como una táctica de mercadotecnia, sino que también confiere un valor añadido a la obra (Lobato et al.,2024).

Este enfoque facilita que el observador valore el esfuerzo, la competencia y la dedicación inherentes a cada creación, distinguiéndola de los productos industrializados, la transparencia y autenticidad que los artesanos tienen, con la capacidad de ilustrar la evolución de la madera desde su condición bruta hasta su configuración final, poniendo de relieve la labor manual y las técnicas empleadas, la educación y valoración del arte mediante la exposición detallada del proceso de creación.

Quienes observan, adquieren conocimientos sobre las herramientas, los materiales y los estilos tradicionales, generando una valoración más elevada del trabajo artesanal, elevando el nivel de confianza y lealtad, con la exhibición del proceso artesanal que fomenta la confianza de los consumidores,

quienes perciben la autenticidad del producto y establecen un vínculo con el artista detrás de la obra.

Estrategias para compartir el proceso en redes sociales

Cada una de estas plataformas digitales, proporciona diversos formatos para la divulgación del proceso de creación, facilitando que los artesanos experimenten con una variedad de estrategias de contenido.

Instagram: La Galería Visual del Artesano

Instagram se destaca como una de las plataformas más eficaces en la representación del proceso de creación mediante la utilización de imágenes y videos breves. Estrategias posibles comprenden las publicaciones en carrusel que facilitan la representación del proceso en múltiples fases, desde el esquema inicial hasta la creación del producto final, historias y videos de corta duración con Materiales audiovisuales en los

que los artesanos pueden exhibir técnicas en ejecución, tales como el tallado, el lijado o el policromado, IGTV o Lives en transmisiones en vivo en las que los artesanos tienen la posibilidad de interactuar con la audiencia, responder interrogantes y compartir experiencias relacionadas con su profesión.

TikTok: la viralización del arte en madera

TikTok ha evidenciado ser un instrumento potente para los artesanos que aspiran a captar la atención de una audiencia más extensa a través de videos breves y dinámicos. Algunas estrategias comprenden, Time-lapse del proceso de creación que ilustra en segundos el proceso mediante el cual un componente adquiere vida, desde el bloque de madera hasta el producto final, tendencias y retos con la adecuación del contenido a las tendencias populares o retos creativos puede potenciar la visibilidad del artista, narrativas personales con la divulgación de relatos acerca de la

inspiración subyacente en una obra o los retos inherentes a la artesanía propicia un mayor vínculo emocional con la audiencia.

Facebook: la comunidad y la venta directa

Facebook continúa siendo una herramienta esencial para los artesanos, dado que integra la visibilidad social con instrumentos de comercialización. Algunas tácticas eficaces comprenden publicaciones meticulosas con ilustraciones y textos explicativos delineando el procedimiento de fabricación y los materiales empleados, grupos y páginas de artesanos con plataformas en las que se pueden intercambiar experiencias, procedimientos de creación y oportunidades de cooperación, Facebook Live que se implementará para exhibir en tiempo real las actividades desarrolladas en el taller, facilitando la interacción con seguidores y posibles clientes.

El valor emocional en el proceso de creación

Además de los elementos técnicos, la divulgación del proceso de creación facilita la transmisión de las emociones y la narrativa personal de cada obra. La interacción con la cultura y las tradiciones los artesanos tienen la capacidad de elucidar cómo su labor se ve afectada por generaciones anteriores, transmitiendo un sentimiento de continuidad y afiliación.

La temporalidades de inspiración y creatividad con la divulgación del origen de una idea o la emoción asociada con la visualización de una obra finalizada confiere profundidad a la narrativa visual, retos y superaciones con la exposición de los desafíos inherentes al proceso artesanal, tales como fallos, experimentación con diseños innovadores o dificultades con los materiales, humaniza la experiencia y fomenta la empatía con el público objetivo (Lopez et.al.,2024).

Las plataformas de redes sociales han inaugurado un nuevo escenario para los artesanos de San Antonio de Ibarra, facilitándoles la posibilidad de divulgar su proceso creativo a nivel global. Al exponer los pormenores técnicos y emocionales que confieren singularidad a cada pieza, no solo consolidan la autenticidad de su obra artística, sino que además establecen una conexión más profunda con sus seguidores y posibles adquirientes. En un entorno digital dominado por la inmediatez, la artesanía continúa capturando espacios debido a su historia, su compromiso y su habilidad para suscitar emociones mediante el arte (Lopez et.al.,2024).

La propagación viral de contenido, es fundamental en la propagación de la tradición artesanal, por lo que historias emocionales, diseños vanguardistas y la combinación de elementos tradicionales con tendencias contemporáneas, capturan la atención de

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

audiencias a nivel global. Esta circunstancia fomenta las ventas y establece a San Antonio de Ibarra como un hito cultural en el ámbito digital (Pardo Abril et al., 2022).

La viralización del contenido como motor de difusión de la tradición artesanal

En el presente entorno digital, la propagación de contenidos se ha erigido como un instrumento esencial para la propagación del arte y la tradición artesanal. Los artesanos de San Antonio de Ibarra han identificado en las plataformas digitales un entorno en el que sus creaciones pueden llegar a público internacional, no solo mediante la comercialización de sus productos, sino también a través de la narrativa de narrativas cautivadoras y la integración de técnicas tradicionales con tendencias contemporáneas.

El resultado de la viralización, trasciende la mera visibilidad: esto implica la creación de vínculos emocionales con la audiencia,

estableciendo la artesanía como un símbolo de identidad y cultura que tiene la capacidad de superar barreras geográficas. La narración de la historia de una pieza, el diseño innovador que la acompaña y su vinculación con las tradiciones locales pueden transformar un simple video o imagen en un fenómeno de alcance global (Pardo Abril et al., 2022).

Historias emotivas: la conexión humana con el arte

Uno de los elementos más influyentes en la viralización de contenido es la habilidad para inducir una respuesta emocional en el público objetivo. Historias inspiradoras acerca de los artesanos, sus raíces y los obstáculos a los que se ven sometidos pueden transformar una publicación ordinaria en una campaña de sensibilización sobre la relevancia de la conservación del arte tradicional, las narrativas personales y la divulgación de la narrativa de un artesano que adquirió la habilidad de sus abuelos, la batalla de una mujer por preservar su taller, o la superación de

obstáculos económicos o sociales establece una conexión emocional con la audiencia, el efecto social y comunitario es ilustrar cómo la comercialización de artesanías contribuye al crecimiento económico de San Antonio de Ibarra, potencia la autonomía de las comunidades o conserva prácticas ancestrales suscita interés y respaldo a escala global, el contenido en primera persona al igual que el material audiovisual en el que los artesanos narran sus vivencias y exhiben su labor desde un enfoque cercano y genuino suelen generar un profundo impacto en la audiencia, un caso ilustrativo es un documental sobre una familia de talladores que ha trabajado durante generaciones con la misma técnica. Este puede transformarse en una obra de gran difusión si es capaz de narrar su historia con autenticidad y emoción.

Diseños innovadores: tradición y modernidad en una nueva estética

Un elemento crucial en la viralización de la artesanía es la habilidad para innovar sin comprometer la esencia cultural. Los artesanos de San Antonio de Ibarra han descubierto métodos para reformular sus diseños tradicionales, incorporando innovadoras formas, colores y estilos que capturan la atención de públicos de mayor envergadura, la fusión de estilos, así como la amalgama de patrones autóctonos con influencias contemporáneas en el diseño de mobiliario o esculturas de madera produce piezas singulares que cautivan tanto a coleccionistas como a compradores jóvenes con interés en la estética contemporánea, la personalización de productos al proporcionar productos que puedan ajustarse a las preferencias y requerimientos del consumidor, tales como retratos tallados o piezas con nombres personalizados, aporta valor y potencia la posibilidad de viralización.

Las asociaciones con diseñadores y artistas digitales con la integración de la artesanía con ilustraciones digitales, moda o arquitectura genera nuevas oportunidades de difusión y amplía la percepción del arte en madera como un elemento dinámico y adaptable, un caso ilustrativo sería un video de un artesano que pinta una talla tradicional con tonalidades fluorescentes y contemporáneas.

Este material podría captar la atención de miles de usuarios en TikTok y propiciar nuevas tendencias en el diseño artesanal. La fusión de elementos tradicionales con tendencias modernas. Las tendencias contemporáneas en las plataformas de redes sociales han estimulado la necesidad de generar contenido que no solo sea visualmente atractivo, sino que también sea pertinente para los intereses del público objetivo.

La integración de técnicas ancestrales con cuestiones contemporáneas tiene el potencial de que la artesanía se integre en un diálogo global sobre arte, cultura y sostenibilidad

ambiental, la aplicación de materiales sostenibles y reciclados en un contexto global en el que la conciencia ecológica adquiere creciente relevancia, ilustrar que la artesanía emplea madera recuperada o pigmentos naturales puede potenciar la viralización de contenido.

La adaptación a corrientes artísticas contemporáneas y la integración de elementos de arte callejero, surrealismo o minimalismo en la artesanía de San Antonio de Ibarra facilita la percepción de sus creaciones como obras de arte contemporáneo, los influenciadores y generadores de contenido pueden potenciar la visibilidad de la artesanía local, facilitando su descubrimiento a audiencias que, de otra forma, no la tendrían en cuenta, un caso ilustrativo es un video que ilustra cómo un artesano elabora una figura basada en un personaje mediante técnicas ancestrales. Este proceso podría generar millones de visualizaciones y captar una nueva generación de compradores.

10:43

woodworking

1,034 likes

View insights

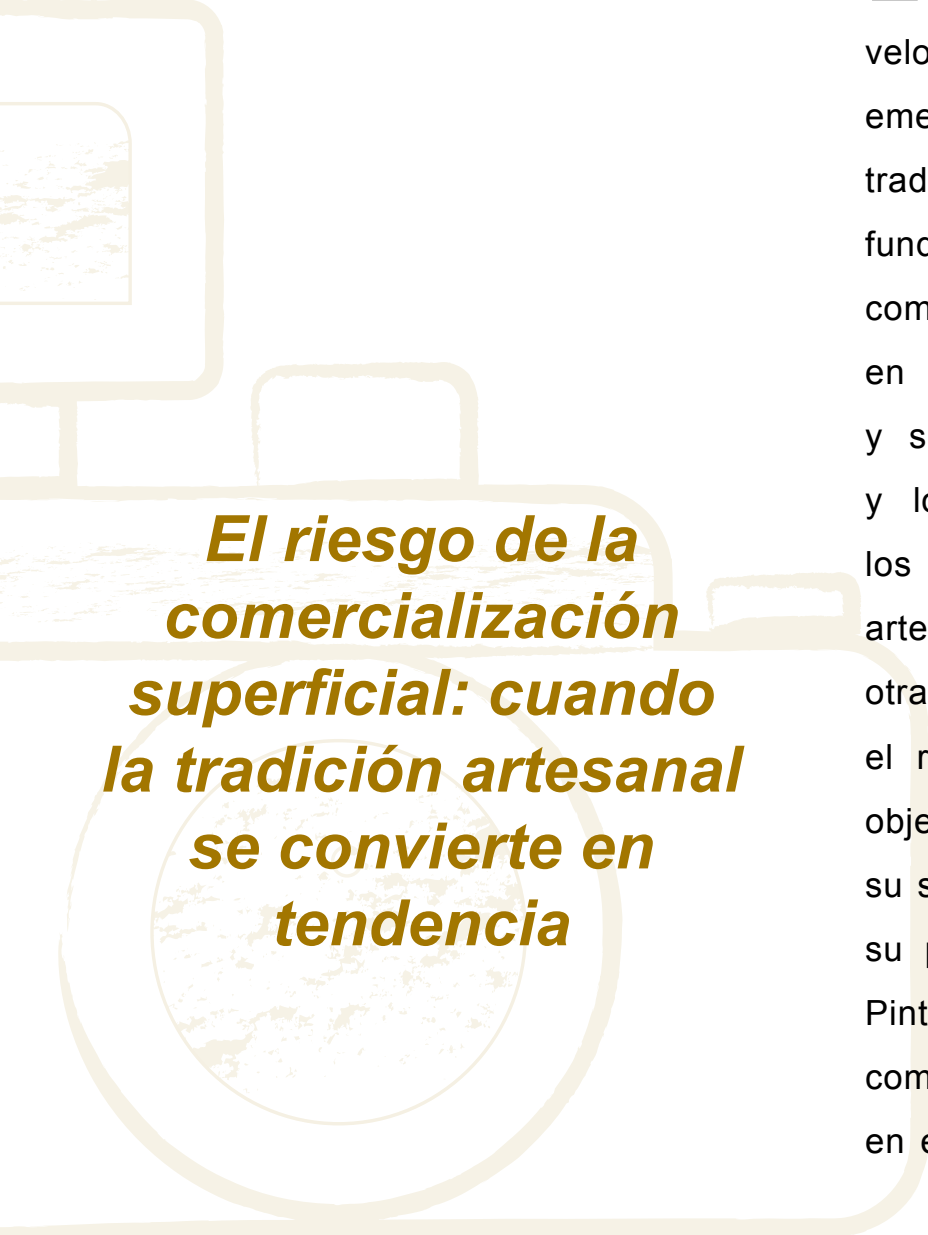
PROMOTE

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

***El riesgo de la
comercialización
superficial: cuando
la tradición artesanal
se convierte en
tendencia***

En la era digital, caracterizada por una velocidad de consumo de contenido y la rápida emergencia y desaparición de tendencias, la tradición artesanal se enfrenta a un desafío fundamental: el peligro de ser interpretada como una moda efímera, lo que resultaría en la pérdida de su profundidad cultural y simbólica. Conforme las redes sociales y los mercados digitales emergen como los canales predominantes de difusión, la artesanía de San Antonio de Ibarra, junto con otras manifestaciones culturales, enfrenta el riesgo de ser consumidas como meros objetos estéticos, desligándose de su historia, su significado y el valor humano inherente a su producción. digitales como Instagram o Pinterest, la artesanía a menudo se presenta como un objeto decorativo sin contexto, en el que la forma y los colores capturan la

atención, pero la tradición cultural subyacente a su fabricación queda relegada al segundo plano, el riesgo de homogenización cuando un estilo o técnica adquiere popularidad.

Se presenta el riesgo de que otros productores repliquen su estética sin acatar los valores tradicionales, lo que puede resultar en una oferta masificada y en la dilución de la identidad vertiginosa de consumo de contenido y la rápida emergencia y desaparición de tendencias, la tradición artesanal se enfrenta a un desafío fundamental: el peligro de ser interpretada como una moda efímera, lo que resultaría en la pérdida de su profundidad cultural y simbólica. Conforme las redes sociales y los mercados digitales emergen como los canales predominantes de difusión, la artesanía de San Antonio de Ibarra, junto con otras manifestaciones culturales, enfrenta el riesgo de ser consumidas como meros objetos estéticos, desligándose de su historia, su significado y el valor humano inherente a su producción. vertiginosa

La Superficialidad del consumo rápido y las “tendencias virales”

Las plataformas digitales se diseñan con el objetivo de promover contenido que sea visualmente atractivo y de fácil acceso. Dentro de este marco, la artesanía puede ser interpretada como un mero componente ornamental o un producto de moda, sin reconocer el conocimiento ancestral y el esfuerzo manual inherente a cada pieza, la prioridad en la estética por encima de la historia en plataformas cultural, el insuficiente reconocimiento hacia los artesanos en numerosas instancias, los productos artesanales que adquieren popularidad son replicados y comercializados sin reconocer a los creadores originales, lo cual puede conducir a la invisibilización de los auténticos maestros artesanos.

Un caso ilustrativo es, si una talla tradicional de San Antonio de Ibarra se propaga en TikTok, pero es reproducida en gran escala por

empresas desvinculadas de la comunidad artesanal, su significado y autenticidad podrían desvanecer, degradándola a un mero producto comercial

La comercialización sin respeto a los orígenes culturales

Conforme se incrementa la demanda de artesanías en el mercado global, ciertos productores pueden verse impulsados a simplificar los procesos de producción o alterar los diseños para acomodar las tendencias actuales, lo cual puede comprometer la autenticidad de las piezas, la producción a gran escala versus manufactura artesanal para satisfacer la demanda del mercado digital, ciertos artesanos pueden adoptar procesos industriales que disminuyen la calidad y el tiempo de producción, lo que repercute negativamente en la esencia del arte, la disminución de técnicas tradicionales en caso de que los compradores se orienten exclusivamente hacia piezas actuales, los artesanos podrían desestimar técnicas

ancestrales en favor de estilos más comerciales, lo que podría comprometer la transmisión del saber artesanal, la adaptación cultural y las entidades comerciales y marcas de alcance global tienen la capacidad de integrar componentes de la artesanía de San Antonio de Ibarra en sus diseños, sin otorgar reconocimiento o ventajas a la comunidad que los desarrolló. Un caso ilustrativo es cuando un diseñador foráneo puede emplear patrones tradicionales de la talla en madera de San Antonio de Ibarra para una colección de mobiliario, sin consultar ni colaborar con los artesanos locales, generando ganancias económicas sin contribuir al progreso de la comunidad local.

La necesidad de educación y conciencia cultural

Para evitar la reducción de la artesanía a una tendencia transitoria, es importante que tanto los artesanos como los compradores conozcan del valor cultural e histórico de cada

pieza, estas narrativas artesanales, tienen la capacidad de emplear las plataformas digitales para narrar la historia profunda de sus creaciones, exponiendo el simbolismo y las técnicas empleadas.

La educación del consumidor es crucial que los adquirentes comprendan la distinción entre un producto artesanal genuino y una producción industrializada, fomentando así un consumo responsable y respetuoso, la certificación de autenticidad e iniciativas tales como sellos de garantía o denominaciones de origen pueden facilitar la distinción entre la artesanía auténtica y las imitaciones de origen, un caso ilustrativo es una grabación en plataformas de medios sociales en la que un artesano explica la interpretación simbólica de una escultura de madera. Esta explicación puede contribuir a que los adquirentes aprecien más el proceso y el contexto cultural de la pieza.

Aunque la digitalización ha dado lugar a nuevas oportunidades para la divulgación y

comercialización de la artesanía de San Antonio de Ibarra, también ha conllevado el riesgo de que su patrimonio cultural sea relegado a una mera tendencia mercantil (Werner & Faerm, 2019). El cuidado de la autenticidad y el valor de la tradición artesanal se fundamenta en un equilibrio entre la innovación y el respeto por la historia, educar a los consumidores sobre el valor intrínseco de cada pieza y fomentar prácticas comerciales éticas que favorezcan a los auténticos creadores de estas expresiones artísticas.

Pese a estos desafíos, las plataformas de redes sociales presentan un potencial inestimable para la conservación y propagación del arte en madera de San Antonio de Ibarra. Este subtema indaga sobre la manera en que estas plataformas digitales fortalecen la identidad visual y cultural de la población, posibilitando que su legado trascienda generaciones y fronteras (Werner & Faerm, 2019).

Las mujeres artesanas y su presencia en el entorno digital (madera de mujeres)

Las artesanas de San Antonio de Ibarra han ejercido una función transformadora en el contexto digital, reconfigurando la implicación femenina en el arte de la madera y desmantelando estereotipos históricos, este movimiento, denominado “madera de mujeres”, enfatiza la creatividad, resiliencia y habilidades empresariales de las mujeres que aportan al patrimonio artístico de su comunidad, al tiempo que investigan las oportunidades que brindan las tecnologías digitales (Morisaki Mego et al., 2023).

La disponibilidad de espacios en estas plataformas digitales ha facilitado a las mujeres artesanas no solo la exhibición de sus creaciones, sino también la narrativa a cada pieza, generando un impacto emocional en sus audiencias.

Estas narrativas, frecuentemente resaltan no solo el proceso artesanal, sino también las batallas y logros individuales, lo que valida una conexión genuina con sus seguidores

y consumidores, esta metodología les ha facilitado superar obstáculos geográficos y sociales, convirtiéndose en líderes creativas en un mercado global.

De igual forma, la promoción de sus marcas propias, fortalece a las mujeres artesanas, ya que están empleando el entorno digital como un espacio para el empoderamiento colectivo, mediante redes y colaboraciones, se difunden saberes, técnicas y estrategias de mercadotecnia, consolidando así la comunidad artesanal femenina de San Antonio de Ibarra. Estas dinámicas de solidaridad no solo potencian la visibilidad de sus labores, sino que también fomentan la consolidación de la identidad cultural de la población (Chuquin-Cadena, 2023).

La repercusión de la presencia digital femenina también se manifiesta en la metamorfosis de los roles de género convencionales. Al adoptar una participación en el ámbito del

comercio digital, estas mujeres no solo generan ingresos, sino que también reconfiguran las dinámicas familiares y comunitarias, propiciando la posibilidad de que otras mujeres emulen su comportamiento. Esta transformación cultural intensifica la importancia de la implicación femenina en todas las facetas de la vida comunitaria (García Mata & Villanueva Valadez, 2024).

No obstante, no están exentas de retos. La exigencia de equilibrar el tiempo entre las obligaciones familiares, la labor artesanal y la administración de su presencia digital puede resultar agobiante. Adicionalmente, se enfrentan a la presión competitiva de un mercado global saturado, en el que la diferenciación y la autenticidad son elementos fundamentales.

En síntesis, la denominación “madera de mujeres” representa una transformación significativa en la narrativa artesanal de San Antonio de Ibarra, donde las mujeres están liderando con creatividad e innovación en el

contexto digital. Su incremento en esta esfera no solo intensifica las voces femeninas en la tradición artesanal, sino que también reconfigura el rol del arte en madera como un medio para la transformación social y cultural (García Mata & Villanueva Valadez, 2024).

Grupo "MADERA DE MUJERES"
(fb) Madera de mujeres

Imagen generada con COPILOT
(Microsoft)

Referencias

Acosta, P. (1983). Técnicas, _estilo, _tematica_y_tipologia_e. Zephyrus, 36, 37.

Alcaldía de Ibarra. (enero 11, 2020). Las fiestas de los santos reyes, las vivimos todos. [Post Facebook]. [https:// www.facebook.com/Alcaldialbarra/posts/las-fiestas-de-los-santos-reyes-las-vivimos-todos-en-san-antonio-de-ibarra-la-ta/2853875507967764/](https://www.facebook.com/Alcaldialbarra/posts/las-fiestas-de-los-santos-reyes-las-vivimos-todos-en-san-antonio-de-ibarra-la-ta/2853875507967764/)

Ali Kareem, A.-J. (2017). Making history usable: Al-Andalus as a site of identity construction in Arab American women's narratives. *Gender Studies*, 16(1), 18–28. <https://doi.org/10.2478/genst-2018-0003>

Alonso-Sanz, A. (2018). Narrativas Visuales del patrimonio local de Eslovenia. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 7, 163–174. *Revista Sonda. Investigación en Artes y Letras*, 7, 163–174.

Araque Geney, E. A. (2021). Marketing digital como estrategia de posicionamiento para el comercio artesanal.

Asamblea Nacional del Ecuador. (16 de junio de 2011). Resolución que declara a la Parroquia de San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico del Ecuador. [Archivo PDF] [https://www.asambleanacional.gob.ec/es/legislamos/resoluciones?created=06%2F16 %2F2011&title=](https://www.asambleanacional.gob.ec/es/legislamos/resoluciones?created=06%2F16%2F2011&title=)

Bautista García-Vera. (2013). Indagación Narrativa visual en la práctica educativa Visual Narrative Inquiry in School Practice. *Educación y Futuro*, 69–79.

- Bednář, P., Danko, L., & Smékalová, L. (2023). Coworking spaces and creative communities: Making resilient coworking spaces through knowledge sharing and collective learning. *European Planning Studies*, 31(3), 490–507. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1944065>
- Bekoe, A. A., Howard, E. K., Asinyo, B. K., & Seidu, R. K. (2021). Conceptual fabric-calabash art installation on the beauty and struggles of African women. *Journal of Urban Culture Research*, 23, 149–167. <https://doi.org/10.14456/jucr.2021.25>
- Bianchi, E. C. (2010). América Latina, tierra de la Virgen. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11183>
- Chuquin- Cadena, P. C. (2023). Mujeres artesanas de San Antonio de Ibarra y su experiencia de vida: un estudio de caso. *Revista Ecos de la Academia*, 9(17), 103-130.
- Chuquín- Cadena, P., Posso- Yépez- M. (2022). El Arte público como parte del consumo cultural en la parroquia de San Antonio de Ibarra. *Revista Apuntes*. Universidad Javeriana de Colombia. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/36613>
- Ciolăneanu, R., & Marinescu, R.-E. (2020). Handbook of research on translating myth and reality in women imagery across disciplines. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6458-5>
- Clover, D. (2011). Successes and challenges of feminist artsbased participatory methodologies with homeless/streetinvolved women in Victoria. *Action Research*, 9(1), 12–26. <https://doi.org/10.1177/1476750310396950>

Cortés, R. (2023). Estética relacional y transformación social: El papel del arte en la construcción comunitaria. Editorial Universitaria. http://editorialuniversitaria.edu/estetica_relacional_transformacion_social

Diario del Norte. (Febrero 11, 2023). Quince artesanos participarán en el Simposio con motosierra. <https://elnorte.ec/15-artesanos-participaran-en-el-simposio-con-motosierra/>

Diario La Hora (26 agosto,2018). Se viven las fiestas de la Virgen de las Lajas. Lahora.com.ec. <https://www.lahora.com.ec/noticias/se-viven-las-fiestas-de-la-virgen-de-las-lajas/>

Diario la Hora. (mayo,30, 2024). Arte, cultura y patrimonio por las fiestas patronales de San Antonio de Ibarra. <https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/arte-cultura-patrimonio-fiestas-patronales-san-antonio-ibarra/>

Diario la Hora.(junio,7, 2024). Este fin de semana es el Albazo en San Antonio de Ibarra. <https://www.lahora.com.ec/imbabura-carchi/albazo-san-antonio-ibarra-este-fin-semana/>

ECUATORIANAS EN EL CONTEXTO CONTEMPORÁNEO. Universidad de Cuenca. [Tesina]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3170/1/tmus24.pdf>

El arte de tallar con motosierra. (octubre 14, 2024). STILL [Blog]. Stihl.es. https://www.stihl.es/es/guias-e-ideas-proyectos-bricolaje/bricolaje-madera-ideas/adornos-de-madera-para-jardin/tallar-motosierra?srsItid=AfmBOopU4IP8bqcnAynyYiLikwk-wbzXUDhIH2zCgugMGn0KbNIGfF_3

- Espinosa, C. E. T. (2017). Estrategia de diseño para mejorar los procesos de difusión para la venta de esculturas en San Antonio de Ibarra, a través de los ámbitos cultural, comercial, turístico y ambiental (Doctoral dissertation, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR).
- Esteve Sendra, C., Tomás Miralles, A., & Irving Hernández, O. (2024). Tecnología, artesanía y moda: una disrupción creativa impulsada por la inteligencia artificial. *Innovación y Expresión: Un Recorrido por las Artes, la Cultura Visual y la Inteligencia Artificial en la Era Digital*, 1483-1512.
- Falqueto Lemos, A.(2024). Potencialidad de crear y entender imágenes en la actualidad: la ampliación de los lenguajes visuales. Granada: Universidad de Granada. [<https://hdl.handle.net/10481/90360>]
- Fernández, S. (2022). Espacios urbanos y narrativas visuales: La ciudad como escenario de la memoria colectiva. *Journal of Urban Cultural Studies*, 7(2), 101–120. <https://doi.org/10.1000/jucs.2022.7.2.101>
- Foerschner, A. (2024). *Female art and agency in Yugoslavia, 1971-2001*. Bloomsbury. <https://doi.org/10.5040/9781350229242>
- Francescutti, P. (2019). La narración audiovisual como documento social e histórico: enfoques teóricos y métodos analíticos. *Revista de Metodología de Ciencias Sociales EMPIRIA* , 42, 137–161. <https://doi.org//empiria.42.2019.23255>
- Fraser, H. (2017). Women and the Modelling of Victorian Sculptural Discourse. *Visual Resources*, 33(1-2), 74–93. <https://doi.org/10.1080/01973762.2017.1279877>

García Jiménez, J. (1993). Narrativa audiovisual. Cátedra.

García Mata, D. C., & Villanueva Valadez, C. (2024). Representación de género femenino en Facebook: estereotipos y comunicación digital en publicaciones virtuales. *Anagramas-Rumbos y sentidos de la comunicación-*, 23(45).

Gaudreault, A., & Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Paidós. <https://docs.google.com/file/d/0B6F7Eoeev69vZ1Y1b0FBQVNfdDg/edit>

Gisbert, J. (2022). Tallas de madera con Motosierra. Javier Gisbert Andres WOOD CAVER. <https://javiergisbertwoodcarver.com/>

Guerrero Muguerza, A. G. (2019). Falta de protección de autoría causada por el escaso conocimiento de los derechos de propiedad intelectual por parte de los diseñadores gráficos egresados de las universidades.

Heredia, A. (2022). "Retrospectiva de la Bienal Nacional de Escultura San Antonio de Ibarra". [Tesis Maestría]. Universidad Técnica del Norte. <https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12046/2/PG%201038%20TRABAJO%20GRADO.pdf>

Higonnet, A. (2018). Secluded vision: Images of feminine experience in nineteenth-century Europe. *The Expanding Discourse: Feminism and Art History* (pp. 171–185). <https://doi.org/10.4324/9780429492839>

- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (18 de septiembre de 2020). El Tallado de San Antonio de Ibarra, patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Obtenido de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural: <https://www.patrimoniocultural.gob.ec/el-talladode-san-antonio-de-ibarra-patrimonio-cultural-inmaterial-del-ecuador/>
- Isaak, J. A. (2021). Women artists and the Arte Útil movements. *Marriage and Family Review*, 57(6), 558–571. <https://doi.org/10.1080/01494929.2020.1863302>
- Küng, H. (2023). *El cristianismo: esencia e historia*. Trotta.
- Largo Loayza, J. (2022). Narrativas transmedia para concientizar sobre la contaminación minera de ríos del Ecuador. *Revista Internacional de Cultura Visual*, 9. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3566>
- Lema, M., & Eiriz, S. (2022). Happygram: narrativas visuales en la sociedad panóptica. *Artnodes: Journal on Art, Science and Technology*, 30, 1–10. <https://doi.org/1695-5951>
- Lobato, D. S. G., Suárez, D. M. P., & Cueva, C. J. M. (2024). Proceso Co-creativo entre Diseño y Artesanía, Marca y Manejo de Redes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 3396-3425.
- López, M., & Ruiz, A. (2020). Mujeres y arte: Una mirada a la transformación social en contextos urbanos. *Arte y Sociedad*, 12(3), 45–67. <https://doi.org/10.1000/ayart.2020.12.3.45>

- Lopez, L. E. V., Meléndez, J. A. N., Lance, M. M. T., & Sánchez, M. R. F. (2024). Marketing digital en redes sociales como mecanismo promocional de productos artesanales. *Revista de Gestão e Secretariado*, 15(8), e3696-e3696.
- Mahmood, Q. K., & Shams, S. (2012). Digital storytelling and self healing of women survivors of violence: Evidence from Pakistan. In *Proceedings of the IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2012; Proceedings of the IADIS International Conference e-Commerce 2012* (pp. 59–66). Recuperado de <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84887469971&partnerID=40&md5=1e9008cdd50c358fab094fc9aa6f62e>
- Manzanas, J. (Marzo 22, 2024). Origen de las procesiones de Semana Santa: ¿qué son, cuál es su historia y por qué se hacen?. *OK Diario*. <https://okdiario.com/semana-santa/origen-procesiones-semana-santa-que-hacen-3940472>
- Martínez, A. (2021). Memoria y género: El impacto de las narrativas visuales en la cohesión social. *Revista Latinoamericana de Estudios Culturales*, 5(4), 89–105. <https://doi.org/10.1000/rlec.2021.5.4.89>
- Mediavilla- Sarmiento A., Posso Yépez M., Ortiz Dávila D., Almeida- VArgas C. (2024). Andas en San Antonio. <https://issuu.com/utnuniversity/docs/andas-en-san-antonio>
- Melis, B. (2024). Visual voices: Female themed murals as community exhibitions in the South Bronx. In *The Architecture of Exhibitions: Experiential Design* (pp. 181–192). <https://doi.org/10.4324/9781003465188-26>
- Ministerio de Turismo del Ecuador. (25 de septiembre de 2020). San Antonio de Ibarra Alcanzó la

declaratoria de pueblo mágico. Recuperado el 20 de septiembre de 2021, de Ministerio de Turismo del Ecuador: <https://www.turismo.gob.ec/san-antonio-deibarra-alcanzo-la-declaratoria-de-pueblo-magico/>

Morisaki Mego, J. D., Morisaki Mego, F. P., Morisaki Mego, J. C., & Quispe Morisaki, R. N. (2023). La cultura de los memes en la actualidad y su impacto en la sociedad y educación. *Hacedor - AIAPÆC*, 7(2), 210–224. <https://doi.org/10.26495/rch.v7i2.2532>

Moreno S. (s.f). La música en el Ecuador. Juan Mullo Sandoval, música patrimonial del Ecuador. Mario Godoy. La música Ecuatoriana.

Mortaki, S. (2016). Family and maternity perceived and pictured by a migrant artist: Paintings of Constantine Andreou. *Journal of Research in Gender Studies*, 6(1), 121–144. <https://doi.org/10.22381/JRGS6120163>

Ogando Díaz, B., & García Pérez, C. (2008). De Aristóteles a Amenábar: ética narrativa, cine y medicina. *Atencion Primaria*, 40(9), 469–472. <https://doi.org/10.1157/13126424>

Pamblanco, A. Z. (2021). Museums in equality [Museos en igualdad]. *Diferents*, 6, 28–45. <https://doi.org/10.6035/diferents.6096>

Paparelli, C.(Marzo 24, 2024). ¿Qué es una procesión de Semana Santa?.National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/historia/que-es-una-procesion-de-semana-santa>

- Pardo Abril, N. G., Rodríguez Flechas, C. A., Villate Moncaleano, Í. L., & Contreras Ortiz, D. S. (2022). Plataformas web, redes sociales, narrativas visuales-virtuales y procesos de significación en la construcción de memorias. *Revista Heterotópica*, 4.
- Parker, R., & Pollock, G. (2022). *Maestras antiguas: mujeres, arte e ideología* (Vol. 94). Ediciones Akal.
- Petit, S. (2019). Nature and farming: Crossed representations and time contingency [Nature et agriculture: Représentations croisées et contingence des temps]. *Bulletin d'Association de Geographes Français*, 96(2), 217–230. <https://doi.org/10.4000/bagf.4918>
- Picas M.J. (2024, January 12). El arte de tallar madera con una motosierra. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/participacion/las-fotos-de-los-lectores/20240112/9494863/arte-tallar-madera-motosierra.html>
- Purnani, S. T., & Yolanda, Y. (2024). Women and cultural heritage: Traces of guardians and heirs. *AIP Conference Proceedings*, 3148(1), Article 030029. <https://doi.org/10.1063/5.0241672>
- Quezada Tello, L., & Tusa Jumbo, F. (2017). Narrativa Visual Patrimonial y el Arte de la Fotografía: Estrategia para el desarrollo productivo. *ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales*.
- RAE, & RAE. (2024, July 22). Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española RAE - ASALE. “Tesoro de Los Diccionarios Históricos de La Lengua Española.” <https://www.rae.es/tdhle/anda>
- Rengifo, E. G. M., & Mera, P. A. H. (2022). Jesús el Nazareno es Jesús del Gran Poder: La representación de la procesión más grande del Ecuador. *Tesla Revista Científica*, 2(2), e28-e28.

- Revilla, A., Molet, C., Quiroz, D., & Bernad, O. (2020). “Infancias mediadas”: narrativas visuales en la formación del profesorado. *EARI educación artística revista de investigación*, 11, 37–53. <https://doi.org/10.7203/eari.11.16209>
- Reyes, V., & Irvin, V. (2024). Conversations on cultural heritage: Confirming the family home as an archive. *Proceedings from the Document Academy*, 11(2), art. no. 19. <https://doi.org/10.35492/docam/11/2/19>
- Rigote, G., Bueno, A. X., & Akerman, M. (2023). Cooking up changes: The act of cooking as a tool for facing the challenges of the Anthropocene [Cozinhando mudanças: o ato de cozinhar como ferramenta de enfrentamento aos desafios do Antropoceno]. *Saude e Sociedade*, 32(2), e220614en. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023220614en>
- Rodriguez, F. (2023, October 8). La comunicación visual en la prehistoria: los orígenes del diseño gráfico. *ESDIP Madrid*. <https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/la-comunicacion-visual-origenes-del-diseno-grafico/>
- Rodriguez, F. (2024, June 8). Historia del diseño gráfico: El Renacimiento. *ESDIP Madrid*. <https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/historia-del-diseno-grafico-el-renacimiento/>
- Rosales, J.(octubre,12, 2021). Séptima Bienal de Escultura. Sede Nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/bienal-de-escultura-de-san-antonio-de-ibarra-expondra-64-obras/>

Sánchez, J. (2021). Identidad y narrativas visuales en contextos urbanos. *Revista de Comunicación Visual*, 9(1), 15–30. <https://doi.org/10.1000/rcv.2021.9.1.15>

Semana Santa: una fecha con siglos de historia. (Noviembre 8,2024). *Primicias*.

Silva-Gago, J., Raposo, D., Díaz-Gómez, M., & Berbel-Gómez, N. (2022). Cartografía visual: creación de narrativas visuales colaborativas a partir de conexiones acerca del barrio Nou Llevant-Soledat Sud de Palma de Mallorca. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(1), 275–293. <https://doi.org/10.5209/ARIS.73851>

Somodelmismobarro.(junio,28,2013). San Antonio de Ibarra presenta el I SIMPOSIO NACIONAL DE ESCULTURA MODALIDAD DESBASTE. <https://somoslanota.blogspot.com/2013/06/san-antonio-de-ibarra-presenta-el-i.html>

Song, H., Mustafa, M., & Chen, S. (2024). Value-creation and challenges of public art practice in rural areas: A systematic review. *Journal of Arts Management, Law and Society*, 54(3), 154–171. <https://doi.org/10.1080/10632921.2024.2316186>

Tannoury-Karam, S. (2023). On the vulnerability of memory and the power of storytelling, or how my grandmothers made me a historian. *Life Writing*, 20(4), 685–694. <https://doi.org/10.1080/14484528.2022.2127628>

Terán J. (2022). ACTUALIZACIÓN DE OBRAS MUSICALES POPULARES

Torres, D. (febrero,21, 2023). El arte con motosierra de ‘los hombres de madera’. *El Estelar*. <https://>

- Totten, G. (2019). Women, art, and the natural world in Edith Wharton's works. En *The New Edith Wharton Studies* (pp. 175–188). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108525275.012>
- Tsao, E. (2020). Voicing women's desire with a camera: The feminist and activist potential of autophotography. En *Multidisciplinary Perspectives on Women, Voice, and Agency* (pp. 254–281). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4829-5.ch010>
- Vedana, V. (2013). Fazer a feira e ser feirante: A construção cotidiana do trabalho em mercados de rua no contexto urbano. *Horizontes Antropologicos*, 19(39), 41–68. <https://doi.org/10.1590/S0104-71832013000100003>
- Viajandox (2025). Santuario de las Lajas Ibarra, Ecuador [Viajandox.com](https://ec.viajandox.com/ibarra/santuario-nuestra-sra-de-las-lajas-A2809). <https://ec.viajandox.com/ibarra/santuario-nuestra-sra-de-las-lajas-A2809>
- Viajes.(2024). Las mejores tradiciones del día de Reyes por el mundo. *Diario el Español*. https://www.elespanol.com/viajes/20240102/mejores-tradiciones-dia-reyes-mundo/821918025_0.html
- Werner, T., & Faerm, S. (2019). The utilization of commercial media to engage and positively impact communities. *Catalogo digital de publicaciones*. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=627&id_articulo=13082
- Wong Naranjo, L. C. (2022). Presencia digital del artesano en España. “Visibilidad y revalorización del oficio de Maestro Artesano”.
- Zhuo, M. (2024). El comercio electrónico, una gran oportunidad para las PYMES.

Mujer Artesana
María José Torres

EOE
OMO
EDITORIAL
UTN
IBARRA - ECUADOR

ISBN: 978-9942-572-56-1

9 789942 572561