

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

Desarrollo del sitio de Internet de
"Guayasamín y La Capilla del Hombre"
para los niños de Latinoamérica.

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciada en Comunicación Gráfica

Presenta

Blanca Zúñiga Delgado

DEPTO. DE ASesoría
PARA LA TITULACIÓN

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

Directora de Tesis: Mtra. Beatriz Buberoff
Asesora de Tesis: Profra. Gloria Marta Hernández

México, D.F., 2005

m343579

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Blanca Zúñiga Delgado

FECHA: 26 de abril de 2005

FIRMA:

343579

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

Dedicatorias

A ti, Mamá

Por tu infinito amor y confianza, por velar siempre mis sueños, porque con tu ejemplo de fortaleza y superación me has impulsado a seguir adelante y porque eres una mujer maravillosa.

A Mami Feli

Por enseñarme que todo se puede, no importa la edad; por ser ejemplo de fortaleza, alegría y amor para todos.

A mis hermanos:

Vicentito, Clau, Rico, Tomasito, Per y Martín

Por ser mis mejores amigos, por caminar a mi lado apoyando cada una de mis decisiones, por no permitir que me de por vencida, por creer en mi y amarme tanto.

A mis tíos:

Blanca, Armando, Tomas y Anita

Por ser siempre mi apoyo y ejemplo de trabajo, fe, fortaleza y amor.

A mis primas:

Bere, Diana, Sugey, Lucy

Por compartir cada experiencia conmigo, por su cariño, alegría y ejemplo.

A mis sobrinos:

Gaby, Micol, Rosy, Ernesto, Manuel, Yabeth, Yahir, Adahir, Sofia y Adriana

Por ser la sal de mi vida, por la alegría de vivir que me transmiten en cada sonrisa y por enseñarme a ver el mundo con ojos nuevos, ustedes son mi inspiración.

A mi Padre

Por dejarme ser siempre libre, porque gracias a eso soy fuerte y plena.

A Fabian

Por tus consejos, porque siempre tienes las palabras precisas para hacerme recapacitar, por ser el pilar de tu familia Per y Yahir, por cuidarlos y amarlos tanto.

A Miguel

Por estar siempre al pendiente de mi, por tu amor, confianza y ejemplo que me hacen querer ser mejor persona para no fallarte nunca.

Agradecimientos

A Dios

Porque gracias a Él estoy aquí y tengo todo lo que necesito en la vida; porque ha puesto en mi camino a personas muy valiosas y con ellas la fortuna y belleza de una vida compartida.

Al Maestro Oswaldo Guayasamín

Un Homenaje y toda mi admiración a su memoria por su legado de amor a América Latina y sus raíces, su trabajo y ejemplo al hacer su sueño realidad, "La Capilla del Hombre", que es una gran aportación a nuestras conciencias; porque, como decía Pablo Neruda al referirse a la obra de Guayasamín, "pensemos antes de entrar, porque no será fácil volver", yo estoy convencida de ello.

A mi Universidad y Maestros

Por la oportunidad que se me dio de estudiar en la UNAM, Máxima Casa de Estudios. A mis Maestros, por forjar mi educación y transmitirme su ejemplo de ser una profesionista comprometida con su época y sociedad.

A Angel

Por tus consejos, sabiduría y paciencia, por regresar mis pies a la tierra y también por enseñarme a fijar metas más altas, por compartir conmigo este sueño, por todo tu amor y apoyo incondicional. Sin ti este trabajo y yo no seríamos lo que somos ahora. Este logro es también tuyo.

A mis amigos

Dulce, Jaime, Blanca, Donovan, Claudia, Vicky, Gaby, Cristina, Paula, Isabelita y Silvia. A los que colaboraron para la realización de este trabajo y a los que estuvieron siempre al pendiente impulsándome y creyendo en mí.

Índice

Planteamiento del problema	13
Justificación	14
Objetivos	16
Objetivo General	16
Objetivos específicos	16
Hipótesis	16
Introducción	16

Capítulo I Marco Teórico

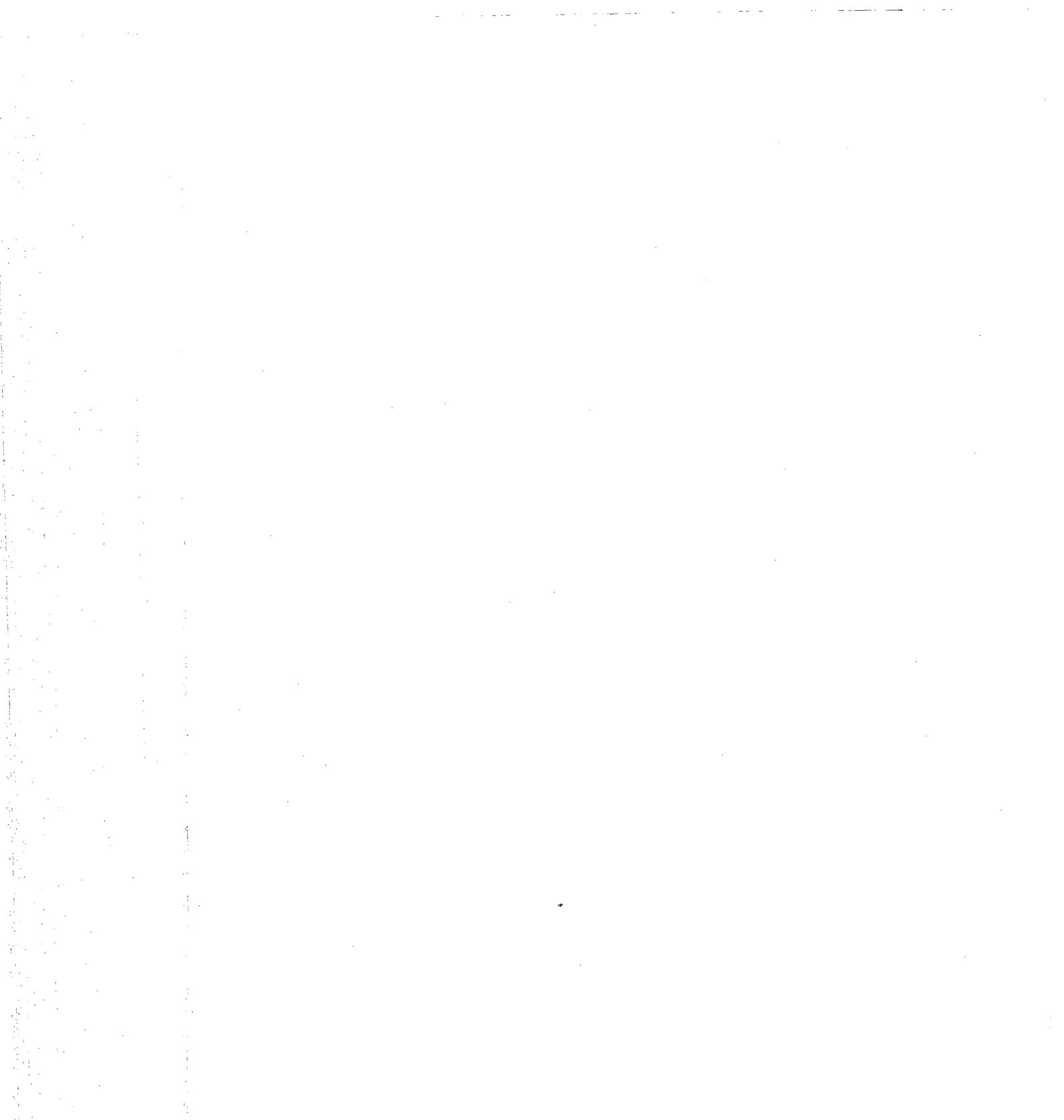
19

1.1 El diseño gráfico en la actualidad	21
1.1.1 Breve historia del diseño gráfico	21
1.1.2 Definición de diseño gráfico	22
1.2 Definición de la carrera de Comunicación Gráfica según el Plan de Estudios de la ENAP	23
1.2.1 Principales funciones	23
1.2.2 Habilidades del egresado	24
1.3 El campo del diseño gráfico	24
1.3.1 El diseñador y otros profesionales	25
1.3.2 El diseño en Internet	26
1.4 El público o grupo blanco	26
1.4.1 Los niños 6 a 12 años	27
1.4.2 Cómo favorece a los niños el estudio del arte y la cultura	28
1.5 Los medios de comunicación como vía para el desarrollo cultural	29
1.5.1 La difusión de la cultura a través de los medios electrónicos	29

Capítulo 2	Latinoamérica una tierra mestiza	31
2.1	El mestizaje	33
2.1.1	Las culturas antes de la conquista	33
2.1.2	La imposición y fusión de valores y costumbres	35
2.1.3	La creación de una nueva sociedad	37
2.1.4	El proceso de independencia	39
2.2	La dependencia económico-cultural de occidente	41
2.2.1	El desarrollo tecnológico y el progreso	42
2.2.2	La imitación de las tendencias	45
2.2.3	Las vanguardias del arte	46
2.3	El arte a principios del siglo XX en Latinoamérica	47
2.3.1	1920-1930 Los movimientos de Identidad y Modernidad	49
Capítulo 3	Oswaldo Guayasamín el Pintor de América	53
3.1	El panorama cultural del Ecuador a principios del siglo XX	55
3.1.1	La cultura en Ecuador en las últimas décadas	56
3.2	Biografía de Oswaldo Guayasamín	58
3.2.1	Formación académica e Influencias	60
3.2.2	Labor social y humanitaria	60
3.2.3	El rescate de la identidad y la denuncia social	62
3.2.4	La Fundación Guayasamín	63

3.3 La obra de Guayasamín	65
3.3.1 Huacayñán, Camino de Llanto	67
3.3.2 La edad de la ira	68
3.3.3 La edad de la ternura	70
3.3.4 Retratos	71
3.3.5 Murales	72
3.3.6 Exposiciones y Premios Nacionales e Internacionales	73
3.4 La Capilla del Hombre	74
3.4.1 Las colecciones	75
3.4.2 La muerte de Guayasamín	76
Capítulo 4 El sitio de Internet de Guayasamín y la Capilla del Hombre para los niños de Latinoamérica.	83
4.1 Línea pedagógica que aborda el sitio	86
4.2 Programa de diseño del sitio "La Capilla para niños"	87
4.2.1 Etapa 1. Análisis	87
4.2.2 Etapa 2. Desarrollo creativo	88
4.2.3 Etapa 3. Producción	93
4.2.4 Etapa 4. Implementación	96
4.2.5 Etapa 5. Evaluación	96
Conclusión	97
Bibliografía	99
Referencias Anexas	102

Planteamiento del Problema

"...No nos conocemos bastante ni siquiera nosotros mismos, los interesados en primer término. Nos ignoramos los unos a los otros con una absoluta inconsciencia".

Damián Bayón.

Las crisis político económicas del siglo XX en Latinoamérica, y la falta de interés en la difusión del pasado colectivo, han sido la causa de que el ámbito cultural, y particularmente el desarrollo y difusión de las artes plásticas, fuesen relegadas poco a poco, hasta recibir un escaso apoyo por parte del sistema gubernamental, hasta las recientes décadas en que se ha retomado parcialmente.

Esto ha generado un gran desconocimiento y por ende una falta de aprecio, por parte de nuestras sociedades, al arte y la cultura local. A excepción de algunos artistas consagrados, muchos artistas contemporáneos que han construido la cultura visual de nuestros pueblos, han sido poco apreciados por el aparato cultural de cada país, lo que nos impide conocer la variedad de manifestaciones artísticas latinoamericanas de nuestra historia, particularmente los movimientos de reivindicación de nuestros pueblos indígenas surgidos a principios del siglo XX.

Por otro lado, la innovación tecnológica esta modificando aceleradamente el desarrollo social a nivel global; desgraciadamente, la creciente cultura del entretenimiento mediático fomenta entre la juventud el ocio, ignorancia y violencia; como consecuencia, las nuevas generaciones padecen problemas de integración y participación social, y las manifestaciones de identidad de nuestras sociedades se diluyen en los nuevos esquemas de innovación continua, que favorecen el individualismo hedonista, orientándolo a merced de los intereses mercantiles y suplantando la riqueza cultural de nuestros pueblos.

Es importante en este sentido, el papel del comunicador gráfico, ya que por medio de su quehacer puede contribuir de forma fundamental, no sólo a la concreción, sino a la planeación y creación de materiales que fomenten la integración de las sociedades al arte y cultura latinoamericanas, abriéndose camino por los diferentes medios de difusión, especialmente a través de los medios electrónicos de comunicación, como el Internet.

¹BAYÓN, Damián, *Aventura plástica de Hispanoamérica*, Fondo de Cultura Económica, p. 9

Justificación

La historia del arte en Latinoamérica es tan rica en expresiones y matices que resulta difícil conocerla en su totalidad; por su amplia variedad y por el desigual apoyo que han recibido ciertos movimientos o corrientes, que han dejado en la penumbra a muchos artistas en nuestro continente. Tal es el caso de Oswaldo Guayasamín, uno de los artistas plásticos más importantes en Ecuador, sin embargo, en nuestros días su contribución al arte es poco conocida en nuestro país, debido a la poca documentación, enlace y difusión de su trabajo.

Por lo tanto considero necesario desarrollar una investigación que nos permita conocer el arte latinoamericano contemporáneo, y a través de su estudio, entender los lazos y paralelismos entre nuestros países, para así revalorar el desarrollo de nuestras culturas e identidades.

En las últimas décadas la sociedad conjunta ha propuesto un rescate de lo nuestro, de los valores que nos identifican, y con ello todos los contenidos que sustentan esta identidad. Actualmente el fenómeno del arte en el ámbito mundial se enriquece a través de los medios electrónicos de comunicación que han venido a revolucionar el funcionamiento del mundo y a reducir distancias permitiendo una globalización de conocimiento, incluida la cultura, que sin ellos no sería posible. Personalmente, deseo contribuir a este crecimiento, con el estudio de la trayectoria de un artista contemporáneo latinoamericano, adecuando este material a un proyecto de difusión por medio de un sitio de Internet dedicado a los niños de Latinoamérica.

Propongo la creación de un sitio de Internet para difundir mi investigación debido al auge que tienen los medios electrónicos en la actualidad; he decidido adecuarla para este medio en particular, por su amplia difusión, flexibilidad y economía, ya que considero que la globalización también puede ser utilizada en beneficio de la cultura. Así mismo, el sitio está destinado a los niños, ya que es necesario crear espacios para las nuevas generaciones que promuevan los valores de respeto, pluralidad, tolerancia, y amor a las raíces propias de nuestros pueblos por medio del arte, para contrarrestar la pérdida de identidad de las actuales sociedades latinoamericanas.

Uno de los propósitos de este trabajo, es despertar en las nuevas generaciones, el interés en el conocimiento de nuestros artistas y por medio de ellos descubrir la riqueza cultural de nuestros países, así como también, colaborar con su desarrollo intelectual, por medio de una experiencia que enriquezca y estimule el pensamiento.

Los niños, son uno de los sectores más afectados por la pérdida de valores de identidad, es en ellos donde debe promoverse el rescate de los mismos que ayudará a cubrir la brecha de información creada por el desinterés en lo nuestro.

Por parte de nuestros gobiernos hoy en día hay una lenta adecuación de los sistemas educativos en medios electrónicos que nos lleva como comunicadores gráficos, hoy más que nunca, a buscar y desarrollar alternativas para la elaboración de programas de aprendizaje entretenidos y dinámicos, capaces de retener el interés de un público infantil, cada vez más inmerso en esta era tecnológica.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sitio de Internet dirigido a la población infantil latinoamericana de habla hispana de 6 a 12 años de edad, a partir de una investigación sobre la trayectoria de un artista plástico contemporáneo latinoamericano, el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y su obra "La Capilla del Hombre".

Objetivos específicos

Por medio del conocimiento de Guayasamín y de su obra, fomentar el interés por conocer las raíces culturales de Latinoamérica.

Promover el conocimiento del arte latinoamericano contemporáneo y estimular la sensibilidad artística en los niños.

Favorecer y potencializar el desarrollo cognitivo y perceptivo de los niños mediante la interactividad entre usuarios, contenidos y estructura del sitio.

Convertir el sitio en un nexo de comunicación entre los niños de 6 a 12 años de edad de Latinoamérica.

Fomentar un ambiente de participación, colaboración, respeto y tolerancia hacia otras opiniones y formas de vida por medio de entornos democráticos y solidarios, donde se valoren las participaciones y opiniones los demás.

Hipótesis

De qué manera contribuye el Comunicador Gráfico a la difusión del arte contemporáneo latinoamericano a través de un medio electrónico de comunicación como el Internet.

Introducción

En los últimos tiempos con el bombardeo de los medios, nuestras sociedades y en especial las nuevas generaciones han perdido el interés por sus raíces y su identidad, desencadenando un problema de aislamiento y pérdida de valores que sólo favorecen al consumismo e individualismo hedonista.

En este trabajo, planteo que el estudio y conocimiento del arte y la cultura son un camino hacia la participación social, el aprovechamiento de las capacidades perceptuales, creativas, analíticas y críticas de todo individuo. A sí mismo, propongo al comunicador gráfico como enlace para cubrir esa brecha, ya que su experiencia y conocimientos son fundamentales para abrir nuevos proyectos en un campo de trabajo tan amplio y fértil como el Internet.

En el capítulo uno expondré los conceptos y fundamentos generales que permitirán al lector comprender de forma clara el desarrollo de esta investigación.

El segundo capítulo está dedicado a Latinoamérica y el arte a través de los siglos, antes y después de la conquista. El estudio de sus acontecimientos históricos nos da un panorama general, siendo referencia de los valores culturales y sociales que se perdieron y transformaron a partir de la conquista. Mediante un análisis histórico, podemos hacer referencia a la función que tenía el arte en Latinoamérica y la dependencia con el antiguo continente, los movimientos más destacados y la ideología de los mismos, así como el gran salto que los movimientos de fines del siglo XIX representaron para el mundo. Pero la parte más importante de este estudio se enfoca en los principios del siglo XX en Latinoamérica, ya que es entonces cuando los artistas latinoamericanos miran hacia adentro a su continente y lo representan por medio de una realidad que pocos conocían o que pocos querían mirar: la miseria de los pueblos originarios, la relegación del indio al campo y las condiciones inhumanas a que habían sido sometidos durante siglos. En algunos países del conti-

nente sucedieron algunos intentos de reivindicación por medio de varias corrientes, entre las más sobresalientes se encuentran el muralismo y el expresionismo indígena, que fueron primordiales para el rescate de las culturas que sobrevivieron y sobreviven a la explotación; sin embargo, a lo largo de los siglos, su realidad sigue siendo lamentable.

En el tercer capítulo, retomo el expresionismo indígena a través de uno de sus exponentes más sobresalientes en Latinoamérica, el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. En este capítulo se hace un análisis del panorama cultural de Ecuador, que sirve de referencia para entender la importancia de las aportaciones de Guayasamín, tanto artísticas, como sociales, a su pueblo y a la humanidad. Ejemplo y estudio detallado de esta Tesis es su máxima obra "La Capilla del Hombre"; en este recinto, se materializa su sueño de que América Latina sea una sola "desde México hasta la Patagonia", inaugurada el 19 de noviembre de 2002 en Quito, Ecuador, ha sido declarada Patrimonio Prioritario de la Humanidad por la UNESCO.

El cuarto y último capítulo de esta tesis es la creación y desarrollo de un sitio de Internet dedicado a los niños de Latinoamérica acerca de "La Capilla del Hombre" y su autor Oswaldo Guayasamín, llamado "La Capilla para Niños", que busca ser un vínculo de acercamiento al arte latinoamericano y a la cultura de nuestros pueblos para las nuevas generaciones; ya que es en ellas en las que debemos sembrar el conocimiento, pero sobre todo el respeto a nuestros orígenes y a las culturas que aún existen en nuestro continente.

Mi trabajo tiene la firme convicción de que los canales informáticos creados por la globalización pueden ser usados a favor del arte y la cultura, y que en este proceso, el papel del comunicador gráfico es fundamental no sólo como productor y estrategia de comunicaciones, sino como identificador de necesidades y emprendedor de proyectos dirigidos a la preservación de los valores culturales de nuestras sociedades.

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1 El diseño gráfico en la actualidad

El diseño y la comunicación gráfica son profesiones de reciente definición en comparación con otras, tal vez por esta razón son relativamente desconocidas, poco entendidas y justificadas, incluso por los mismos estudiantes, profesionistas y académicos; aunque nuestro trabajo forma parte de la cotidianeidad, ya que vivimos en entornos plagados de diseño gráfico. Sin embargo, esta confusión no afecta a otros profesionistas, por ejemplo, nadie se pregunta qué hace un arquitecto, un médico o un agrónomo; y desde luego, nadie cuestiona la existencia de estas actividades ni de las carreras adyacentes a las mismas.

Ilustraciones Art Nouveau publicadas en la revista "The studio" 1893, el interés por la ornamentación y el gran orden visual eran característicos de esta corriente, así como el uso de diversos estilos tipográficos.

1.1.1 Breve historia del diseño gráfico

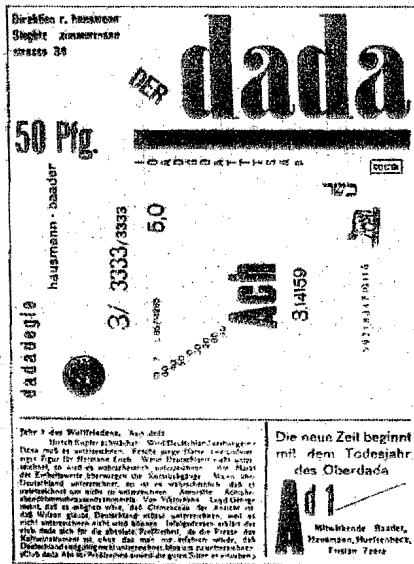
Comenzaré abordando el diseño gráfico y su evolución a través de la historia, con el fin de comprender como era visto y entendido en cada etapa. El diseño gráfico como tal es desarrollado en el siglo pasado y surge como una necesidad decorativa y posteriormente mercantilista regida por el capitalismo.

Sus elementos esenciales fueron desarrollados en los años 20's con el Art Nouveau, una corriente de arte decorativa que desarrolló una clara voluntad estilística de gran orden visual. Se interesaba en la ornamentación y cambio de estilos y medidas en las fuentes tipográficas.

Posteriormente los movimientos de vanguardia: Dada, De Stijl, Suprematismo, Cubismo, Constructivismo, Futurismo y el Bauhaus, aportaron al diseño dramáticos cambios por medio de su nueva visión, cambios de estilo gráfico y un mayor uso de la forma visual como elemento comunicacional, influyendo en el desarrollo del diseño gráfico del siglo XX. Dichos movimientos influyeron en todas las ramas de las artes visuales por su abierta oposición al Art Nouveau, que posteriormente evolucionó hacia el Art Deco donde se demostraba un mayor interés por la geometría.

A mediados de los años 50's y gracias a "la influencia de nuevos conocimientos desarrollados en psicología, sociología, lingüística y comercialización, el objetivo del diseñador deja de ser la

creación de una obra artística y pasa a ser la construcción de una comunicación eficaz".² En la actualidad el diseñador ya no es un artista, sino un intermediario entre quien produce un mensaje y quien lo interpreta, por tanto su trabajo debe estar desprovisto de estilo propio. Hoy el diseño se interesa en el mensaje y cómo debe ser presentado al público, es decir: que tipo de personas lo verán, en que entornos, en que situaciones, en que época, en que lugar; el diseño más que atraer busca retener la atención del público; y más allá de la simple retención pretende transmitir un contenido determinado.

Portada del Periódico "Der Dadá" que junto con otros movimientos influyeron en el desarrollo del diseño gráfico del siglo XX a través de cambios de estilo gráfico y un mayor uso de la forma visual como elemento comunicacional.

1.1.2 Definición de diseño gráfico

Una de las definiciones más completas y amplias del diseño gráfico actual es la que hace Jorge Frascara en su libro "Diseño Gráfico y Comunicación"; en ella plantea que "...el diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados".³ El aspecto más esencial de la profesión, para Frascara, no es el de crear formas, sino el de crear comunicaciones, ya que abarca desde la concepción, programación, proyección, hasta la realización de comunicaciones visuales. El diseño gráfico más allá de la cosmética, es la planeación y la estructuración de las comunicaciones, por tanto el trabajo del diseñador se involucra no sólo con la parte formal, tiene que ver con la planificación y la estructuración de comunicaciones, es decir, debemos concebirnos como estrategas de la comunicación más que como dibujantes, teniendo en cuenta la producción y la evaluación de nuestro trabajo, para asegurarnos que el objetivo haya sido alcanzado y en que medida.

La profesión de comunicación gráfica abarca muchos de los conceptos enumerados por Frascara, sin embargo, existen otras que son parte de nuestro trabajo y que por tanto debemos dominar; es por eso que como profesionistas nuestra labor debe estar también orientada al

² FRASCARA, Jorge, Diseño gráfico y comunicación, Ediciones infinito, Buenos Aires Argentina, p. 56

³ Ibid, p. 19

estudio e investigación de actividades que sean parte y favorezcan nuestro desarrollo permitiéndonos elaborar mejor nuestro trabajo.

1.2 Definición de la carrera de Comunicación Gráfica según el Plan de Estudios de la ENAP

La profesión de Diseño Gráfico, así como la de Comunicación Gráfica comparten el mismo tronco común en el plan de estudios impartido por la Escuela Nacional de Artes Plásticas; aunque la una y la otra fueron privadas de aspectos formativos necesarios, fuera de las aulas han compartido el mismo campo de trabajo ya que las dos son parte de la comunicación humana producida por las sociedades modernas. Una definición acertada de ellas sería: el diseño y la comunicación gráfica son profesiones que "...mediante un método específico (diseño), construyen mensajes (comunicación), con medios visuales".⁴ A continuación una revisión de lo que es la comunicación gráfica según el Plan de Estudios de la ENAP.

Comunicación Gráfica. Es la carrera que forma profesionistas para crear y dirigir la traducción en imágenes y símbolos gráficos de contenidos de mensajes al público; planear y diseñar lenguajes gráficos, orientados a campos como la educación, la tecnología, la publicidad, la ciencia y, en general, hacia toda actividad humana que implique transmisión de conocimiento.

1.2.1 Principales funciones

Sus principales funciones son planear, dirigir, controlar y evaluar los procesos y contenidos de la comunicación gráfica, a través de actividades tales como:

- *Diseño editorial y de imagen corporativa utilizando la simbología.*
- *Ilustración de publicaciones, cuentos, revistas, folletos, carteles y portadas.*
- *Formación de originales mecánicos para impresión.*
- *Fotografía para la producción de publicidad y audiovisuales.*
- *Diseño de envase y empaque, considerando su funcionalidad.*

⁴ Ibid, p. 21

- Producción de lenguajes gráficos para cine y televisión.
- Diseño y comunicación gráfica mediante la electrónica, nueva técnica de control y reproducción que debe ser considerada en sus elementos fundamentales.
- Docencia e investigación.

1.2.2 Habilidades del egresado

El egresado de esta licenciatura contará con un marco teórico-práctico que lo capacita para:

- Responder a las necesidades de comunicación de la sociedad en forma consciente, práctica y eficiente.
- Crear estrategias de comunicación utilizando los medios audiovisuales, impresos y tridimensionales del diseño.
- Utilizar, controlar y dirigir los procesos, mecanismos y técnicas de la expresión visual.
- Conocer los medios de comunicación, colaborando con ellos con responsabilidad y ética.
- Fomentar una actitud crítica equilibrada y creativa para transformar su medio de trabajo.
- Desarrollar la investigación teórico-práctica del arte y de la comunicación gráfica en particular.

Como lo mencioné anteriormente, la descripción, las funciones y las habilidades que al egresar debe dominar el comunicador gráfico son muy cercanas a las descritas por Frascara acerca del diseño gráfico de nuestros días. Revisaré a continuación la ampliación de funciones que me han sido de gran utilidad para desarrollar mi profesión de forma integral en el campo profesional.

1.3 El campo del diseño gráfico

Jorge Frascara describe cuatro áreas fundamentales en el campo del diseño, las cuales tienen límites que se superponen parcialmente, cada una de ellas requiere una preparación especial:

Diseño para información. El diseño para la información abarca diseño editorial, tablas alfanuméricas, gráficos y diagramas, instrucciones, cierto tipo de material didáctico, informes, programas, prospectos, exposiciones, señalización, mapas y planos.

Diseño para persuasión. Está destinado a influir sobre la conducta del público, incluye tres áreas

fundamentales: publicidad (comercial y no comercial), propaganda (política o ideológica), comunicaciones de interés social (salud, higiene, seguridad, prevención de accidentes, etc.

Diseño para administración. Contribuye a organizar ciertas comunicaciones dentro de sistemas (formularios, boletos de transporte, entradas para espectáculos, memorándum, boletas de compra, organigramas, comunicación empresarial interna, y diseño de valores como: billetes de banco, sellos de correo, etc.

Diseño para educación. Aunque este tipo de diseño también cuenta con polos como la información y la persuasión (esenciales para la comprensión de la profesión), tiene además elementos originales, como la participación activa del usuario del diseño, misma que no existe con la simple información; y aunque es persuasiva no se reduce a este tipo de elementos, ya que el fin no es la modificación de la conducta, sino, la contribución al desarrollo (pensar, juzgar).

El presente trabajo de Tesis pertenece a esta última área de diseño, en la que se diseña en un sitio de Internet; que más que material didáctico, es una situación didáctica, en la que el receptor; más que un receptor es un intérprete, que completa el mensaje propuesto en el material, permitiendo que el aprendizaje sea óptimo y duradero por medio del conocimiento adquirido de forma activa por los usuarios.

1.3.1 El diseñador y otros profesionales

Para la mejor realización de una pieza de diseño de cualquiera de las áreas descritas anteriormente, el diseñador requiere de la participación de otros profesionales afines como el fotógrafo, el ilustrador, el calígrafo o el dibujante técnico, el programador, que colaboran en la parte técnica; sin embargo, también requiere de otros especialistas menos afines con el trabajo visual, tales como: mercadólogos, sociólogos, pedagogos, especialistas en los temas específicos (aquí se podrían mencionar infinidad de profesionistas), debido a que entre las funciones del comunicador gráfico se encuentran: planear, dirigir, controlar y evaluar, tal y como lo señala la descripción de la carrera.

No hay que olvidar que el diseñador es un intermediario entre el emisor y el público, por tanto no puede limitar su interrelación ni profundizar en áreas que en cualquier otro caso le serían ajenas. Como bien dice Frascara, "El diseñador tanto en la concepción de la estrategia comunicacional como en la realización gráfica, más que un solista, es como un director de orquesta, que debe conocer las posibilidades de todos los instrumentos, sin necesariamente saber tocarlos, siendo su labor, fundamentalmente la de un coordinador. El diseñador así, coordina investigación, concepción y realización, haciendo uso de información o de especialistas de acuerdo con los requerimientos de los diferentes proyectos".⁵

⁵ Ibid, p. 20

1.3.2 El diseño en Internet

En la actualidad, gracias al desarrollo de los medios de edición de imagen digital, el diseñador tiene un papel decisivo en los procesos de información, comunicación social, comunicación global y producción, ya que convertir el mensaje en un sistema visual claro, conciso, atractivo y efectivo, que compita en un entorno visual saturado como el actual, requiere capacidades de visión, análisis, estructuración y creatividad especializadas.

El diseño gráfico, anteriormente limitado a los soportes impresos, ha encontrado un campo donde expandirse e incorporarse: el Internet; un campo que al principio parecía ajeno al diseñador, ya que sólo involucraba a especialistas en ingeniería con escaso interés en la gráfica; sin embargo, la masificación de las computadoras, generó el acceso de usuarios no especializados, que requerían interfaces gráficas intuitivas y sistemas visuales que facilitaran la interactividad con la máquina.

El Internet ha sido abordado por el diseño gráfico convirtiéndose en un área especializada en el desarrollo de arquitecturas y entornos visuales atractivos específicos que facilitan la navegación y permanencia del usuario.

1.4 El público o grupo blanco

En todo proyecto de comunicación lo primero es definir al público o grupo blanco al que será destinado el mensaje; esto con el fin de conseguir mayor eficacia seleccionando a grupos específicos en vez de generales, ya que todo grupo se forma de individuos diferentes, las actitudes y conductas típicas de un grupo no pertenecen al perfil promedio. Y aunque, en efecto, dichas conductas y actitudes puedan ser reconocidas en otros grupos; esto ayuda a delimitar el espectro de las comunicaciones y a definir una estrategia tomando en cuenta que la comunicación tocará además a individuos que no pertenezcan al grupo blanco, pero que si tengan valores y temperamentos conectados a él.

Gracias a esta estrategia se delimita el público al que se dirige el sitio con el fin de tener mayor eficacia en la comunicación, pero no se excluye a otros posibles visitantes que tengan gustos e inquietudes afines con el grupo seleccionado. El grupo blanco o público al que nos dirigiremos en este trabajo será: niños de 6 a 12 años de edad, de habla hispana, de Latinoamérica. A continuación sus características.

1.4.1 Los niños 6 a 12 años

Entre los 6 y los 12 años de edad el niño vive un periodo evolutivo (operaciones concretas, según los principios de Piaget) que condiciona su desarrollo cognitivo (pensar y razonar) y analítico; en él, los niños están en condiciones de aprender a separar conceptos de imagen y realidad, ya que cuentan con una idea más real del mundo que les rodea, así se familiarizan con símbolos e instrumentos de comunicación utilizados en su cultura.

Los niños entre los 6 y los 12 años de edad, desarrollan la capacidad de pensar en forma concreta, acerca de operaciones también concretas (hechos y objetos que están al alcance de ellos), como combinar, separar, ordenar alfabéticamente o por clases, transformar objetos y acciones.

En esta etapa la curiosidad juega un papel muy importante en su desarrollo, ya que los lleva a aprender de manera fácil y a explorar activamente su entorno, a preguntarse sobre las cosas, a buscar explicaciones y a relacionar unas con otras. Disfrutan los desafíos, ya que la mayor parte de su energía la dedican al desarrollo de sus capacidades. En los primeros años de esta fase de su desarrollo ... "los niños aprenden a pensar, manipulando objetos y materiales interesantes, expresando sus fantasías y observaciones, planteándose problemas, generando teorías y poniendo a prueba su ingenio".⁶

Otra área que se desarrolla en esta edad es la lengua escrita que ... "es el conocimiento más revolucionario de su educación, la herramienta más importante para expresarse, comunicarse y adquirir conocimientos".⁷ Gracias a la lectura los niños abrirán la ventana a mundos desconocidos, fantásticos y reales, a través de ella, encontrarán información sobre temas que le interesan como: biografías, historia, sucesos del pasado y la vida en otros tiempos. Una parte fundamental de esta etapa es el sentido del humor que utilizan con inteligencia, el cual disfrutan por medio de adivinanzas, rimas y chistes. Se involucran a fondo con lo que despierta su interés, les gustan los retos y desafíos, las demostraciones de memoria e ingenio, les gusta que su capacidad de entendimiento sea apreciada.

En los últimos años de esta fase, los niños han desarrollado un vocabulario más rico, su memoria ha mejorado y su capacidad de atención es más prolongada, así como la facilidad al leer y al escribir; su pensamiento es más organizado, sistemático y preciso.

"Es importante fomentar en este periodo, un contacto, a través de imágenes y sonidos, con formas estéticas y culturales variadas, con figuras divergentes: héroe, antihéroe, etnias o grupos sociales diversos con habitats variados, con el fin de evitar posibles estereotipos, prejuicios y empobrecimiento de su capacidad de percepción".⁸

⁶ Guía de Padres II 6 a 12 años, Fundación Vamos México, A.C., p. 48

⁷ *Ibid.*, p. 49

⁸ APARICI, Roberto, La educación para los medios de comunicación, p. 5

Para estas nuevas generaciones el uso de los medios electrónicos es intuitivo, ven todos estos avances (que a nuestros padres cuando niños les hubiera parecido ciencia-ficción) como un proceso que es parte de su experiencia cotidiana, por eso les puede resultar aburrido el antiguo y estático sistema educativo, en el que no contaban con la novedosa interacción con la que cuentan los nuevos medios. Por eso es importante valernos de los medios para acercar a ellos el arte y la cultura y lo que estas conllevan.

1.4.2 Cómo favorece a los niños el estudio del arte y la cultura

La cultura y el arte son fundamentales para el desarrollo sano e integral de los individuos, ya que fomentan en ellos el respeto, la tolerancia y la paz, gracias a su estudio y conocimiento, la sociedad conserva y se enorgullece de ser heredera de un patrimonio cultural.

El Programa Nacional de Cultura 2001-2006 define a la educación artística como "la que permite aprehender el mundo, expandir y diversificar la capacidad creadora de las personas, afirmar su

autoestima y desplegar su sensibilidad y posibilidad expresiva. Además de propiciar el desarrollo de procesos cognitivos como la abstracción y la capacidad de análisis y síntesis".⁹

La educación artística para la UNESCO suministra a los niños y adolescentes "la posibilidad de ejercitar capacidades críticas y acceder al conocimiento, extendiendo los límites de la jerarquía del conocimiento y la distribución de papeles, así como para el bienestar emocional, intelectual, psicológico que ya no necesitan ser demostrados".¹⁰ Entre más sensibilizada al arte y la cultura se encuentra una sociedad, se vuelve menos violenta, ya que aprende a desarrollar un criterio más amplio y una comprensión de las circunstancias que la rodean.

"El arte es un excelente vehículo para desarrollar el potencial humano, la inteligencia y las habilidades."¹¹ Gracias a la educación artística, la inteligencia puede desarrollarse, ya que las obras de arte le dicen algo distinto a quien las percibe, depende de la época, cultura y estado de ánimo; los niños no son espectadores pasivos, en todo momento se les debe considerar como intérpretes, y como tal desarrollar trabajos que contengan situaciones didácticas en las que enriquezcan y potencialicen sus destrezas.

⁹ CONACULTA Programa Nacional de Cultura 2001-2006

¹⁰ www.unesco.org

¹¹ www.lavacaindependiente.com

1.5 Los medios de comunicación como vía para el desarrollo cultural

Permanecer indiferentes al desarrollo de los medios de comunicación audiovisuales (Televisión, radio, historietas, discos, computadoras o videojuegos) resulta imposible, ya que pertenecemos a sociedades mediatizadas, en las que es común el uso de desarrollos multimedia (CDS interactivos, animaciones, efectos especiales, etc.), los touch screen (pantallas táctiles) y en las últimas décadas el Internet.

El medio que utilizaremos en el presente trabajo será el Internet, a continuación una breve descripción acerca de este medio.

El Internet es un conjunto de redes interconectadas entre sí, que se comportan como una unidad. Esto se logra utilizando un protocolo (lenguaje, reglas, normas) de comunicación (TCP-IP) que se extiende por redes a un conjunto de computadoras conectadas entre sí. La culminación del proceso de este medio, desarrollado al principio como tecnología académica y militar, es la tecnología de comunicación que más auge ha tenido en los últimos años.

Es muy importante señalar que Internet es un producto de la sociedad globalizada, pues surge a partir de la necesidad de comunicación instantánea y permanente. En un sistema, en el que las nuevas tecnologías reemplazan a las que hasta

ayer eran consideradas novedad, Internet se ha convertido en un medio de característica variable cuya única constante es el cambio.

El Internet multiplica por millón los alcances de los anteriores medios; propaga su propia cultura: la cultura "en línea" (on line) que modifica la percepción y los hábitos de información. Su valor agregado a los visitantes es la interactividad; con la cual se plantea al usuario no como un simple espectador pasivo, sino que además de mirar y comprender, le confiere el poder de interactuar a distintos niveles con el sitio diseñado.

La cantidad de empresas, estudios y almacenes que tienen un sitio ha crecido enormemente, es por eso que más que una moda, el Internet se está convirtiendo en un aspecto de la vida cotidiana y como tal, su expansión en los campos culturales y artísticos no está quedando marginada.

1.5.1 La difusión de la cultura a través de los medios electrónicos

La cultura es un sector fundamental para el desarrollo social de cada país, sin embargo, las políticas culturales en Latinoamérica cuentan con presupuestos muy reducidos por parte del estado, quien prioriza los presupuestos a sectores y a problemas que en nuestros días y en países subdesarrollados como los nuestros, merecen mayor

atención. Lo mismo ocurre con la educación, no de manera cuantitativa como de manera cualitativa. En este contexto parecería natural pensar que, dadas las circunstancias existe un gran atraso cultural, aunado al gran atraso en lo referente a medios de comunicación para la educación, padecido hoy en día por nuestras naciones. Definitivamente esta es una muestra de que la realidad tecnológica que se vive en nuestras sociedades, no se vive aún como tal en los sistemas educativos.

La forma que han encontrado diversas instituciones gubernamentales y privadas para competir con la cultura mass-media, es el desarrollo de proyectos alternativos enfocados a educar de una forma entretenida, es decir, han optado por conceptos interactivos llevados a cabo por medios tecnológicos de comunicación, tal es el caso de los museos que han adoptado con gran entusiasmo el apoyo de la tecnología a través de sus salas para estar presentes y vigentes en las tendencias y preferencias del público. También ha surgido el interés por parte de diversas instituciones por hacer páginas y sitios destinados a la educación, la cultura, el arte, la ecología, la protección ambiental, etc. Sin embargo, este territorio es minoritario comparado con el negocio del entretenimiento asociado al mecanismo de lucro.

En nuestros días el uso de interactivos en la educación se está ampliando, son varios los sitios que la implementan; por eso representa una forma ideal para difundir la cultura y el arte a los niños. El aprendizaje por medio de la red es ahora

una gran ventaja que ha obtenido gran respuesta por parte de estudiantes y maestros interesados en una forma alternativa de aprendizaje a distancia. Cada vez es mayor el público infantil que busca este tipo de páginas y materiales como importante apoyo en la realización de tareas. En Latinoamérica, en el campo de la educación, se han desarrollado en el último sexenio programas sobre educación a través de los medios. Tal es el caso en México del programa "e México" apoyado por medios audiovisuales, dirigido en su primera etapa a niños de 5° y 6° año de Primaria, llevado a cabo por la SEP.

Es importante, como profesionales de la comunicación gráfica, contribuir al desarrollo de los medios de comunicación encaminados a la difusión de la cultura y el arte en nuestras sociedades, cada día más tendientes a dejar en el olvido nuestras raíces y nuestra culturas ancestrales. Nuestra labor debe estar involucrada desde la planeación estratégica e inclusive desde la creación ideológica, ya que somos identificadores y solucionadores de problemas de comunicación visual y como tal es menester tomar también iniciativas que además de beneficiar a la sociedad, abran nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestra profesión.

En los siguientes capítulos abordare los temas que son la base para el desarrollo del sitio de internet que difundirá la cultura y el arte latinoamericano y que está dirigido a un público infantil de 6 a 12 años de edad de Latinoamérica.

Capítulo 2

Latinoamérica, una tierra mestiza

2.1 El mestizaje

Las culturas híbridas o mestizas son todas aquellas en las que las características psicológicas, sociales, económicas o espirituales, son parte de una mezcla de sangre, de costumbres y de tradiciones, donde ambas partes, antes heterogéneas, muestran asimilaciones y se homogenizan, dando origen a una cultura fusionada.

En América, el mestizaje fue un proceso aplastante y devastador; tras el trauma del despojo a los pueblos nativos y la adaptación de la gente del viejo continente a tierras nuevas, los valores de dos pueblos se integraron en un largo y desigual proceso de fusión, que persiste hasta nuestros días; una fusión traumática e inconveniente para los pueblos originales, y ventajosa para los recién llegados.

En nuestro continente la mezcla de culturas fue abrupta, pues en anteriores conquistas europeas, no siempre ocurrió lo mismo; generalmente los pueblos conquistadores y los conquistados desarrollaban una nueva forma de vida, tomando ambas culturas y desarrollando una nueva sociedad; en ningún caso de la historia la imposición fue total ni la eliminación de la cultura local, tan aplastante, como lo fue en América. Esta negación de la cultura existente por imposición de una nueva es un caso que en la actualidad asombra e indigna.

La destrucción de siglos de cultura en manos de los españoles, sólo puede explicarse como una avalancha de ambición e ignorancia. Sin embargo, la fusión de culturas se dio como fenómeno político, socioeconómico y cultural, aunque la adaptación de los europeos significó cambios menores en su estilo de vida y representó muchos dividendos.

2.1.1 Las Culturas antes de la conquista

La conquista dividió en dos partes la historia, tanto de España y Portugal, como de América. Aunque ambas partes tenían una forma de vida, de organización social, económica, política y religiosa establecida, la conquista representó una transformación para estas culturas. Para entender un poco mejor como se llevó a cabo dicho mestizaje, revisare las características de cada una de ellas al momento de la conquista.

Hacia 1492, España y Portugal estaban muy avanzados en la exploración de rutas comerciales alternativas a las Indias. España poseía una poderosa maquinaria de guerra, experiencia naval, una sólida economía, proyección exterior y poder

científico-tecnológico (matemáticos, geógrafos, astrónomos y constructores navales pertenecientes a la mezcla de tres culturas: judíos, musulmanes y cristianos).

Los españoles tenían vasta experiencia en conquistar, ocupar, poblar y explorar nuevas tierras. Acostumbrados a la aventura, el nuevo continente se convirtió en la tierra prometida para ellos, que contaban con las estructuras militares, diplomáticas y administrativas para emprender cualquier conquista. El descubrimiento abrió para España una gran ruta comercial; de América se importaron alimentos que no se conocían en Europa, oro y plata en grandes cantidades e infinidad de piezas valiosas.

La Piedra del Sol o Calendario Azteca, pertenece a la cultura mexicana, funcionó como base de los sistemas calendáricos solar y ritual, y como punto de partida de complicadas observaciones astronómicas.

En la época de la conquista en América existían diversos tipos de organización social: desde la más rudimentaria como la de los indios

Ona, en el sur de la Patagonia, hasta las civilizaciones más complejas como la Azteca y la Maya, extendidas de México a América Central, y la Inca de Perú en las altiplanicies de los Andes, desde Quito, hasta el norte de Chile y Argentina, sin contar otras grandes culturas que habían desaparecido, dejando a su paso ruinas en Yucatán, Guatemala, la Costa de Perú, y en la región del Tiahuanaco, cerca del lago Titicaca.

En América, convivían pueblos guerreros y otros pacíficos, que si bien no desconocían las artes de guerra, se inclinaban por la paz. Existían pueblos en distintos grados de desarrollo, conviviendo no precisamente en armonía, pero si con un intercambio mutuo de valores.

Las actividades más importantes eran la agricultura, el tejido, la alfarería, la construcción de edificios; algunos se distinguieron en la metalurgia y la cerámica. En todas las culturas, el cultivo de plantas medicinales era común y alcanzó un gran desarrollo.

Como podemos ver, la historia de ambos continentes era muy diferente, el grado de desarrollo que tenía América Latina en muchos aspectos era sorprendente, por ejemplo: los conocimientos astronómicos y los conocimientos matemáticos precisos de los mayas, superaron a los europeos. Inventaron el cero y el principio de posición, que facilitan los cálculos aritméticos antes que los hindúes. Su escritura comenzó siendo ideográfica (como los jeroglíficos egipcios) y se dirigía hacia el tipo fonético (la representación de sonidos por medio del habla) como en los idiomas europeos. Conservaban escritas sus tradiciones religiosas e históricas, así se conservó el Popol Vuh (el libro

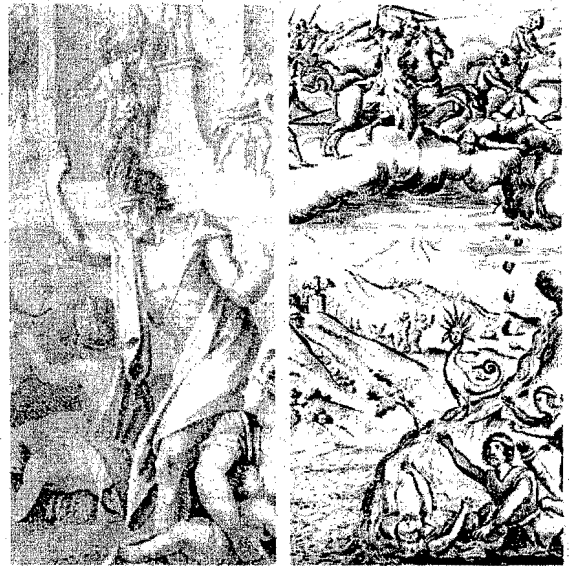

El Tonalamatl de Aubin era usado por los ancianos sacerdotes prehispánicos, contenía "la cuenta de los días o los destinos" y aseguraba el éxito o fracaso de la vida de los pueblos.

quiché sobre los orígenes del hombre y del mundo), el Rabinal Achí (drama guerrero quiché), los libros mágicos Chilam Balám el código Aubin, recientemente recuperado de Francia.

2.1.2 La imposición y fusión de valores y costumbres

La conquista y colonización fueron procesos simultáneos de negación y eliminación de las culturas preexistentes, que abrían paso a la imposición de un nuevo orden; Este cambio, que exigía a los pueblos vencidos el esfuerzo de reacomodar no solo su modo de vida, sino, su esencia ideológica, fue un proceso dramático y doloroso, pero sobre todo, carente de opciones.

La ambición de los españoles aunada a su ignorancia, los llevó a intentar destruir todo vestigio de las culturas que habitaban América; bajo la consigna de la evangelización, se cometieron atropellos, saqueos, miles de muertes y la casi total destrucción de religiones y creencias locales.

"Como se ha observado alguna vez, más que una conquista militar, el proceso fue el de una verdadera retracción de las culturas aborígenes frente al avance español. Como si la presencia del mundo occidental implicara la espontánea desintegración del mundo americano. Sólo profundas razones de orden psicológico, por un lado, y de organización social, por el otro, pueden explicar este enfrentamiento victorioso de pocos cientos de soldados españoles a ejércitos organizados, compuestos por decenas de miles de hombres".¹²

¹² BAYÓN, Damián, América Latina en sus Artes, ¿Un arte mestizo? Francisco Stastny Pp. 154-155

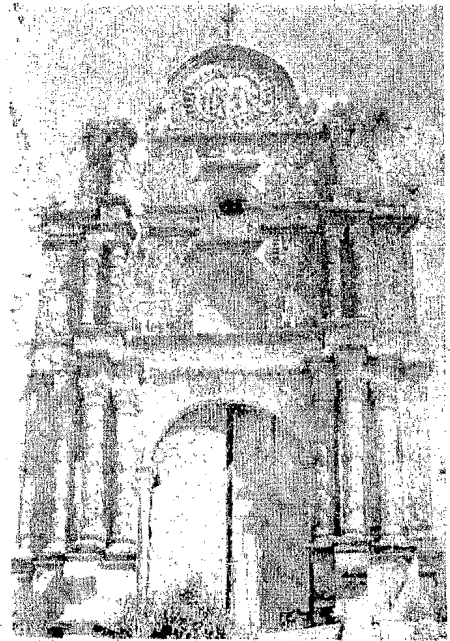
La aparente facilidad con que invadieron y tomaron estas tierras, es cosa que aún asombra, ya que los ejércitos de los aztecas y de los incas superaban en número a los ejércitos españoles; pero no sólo la compleja maquinaria de guerra que tenían los españoles intimidó y subyugó a pueblos acostumbrados tal vez a la lucha; lo que marcó la derrota, al menos en México, fue la unión de los pueblos oprimidos, por los aztecas, a los conquistadores, pueblos que debían dar tributo a sus opresores, y que en esta unión, vieron la oportunidad de derrotarlos.

"Allí donde el encuentro fue más violento, mayor fue la explosión artística, y donde la violencia ocasionó un mayor arrasamiento, los templos, ídolos y objetos paganos fueron sustituidos con igual o superada vehemencia por templos, imágenes y símbolos cristianos."¹³ Gran parte de la cultura indígena fue destruida durante la conquista: arte, religión, ciencia (donde la había) y escritura (maya y azteca), pero también hubo una fusión de culturas, que evoluciona y está presente hasta nuestros días.

Al establecerse en América, los españoles y los portugueses importaron el *modus vivendi* europeo: su religión, organización social, sistema jurídico, artes, ciencia, agricultura, crianza de animales domésticos, industrias, comercio, vestimenta, diversiones y costumbres en general. Trataron de enseñar esta nueva cultura a los indígenas, pero esta labor no pudo cumplirse al igual que Roma lo había hecho en Europa, pues el territorio era extenso e inaccesible en muchas de las zonas y algunos grupos indígenas se oponían

rotundamente. En la actualidad en América Latina hay más de 2 millones de personas que no hablan español ni portugués; otras los alternan con su idioma natal, como en Mérida, Cuzco y Asunción. Es así como el quechua, náhuatl, guaraní, aimara, etc., se siguen hablando a lo largo de América Latina y muchos de los pueblos indígenas siguen conservando parcialmente su cultura.

La participación de los misioneros españoles, fue muy importante para la conservación de parte de las culturas locales; ellos aprendían las lenguas para catequizar y luego las extendían a

Arte Tequitqui la Fachada de la Iglesia de la Santa Cruz en Juli, Perú, es una muestra de la contribución indígena a la arquitectura barroca.

¹³ Ibid, Encuentro de culturas, Filoteo Samaniego, P. 116.

otros territorios, tal es el caso del náhuatl o el guaraní. En nuestro idioma actual hay un gran número de aportaciones lingüísticas que el castellano y el portugués han recibido de estas lenguas como: cacao, tabaco, etc.

La cultura implantada, por supuesto, no permaneció idéntica a sus modelos originales, el trasplante obligó a los europeos a modificarla para adaptarla a nuevas colonias indígenas, tal es el caso de las capillas abiertas, que pretendían acercar a los indígenas a la religión, pero sin perder la costumbre que ellos tenían de adorar a sus dioses al aire libre. Recíprocamente, las culturas indias ejercieron cierta influencia sobre las costumbres europeas, igual perdurables hasta hoy.

En Arquitectura, pintura, escultura, los indígenas dirigidos por maestros europeos aportaron la forma característica de su cultura, creando así un nuevo tipo de arte llamado tequitqui, que significa en náhuatl vasallo. La mayoría de estas contribuciones indias eran manipuladas para atraer la atención y adoctrinar a los desconfiados conquistados, pero no tenían valor más que como apoyos para acelerar el aprendizaje.

La técnica pictórica de los códices fue utilizada por los monjes y cronistas que admirados por su eficacia visual, decidieron relatar a través de este instrumento, los pasos de los conquistadores y personajes importantes que habían intervenido en la conquista.

En el teatro, los misioneros trataron de instruir a los indígenas montando obras teatrales, donde se combinaban recursos del arte medieval con el

arte indígena. Las obras eran escritas en lenguas nativas, bajo estructuras europeas; tal es el caso de la obra *Ollantay*, escrita en quechua, en tres actos y en verso a la manera de Lope de Vega y Calderón.

La medicina indígena fue y es aprovechada también por los europeos, al valorar sus virtudes propias. En la agricultura se conservan las técnicas europeas y los métodos indígenas. También hubo fusión en los métodos culinarios.

A través de desplazamientos humanos masivos, como el esclavismo y la inmigración, el continente Americano, se convirtió en una gran mezcla de culturas, no solo europeas y americanas, sino africanas y asiáticas. Un continente pluricultural, que por lo mismo no es homogéneo.

2.1.3 La creación de una nueva sociedad

Era de esperarse que una vez establecidas las colonias españolas, crearan una nueva sociedad. "La sociedad colonial se jerarquiza en un verdadero sistema de castas que discrimina a los indígenas y a los mestizos, y establece rigurosos tabúes sobre la cultura nativa por razones religiosas y antropocéntricas."¹¹ La educación que se daba a los indígenas era en su mayoría religiosa; también se les enseñaban artes y oficios europeos, todo esto con el fin de ponerlos al servicio de la Corona. En el

¹¹Ibid, ¿Un arte mestizo? Francisco Stastny P.157

campo, las comunidades agrícolas eran menospreciadas y se intentaba aculturizarlas, mientras que las ciudades europeizadas continuaban creciendo.

En 1505 fueron fundados colegios e institutos independientes dirigidos por órdenes sacerdotales o frailes. Desde 1513 la corona española dispuso que se enseñara latín a los indígenas, por lo que la educación no era exclusiva de los españoles. Sin embargo estas escuelas se encontraban en las ciudades y no se intentaba extender la cultura intelectual a todos los habitantes. Las universidades enseñaban en latín; para 1624 ya había universidades en cada ciudad importante.

Instituciones educativas de otra especie fueron fundadas a partir de 1792 iniciando con la Escuela de Minería en México, Academia de Bellas Artes de México en 1783, de Guatemala en 1797. La enseñanza artística se había iniciado desde los primeros tiempos y contaba con centros especiales como el Colegio de San Andrés (1553), que formaba arquitectos, escultores y pintores.

Había Bibliotecas Públicas, Jardines Botánicos, Museos, Observatorios y hasta una escuela de Náutica en Buenos Aires. Para fines del siglo XVIII y principios del XIX como decía Humboldt no había ciudad en el nuevo mundo, que contara con establecimientos científicos tan grandes y sólidos como los de la Capital de México.

Desde mediados del siglo XVI empiezan a aparecer escritores nacidos en América, para finales de la centuria hay centenares. Unos son hijos de matrimonios europeos; otros, descendi-

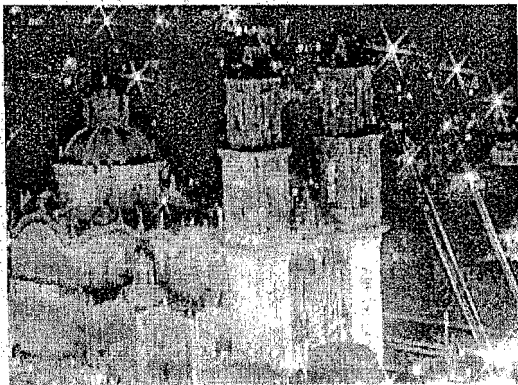
entes de indios, o mestizos de indio y europeo. Tal es el caso del historiador mestizo inca Garcilazo de la Vega (1539-1616). Historiadores distinguidos son también los indios mexicanos Hernando Alvarado Tezozómoc (c.1520-c.1600) y Fernando de Alva Ixtlixóchitl (c.1568-c.1648). Sobresalen de entre los descendientes de europeos el mexicano Juan Ruiz de Alarcón (c. 1580-1639) que se trasladó a Madrid cuando tenía 33 años, y allí dio a la escena sus comedias; en sus obras adopta el sistema dramático español de su tiempo, "la comedia de la capa y espada" matizada por él con las notas graves de su espíritu reflexivo. Su comedia más conocida, *La verdad sospechosa*, fue imitada en Francia por Corneille en *Le menteur*, y así resulta antecedente inmediato de Molière. En esta lista destaca también la más ilustre poetisa de México, Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695).

En arquitectura, en un principio se impusieron los estilos traídos del Viejo mundo, el "estilo isabelino" correspondiente a la época de Isabel la Católica, con algunas reminiscencias del arte mudéjar, le siguió el plateresco, llamado así por la similitud que este arte tenía con las joyas labradas por plateros. Le sucedió el estilo Clasicista, un estilo severo al que pertenece la Catedral de México, el más importante de todos los monumentos de la época colonial (1656). A principios del siglo XVII, se adopta el estilo Barroco.

Para 1600 la mayoría los arquitectos eran nacidos en el Nuevo Mundo, en esta época el

barroco desarrolló formas estilísticas originales produciéndose el ultra barroco (churrigüesco). De él existen muchas construcciones de gran importancia artística. Cuatro de los ocho más importantes construcciones Barrocas del mundo se encuentran en América: El sagrario de la Catedral de México, El colegio de los Jesuitas en Tepotzotlán, El Convento de Santa Rosa en Querétaro, y la Iglesia de San Sebastián de Santa Prisca en Taxco. Con el tiempo, este estilo influyó en la arquitectura española. En Puebla, apareció como estilo local y se extendió a la comarca el llamado estilo Talaveresco, que consistía en adornar con azulejos multicolores los edificios.

A fines de la época colonial llega de Europa la reacción clasicista del siglo XVIII, el estilo llamado Neoclásico.

La Iglesia de San Sebastián de Santa Prisca en Taxco es una de las construcciones del ultra barroco más importantes de Latinoamérica, este estilo influyó en la arquitectura española al igual que el Talaveresco, propio de la ciudad de Puebla.

2.1.4 El proceso de independencia

Los movimientos de independencia comenzaron desde muy temprano en el llamado Nuevo Mundo. Los indios de las dos grandes culturas subyugadas, la de México y la de Perú, buscaron la recuperación del dominio de sus tierras. El más celebre de estos movimientos es el de Túpac Amaru, descendiente de los Incas, en 1780.

Los europeos y sus descendientes también iniciaron rebeliones, en las que, aunque llegaron a tocar el punto de la secesión, no existen pruebas de que los reyes aceptaran esta idea. Ninguno de estos levantamientos llegó a poner en serio peligro la unidad del Imperio Español.

Desde mediados del siglo XVII se comenzaron a leer en América Textos y obras de grandes pensadores europeos como: "El Contrato Social", libros de Rousseau, "La soberanía Popular", "La división de poderes en el gobierno de las naciones", "La declaración de los derechos del hombre" etc., a pesar de la prohibición de este tipo de literatura, la clandestinidad hizo posible la propagación de la información que fue generando la fortaleza para los movimientos que se gestaban.

Hubo tres hechos que provocaron el movimiento de secesión de las colonias: La independencia de los Estados Unidos en 1776; La

Revolución Francesa en 1789; la invasión napoleónica en España y Portugal en 1807.

América había comenzado un movimiento que no podía ser detenido, la aspiración de independencia estaba en todas partes asomándose. En México comenzó la insurrección en septiembre de 1810, quedando consumada en 1821 en toda América Latina. América Central se declara libre sin lucha. Y las Antillas pocos años después.

Una de las teorías políticas que tuvo mayor reconocimiento en este movimiento fue la soberanía de los pueblos, que los llevaba a convertirse en naciones libres. Se logra la abolición de la esclavitud, se pone fin a la discriminación de clase y de raza y a la suspensión de los tribunales de inquisición. Otras consecuencias de las doctrinas igualitarias y de las campañas libertadoras del siglo XVIII fueron la supresión de tributos y cargas que soportaban los indios. Las actividades económicas, que hasta entonces habían sido exclusivas con España, se declararon libres, igual que la imprenta.

Las luchas por conquistar la independencia, llevaban consigo el deseo de destruir el sistema colonial y reemplazarlo con una organización social moderna, en todos los ámbitos: político, económico y también cultural; este último, como sueño de muchos hombres ilustres (hombres universitarios, de pensamiento y de acción), era impartir una educación moderna a todo el pueblo. En general, lo que buscaba la independencia en menor o mayor grado era la libertad de cultos, la expropiación de tierras, la creación de registro civil, la promulgación de educación laica,

la supresión de conventos. Para ventilar el comercio se estableció la libertad plena, supresión de monopolios, se proyectaron servicios públicos, inversión de capital extranjero. Al principio la principal expresión de cultura se abrió paso en un área que además, servía a los intereses y causas de la libertad: la prensa. En esta época salieron a la luz innumerables publicaciones; muchas más que en la época Colonial. Otras manifestaciones pequeñas de cultura se dieron en: pintura de héroes, en música de himnos de guerra. Los trastornos políticos y económicos impidieron el desarrollo de la arquitectura, en esa época poco o nada se construyó. En la literatura de intención política y social si hubo abundancia, principalmente para estimular el patriotismo y propagar los principios políticos y sociales. Las casas editoriales tuvieron un gran auge, ya que

A pesar de la aparente estabilidad y progreso del llamado "desarrollo económico", la situación de los indígenas empeoraba día con día hasta quedar reducido al mínimo su nivel de vida; convirtiéndose en víctimas de la explotación.

además de obras locales, reimprimían muchas europeas. El período que siguió a la independencia fue un período difícil; tras la sangrienta lucha los países se encontraban en la ruina, con la población diezmada y la vida social trastornada; América, en general, se encontraba desestabilizada, este período de inquietud política oscilaba entre la guerra civil y el despotismo. Fueron muchos los intentos de establecer la democracia, sin embargo, mucha gente aún vivía en condiciones adversas, sino es que inhumanas; los conflictos internos impedían que ni siquiera en las naciones recién formadas, se mantuviera la unidad.

A pesar del triunfo liberal, la parte conservadora no se conformó con la derrota. Fueron varios los intentos de recuperar el poder, siempre mediante la fuerza, y la anarquía. Así se llevaron a cabo dos importantes movimientos: el Movimiento de Organización (en Argentina) y el movimiento de la Reforma (en México). Posteriormente, los países iniciaron una época de estabilidad, y así comenzó el "desarrollo económico"; una muestra de esa estabilidad fue la multiplicación de los bancos, la de los ferrocarriles y la inmigración en Argentina y Uruguay. "No hubo inmigración, en cifras atendibles, en los demás países de la América Española, porque no podía competir con el trabajador indígena, que como consecuencia de siglos de explotación había reducido al mínimo su nivel de vida".¹⁵

Aunque en apariencia, al comenzar el siglo XX América mostraba una estabilidad indefinida,

nunca existió una infraestructura que permitiera el crecimiento de los países, por el contrario, la pobreza siguió filtrándose en distintos estratos sociales hasta afectar a la mayoría de su población.

2.2 La dependencia económico-cultural de occidente

A pesar de los movimientos de independencia, América sólo adquirió autonomía política, pero en los demás aspectos como el tecnológico, siguió dependiendo significativamente de occidente. América consiguió liberarse en alguna forma del yugo español con la destrucción del sistema colonial, pero los vínculos con España no se perdieron del todo; en las relaciones no reguladas por la ley, persistían tradiciones españolas y portuguesas, es así como continuó la dependencia con otras naciones Europeas.

"Nuestra dependencia de los patrones estéticos europeos se produjo como consecuencia de la dependencia económica, pero la transmisión de modelos encontró canales específicamente culturales: la difusión de revistas sobre arte, la promoción de la ideología liberal en la educación, y, muy especialmente, los viajes de los artistas a París, Roma y otros centro de estudio".¹⁶ Era algo muy común en aquel entonces que el nuevo continente

¹⁵ HENRÍQUEZ Ureña, Pedro, Historia de la cultura en la América Hispánica, Fondo de Cultura Económica, México, P.91

¹⁶ GARCÍA Canclini, Néstor, Arte popular y sociedad América Latina, Editorial Grijalbo, México, D.F., 1977 P. 151

mirara hacia el modernismo con tanto afán, pues este representaba la puerta del conocimiento y de la ciencia. Así Europa y en especial Francia se convirtieron en un museo y una tienda: donde se iba a ver lo mejor del arte y donde se iba a consumir. La creciente burguesía imitaba las modas y los estilos de vida europeos, incluso las ciudades más importantes eran una réplica a escala de las europeas, donde también el mercado del arte, era parte dicha réplica.

La importación ideológica en varios campos, no sólo el científico y el filosófico, sino también el estético, presentó un gran auge; sin embargo se encontraban desligadas de las prácticas de los países donde se originaron.

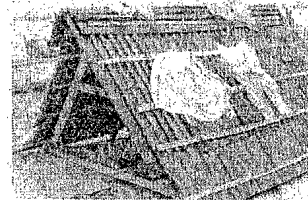
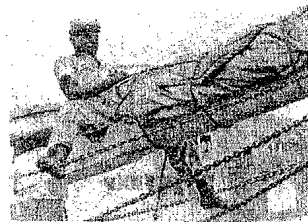
Los artistas viajaban a Europa, para alejarse de la realidad de sus países, donde su desarrollo era escaso o nulo, y como parte de una ceremonia de la cual regresaban consagrados. Desde inicios del siglo XIX muchos escritores que desempeñaban funciones políticas en Latinoamérica, viajaron a Europa para estudiar economía política, derecho público, sistemas administrativos y de educación, todo lo que pudiera ser trasplantado a países en vías de crecimiento y formación. La gran muestra es que en materia jurídica en todo Latinoamérica, se seguía el modelo francés.

En música prevalecían la escuela francesa e italiana; en arquitectura se calcaban estilos europeos predominando el estilo francés sobre ingleses, suizos, vascos, españoles o portugueses; en pintura el clasicismo y tendencias románticas también europeas, posteriormente el impresionismo; en literatura, el modernismo fue uno de los movimientos más importantes; en este campo, América superó a España en calidad y cantidad de escritores.

2.2.1 El desarrollo tecnológico y el progreso

Con la influencia tecnológica América comenzó a forjar su propio desarrollo, pero dicho desarrollo fue notorio sólo en algunos focos, principalmente en las capitales, y en algunos sectores sociales, como las clases medias ascendentes.

Mientras el progreso y la modernidad se hicieron presentes en las principales capitales, apareció un mal que aquejó a toda América Latina: los gobiernos reaccionarios, que dieron privilegios a la inversión extranjera, permitiéndoles el acaparamiento de los principales recursos del país. A mediados del XIX, la industria minera y

El proletariado al igual que los campesinos estaban a merced de los monopolios extranjeros. Con políticas que limitaban el crecimiento interno, pronto los campesinos comenzaron a emigrar al norte para convertirse en braceros y jornaleros.

petrolera, la red ferrocarrilera y los bancos se hallaban en poder de los monopolios extranjeros; este fue el principio de la subordinación de las economías latinoamericanas a los monopolios extranjeros.

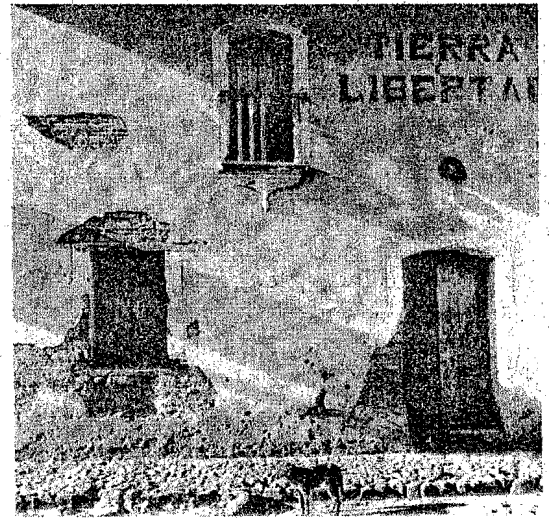
Hubo despojo, expropiación de tierras y abusos contra los campesinos, agricultores y comunidades indígenas, por parte del gobierno que estaba a favor de grandes hacendados y compañías extranjeras.

Con el desarrollo del capitalismo, a principios del XX se formó el proletariado industrial; simultáneamente, surgieron la burguesía, representada por grandes industriales, comerciantes, banqueros, terratenientes y la pequeña burguesía urbana, que posteriormente tendría un papel importante en los movimientos de revolución. "Un importante factor para la aceleración del desarrollo económico fue el paso de la manufactura a la fábrica, o sea, la producción capitalista mecanizada, a la cual contribuyó eficazmente la construcción de ferrocarriles, que ampliaron el mercado interno, y la construcción de plantas eléctricas".¹⁷

El proletariado se concentraba en las ciudades, "...los campesinos y sus familias estaban en calidad de peones y sometidos a una inmisericorde explotación por parte de los terratenientes".¹⁸

A principios del siglo XX se incorporó a las mujeres y a los niños a la producción capitalista, los niños eran utilizados en las minas, en la industria de transformación y en el transporte.

Los monopolios extranjeros saquearon las riquezas naturales de los países americanos; en algunas regiones se alcanzó un relativo avance industrial, pero el resto seguía siendo un sector agrario atrasado. Las rutas ferrocarrileras se trazaban hacia el exterior, no con base a las necesidades de desarrollo interno; las políticas antipopulares limitaban el crecimiento del mercado interno y el desarrollo de las economías nacionales; los campesinos padecían las formas de la explotación precapitalista. Para 1930 la proletización de la población rural alcanzaba enormes proporciones, los campesinos sin tierra, no tenían otra opción que convertirse en braceros y jornaleros.

Fachada con la leyenda *Tierra y Libertad* del movimiento revolucionario de 1910 en México, mismo que tuvo consecuencias en lo político, social, artístico y cultural cambiando la forma de ver y concebir América Latina dentro y fuera.

¹⁷ VIZGUNOVA, I., La situación de la clase obrera en México, Ed. Ediciones de cultura popular, impreso en México, 1985, p. 16.

¹⁸ Ibid, p. 19.

El precio que pagaron los países latinoamericanos por el auge de la economía y la producción capitalista, fue la penetración del capital monopolista extranjero. Además, al menos en México, el 70% de la tierra se encontraba en manos del 2% de la población, 95-98% de las familias campesinas carecían de tierras.

Estas condiciones desataron hacia 1910 la Revolución en México, encabezada por la burguesía; siendo las principales fuerzas motrices el campesinado revolucionario y el proletariado: hacia su primera etapa se luchó contra la dictadura clerical terrateniente y contra la tiranía del capital extranjero; en la segunda etapa los campesinos lucharon por la tierra y el proletariado por sus reivindicaciones económicas y el derecho al trabajo; la tercera etapa se caracteriza por un movimiento masivo del pueblo contra las reacciones internas y la intromisión de los imperialistas extranjeros; en la última etapa el campesinado se opuso al triunfo de la revolución que había encabezado la burguesía, por su íntima vinculación a la tenencia de la tierra. Sin embargo, el campesinado y el proletariado estaban incapacitados para formar un auténtico estado popular, así, se vieron sometidos por la burguesía que ya en el poder se vio obligada a introducir en la constitución de 1917 importantes demandas de los trabajadores, convirtiéndose en una de las constituciones burguesas más democráticas.

La revolución mexicana, tuvo vastas consecuencias en toda Latinoamérica. No sólo en lo político, sino en lo social, cultural, en el arte y en la forma de ver y concebir América Latina, en y fuera de ella. Además, la revolución rusa, posterior a la constitución mexicana, influyó en toda América Hispánica y provocó la formación de partidos comunistas.

Autorretrato, Juan Cordero pintor mexicano, su obra es propia de la escuela europea romántica en América.

2.2.2 La imitación de las tendencias

Imitar es hacer una cosa a ejemplo y semejanza de otra, actuar de la misma manera o tomar algo por modelo. Desde la colonia, la imitación de las tendencias europeas, representó en América una conducta preestablecida seguido por los artesanos a petición exclusiva de la iglesia: retablistas, pintores, grabadores y escultores, trabajaban pretendiendo solo imitar, pues ninguno de ellos era considerado artista.

El desprendimiento del arte de las instituciones religiosas se dio después de los movimientos de independencia, a mediados del siglo XIX; no obstante los estilos que predominaron en América aún continuaban en la tradición europea en lo fundamental, pues la realidad americana distaba mucho de la realidad europea.

Con la apertura del mercado cultural en Europa, las propuestas libertadoras e individualistas independientes no se dejaron esperar. Los artistas, siguiendo el modelo del romanticismo francés que circulaban entre el capitalismo mercantil y los aspectos materiales de la subsistencia; crearon en torno a sí mismos y al arte, una esfera intocable, que los hacía aparecer como ofiantes supremos.

No sucedió lo mismo en América, pues el mercado cultural no era el mismo que en Europa, que juzgaba con criterios estéticos y que representaba un fuerte mercado. "Lejos de poder con-

figurar proyectos creadores individualistas, los pintores, grabadores y escultores son empleados para construir la iconografía de las gestas de liberación y de los procesos de constitución de las naciones."¹⁹ De este modo, el arte americano de esta época, cumplía la función de insertar valores históricos. Los artistas que viajaban a Europa en busca de enriquecimiento, regresaban empapados de ideas liberales, pero la realidad era otra; como eran desconocidos ya por el apego a enseñanza de la escuela clásica o por la imitación del mercado, su obra no correspondía a la realidad en América, y los artistas ejercían otro tipo de labores, algunas veces ajenas a su profesión o se dedicaban a pintar retratos, paisajes y escenas de costumbres.

Ninguna de las corrientes que en América imitaron a las europeas, tuvieron el mismo impacto, debido a las opuestas condiciones de desarrollo e historia de ambos continentes. El romanticismo representaba en los países europeos el rechazo de dos cambios principales: la supremacía del estilo de vida burgués, que se extendía económica, política y culturalmente hacia los estratos medios, y el desarrollo industrial y urbano. Esto desencadenó una ruptura entre los artistas e intelectuales con la sociedad; convirtiéndose en críticos de aquellas transformaciones "deshumanizantes" como las llamaban. En cambio en América no hubo tal ruptura, pues no existía una burguesía como la de Europa, ni gran desarrollo industrial y económico; aún no había gran concentración urbana, y lo que para los europeos representaba

¹⁹ GARCÍA, Canclini, Néstor, *Arte Popular y Sociedad en América Latina*, Editorial Grijalbo, p. 146.

el ataque de las consecuencias del progreso, para los americanos era la promoción de la modernidad. América estaba uno o muchos pasos atrás, no podían estar en contra del progreso, pues lo esperaban con gran expectación, apenas comenzaban a conocer el mal como para detestarlo y querer la cura.

Posteriormente, se vislumbra un cambio en el campo de la pintura, con la llegada de las vanguardias europeas, corrientes de ruptura con la academia introducidas por varios artistas latinoamericanos; no obstante que su llegada fue casi medio siglo después, fueron recibidas con bastante incompreensión. En este entorno de desajuste entre los intentos de modernidad y las verdaderas condiciones económicas en Latinoamérica, inició el siglo XX.

2.2.3 Las vanguardias del arte

Entre 1880 y 1930 como una crisis cultural profunda del capitalismo surge el movimiento llamado modernismo; éste movimiento basado en rupturas y discontinuidades, rendía culto a la novedad y al cambio, negando toda tradición. Al principio en la literatura y luego con las explosiones de los grupos de vanguardia. En donde "...los artistas no cesan de destruir las formas y las sintaxis instituidas, se revelan violentamente contra el orden oficial y el academicismo: odio a la tradición y furor de renovación total."²⁰

El modernismo se revelaba contra todas las normas y valores de la sociedad burguesa, no reproducía los valores de la clase dominante, seguía la corriente romántica, donde se exaltaban los valores del yo, lo auténtico y el placer, estos valores eran opuestos al pensamiento burgués, que se centraba en el trabajo, el ahorro, la moderación, el puritanismo; es decir, que el modernismo era una corriente antiburguesa, pero no sólo introducía una ruptura en la cultura, sino que, perfeccionaba la lógica de un mundo individualista, situación que sería aprovechada por el capitalismo y la era del consumo masivo.

El cono Sur, con menos mestizaje y creyéndose heredero directo de la cultura occidental, seguía todos los ismos importados, con mayor o menor fortuna. Pero no todo fue tan fácil para los latinoamericanos que veían de lejos o de cerca esas vanguardias. Muchos de esos entusiastas del futurismo fueron -al mismo tiempo- fascistas. Por otro lado, su aportación artística no correspondía con su público, que apático, continuaba mirando el costumbrismo ingenuo, el folklore.

"...Del Dada al Surrealismo, los artistas innovadores radicalizan sus críticas contra las convenciones e instituciones sociales, se convierten en contestadores encarnizados del espíritu burgués, menospreciando su culto al dinero y al trabajo, su ascetismo, su racionalismo estrecho."²¹ La pintura fauve, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, tienen en América una marcada

²⁰ LIPOVETSKY, Gilles, La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial Anagrama. Impreso en España, 2000. P.81

²¹ Ibid, P.83

influencia: espacial, de la naturaleza, del mito; la cosa era el replanteo de los problemas primitivos. En esta búsqueda surgen dos corrientes: una de la razón y de instinto y otra del irracionalismo, expresionismo y fauvismo.

En Argentina se daba la Reforma Universitaria de Córdoba; un acontecimiento más cultural que trastocaba una nación que se acomodaba a su situación política y social vigente sin ponerla en cuestión, en estos países se consideraba que la democracia transitaba por una buena vía, no había denuncia, o al menos no en la medida que en los países con tendencia indigenista. Colombia y Venezuela vivían un limbo artístico con un arte académico, que atrasaba y unos pocos artistas que encabezaban una tímida vanguardia, que también atrasaba.

A pesar de todo, los artistas lograron el reconocimiento oficial, que en esta parte de América Latina se dio en los salones nacionales o privados, basándose en becas a Europa y Premios. El tono culto de este periodo desapareció lamentablemente de la noche a la mañana con el peronismo, un régimen que practicó una demagogia fácil y que se apoderó de un figurativismo mediocre.

2.3 El arte a principios del siglo XX en Latinoamérica

"Si todo arte es siempre la medida de la postura de unos hombres frente al mundo y frente a sí mismos, el arte latinoamericano, ya sea que nos parezca ahora mejor o peor en tales o cuales épocas y lugares, ha sido la medida de las reacciones nuestras frente a "lo otro", ha sido la medida de nuestra autodefinición como alguien con un rostro determinado."²²

Hacia la segunda década del siglo XX, se gestó un cambio, no solo en materia de artes, sino en lo político, económico, social e ideológico, producto del ambiente social en América Latina; un cambio un tanto ambiguo e inherente a lo que se puede llamar el espíritu latinoamericano, que impulsó el arte de nuestro continente hacia todo el mundo.

Dos movimientos principales que significaron el despertar a la modernidad y a los cambios que venían ocurriendo en Europa Revolucionaria; por un lado, la apertura a la multiplicidad de formas ofrecidas a principios de siglo y por otro, voltear los ojos hacia lo propio, tomar conciencia de la

²² BAYÓN, Damián, Relator, América Latina en sus Artes, ¿identidad o modernidad? Jorge Alberto Manrique. P.21

En países con extensa tradición y testimonio del pasado, surgió el sentimiento del propio ser, a través de un arte políticamente comprometido como lo fue el muralismo en México; en cambio los países que no contaban con una trayectoria cultural de siglos, difundieron el rompimiento con el compromiso social. Mural *El agitador*. Diego Rivera. 1927.

realidad social, buscando una identidad, no sólo "ser latinoamericanos", sino definir a América Latina como diferente de Europa, buscando más que nunca la realidad latinoamericana, la postura de América latina como un todo o una diversidad.

La toma de conciencia acerca del desarrollo urbano e industrial y la autonomía respecto a los grupos dominantes, permitieron a los artistas y escritores de las clases medias nacientes y a los grupos populares, vincular su obra con los movimientos campesinos y obreros. Así surgió la novela social, con el rescate del habla popular, el indigenismo y el

muralismo, que conformaron al fin una identidad nacional. "Diferentes entre sí, surgidos de situaciones muy diversas y sustentados en particulares y peculiares tradiciones inmediatas, manifestados con distinto grado de virulencia, todos los movimientos nuestros de ese entonces de alguna manera miran simultáneamente hacia afuera y hacia adentro."²³

La pintura latinoamericana ha sido el reflejo del arte europeo, pero en este periodo de estudio, ha sido parte de una herencia ancestral, ya que pertenece, sin duda, al lugar donde nace.

²³ *Ibid.*, p. 20.

2.3.1 1920-1930

Los movimientos de Identidad y Modernidad

"...Si los grandes movimientos artísticos latinoamericanos de la década que va de 1920 a 1930 tienen dos rostros que miran simultáneamente a ambos lados del Atlántico, también en otro sentido muestran dos caras: miran al futuro, pero también al mismo tiempo miran al pasado".²⁴

Entre 1920 y 1930 surgieron dos importantes movimientos, que consolidaron un despertar para el arte en Latinoamérica: el Movimiento del Sindicato de Artistas Revolucionarios en México (1922) y el movimiento Martínfierrista, surgido en Buenos Aires en 1926 (en torno a la revista del mismo nombre publicada a partir de 1924). Hubo otros movimientos no menos importantes, que reafirmaron las corrientes expuestas con anterioridad: el movimiento Montparnasse de Santiago (1928) y, posteriormente un movimiento encabezado por Víctor Manuel en Cuba 1924.

Dos vertientes principales, una de arte popular y revolucionario, que representaba la supervivencia de las tradiciones locales; y la otra de arte culto, que seguía los modelos europeos contemporáneos, tratando de igualar la modernidad europea. Parecían algo totalmente opuesto, pero ambas nacían de la búsqueda por la identidad y en ellas se encontraba parte del continente latinoamericano y parte del europeo, pues la primera, no sólo tomaba elementos populares,

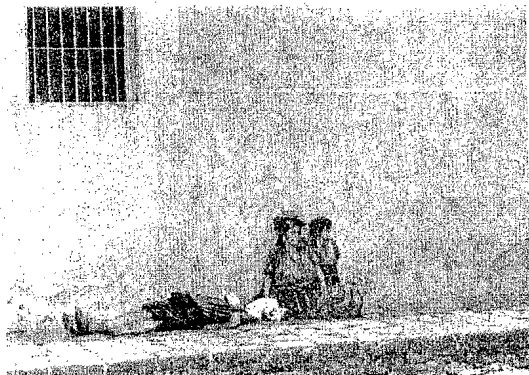
sino que, se valía de elementos clásicos y formales propios de la vanguardia francesa, mientras la otra tomaba de guía a grandes artistas europeos contemporáneos, pero con un estilo que utilizaba elementos locales.

En México, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras y Brasil, países que cuentan con una extensa tradición y con gran testimonio del pasado, surge la exaltación del sentimiento del propio ser, pues en estos países habitaron las culturas más importantes de América Latina y en ellos predominaron los rasgos indigenistas. Sus artistas creían en la lucha social, en los valores locales y en la grandeza de su cultura.

En cambio Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Cuba, países que no contaban con una trayectoria cultural de siglos, no dudaron en mostrar su rechazo a lo vernáculo en sus manifiestos y revistas publicadas; difundían el rompimiento con el compromiso social. Predominaba el valor de lo plástico y lo formal. Sus artistas siguieron de cerca los movimientos de la vanguardia europea; primero el impresionismo, más tarde el fauvismo, cubismo y hasta el surrealismo; viajaban o estudiaban en Europa, sin embargo no llegaron a formar escuela, pues la influencia recibida era transmitida a los demás artistas solo de palabra, no era una experiencia íntima como en sus propios casos. Europa, como lo describe D. Bayón, era "como el diccionario donde encontramos la mayoría de nuestras definiciones", ahí acudían y acuden, aún hoy en día, los artistas e intelectuales latinoamericanos en busca de las fuentes.

²⁴ Ibid, P.24

Bostelmann Enrique. América: un viaje a través de la injusticia. 1970.

Bostelmann Enrique. América: un viaje a través de la injusticia. 1970.

De estos movimientos en lucha por ser reconocidos, solamente el primero traspasó fronteras, con el muralismo mexicano, que influenció a artistas norteamericanos y aunque no prevalecen en él los estrictos valores clásicos y formales, como en el arte que se asemeja más a Europa, su principal importancia e influencia se dio, más que en el aspecto formal, en el aspecto sociológico y político.

Con el muralismo se creó un arte que expresaba lo nacional con un lenguaje universal, al menos en el caso de México y Brasil. Sin embargo "...mientras más lograron los movimientos de los años veintes en tanto que movimientos... más hipotecaban a distancia su futuro."²⁵ En ambos movimientos, mientras más se establecía la liga con el pasado, más se esperaba de ellos a futuro.

Un aspecto muy destacado del muralismo fueron sus contenidos, este funcionó perfectamente como propaganda política. "Unos hombres descubrían lo que creyeron la verdad y la justicia y trataron de integrar esos contenidos positivos con unas formas de vanguardia que fueran siempre accesibles al gran público."²⁶ Aunque el Muralismo era considerado un arte políticamente comprometido, era protegido de manera oficial, por las instituciones en el poder, al principio con absoluta buena fe, pero después sólo para perpetuar la tradición.

En Latinoamérica, no se podría decir que todo era racionalismo internacional como en el

²⁵ Ibid, P. 26.

²⁶ Bayón, Damián, Aventura Plástica de Hispanoamérica, Fondo de cultura Económica, P.57

européismo argentino, o muralismo nacionalista. En el caso especial de México, estos dos movimientos son los más característicos, y complementos el uno del otro de lo que se vivía en nuestro continente.

Los países con marcada tendencia indigenista eran países en los que prevalecía una gran injusticia social; países en los que los sectores indígenas habían vivido a través de los siglos explotaciones tan grandes que habían reducido al mínimo su calidad de vida. Eran víctimas de una "Colonización interna. Generalmente son campesinos, viven pobres y explotados en sus regiones de refugio. A lo largo de los años la población mestiza ha logrado quitarles sus tierras y sus bosques, les paga salarios de hambre, les roba en las actividades comerciales, los desprecia y los discrimina en lo social y en lo político. En nuestro México rural, los grupos indígenas son como pueblos colonizados. Los colonizadores somos nosotros, los habitantes de las ciudades, los alfabetizados, los mestizos, los privilegiados que nos admiramos del sentido artístico y de la artesanía de los indios, de sus colores y sus formas, y que nos aprovechamos de su miseria."²⁷

Por mucho que los movimientos de principios del siglo XX hayan intentado reivindicar a las culturas y a los pueblos étnicos, el logro fue minoritario, por causa de los sistemas políticos que servían y sirven al capitalismo, a los que ha

Bostelmann Enrique. América: un viaje a través de la injusticia. 1970.

dejado de interesar el discurso de los movimientos, a no ser por pura demagogia.

En una época como la que vivimos, es importante saber que la verdadera responsabilidad y el verdadero futuro de nuestros pueblos dependen de nosotros, que debemos de hacer de la nuestra, una sociedad incluyente, capaz de observar los problemas que por siglos han aquejado a nuestros pueblos y encontrar respuestas y soluciones, para dejar de ser "colonizadores internos".

²⁷ Cultura y sociedad en México y América Latina, Antología de textos. Colección Artes Plásticas, serie investigación y documentación de las Artes: Pluralismo cultural P. 43

Capítulo 3
Oswaldo Guayasamín,
El Pintor de América

3.1 El panorama cultural del Ecuador a principios del siglo XX

A principios del siglo XX Ecuador era un país rezagado cultural y artísticamente, que no lograba definir una identidad propia. Todo lo que ahí se producía, culturalmente hablando era la copia o influencia total de lo que se hacía en Europa. Con una forma de vida cristiano-occidental, como la mayoría de países Latinoamericanos y con una leve influencia francesa.

A partir de 1930 en Ecuador surgió un movimiento en la literatura que constituyó el fenómeno cultural más importante de Ecuador Contemporáneo, con él se dio un gran salto rompiendo con la literatura costumbrista, gracias a la llamada generación del 30, que era un grupo de escritores cuyo trabajo se fundaba en la vida y en las costumbres populares. Muchos estudiosos explican este movimiento, no sólo como de índole local, sino también como un movimiento con influencias culturales y políticas extranjeras, puesto que en él se encontraba el pensamiento socialista, las crisis económicas tanto nacionales, como mundiales, la revolución bolchevique y la de México; aunada a todo esto, la frustración política interna.

La obra "Huasipungo" escrita por Jorge Icaza, (exponente del llamado indigenismo literario), reveló el drama de injusticias de la sociedad rural de Ecuador. Con este movimiento se inauguró la literatura nacional ecuatoriana. Estos poetas y escritores fueron quienes más contribuyeron a la liberación del lenguaje entre los escritores de América Latina. Esta tendencia social en la literatura influyó también a las artes plásticas, en especial, a la pintura.

Entre los movimientos pictóricos de esos años se encuentra el Expresionismo dramático o social que es una denuncia de intención política; denuncia las lacras sociales que pasan inadvertidas, por ser las coordenadas invisibles o, mejor dicho, el contrapunto de la visión superficial de nuestra época.

Con el pintor Camilo Egas (1885-1962) se marcó el comienzo de la pintura llamada indigenista que se convirtió en una constante profunda de las siguientes décadas. Otro pintor precursor fue José Abraham Moscoso (1896-1936) pintor que transitaba entre el expresionismo de inspiración mexicana y la denuncia social.

Viajó a Rusia tomando la ideología Marxista, por lo que fue perseguido y encarcelado.

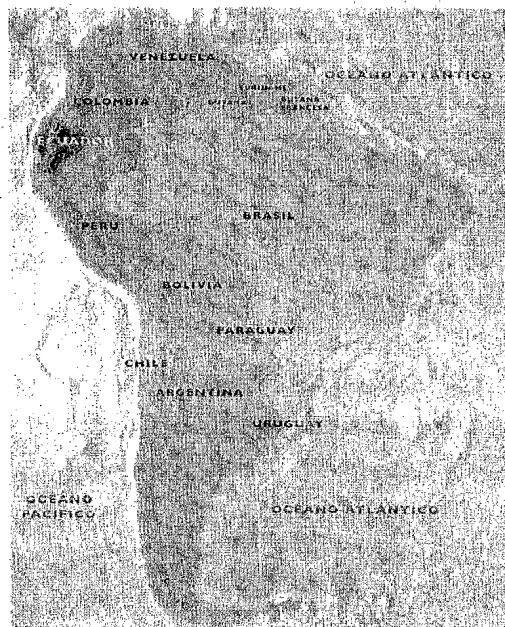
Esta denuncia contagiaba a gran parte de la población, que por haber estado durante siglos al margen de la vida cultural, económica y política del país, reclamaba sus derechos y condenaba las injusticias de que era víctima. Para contrarrestar este despertar de la conciencia colectiva, algunos in-telectuales lucharon por conservar intacto su lugar privilegiado, mediante el encubrimiento de sus abusos. Sin embargo, el realismo social descarnado, que deformaba la anatomía del motivo indígena, se convirtió rápidamente en la bandera de muchos pintores y en el espíritu del pueblo.

Las influencias de este movimiento fueron; en México, el expresionismo moderno con sus imágenes paradójicas del mundo interior mórbido por la deformación, que fue el punto de partida del muralismo y el expresionismo Europeo, para entonces ya superado por el primero.

A este afán de renovación social, pertenecieron pintores locales muy importantes como: Diógenes Paredes, Eduardo Kingman, Luis Moscoso, Bolívar Mena y Leonardo Tejada, Guerrero, entre otros. A sus obras incorporaban al indio y al montubio. A la misma corriente expresionista indigenista pertenecieron las nuevas y destacadas figuras de Mena Franco, Jaime Valencia, Kingman y Oswaldo Guayasamín; encargados de continuar este importante movimiento de renovación. A este último, destinaré una atención detallada por ser el más destacado en su labor social y cultural.

3.1.1 La cultura en Ecuador en las últimas décadas

Ecuador es un país pequeño, pero muy rico en manifestaciones culturales, actualmente cuenta con alrededor de 13 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad son mestizos hispano-indígenas, con un pequeño aporte africano, casi 4 millones de indígenas y casi 2 millones de blancos y una minoría de negros. "La economía depende principalmente del mercado internacional; el poder económico se encuentra en manos de una

Ecuador es un país pequeño, ahí surgió la corriente expresionista indigenista, corriente seguida por Oswaldo Guayasamín.

minoría, y la gran mayoría popular (80%) sufre las consecuencias de las desigualdades socioeconómicas y presenta las características del subdesarrollo en todos los órdenes. Se trata, pues, de un Estado joven, de vieja nacionalidad étnica, de una sociedad heterogénea y subdesarrollada, en consecuente lucha por una definición nacional.²⁸

La influencia en estos últimos años, al igual que en toda Latinoamérica, es norteamericana, por un lado, y europea por un pequeño sector antinorteamericano. También se puede apreciar una, cada vez mayor influencia de otros centros culturales Latinoamericanos: México, Argentina y Colombia, por la penetración, de la música, el cine, la televisión y el deporte.

Existe falta de política cultural adecuada para la minoría indígena, con relación al desarrollo de las áreas culturales, durante el último siglo, solamente han sobresalido, en forma muy tímida, la literatura y las artes plásticas, que ha constituido un factor clave e imprescindible en el estudio de Ecuador. Las demás manifestaciones culturales, están apenas despertando del letargo, abriéndose camino con dificultad, pero no por ello con poco entusiasmo.

El comercio de arte en Ecuador no es exclusivo de las galerías, esto ha contribuido a la adquisi-

ción de obra mediocre del país; además, las galerías extranjeras casi no se interesan en el arte Ecuatoriano, solo algunos pintores sobresalen. La mayoría de las colecciones de arte son escasas y pequeñas, además de estar en manos de entidades privadas al igual que gran parte del patrimonio cultural; que entre otras cosas, ha sufrido un gran saqueo en años pasados.

En un país donde es tan evidente la burocracia del estado para con los artistas ecuatorianos al no comprender su íntima relación como parte integral de la cultura de una nación; donde escasean los espacios y financiamientos para el arte, donde al estancamiento en el ámbito cultural hay que agregar la poca cultura artística en general y la poca participación cultural y artística de Ecuador en otros países; surge de la iniciativa del pintor Oswaldo Guayasamín, la creación de la Fundación Guayasamín que a partir de 1976 es un órgano fundamental de difusión cultural en Ecuador. A través de ella se ha contribuido a la conservación y difusión del arte ecuatoriano. La Fundación, por medio del Museo Guayasamín se ha encargado de abrir varias exposiciones individuales y ha dado, desde sus inicios en 1984, muestra de su interés por la cultura y el arte en Ecuador.

²⁸ MOREIRA, Darío. La política Cultural en Ecuador; UNESCO, 1977, pp. 12

3.2 Biografía de Oswaldo Guayasamín

*"América Latina tiene su propia raíz,
que es necesario remover y encontrar
para decir nuestras cosas,
para expresarnos
con nuestra propia voz
que es de tierra profunda
germinando".²⁹*

Oswaldo Guayasamín reconocido como "El Pintor de América", en la IX Cumbre de Jefes de Estados Latinoamericanos, tuvo una carrera que trascendió las barreras del idioma y la cultura con su obra llena de fuertes denuncias que representan un llamado a la humanidad, humildad, solidaridad, dignidad y al amor. Perteneciente a la corriente expresionista indigenista, logró plasmar las injusticias cometidas por el hombre contra el hombre. Al mirar su obra, no se puede continuar indiferente ante lo que es considerado un "grito de dolor".

A lo largo de toda su vida, demostró gran preocupación por la difusión de la cultura en Latinoamérica. No sólo con su obra, sino con su deseo de dejar un legado cultural a su pueblo; de enseñar a valorar y a amar el arte de una región con una gran tradición cultural de siglos.

Su gran amor por América Latina, lo llevó a ser un artista comprometido con su tiempo; considerado un artista social, en él se combinó un espíritu de lucha, denuncia y amor a las raíces de la humanidad. Oswaldo Guayasamín nació el 19 de julio de 1919 en la ciudad de Quito. De origen indio por parte de su padre y mestizo por parte de su madre, desde pequeño conoció la discriminación de la sociedad. Fue el

²⁹ LASSAIGNE, Jaques, Oswaldo Guayasamín, Editorial Nauta, Barcelona 1977.

mayor de 10 hermanos, desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su familia, su vocación fue muy evidente desde aquella época, pintaba paisajes y hacía artesanías que eran vendidas a los turistas. También hacía anuncios para la tienda de su madre, mismos que cambiaba cada semana.

"Siendo muy niño comencé a pintar con total complicidad de mi madre, cierta vez en que trataba de producir el cielo rojizo de las tempestades an-dinas y no lograba darle la luminosidad, ella viendo mi angustia saco leche de su seno y me la ofreció para ver si mezclando su esencia maternal con mis colores infantiles, obtendría la luz deseada".³⁰

La madre de Guayasamín murió cuando él tenía 17 años, esto desencadenó un profundo dolor, ya que en su madre encontraba una cómplice de su vocación.

Debido a su temperamento artístico, fue expulsado de varias escuelas por distraído e indisciplinado, en más de una ocasión los profesores le llamaron la atención por hacer dibujos en caricatura de sus maestros y compañeros. Su vida fue dura, pero también muy profunda, es el sufrimiento vivido en su infancia lo que le hace amar y aferrarse a sus orígenes. La muerte de su único amigo Manjarréz le inspiró a pintar su primer cuadro llamado *Niños Muertos*.

"Con él íbamos a Pichincha a los montes a ver a las hormigas construyendo sus palacios, a jugar con las nubes, a oír en silencio nuestro propio canto. En el año 32 en la guerra de los cuatro días, a las seis o siete de la tarde, los muchachos salíamos a ver a los muertos, en la calle del cementerio amontonaban los cadáveres y en uno de esos montones estaba mi amigo Manjarréz inmensamente grande, verde azulado. Yo era muy religioso y no podía entender, todavía no puedo entender, no entenderé jamás y ya no me interesa; cómo es posible que habiendo un Dios que maneja todas las cosas, cómo es posible que una persona tan buena, tan humilde, mi único amigo, en fin, pueda haber muerto sin culpa. Esa fue mi ruptura con Dios."³¹

Es con esta obra que Guayasamín comienza su gran trayectoria, mostrando el dolor y el sufrimiento que había en su país.

Niños Muertos. 1942. Óleo sobre tela.

³⁰ Ibid.

³¹ GUAYASAMÍN, Oswaldo, *The time that I have had to live*, Editorial Polígrafa, 1993.

3.2.1 Formación académica e Influencias

En el año de 1932 ingresó a la Escuela de Artes de Quito contra la voluntad de su padre que hubiera preferido para él otra profesión. En 1941 se graduó de la Escuela de Bellas Artes como Pintor y Escultor, en ese mismo año ingresó a la Escuela de Arquitectura.

Hacia 1942 hizo su primera exposición, que se convirtió en un escándalo, pues fue interpretada como un gesto de rebeldía frente a la exposición oficial de la Escuela de Bellas Artes, centro que lo consideraba el mejor alumno. En ese mismo año expuso en Guayaquil, donde obtuvo su primer gran éxito, el primer "Premio Mariano Aguilera" con el cuadro *Retrato de mi hermano*.

En 1942 fue invitado a los Estados Unidos por Nelson Rockefeller; ahí recorrió varios museos y tuvo la oportunidad de estudiar a varios maestros, especialmente las obras del Greco. En Nueva Cork, el museo de arte le adquirió algunas de sus obras. Posteriormente siguió su camino por México donde conoció al pintor Orozco, con el que aprendió la técnica del fresco, misma desarrollaría después en su obra. Este fue el inicio de una carrera muy prometedora.

"Yo comencé a pintar a América Latina desde que conocí en México a Pablo Neruda, era el año de 1942 y Pablo se desempeñaba como Cónsul de Chile en la ciudad de México. Regresaba yo de Estados Unidos y por esos días conocí también a José Clemente Orozco

Retrato de mi hermano. 1942. Óleo sobre tela.

*él hizo cambiar mi estilo, en el contenido de mis obras sufrí a Orozco como sufrí al Greco, a Velásquez, a Goya. Al comienzo tuve influencia de esos españoles, pero después cambie con Orozco, ahora pinto como Guayasamín".*³²

3.2.2 Labor social y humanitaria

En el área de la política cultural, Guayasamín hizo grandes progresos para su país, donde fue designado Vicepresidente de la Casa de Cultura de Quito en 1967. Posteriormente, en 1971 fue elegido Presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, ahí inició un activo programa de extensión y difusión cultural para el pueblo; un ejemplo fue un acto masivo en el que pintó ante

³² LASSAIGNE, Jaques, Oswaldo Guayasamín, Editorial Nauta, Barcelona 1977.

Como Presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Guayasamín inició un activo programa de extensión y difusión cultural para el pueblo. En un acto masivo pintó ante un público de estudiantes, obreros y niños.

un público de estudiantes, obreros y niños; realizó también el monumento escultórico "La Patria Joven" en conmemoración del 150 Aniversario de la Independencia de Guayaquil. En 1978 obtuvo el nombramiento de Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando España, y un año después Miembro de Honor de la Academia de Arte de España. En 1980 fue elegido Presidente de la Reunión Constituyente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y en 1981 participó en el Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos Latinoamericanos celebrada en la Habana.

A lo largo de su vida fue Considerado un pintor polémico por su amistad con políticos y grandes escritores entre los que destacan: Fidel Castro, Salvador Allende, El Rey Juan Carlos de España, Luis Echeverría, Pablo Neruda, García

Márquez y Rigoberta Menchú, entre otros.

Sus declaraciones en contra del Gobierno de Estados Unidos y a favor del Socialismo, especialmente del gobierno Castrista levantaron gran alboroto en los círculos culturales, acostumbrados a la neutralidad por conveniencia. Guayasamín fue un Artista que siempre se mantuvo fiel a sus creencias. Su aversión contra los regímenes Militaristas en América Latina y sus innumerables protestas en su pintura y en sus comunicados de prensa, le generaron la enemistad de muchos dirigentes en el gobierno, pero la empatía con su pueblo, con su gente.

Entre su labor como un pintor de acción, destacan varias subastas organizadas por él mismo, una de ellas se llevó a cabo con obra donada por pintores mexicanos en solidaridad con los presos políticos en Uruguay.

Su opinión respecto a la deuda externa fue absoluta "La deuda de América Latina es una nueva forma de dominación... no se podrá pagar ni a través de los siglos".³³

Siempre luchando en contra de la dominación de los pueblos latinoamericanos, sus declaraciones acerca de la Guerra fueron rotundas. Para él el peligro mayor no sólo en el arte, sino en el desarrollo de la cultura en América Latina, era "ese monstruo llamado Estados Unidos" penetrando gota a gota con su infinita basura capitalista, destruyendo cultura, concepciones ancestrales, formas de vida. Estados Unidos le negó toda visita artística o proselitista a su territorio.

"Ahora no me dejan entrar a Estados Unidos, parece que a las autoridades no le gusta que narre en mis cuadros el drama de la explotación de los indios de mi país y de los pueblos latinoamericanos, mis denuncias molestan en Washington".³⁴

En 1989 Expuso en Pamplona al lado de otros Artistas Vascos y Latinoamericanos en contra de la celebración del V centenario al cual denunciaban como una auténtica conquista y no como el descubrimiento de América que significó la muerte de más de 70 millones de indígenas y la desaparición de culturas muy antiguas.

Aunque nunca se afilió a partido alguno, militó en causas de solidaridad con los pueblos

oprimidos e indígenas, en la lucha por la integración latinoamericana, contra las dictaduras y por la paz.

3.2.3 El rescate de la identidad y la denuncia social

"El artista no tiene modo alguno de evadirse de su época, ya que es su única oportunidad, ningún creador es espectador, si no es parte del drama no es creador".³⁵

Bostelmann, Enrique. América: un viaje a través de la injusticia. 1970.

³³ El Día, julio 30 1985, GALINDO, Carmen, Guayasamín contra la deuda externa. P.12

³⁴ Ibid

Su trabajo siempre estuvo ligado a sus raíces, a plasmar los acontecimientos que se vivían en su época; comprometido siempre con su sociedad, solidarizándose con los niños y con los hombres injustamente maltratados y humillados, con las víctimas de asesinatos crueles perpetrados por el gobierno y el poder. Sus temas no fueron ficticios, fueron el producto de una realidad increíble para muchos, excepto para quienes lo vivieron y viven en carne propia.

"Me conmueve profundamente, la tristeza y avergonzante realidad de los niños en el Mundo, no puedo aceptar que en pleno siglo XX se sigue asesinando por la espalda a niños en nuestra América. Que otros muchos mueran de hambre en África, o como consecuencia del cruel maltrato y la explotación en Asia".³⁶

En 1960 visitó China, la Unión Soviética y Checoslovaquia junto con otros pintores y escultores ecuatorianos. Para Guayasamín conocer estos países socialistas representó una maduración en la concepción de su pintura.

Guayasamín pintó una realidad que muchos ignoraban, que muchos no querían ver y que muchos no querían que se viera. Él decía que este siglo que nos tocó vivir es el más bestial de todos; por la forma en que el hombre es capaz de atentar en contra no sólo del hombre sino del planeta. Por la cantidad de guerras y por la pobreza extrema que invade a tantos millones de seres humanos. Él fue quien mostró al mundo

todos estos acontecimientos; que lamentablemente no han tenido final. Cada Guerra, Cada dolor, pena y hambre, eran plasmados por él.

"Quienes hemos nacido en este siglo no tenemos buena suerte ya que es un siglo bestial... si las grandes potencias mundiales no logran entenderse el peligro de una guerra nuclear de la destrucción del genero humano y de todo ser viviente será inevitable. Me siento como Goya en su época negra, temor a lo que nos espera, por eso mis cuadros son denuncia de la crueldad al horror, a la miseria en que millones de seres humanos, especialmente en mi continente latinoamericano están condenados al imperialismo estadounidense y sus aliados fascistas y ultraderechistas, son los peores enemigos del genero humano."³⁷

3.2.4 La Fundación Guayasamín

En 1976 creó una institución jurídica, sin fines de lucro, entonces no contemplada en la legislación, a la que, mediante decreto supremo especial, se le asignó el nombre de "Fundación Guayasamín", de la que el artista fue Presidente Vitalicio. A través de esta institución donó al pueblo de Ecuador todo su patrimonio con el que fueron creados 3 museos: Arqueológico-Prehispánico (más de 2.400 piezas); Colonial (más de 300 piezas) y; Contemporáneo (con más de 200

³⁵ GUAYASAMÍN, Oswaldo, *The time that I have had to live*, Editorial Polígrafa, 1993.

³⁶ LASSAIGNE, Jaques, *Oswaldo Guayasamín*, Editorial Nauta, Barcelona 1977.

³⁷ *Ibid.*

obras de su autoría, mil dibujos y más 1.000 obras de otros artistas contemporáneos).

Guayasamín creó la Fundación para que preservara y exhibiera el patrimonio que reunió durante siete décadas a costa de enormes esfuerzos y sin recibir nunca ayuda de nadie, donación legalizada que hizo, a través de la institución, a su patria y a la humanidad, en la actualidad sus tres museos son referentes indiscutibles de la cultura quiteña.

La Fundación tiene política de puertas abiertas y solidaridad para la difusión de todas las manifestaciones del arte y la cultura. En la Fundación se han realizado exposiciones individuales y colectivas, conciertos de toda clase de música, recitales de poesía, teatro, danza, presentaciones de libros, conferencias y seminarios casi siempre gratuitamente y cuando tuvo valor alguna entrada fue en beneficio de los propios artistas.

Además, por medio de La Fundación realizaron en casi todas las ciudades del Ecuador y museos de las principales capitales del mundo exposiciones de la obra de Guayasamín, que son parte del patrimonio de la Institución, destacándose muestras como las del Museo L' Hermitage de Leningrado (hoy Petrogrado), donde nunca

había expuesto ningún artista vivo, ni ningún latinoamericano; en el Petit Palace, en el Museo de Arte Moderno y el Museo del Palacio de Luxemburgo, todas en París. También expuso en Moscú, Madrid, Barcelona, Praga, Sofía, Roma, Milán, Varsovia, México, San Juan, La Habana, San José, Caracas, Bogotá, Lima, La Paz, Santiago, Buenos Aires y Río de Janeiro.

Oswaldo Guayasamín concesionó a la Fundación, la licencia exclusiva y a perpetuidad de reproducir obras gráficas, para garantizar su financiamiento y supervivencia. Y le entregó la responsabilidad de construir su mayor y ambiciosa creación, "La capilla del Hombre", un complejo cultural único, declarado por UNESCO "proyecto prioritario de la cultura", que alberga los murales expresamente pintados para el sitio y lo más destacado de su vasta creación.

La fundación también es responsable de conservar y administrar el museo, las colecciones de cuadros de arte pintados por su fundador, piezas arqueológicas y piezas de pintura y escultura de la época colonial, que forman el patrimonio de la Fundación con el propósito de que sirvan para el estudio y difusión de las artes plásticas en beneficio de la cultura.

3.3 La obra de Guayasamín

"Mi pintura es para herir, arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace contra el hombre".³⁸

Su actividad fue intensa, todo el tiempo que tenía libre lo dedicaba a dibujar en su pequeño cuaderno pintaba de 12 a 14 horas al día. Para él, pintar era algo vital, como respirar y formaba parte de su vida.

Entre sus obras destacan murales pintados en varios países, retratos, paisajes; pero principalmente series de algún tema específico, como la guerra, el amor maternal, o el coraje y la ira del drama latinoamericano.

"Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que de grito, es casi una actitud fisiológica y la más alta consecuencia de amor y de soledad, por eso quiero que todo sea nítido, claro, que el mensaje sea sencillo y directo. No quiero dejar nada al azar, que cada figura o símbolo sean esenciales, porque la obra de arte es la búsqueda incansable de ser como los demás y no parecerse a nadie".³⁹

Guayasamín decía que no sabía hacer nada más que pintar, que no hubiera podido ser otra cosa más que pintor.

El dolor, la humillación, la pobreza y la soledad fueron sus temas más recurridos, se valió de la exageración y de la teatralidad para expresarlos en su arte.

Desde muy joven Guayasamín concibió un desarrollo original de su propuesta pictórica, mentalizada en grandes grupos de obras sobre un mismo tema o sobre una motivación central y por eso las denominó "series".

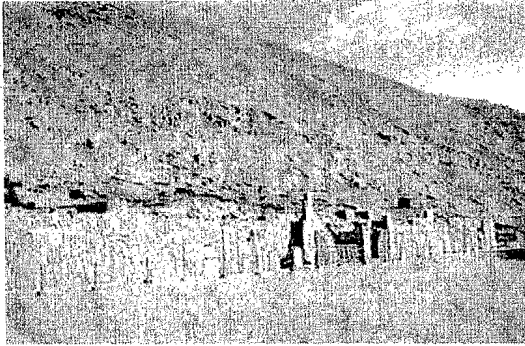
En sus pinturas se notan reminiscencias del arte prehispánico, principalmente en las series, que aludían a un acontecimiento contado a la forma de los murales de Sechín (restos de relieves y formas de las culturas ancestrales encontrados en 1937 y de los que aún no se tienen datos precisos), también la forma plana o bidimensional de pintar la figura, pero sobre todo el expresionismo de su pintura lo retoma de Sechín, más que del expresionismo alemán o europeo.

Al pintar una mano, una boca o unos labios trataba de que no fueran sólo proporciones plásticas; Guayasamín buscaba ir más allá de la plástica misma, visualmente pretendía hacer hablar al ojo que llora, a los dientes que muerden, las manos angustiadas que tiemblan, buscaba hacer más vívida su obra, más cruda y cercana a la realidad del sufrimiento. A través de un mensaje claro

³⁸ GUAYASAMÍN, Oswaldo, *The time that I have had to live*, Editorial Polígrafa, 1993.

³⁹ LASSAIGNE, Jacques, *Oswaldo Guayasamín*, Editorial Nauta, Barcelona, 1977.

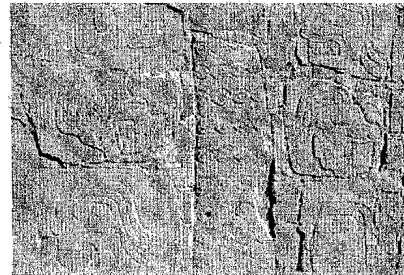
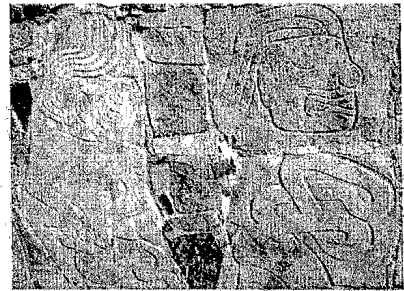
Sechín es un lugar en donde fueron encontrados en 1937 restos de relieves y formas de las culturas ancestrales de los que aún no se tienen datos precisos.

y transparente, simple y directo; a pesar de la complejidad de lo simple, buscaba la esencia de cada figura, de cada símbolo.

"Estoy en el mismo punto pero cada vez más hondo, siempre golpeando hacia adentro, hacia adentro, buscando".⁴⁰

Considerado una de las grandes figuras del arte indigenista, se rebeló contra el mundo mediante líneas rectas, duras, impactantes, a través de un juego de luz y sombra en *La edad de la ira*. Pero su dolor pronto dio paso a colores más suaves y líneas más curvas. En *La edad de la Ternura* renacen sus esperanzas, y en *La Capilla del Hombre* se materializa la idea de que, a pesar de todo, se puede confiar en el amor, en el futuro, y en la humanidad.

Tres son las series más destacadas de Guayasamín, cada una de ellas son parte de una

Guayasamín retoma para su pintura varios elementos del arte prehispánico principalmente de los murales de Sechín, como el expresionismo, las series y la forma plana o bidimensional de pintar la figura.

etapa específica en la vida del autor conforme se enfrentó a las realidades y a la historia no sólo de América Latina sino del mundo: *Huacayán*, *La edad de la ira* y *La edad de la ternura*.

⁴⁰ GUAYASAMÍN, Oswaldo, *The time that I have had to live*, Editorial Polígrafa, 1993.

3.3.1 Huacayñán

Camino de Llanto

La primera de ellas es "Huacayñán" (palabra de un dialecto de Ecuador llamado quíchua, que traducida significa "Camino del Llanto"), es una visión de las etnias que componen el mestizaje americano: los indios y los negros, con sus culturas y sus expresiones de alegrías, tristezas, tradiciones, identidad, religión sobre todo de los países andinos, Ecuador, Perú y Bolivia.

*"De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
fuimos testigos de la más inmensa miseria,
pueblos de barro negro en la tierra negra,
niños embarrados de lodo negro, hombres y mujeres
con rostros de piel quemada por el frío,
donde las lágrimas estaban congeladas por siglos
hasta no saber si eran de sal o eran de piedra;
música de zampoñas y rondadores que describen
la inmensa soledad sin tiempo, sin dioses, sin sol,
sin maíz, solamente el barro y el viento".⁴¹*

Este viaje duró aproximadamente 2 años, en este tiempo realizó más de tres mil dibujos, "El camino del llanto" fue empezado a pintar en 1948 y se divide en tres partes: temas indios, temas mestizos y temas negros. Este trabajo fue expuesto por primera vez en 1952.

El Paramo, Tema indio, Huacayñán, 1946.
Óleo sobre tela. Colección Nelson Rockefeller.

Desnudo, Tema negro, Huacayñán, 1945-1951.
Encáustica sobre papel. Colección particular.

⁴¹ Ibid

3.3.2 La edad de la Ira

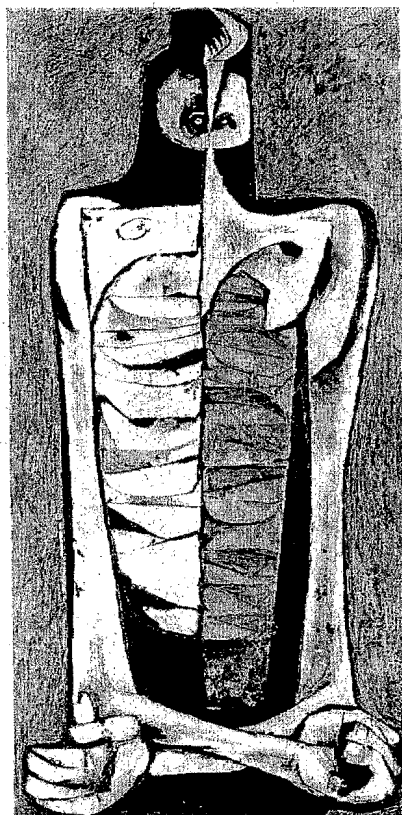
La segunda, *La edad de la Ira*, de 1961 que consta de 250 cuadros, basada en más de 5 mil dibujos, en esta serie refleja las crueldades de la guerra civil española, las invasiones nazis, los campos de concentración, Hiroshima, Vietnam y las torturas y genocidios por las dictaduras de América del Sur según palabras del propio Guayasamín: su segunda serie muestra "la crueldad del hombre contra el hombre en el mundo que nos a tocado vivir".⁴² Dentro de la colección se encuentran colecciones: *Mujeres llorando*, *La espera en los campos de concentración*, *Las manos*, *Los mártires* (inspirada en los horrores cometidos durante el gobierno de Batista), etc.

Las manos de la protesta. La edad de la Ira. 1963-1965. Óleo sobre tela.

"Esta soledad es oscura, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más tremendamente pobres, ciudades y países enteros son convertidos en cárceles donde los muros de la muerte y el miedo imponen el silencio serial, pueril... Creo que nuestro

siglo puede ser considerado como el más horrendo de la historia de la humanidad, nunca hemos sufrido ni asistido a tantos crímenes, guerras, bombas, atroces campos de concentración, dictaduras bestiales y tantas crueldades juntas; pese a todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte cubre la vida, es una forma de amar".⁴³

Homenaje a los mártires. La edad de la Ira. 1963-1965. Acrílico sobre tela.

⁴² Ibid

⁴³ GUAYASAMÍN, Oswaldo, Inauguración de la Segunda Reunión Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos Quito, Editorial Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador, 1980

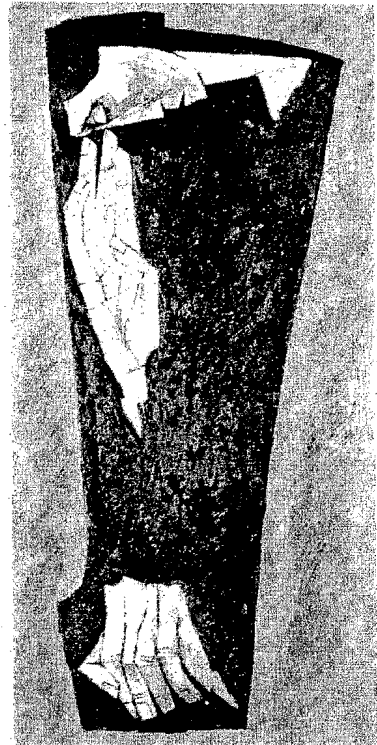
Llanto y Miedo. La edad de la Ira. 1963-1968.
Óleo sobre tela.

"La pesadilla del hombre se extiende, el miedo a una guerra atómica, el terror y la muerte que siembran las dictaduras militares, la injusticia social que abre una herida cada vez más profunda, la discriminación racial que destroza y mata, están carcomiendo lenta y duramente el espíritu de los hombres en la tierra, la vieja y lejana esperanza de paz es todavía puntal que nos sostiene nuestra angustia, si no tenemos la fuerza de estrechar nuestras manos con las manos de todos, si no tenemos la ternura de tomar en nuestros brazos a los niños del mundo, si no tenemos la voluntad de limpiar la tierra de todos los ejércitos, este pequeño planeta será un cuerpo seco y negro en el espacio negro."⁴⁴

La dictadura militar de la época ordenó su detención en Ecuador, donde estuvo a punto de ser fusilado, permaneció varios días en prisión. Tras su salida Guayasamín publicó en un diario una carta de protesta y censura contra la dictadura.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

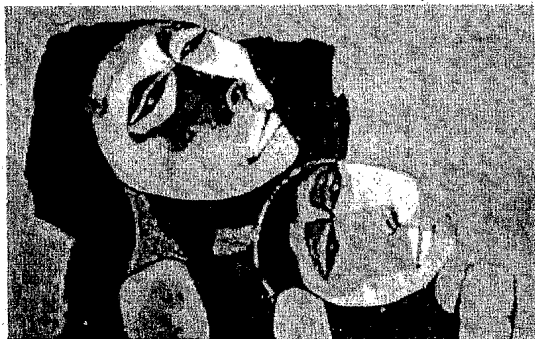
Mujeres llorando. La edad de la Ira.
1963-1965. Óleo sobre tela.

"Yo sé que los ejemplos de tortura física y mental, de crímenes cotidianos, son más o menos conocidos pero hay otra forma de tortura o crimen oficial menos física pero más devastadora que apunta al mismo objetivo: la destrucción de nuestros pueblos, aniquilando nuestra cultura, convirtiéndonos en consumidores de productos y conceptos elaborados a miles de kilómetros de nuestros países, en esta guerra total que el fascismo ha declarado una vez más a la cultura".⁴⁵

3.3.3 La edad de la Ternura

Su tercera serie *La edad de la Ternura* cuenta con más de 100 obras, expuesta en España en febrero de 1983, constituye un hecho sin precedentes en la carrera del pintor, dada la tendencia conceptual de sus anteriores series. La serie forma parte de su colección "Mientras viva siempre te recuerdo".

"Está dedicada a la mujer del mundo, a la madre, a mi madre en particular y a las madres del mundo que son las que sufren el impacto de la guerra, pero tampoco quiero hacer de esta madre o de esta ternura una cosa liviana, babosa, no, no, no. Siempre comparto esa ternura con la de una hembra tigre; si su cachorro está tierno lo lame, lo arropa, lo cuida, le da calor pero si alguien se atreve a coger ese cachorro, carajo, la hembra tigre es más dura que el tigre; más dura que cualquier animal!"⁴⁶

Madre y Niño. *La edad de la Ternura*. 1986. Óleo sobre tela.

Madre y Niño. *La edad de la Ternura*. 1989. Óleo sobre tela.

En esta serie Guayasamín vuelve a tener fe en el hombre, en la capacidad que tiene éste de alzarse y construir formando parte del arte, porque para Guayasamín el arte podía cubrir la vida como el amor.

⁴⁶ GUAYASAMÍN, Oswaldo, *The time that I have had to live*, Editorial Polígrafa, 1993.

3.3.4 Retratos

Entre su obra cabe destacar los retratos; Oswaldo Guayasamín fue un gran retratista, en su obra se cuentan mas de 600 retratos. Desde temprana edad se obsesionó por el rostro humano, estudió y logró dominar detalles mínimos de anatomía, tenía una maestría excepcional para plasmar las características esenciales del modelo. En sus retratos podemos observar que no hay naturalismo; sin embargo el parecido es impresionante pues no sólo es la persona física sino su espíritu, su personalidad, su técnica, hay retratos al óleo realizados en apenas 20 minutos con la misma factura de calidad de cuando se tardaba hasta 3 horas.

"El hombre contemporáneo vive dos dramas el uno de piel hacia adentro y el otro de piel hacia fuera que al final son uno solo, la angustia del tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero mostrar a estos dos hombres distintos el pasado y el futuro en esta lucha presente".⁴⁷

Guayasamín pintó grandes personajes contemporáneos, escritores, artistas, políticos, estadistas entre ellos Destacan Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Juan Rulfo, Gabriela Mistral, Benjamín Carreón, García Márquez, Ernesto Cardenal, Fidel Castro, el Príncipe Juan Carlos de España, La Princesa Carolina de Mónaco y muchos más. En 1960 viajó a Cuba invitado por Fidel Castro. No

Retrato de Berenice Guayasamín. 1967. Óleo sobre tela.

pintaba las caras de las personas sino su espíritu, al realizar su autorretrato para la galería Ufizzi, declaró que tuvo miedo de pintarse, que fue un trabajo muy angustioso, pues le daba miedo descubrirse a sí mismo, ya que no se conocía más que a través de los cuadros y a través de ellos él podía decir que era un hombre amoroso, tierno, porque en sus cuadros se reflejaba su ser.

⁴⁷ Ibid

3.3.5 Murales

Guayasamín de pie al mural *El Incario y la Conquista*.

Destaca también su trabajo mural, en el que experimentó técnicas nuevas; en su obra cumbre pueden encontrarse murales pintados con temas acerca de la conquista de América Latina y del mestizaje.

En 1954 realizó un mosaico mural de cristal de Venecia para la fachada del Centro Bolívar de Caracas.

Para 1958 le fueron encargados dos grandes murales uno para el Palacio de Gobierno de Quito que se titula el *Descubrimiento del Río Amazonas* y el otro para la Universidad Central de Ecuador titulado *Historia del Hombre y la Cultura*; junto a este último coloca también una gran escultura titulada *Prometea*.

En junio de 1982 en el Aeropuerto de Barajas es inaugurado un mural de 120 metros realizado por Guayasamín, este mural se realizó con acrílicos y polvo de mármol, esta dividido en dos partes, una de ellas dedicada a España y otra dedicada a Hispanoamérica.

En 1988 otra de sus obras crea una gran polémica se trata de un mural de 360 metros cuadrados que queda instalado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Ecuador. En él el autor incluyó un casco nazi con la inscripción CIA; esto fue considerado por el gobierno norteamericano como una ofensa. Esta nota aparece en el periódico *El Día* en 1989:

"Se le ha llamado 'Historia Plástica de la Patria' y en verdad, la obra resume el pasado nacional, en la parte superior la trilogía de las grandes figuras precursoras: Espejo el fundador, Montalvo el pensador, Rocafuerte el civilizador, distribuidos convenientemente figuran los grandes hombres de la historia ecuatoriana y caricaturizados, el gran explotador y el militar abusivo; inútiles fueron las gestiones por conseguir que ese símbolo elocuente fuera borrado del mural de Guayasamín; no encontraron el menor eco ni en el Congreso, ni en el presidente electo a los que quisieron chantajear con veladas amenazas, mucho menos en el pintor que se negó hasta recibir los mensajes yanquis".⁴⁸

⁴⁸ Periódico, *El Día*, Sección Cultural p. 18, 18 de febrero de 1989.

3.3.6 Exposiciones y Premios Nacionales e Internacionales

En 1948 obtiene el Primer Premio en el Salón Nacional de Acuarelistas y Dibujantes realizado en Quito, en el mismo año pintó al fresco un mural para la Casa de Cultura Ecuatoriana, sobre el tema de la conquista española.

En 1955 viaja por vez primera a España a la Tercera Biental Hispanoamericana de Arte en la que expone 30 cuadros y en la que su tríptico *Ataúd Blanco* es galardonado con el Primer Premio de Pintura.

En 1957 le es otorgado el "Premio al Mejor Pintor de Sudamérica" en la bienal de Sao Paulo Brasil.

En 1960 gana el Gran Premio de la Segunda Bienal de Pintura y Escultura y Grabado de México.

Presenta exposiciones individuales en España y viaja a Italia y Francia.

Para el año de 1966 *La edad de la Ira* es expuesta en Roma.

En 1967 *La edad de la Ira* se exhibe en Cuenca, Ecuador. A partir de este año la edad de la ira comienza un recorrido exhibiéndose en varios países del mundo. En 1969 se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Chile, en 1972 en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en 1973 viaja a España, se expone en el Palacio de la Virreina de Barcelona, se expone también el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París;

cabe señalar que este Museo concedió el honor de exponer sus obras por primera vez a un artista latinoamericano. También en Francia la muestra se prolonga de diciembre de 1973 a marzo de 1974.

En 1974 recibe la más alta Condecoración que otorga el Gobierno de Francia a un artista, siendo el primer latinoamericano que es depositario de esta distinción.

En 1974 también expone en la galería Maxwell de San Francisco en Estados Unidos y en este mismo año, una contribución muy importante, inaugura el museo Guayasamín en Quito exhibiendo 30 agua fuertes litografías y dibujos originales.

En 1991 recibió la Orden del Cóndor de los Andes la más alta condecoración de Bolivia, en noviembre del mismo año le fue concedido el Premio de la Memoria Patrocinado por la Fundación Francia Libertades por su defensa de los indios americanos.

En 1994 recibió un "Premio a toda una Vida de Trabajo por la Paz" por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura UNESCO. En 1992 se inauguró en el Parlamento Latinoamericano un mural suyo y en ese año recibió el premio "Eugenio Espejo", el Principal Galardón Cultural otorgado por el Gobierno Ecuatoriano.

En 1993 inaugura su "Casa Museo" en la Habana Cuba.

En Noviembre de 2002 Se inauguró *La Capilla del Hombre*, que muestra gran parte del trabajo de Oswaldo Guayasamín, al igual que murales creados especialmente para cubrir los muros de este recinto.

3.4 La Capilla del Hombre

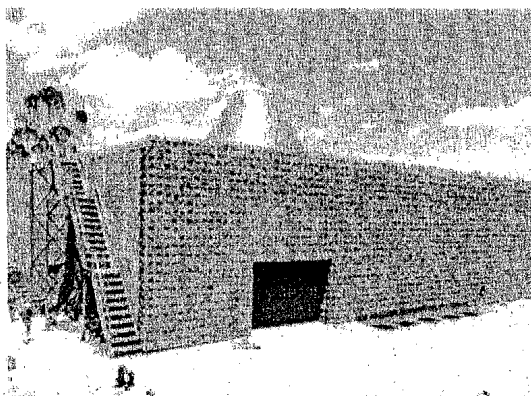
*"Somos una identidad física,
adoramos todos al Dios Sol (según la historia)
y deberíamos partir de allí para hacer
una nueva creación de este continente".⁴⁹*

Ubicada en el Barrio Bellavista en Quito, junto al Parque Metropolitano de la ciudad, La Capilla del Hombre, es la obra cumbre de Oswaldo Guayasamín, legada a su pueblo Ecuador y a toda la Humanidad. La UNESCO la declaró Patrimonio Prioritario de la Humanidad, y acogió, auspició y demandó ayuda internacional para financiar su construcción, por ser el proyecto de mayor trascendencia cultural en la región.

La Capilla del Hombre cristaliza el sueño de Guayasamín: crear una sola nación "desde México hasta la Patagonia", partiendo de cuatro grupos humanos mayas, aztecas, aimaras y quechuas, piezas fundamentales que formaban una unidad espiritual.

Fue inaugurada el 29 de noviembre del 2002, forma parte del complejo cultural junto al "Museo Casa-Taller Guayasamín" (que fuera residencia del maestro hasta antes de su muerte), y los museos arqueológico, colonial y contemporáneo que se construirán en la zona norte del terreno.

Cuadrado, como un dado de piedra, en 15.000 m² de terreno, se levantan en un conjunto de edificaciones, la principal y emblemática de dos

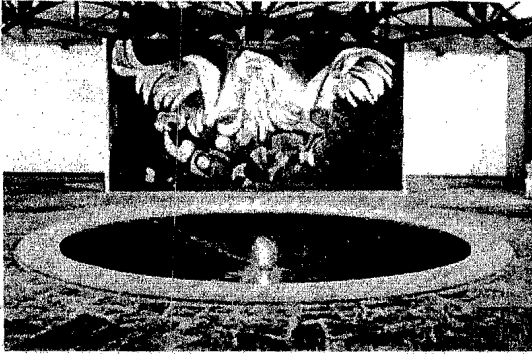
La Capilla del Hombre, el último sueño de Guayasamín, declarada Patrimonio Prioritario de la Humanidad, por la UNESCO.

plantas; uno dentro del suelo y otro fuera, en la última de ellas una cúpula en forma de cono de bronce truncado, inspirada en el "Templo del Sol" construido por los incas hace 3.000 años en la línea equinoccial de la mitad del mundo, donde se encuentra la ciudad de Quito.

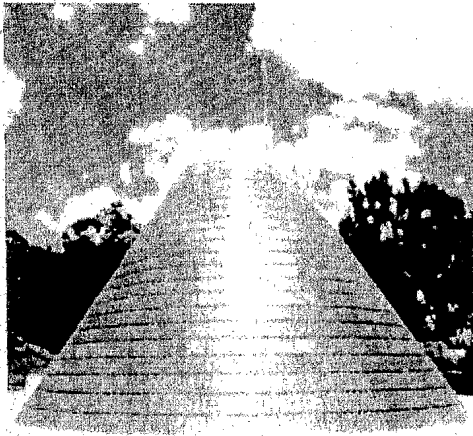
El proyecto obtuvo el patrocinio de varios gobiernos sudamericanos, además Guayasamín organizó subastas y un concierto, que se realizó en Quito con artistas internacionales.

Después de su muerte se han realizado subastas de sus cuadros y otros eventos para recaudar fondos para la culminación del proyecto. Las obras del maestro Guayasamín, nombrado después de

⁴⁹ GUAYASAMÍN, Oswaldo, Inauguración de la Segunda Reunión Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos Quito, Editorial Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador, 1980.

En este plato incrustado en el suelo permanecerá encendida la llama eterna por la paz y los derechos humanos.

La Cúpula de la Capilla es de cobre y tiene la forma del Cerro maldito del Potosí, donde murieron millones de indios extrayendo oro para los conquistadores.

su muerte como "El Pintor de América", en la IX Cumbre de Jefes de Estados Latinoamericanos, fueron declaradas Patrimonio Cultural por el Parlamento Ecuatoriano.

En la Capilla del Hombre hay una identidad con los pobres de la tierra: los pueblos discriminados, las mujeres, los niños, las víctimas de las gue-

rras y las torturas de toda especie; representa una defensa de los Derechos Humanos y de la humanidad, ya que surgió como una respuesta a la necesidad de rendir culto al ser humano; a sus pueblos, a su identidad; sin importar la raza, cultura, situación geográfica, condición social o política; con la máxima preocupación de contribuir a salvaguardar la cultura humana en la tierra.

3.4.1 Las colecciones

Su interior se divide en tres secciones: la primera, dedicada a la cultura americana antes de la llegada de los europeos, la segunda expresa la fusión de ambas culturas, mientras que a la última dona varias de sus colecciones para ilustrar el arte contemporáneo.

Consta de dos elementos arquitectónicos plásticos. En el piso bajo en el centro, se observa un gran plato metálico incrustado en la tierra donde permanecerá encendida la llama eterna por la paz y los derechos humanos. El otro es una cúpula que tiene la forma del cerro maldito Potosí, en la que se representa al millón de indios que vivieron y murieron encerrados en las minas para extraer plata para los conquistadores. También en el centro se representa la muerte de Túpac Amaru descuartizado por cuatro caballos, al rebelarse contra los españoles.

La Capilla del Hombre contendrá el museo de arte arqueológico más grande del país: ocho mil quinientas piezas; un museo de arte colonial, con ochocientos cincuenta obras de diversos autores;

otro de arte contemporáneo, con doscientos cincuenta cuadros y mil dibujos de Guayasamín, más mil obras de artistas contemporáneos de toda América. Todas estas colecciones, están valoradas en más de treinta millones de dólares, y son donaciones de Guayasamín a Ecuador.

Representados por murales, se encuentran en cada sala las épocas y los temas históricos: América antes de la llegada de los españoles: sus dioses y símbolos, su cosmogonía, su arquitectura, su música, danzas y vestidos, sus animales y plantas. Otros murales tratan del descubrimiento, y con mayor énfasis de la conquista, empresa en la que murieron millones de indígenas, además, también hay murales que se refieren a los millones de negros que, arrancados de su tierra natal, África, fueron almacenados en "depósitos de carne de ébano" antes de ser enviados a América. Y por supuesto, también se referirán a la nueva raza: los españoles que trajeron al continente una religión, una lengua, unas costumbres nuevas que, al mezclarse con los aborígenes y negros, dieron lugar a una simbiosis cultural que corresponde al mestizaje.

Entre las obras de Guayasamín que quedarán expuestas en este recinto figuran sus más importantes colecciones "La Edad de la Ira" y "La edad de la ternura".

En la segunda etapa, aún sin concluir, quedarán terminados los museos Arqueológico, Colonial,

uno dedicado a la Obra Guayasamín y el área de Exposiciones Temporales; además contendrá un Auditorio, una Biblioteca de Arte y Servicios Generales.

3.4.2 La muerte de Guayasamín

"Hay quien nace viejo y muere de lo mismo sin enterarse siquiera de su paso por la vida, hay quien nace y muere joven eternamente joven renovador y creativo".⁵⁰

Guayasamín hizo estas declaraciones a un diario de nuestro país en 1985. *"Temo morir antes de concluir mi obra (La Capilla del Hombre)... también tengo miedo, no a la muerte, que para nosotros los indios es un fenómeno maravillosamente natural, sino a la forma en que esa muerte me llegue. Me pregunto si va a ser una larga enfermedad o algo más inmediato, por ejemplo, un accidente. En el fondo pienso que es un poco de miedo a la vejez, aunque el paso del tiempo constituya algo inevitable, y hay que asumirlo, me angustia pensar en que no podré terminar; que quizá muera antes de alcanzar la culminación de mi obra".⁵¹*

⁵⁰ Diario Excelsior, Luis Suárez, noviembre 29 de 1985.

⁵¹ GUAYASAMÍN, Oswaldo, The time that I have had to live, Editorial Polígrafa, 1993.

Lamentablemente Oswaldo Guayasamín falleció en 1999 en Baltimore, Estados Unidos, cuando regresaba de un chequeo médico de la vista; un paro cardíaco frenó la conclusión en vida de su máxima obra La Capilla del Hombre iniciada en 1995. En la actualidad sus hijos tratan de concluir el sueño de su padre con ayuda de entidades de todo el mundo y el apoyo de la UNESCO.

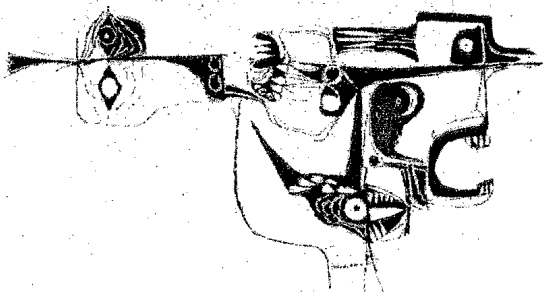
Sus restos reposan en un terreno contiguo a la casa donde vivió nuestro pintor, bajo un árbol de pino. Y el mundo lamenta la pérdida de un pintor tan comprometido con su tiempo y las actuales generaciones agradecemos su legado, su ejemplo y su entrega a la vez que sentimos un gran compromiso por no dejar que se pierda en el olvido un trabajo tan importante.

“Siempre voy a volver,
mantengan una luz encendida”⁵²

Oswaldo Guayasamín

⁵² GUAYASAMÍN, Oswaldo, The time that I have had to live, Editorial Polígrafa, 1993.

Dientes y lágrimas, proyecto de mural, 1973. Tinta china sobre papel.

Manos de la angustia, 1959. Tinta china sobre papel.

GUAYASAMÍN

Desnudo negro, 1940. Tinta china sobre papel.

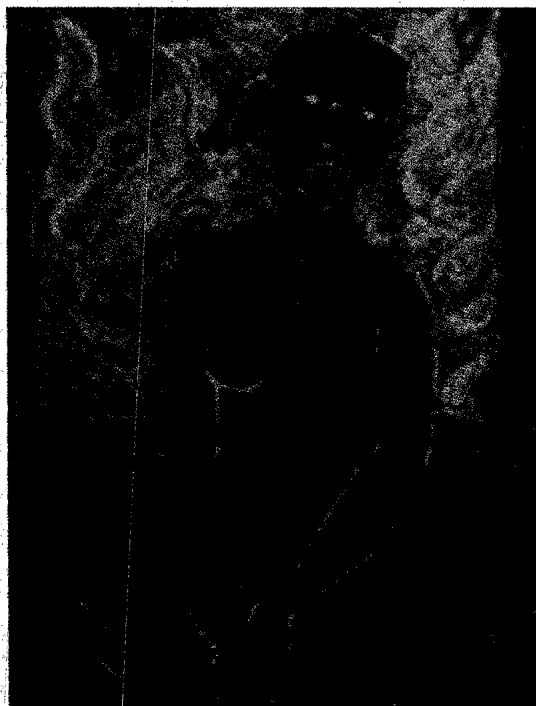
Cabeza de niña, 1933. Lápiz sobre papel.

La Familia. 1942. Óleo sobre tela.

Quito azul. 1971. Óleo sobre tela.

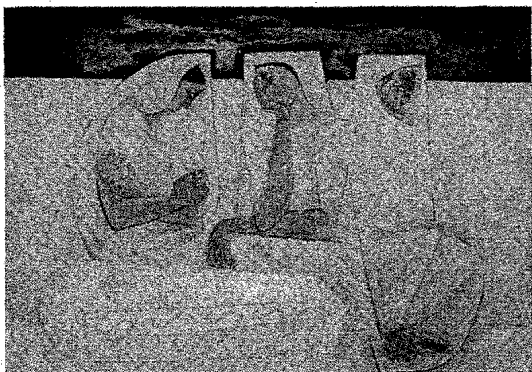
Desnudo de mujer. Tema negro. Huacayñán. 1951.
Óleo sobre tela.

Madre y Niño. La edad de la Ternura. 1989. Óleo sobre tela.

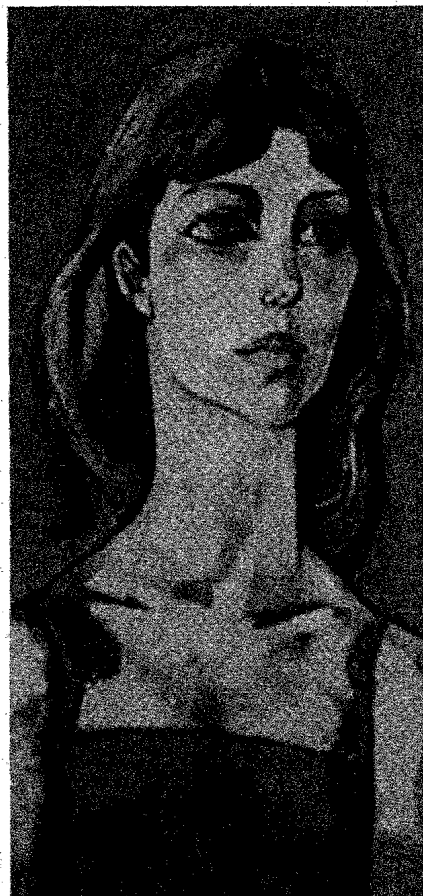
Mural de la Selva. 1949.

El ataúd blanco. 1947. Óleo sobre lámina de plata.

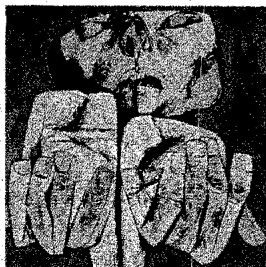
Las beatas. Tema mestizo. Huacayrán. 1941.
Laca sintética sobre tela.

Retrato de Carolina de Mónaco. 1977. Óleo sobre tela.

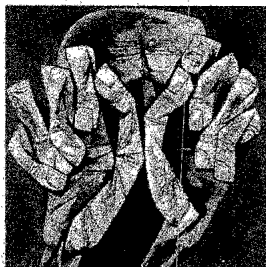
Playa Girón. La edad de la Ira. 1963. Óleo sobre tela.

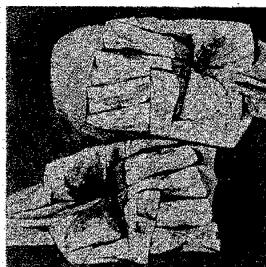
Las manos del mendigo. No.II

Las manos del miedo. No.IV

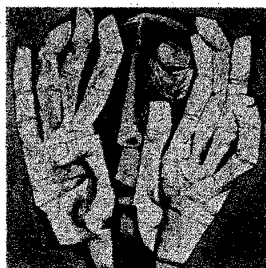
Las manos de las lágrimas. No.V

Las manos de la ira. No.VI

Las manos del terror. No.VII

Las manos de la ternura. No.IX

Las manos de la oración. No.X

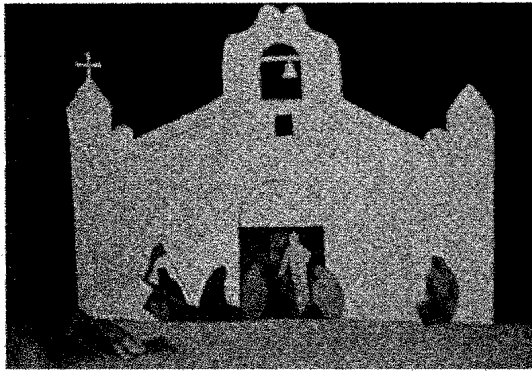
Las manos de la meditación. No.XI

Las manos. La edad de la Ira. 1963-1967. Óleo sobre tela.

Lágrimas de sangre. 1965. Óleo sobre tela.

Flagelamiento. Tema indio. Huacayñán. 1948. Óleo sobre tela.

Flores secas. 1993. Óleo sobre tela.

Madre y Niño. La edad de la Ternura. 1989. Óleo sobre tela.

La procesión. 1942. Óleo sobre tela.

Capítulo 4

El sitio de Internet de Guayasamín y
la Capilla del Hombre para los niños
de Latinoamérica

“Con el sueño de que algún día seamos una sola nación desde México hasta la Patagonia”³”

Oswaldo Guayasamín

Uniéndome al sueño de Oswaldo Guayasamín, surgió el anhelo de desarrollar un sitio de Internet que contribuyera a este propósito. El desarrollo del arte y la cultura a través de los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en mi desarrollo profesional, y dirigido mi formación; por otro lado, también me interesan particularmente los niños y la educación, ya que pienso que es en la infancia donde se definen muchos de los intereses del individuo, y donde puede gestarse un verdadero cambio social; también considero que los latinoamericanos estamos obligados a estudiar nuestras raíces, y desarrollo histórico, para entender los paralelismos entre nosotros, nuestra identidad actual y así poder ser protagonistas concientes de nuestra sociedad, capaces de corregir las desigualdad social que se sufre en nuestros días y colaborar con sabiduría en la construcción de un mejor destino para nuestras naciones.

En este momento, las tecnologías electrónicas nos permite acortar las distancias e integrar gradualmente la "globalidad" tan ampliamente mencionada; sin embargo los mismos medios que contribuyen a este estrechamiento, provocan la destrucción de los valores culturales regionales.

Mi propósito es conjugar los intereses antes mencionados en un proyecto multidisciplinario dirigido a los niños latinoamericanos aprovechando el auge de los de medios electrónicos, para usarlos de manera correctiva, promoviendo el interés en el reconocimiento de nuestras raíces, en las antiguas culturas latinoamericanas, nuestra pertenencia de raza y herencia cultural, y el enorgullecimiento de estos lazos, para fomentar los vínculos entre la niñez latinoamericana actual.

³GUAYASAMÍN, Oswaldo, Inauguración de la Segunda Reunión Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos, Ed. Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador, 1980.

4.1 Línea pedagógica que aborda el sitio

El sitio de Guayasamín y La Capilla del Hombre pretende favorecer y potencializar por medio de participación, colaboración, relación y respeto, el desarrollo de los niños, a través de cuatro áreas de habilidad presentes e importantes en todos los seres humanos: social, comunicativa, afectiva y cognitiva.

Área Social. Por medio de la interacción entre niños de diferentes países en este sitio se fomenta un ambiente de respeto y tolerancia hacia otras opiniones y formas de vida que crean entornos democráticos y solidarios, donde se valoran las participaciones y opiniones los demás, ya que el sitio es un espacio pluricultural.

Área comunicativa. Por medio de salas de plática se favorece la expresión de ideas, emociones y pensamientos; en ellas los niños tratan de elaborar más y mejor sus explicaciones al conversar con otros niños enriqueciendo su lenguaje, haciéndolo más fluido, incrementando su vocabulario con la acepción de nuevas palabras y sinónimos. Por medio de algunas secciones se pretende desarrollar la habilidad de elaborar historias, así como la creatividad.

Área afectiva. Por medio de los foros de expresión se favorece la identificación y reconocimiento de las emociones propias y de los demás, al participar se fortalece la seguridad en sí mismos, ya que su participación en los foros es tomada en cuenta, lo que les permite tener confianza al exponer sus ideas y sentimientos.

Área cognitiva. Se favorece la observación por medio de los juegos de memoria, así como la integración al haber diversos elementos interactuando en su entorno como: música, imagen estática, texto, imagen animada, etc. Se busca desarrollar la capacidad de analizar, clasificar y relacionar con mayor precisión, fomentando la reflexión al tener tanta información y tan diversa.

Además del desarrollo de estas áreas, este sitio pretende fomentar el deseo de viajar y conocer diferentes lugares que se encuentran en nuestro mismo continente, particularmente La Capilla del Hombre, así como museos, parques y comunidades, que sean comentadas en las salas de plática; ya que al interactuar entre niños de otros países, aprenderán valores como la no discriminación, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural.

4.2 Programa de diseño del sitio "La Capilla para niños"

Este programa de diseño establece la metodología de trabajo, considera todos los aspectos necesarios para la producción del proyecto y se encuentra dividido en cinco etapas. Para esta Tesis se consideraron las tres primeras, ya que la cuarta requiere financiación y la quinta representa un estudio independiente. Sin embargo, no pretendo omitir su mención, ya que son parte fundamental de todo proceso de realización de un sitio de Internet.

4.2.1 Etapa 1. Análisis

En ésta etapa se hace el análisis y la selección del material que se incluirá en el sitio; contenida en los capítulos II y III. Posteriormente se delimita el grupo blanco o público.

Acerca del grupo blanco: Este sitio de Internet está dirigido a un público infantil de 6 a 12 años de edad (edad promedio en educación primaria), de habla hispana del continente Latinoamericano, que tenga acceso a Internet.

Acerca del contenido: Se evalúan y deciden los contenidos a incluir (textos, fotografías) dependiendo del grado de jerarquías que tenga cada información, se delimita la extensión de los contenidos y los textos que servirán de refuerzo a algunas imágenes.

Se determina de canal, en este caso se decidió que el medio ideal para hacer este trabajo fuera el Internet, por sus amplias posibilidades, por tener cobertura mundial, presteza, flexibilidad, fácil accesibilidad, economía, comodidad, novedad, efectividad y por ser un medio masivo y de amplia aceptación entre las nuevas generaciones.

Equipo multidisciplinario

Finalmente se dispone del equipo multidisciplinario para la producción de este sitio de Internet, aquí se integró un equipo de diversas áreas afines y no afines, que participan en el trabajo, contribuyendo así a la calidad y consistencia del mismo.

Coordinación de proyecto:

Blanca Zúñiga Delgado.

Proyectó, seleccionó y coordinó el desarrollo del sitio para lograr una comunicación visual efectiva y clara con el público al que nos dirigimos.

Consultoría en contenidos:

Blanca Romero García

Lic. en Administración Educativa

Colaboró desde la fase conceptual al rumbo del proyecto; en la selección de información y estructura de los contenidos y áreas de interés.

Dirección creativa y de arte:

Alejandro Tapia

Artista Visual

Desarrolló la estrategia creativa de acuerdo a los objetivos comunicacionales y dirigió la ejecución del entorno visual del sitio.

Programación:

Alejandro Tapia

Artista Visual /

Web Master

Se encarga del desarrollo de la estructura técnica y aplicaciones del sitio, con el fin de enriquecer y optimizar su funcionamiento antes y después de la publicación, también se encarga de las actualizaciones en línea.

4.2.2 Etapa 2.

Desarrollo creativo

Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación es la integración inteligente de los elementos con el fin de alcanzar satisfactoriamente los objetivos del proyecto. Esta define la manera de dirigirse a los usuarios, considerando los distintos contextos, deseos, prioridades, valores, preferencias y niveles de inteligencia entre los mismos, para promover la participación activa en la construcción del mensaje.

En este caso, el objetivo es involucrar de manera efectiva a los individuos del grupo blanco (niños de 6 a 12 años de edad de habla hispana de Latinoamérica) y provocar su participación en las distintas secciones del sitio para una correcta interactividad e intercambio con otros usuarios de distintos países, a través de recursos de comunicación del mismo, como salas de plática, correo electrónico, juegos y otros.

En este caso, la estrategia es involucrar al usuario con el sitio, a través de una estética emocionante y explosiva, el uso de personajes animados y un lenguaje relajado y humorístico, así como secciones de entretenimiento en las que se requiere la interactividad del mismo.

El nombre del sitio

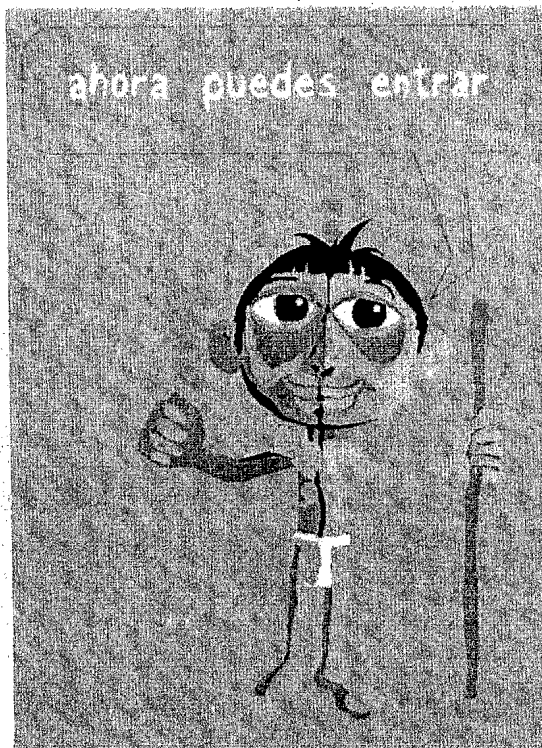
El nombre del sitio es muy importante, éste es un sitio dedicado a Guayasamín y a la Capilla del Hombre, sin embargo un nombre de este tamaño sería complicado e inconveniente en Internet, por ello se decidió que el nombre fuera "La Capilla para Niños", haciendo referencia a La Capilla del Hombre destinada a los niños. Escrito en Internet "lacapillaparaninos", ya que la "ñ" no es reconocida en lenguaje html de los navegadores.

Tono comunicacional

El tono comunicacional es la manera en que el sitio para establecerá contacto con el público; de él depende el rechazo o aceptación. El sitio se dirige al usuario de manera sencilla, clara,

agradable, divertida y humorística para estimular la confianza del usuario durante el recorrido. Los contenidos serán explicados por personajes que guiarán a los usuarios por cada página del sitio. El lenguaje será hablado y no hablado, involucrando gestos, muecas, posturas, colores y distancias. El lenguaje hablado será muy claro y general, pues debe ser comprendido por niños de distintos países de Latinoamérica, ya que el significado de las palabras y de las expresiones varía de país en país. El lenguaje no hablado será actuado por los personajes, con gestos y posturas corporales, que permitan una identificación con el público y refuercen las ideas en expresadas, los expertos dicen que en una comunicación normal el 65% de la comunicación se produce en forma no verbal, aquí haremos uso de ese recurso.

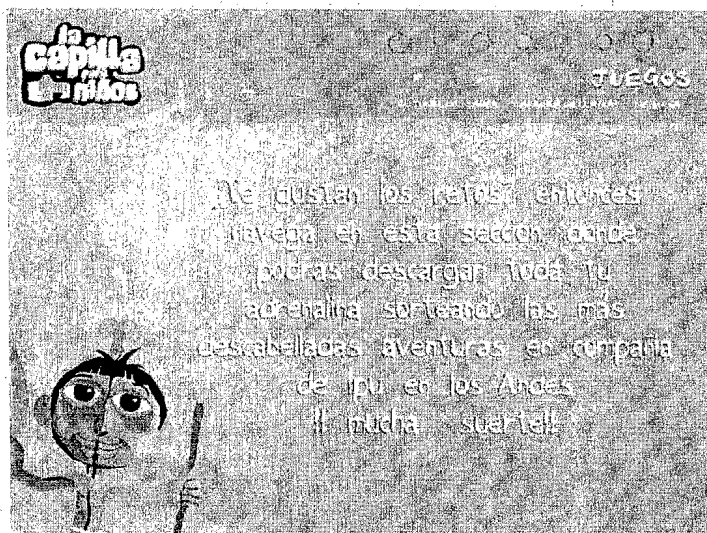

Personajes

Para este sitio se decidió que la visita estuviera acompañada de un personaje principal y algunos complementarios: el principal es "Ipu" un niño poblador de Ecuador nacido hace tres mil años. De perfil juguetón, amistoso, inteligente, que ama y conoce su cultura y se enorgullece de ella, inocente y algunas veces un poco distraído para fomentar la participación activa de los usuarios. A lo largo del sitio Ipu hará uso de la tecnología y de objetos cotidianos para los niños como un teléfono celular,

una computadora, etc., ya que a pesar de haber nacido hace 3,000 años, Ipu muestra su capacidad de entender y adaptarse a todo lo nuevo, descartando así, cualquier estereotipo o prejuicio. Los personajes secundarios serán un guanaco hembra (un mamífero rumiante parecido a la llama) y un cóndor emperador, que acompañarán a Ipu en esta aventura.

En algunas páginas Ipu motivará la observación y el análisis, así mismo la comunicación; ya que esta experiencia es reforzada al ser comentada por el usuario con alguien más, dentro y/o fuera del sitio.

Juegos

En el sitio hay un vínculo para juegos, en el que los niños podrán reforzar los conocimientos adquiridos de forma entretenida y poner a prueba su capacidad por medio de retos y desafíos. Los juegos están pensados para que, tanto los niños pequeños y los mayores puedan jugarlos, ya que cuenta con niveles que les permiten jugar a su propio ritmo.

Galería

También existe una galería en donde podrán hacer un dibujo en línea que pasará a formar parte de la colección del sitio, donde podrán ver el trabajo de otros niños al lado del suyo, con el fin de fomentar la participación y la autoconfianza.

Otros sitios recomendados

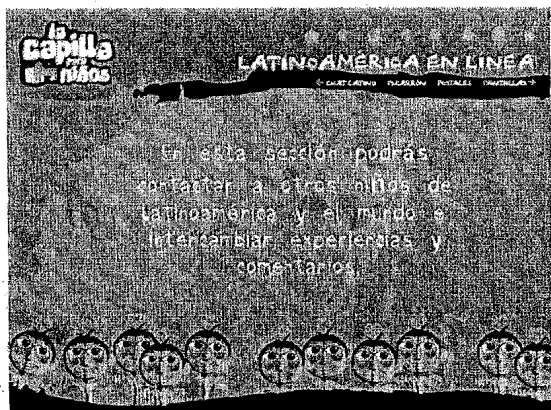
El sitio tiene un apartado con enlaces a otros sitios relacionados y de interés de los niños, con el fin de ampliar su universo con temas como derechos humanos, cultura, arte, etc.

Contacto

El sitio tiene un área de contacto, para que los usuarios envíen sus opiniones, sugerencias e inquietudes.

Biblioteca

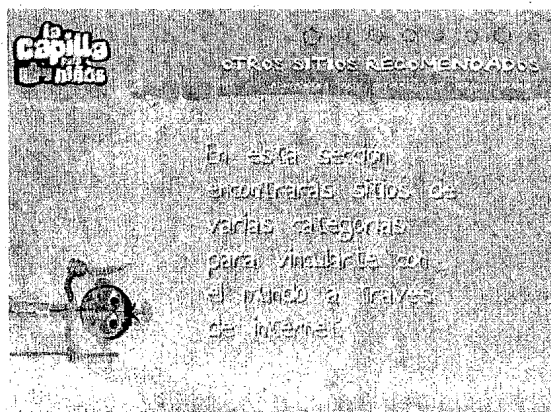
En ésta sección se publicarán artículos de interés general referentes a Latinoamérica; donde los niños podrán enviar artículos que puedan enriquecer la biblioteca cuya publi-

cación estará sujeta a revisión por parte de la administración del sitio. En ésta sección se podrá solicitar la colaboración de publicaciones especializadas e instituciones afines, con el fin de ofrecer a los usuarios una fuente de información.

Sala de plática

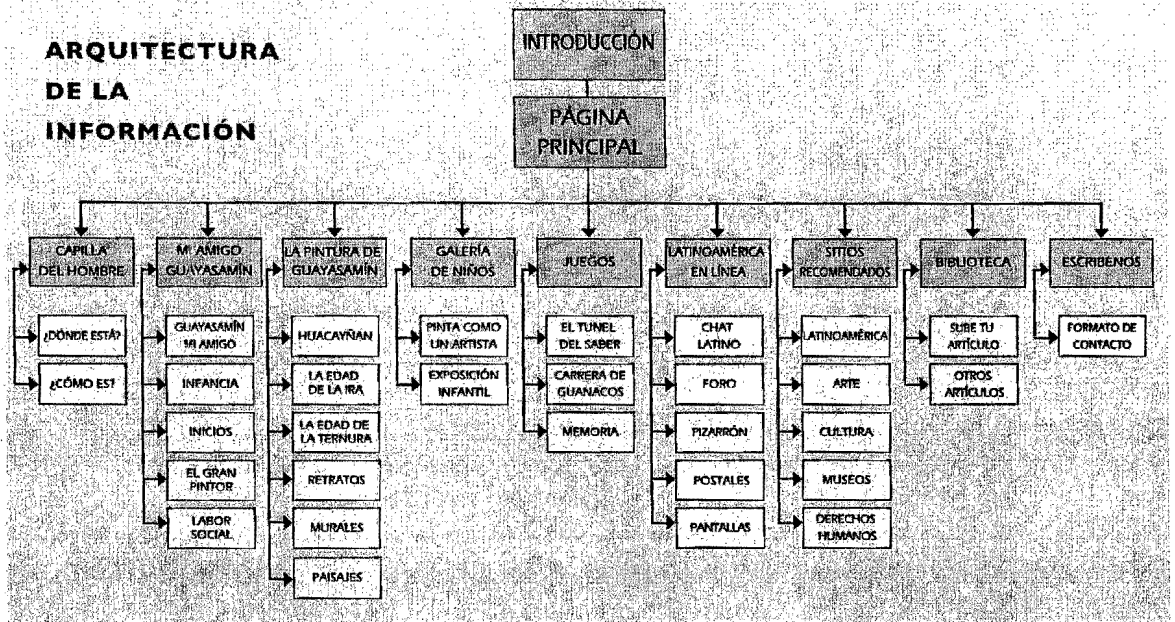
El sitio además contará con una sala de plática (Chat), para que los usuarios puedan intercambiar experiencias y opiniones con otros niños de su mismo continente y de otros de habla hispana. También tendrá diversos foros, que podrán modificarse conforme a los temas de actualidad, para fomentar el intercambio cultural entre los usuarios.

Postales y Tapices

El sitio también cuenta con un vínculo para enviar postales y bajar tapices para computadora de obras de Guayasamín; con esta se incentiva a los niños a conocer la obra de Guayasamín y compartirla con otros niños.

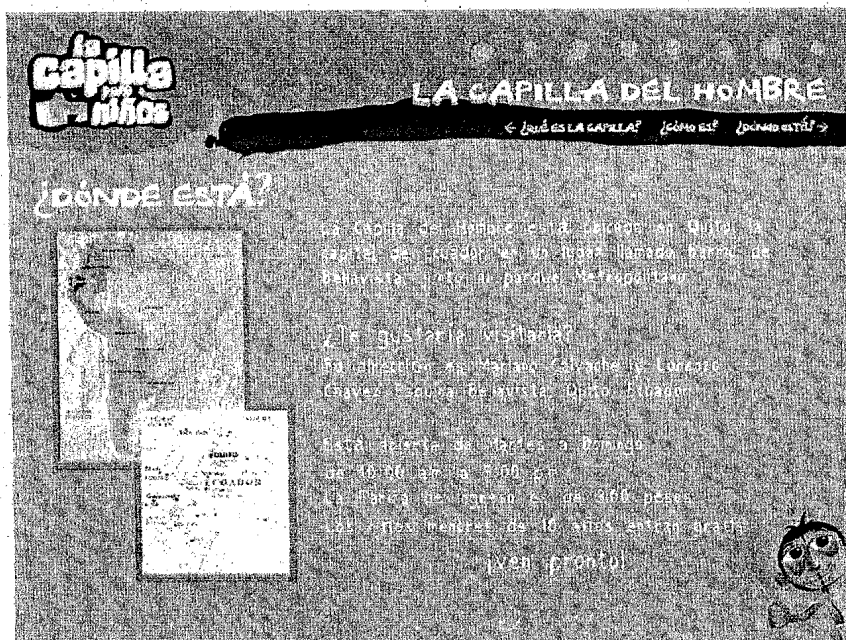
4.2.3 Etapa 3. Producción

Arquitectura de la información

La arquitectura de la información es la estructura funcional de un sitio; Se divide en dos partes: la primera es el árbol de navegación, donde se detallan la organización y flujo de los contenidos. La segunda es el layout, interfase o distribución visual de los elementos en pantalla, tales como vínculos, fotos, textos, encabezados, buscadores, botones, barra de navegación, anuncios (banners), etc.

De la correcta planeación del sitio depende el buen funcionamiento y comunicación con los usuarios. Una estructura adecuada es importante para la navegación ágil y efectiva del sitio; determina el tiempo de permanencia del usuario, así como su próxima visita. Si un sitio es demasiado lento o confuso hace que los usuarios pierdan el interés, por lo cual es importante jerarquizar los contenidos, para crear un orden lógico, comprensible, pero sobre todo, interesante y satisfactorio para el usuario.

Layout o interfase es la propuesta gráfica para un sitio; en ella se decide la distribución visual de los elementos en pantalla: botones, menú o barra de navegación, submenú, banners o anuncios, texto, imágenes, vínculos, fotos, encabezados, buscadores, etc.

Diseño gráfico

En esta etapa deben producirse todos los componentes para armar el sitio de Internet; se define la apariencia del sitio, la estética, retículas y los elementos visuales que lo integran; se generan materiales gráficos y audiovisuales: ilustraciones, fotografías, animaciones, etc. Se escriben, organizan, ensamblan y editan los contenidos textuales.

La estética del sitio se basa en el trazo de la pintura de Guayasamín; sin embargo, se aplica una

paleta más colorida, contrastante y emocionante, para atraer a los niños, e inducirlos en un ambiente referente a la pintura y el arte, pero con un toque divertido.

Las tipografías usadas son tres:

La primaria, utilizada en el nombre del sitio

La secundaria, para títulos y subtítulos (con fuentes divertidas y originales).

Una terciaria para los textos informativos, que permita una buena legibilidad.

Especificaciones técnicas

Pantalla.

Las resoluciones estándar en la mayoría de los monitores son 640 x 480, 800 x 600 y 1024 x 780 pixeles. En este caso, usaremos 800 x 600 pixeles, que es la resolución más popular entre los usuarios. Una resolución menor impediría desplegar contenidos con buena visibilidad y desde una mayor, un archivo de 800 x 600 pixeles puede verse sin problemas.

Software.

Para el dibujo, diseño, maquetación del sitio, captura edición y optimización de imágenes, se usará la Suite Adobe CS, específicamente los programas Illustrator 11 y Photoshop 8.0.

Para el armado general del sitio, se usará el programa Dreamweaver MX de Macromedia, que integra archivos en lenguaje HTML, JAVA y otras aplicaciones de uso universal en internet.

Para las bases de datos y utilidades, como salas de pláticas foros y e-mail, se usará el protocolo PHP-4 que permite funciones de autenticación de usuarios e intercambio seguro de contenidos en línea.

Para la animación se usará Flash MX de Macromedia, que permite animación compleja, inclusión de sonido, y animación por capas optimizados para internet en diferentes plataformas (Windows, Macintosh, Linux) y navegadores (Internet Explorer, Netscape, Safari, Mozilla, Opera). Los archivos pueden visualizarse instalando un reproductor (plug-in) Macromedia Flash Player™ en la computadora del usuario, que ya

está preinstalado en las últimas versiones de sistema operativo o puede descargarse gratuitamente por internet.

En la portada del sitio se incluye un detector del mismo, y un enlace para descarga desde la página del proveedor, en el caso de que la computadora no lo tenga.

Para la visualización de video se usará el programa Quicktime de Apple Computers, cuyo reproductor también puede descargarse gratuitamente desde el sitio del proveedor. Para la transferencia de los contenidos se usará un programa FTP (File Transfer Protocol).

Hardware

Los contenidos visuales del sitio se desarrollarán en Computadoras Apple Macintosh G4 con sistema operativo Mac OSX 10.3.8 Panther. Las utilidades de servidor se desarrollarán en computadoras PC Pentium 4 con sistema Windows XP.

Imágenes

Se usarán los formatos de imagen más populares: JPG, GIF y PNG, todos de alta compresión, que reducen el tiempo de descarga de la imagen, fundamental para permitir el acceso desde conexiones de baja velocidad de transferencia.

Sonido

Para enriquecer la experiencia de la navegación por el sitio, algunos enlaces, transiciones animadas e incidentes contarán con sonido optimizado para internet en formato MP3, mayormente incluido en las animaciones de Flash MX.

4.2.4 Etapa 4.

Implementación

Gestión técnica.

Son los procedimientos referentes a la compra del dominio, hospedaje, soporte para los recursos y lenguajes de programación que requieren las aplicaciones del sitio, como: *php, css, asp, Quick time, Flash y Bases de datos, que son necesarios para tener un sitio en la red.

Publicación.

Es el proceso por el cual se depositan los contenidos en el servidor, y se les asigna una dirección de acceso en la red por un tiempo que puede variar desde 1 hasta 50 ó 100 años.

4.2.5 Etapa 5.

Evaluación

Evaluación del alcance y cumplimiento de objetivos.

Gracias a los recursos de administración del hospedaje del sitio como las estadísticas y analizadores de visitas se puede tener una evaluación muestra en un periodo específico de tiempo tales como: un mes, una semana, un día, incluso se puede tener por hora. Los recursos de comunicación del sitio, como el Chat y el libro de visitas, también nos permiten evaluar una muestra proporcional al total de visitas al sitio en periodos relativos de tiempo. Gracias al análisis de los resultados obtenidos en esta etapa se hacen posibles ajustes y cambios que requiera el sitio.

Conclusión

En la actualidad, en nuestras sociedades, el diseño gráfico es considerado aún como una actividad estética y decorativa, tal y como era visto en sus inicios, hoy por hoy involucra también aspectos comunicacionales; por ello la importancia de revalorizarlo, así como también a las profesiones que giran en torno a él. La labor de un diseñador o comunicador gráfico es fundamental, ya que es el intermediario o interlocutor entre emisor y receptor, es decir, entre quien desea comunicar algo y el destinatario o intérprete final, de él depende la efectividad y claridad del mensaje. De la misma forma es importante tomar conciencia de la responsabilidad y ética que implica nuestra profesión en las sociedades y en nuestra época.

Los profesionistas egresados de las Carreras de Diseño y Comunicación Gráfica pueden desempeñarse en muy diversas áreas como publicidad, administración, información y educación, así como formar parte de equipos multidisciplinarios dirigidos hacia un mismo objetivo. Nuestra labor debe estar involucrada desde la planeación estratégica, inclusive, desde la creación ideológica, ya que somos solucionadores e identificadores de problemas de comunicación visual, y como tal, es menester tomar iniciativas que beneficien a la sociedad y generen propuestas de apertura a campos nuevos de trabajo, en los que nuestras propuestas tengan cabida y sean un vínculo para la formación de proyectos que difundan y fomenten la actividad y el respeto de nuestras culturas; ya que como latinoamericanos, pero sobre todo, como profesionistas, debemos conocer la historia de nuestro continente, saber apreciar nuestras raíces y lo que somos, para así ser partícipes activos del destino de nuestras naciones.

Las nuevas generaciones están inmersas en los medios masivos y en la tecnología, esto determina sus preferencias, su facilidad de aprendizaje y su búsqueda por la novedad. Es por eso importante acercarnos a su nueva forma de percibir el mundo; y para ello el papel del comunicador gráfico es fundamental para la elaboración de proyectos atractivos de calidad, no sólo publicitarios, también educativos, culturales y artísticos, dirigidos a cada tipo de público o grupo blanco, proyectos capaces de elevar el medio social.

CONCLUSIÓN

Considero de suma importancia desarrollar nuestra profesión a la par de la vanguardia tecnológica, sin dejar atrás nuestros conocimientos y objetivos, nuestro criterio y convicciones, pero ante todo, con una actitud profesional, misma que determinará la calidad de propuesta en nuestros diseños; una actitud reflexiva, analítica, pensante, con conciencia ética de observadores ante todo lo que nos compete: cultura, ciencia, tecnología, economía, deporte y toda realidad cotidiana.

Gracias a la realización de este sitio he aprendido a trabajar en diversos niveles, enriqueciendo así mi trayectoria profesional al compartir conocimientos profesionales con especialistas en diversas áreas. Tengo la firme convicción de que la Globalización puede ser utilizada a favor de la cultura y que las tecnologías deben ponerse a favor del conocimiento y conservación de nuestras raíces; que no podemos darle la espalda a la era tecnológica en la que estamos inmersos, pues es una realidad que forma parte de cualquier sociedad actual.

Como profesionistas del diseño estamos capacitados para desarrollar estrategias de comunicación, interpretando las necesidades de la sociedad, por ello, a pesar de la escasa financiación a proyectos culturales, artísticos o sociales, debemos buscar y crear alternativas; por ningún motivo, dejar de participar en la elaboración y creación de proyectos, que aunque parezcan una utopía son realizables, lo que no tendría sentido es limitarse exclusivamente a responder a requerimientos del mercado, permitiéndole a este definir y limitar todas nuestras acciones. El diseño de comunicación visual tiene un papel muy importante que desempeñar en la sociedad y es hora de que nos preocupemos de lo que realmente importa: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de nuestras sociedades.

Bibliografía

ACHA, Juan
Las culturas Estéticas en América Latina
UNAM, México.

ARFUCH, Leonor; CHÁVEZ, Norberto, LEDEZMA, María
Diseño y Comunicación
Editorial Paidós, Argentina, 1999

AUTORES VARIOS
Arte Ecuatoriano. Tomo II
Salvat Editores Ed. Ecuatoriana S.A. de C.V., España 1976

AUTORES VARIOS
Cultura y sociedad en México y América Latina, Antología de textos
Colección Artes Plásticas

AUTORES VARIOS
Oswaldo Guayasamín, Grandes Maestros
Ediciones Nauta 1981

AYALA Mora, Enrique
Nueva Historia de Ecuador, Vol. 14
Editorial Grijalbo, Ecuador, 1988

BAYÓN, Damián
Aventura plástica de Hispanoamérica
Fondo de Cultura Económica

BOSCH, García Carlos
La técnica de investigación Documental
Editorial Trillas, México, 1991

CAMÓN Aznar, José
Oswaldo Guayasamín
España, 1970

BIBLIOGRAFÍA

- DONDIS, Donis.A.
La Sintaxis de la Imagen
Editorial Gustavo Gilli, Barcelona 1976
- FRASCARA, Jorge
Diseño gráfico y comunicación
Ediciones infinito, Buenos Aires Argentina, 2000
- FRASCARA, Jorge
Diseño gráfico para la gente
Editorial Ediciones Infinito, Buenos Aires, Argentina, 1997
- GARCÍA Canclini, Néstor
Arte popular y sociedad América Latina
Editorial Grijalbo, México, D.F., 1977
- GARCÍA Canclini, Néstor
Culturas Híbridas
Ed. Grijalbo
- GERDES, Claudia y ACHTWEY, Jutta
Cibertiendas Los mejores diseños de tiendas virtuales
Editorial Gustavo Gill, Alemania 2001
- GUAYASAMÍN, Oswaldo
*Inauguración de la Segunda Reunión
Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos Quito*
Editorial Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador, 1980
- GUAYASAMÍN, Oswaldo
The time that I have had to live
Editorial Polígrafa, 1993.
- LARA, Jorge Salvador
Breve Historia Contemporánea del Ecuador
Fondo de Cultura Económica, México, 1995
- LASSAIGNE, Jaques
Oswaldo Guayasamín
Editorial Nauta, Barcelona 1977
- LINCH, Patrick J., y HORTON, Sarah
Principios de Diseño Básicos para la creación de un sitio Web
Editorial Gustavo Gilli, México, D.F. 2000

HENRÍQUEZ Ureña, Pedro
Historia de la cultura en la América Hispánica
Fondo de Cultura Económica, México

LIPOVETSKY, Gilles
La era del vacío, Ensayos sobre el individualismo contemporáneo
Editorial Anagrama, impreso en España, 2000

MALO González, Claudio, (Compilación)
Ecuador Contemporáneo
Universidad Nacional Autónoma de México, 1991

MILLÁN, Antonio
El signo Lingüístico
Editorial Trillas, México, DF, 1996

MOREIRA, Darío
La política Cultural en Ecuador
UNESCO, 1977

MERCADO, Salvador
Como Hacer una Tesis
Limusa Noriega Editores, México, 1997

NERUDA, Pablo
Canto General
Editorial Oceano, España 2001
SEXE, Nestor:
Diseño.com
Editorial Paidós, Buenos Aires Argentina, 2001

VALQUI, Kelly & FREIRE, Eunice
Web design and development
Ed. Charles River Media, 2002

VIZGUNOVA, I.
La situación de la clase obrera en México
Ed. Ediciones de cultura popular, México, 1985

Referencias Anexas

UNESCO
www.unesco.org

LA VACA INDEPENDIENTE
www.lavaca.edu.mx

LA CAPILLA DEL HOMBRE
www.capilladelhombre.com

GRUPO ARMONÍA
www.grupoarmonia.com

GUAYASAMÍN
www.guayasamin.com

WOLKOWEB
www.wolkoweb.com.ar

CONACULTA Programa Nacional de Cultura 2001-2006.

Diario Excelsior; Luis Suárez, noviembre 29 de 1985.

Periódico, El Día, julio 30 1985, GALINDO, Carmen, Guayasamín contra la deuda externa.

Periódico, El Día, Sección Cultural p. 18, 18 de febrero de 1989.

Guía de Padres II 6 a 12 años, Fundación Vamos México, A.C., P. 48

APARICI, Roberto, La educación para los medios de comunicación.

