

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“La representación de la comunidad indígena de Saraguro,

motivo de una propuesta pictórica personal”

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:

Adriana Nataly Maldonado Sánchez

DIRECTOR DE TESIS:

Mtra. Laura Alicia Corona Cabrera
(ENAP)

MIEMBROS DEL SÍNODO:

Mtro. Oscar Ulises Verde Tapia
(ENAP)

Mtro. Jesús Macías Hernández
(ENAP)

Mtra. Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos
(ENAP)

Mtro. Ricardo Pavel Ferrer Blancas
(ENAP)

MÉXICO, D.F. MARZO 2013

UN/M
POSGRADO
Artes y Diseño

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.

DEDICATORIA

A mis padres y hermanas
por su apoyo y amor incondicional
en cada paso de mi vida.

AGRADECIMIENTO

A Dios, autor de todo cuanto existe, a mis padres y hermanas, quienes han sido pilares fundamentales en este logro académico. A mis maestros por compartir sus conocimientos y ayuda oportuna. A mis compañeros y amigos, por el tiempo compartido en esta experiencia. A la UTPL, por su mística de educación y apoyo en la formación de docentes. A la UNAM, y todos sus directivos, por permitirme ser parte de este gran programa. Y a todas aquellas personas que de una u otra forma han permitido que esta investigación pueda llevarse a cabo.

Agradecimientos especiales y toda mi gratitud para Julio y Laura, por su generosidad al abrir las puertas de su hogar y dejarme conocer un poco de sus vidas.

Dedicatoria

Agradecimiento

Índice

Introducción

1. El indígena Saraguro

1.1. Contexto histórico y geográfico de la cultura Saraguro

1.2. Características de la Celebración del matrimonio del indígena Saraguro

1.3. Experiencia simbólica del rito matrimonial

1.3.1. Elementos físicos

1.3.2. La simbología del matrimonio

2. El rito matrimonial como reflejo simbólico de una tradición ancestral

2.1. Caso de estudio (Matrimonio Sarango-Andrade)

2.1.1. Iconografía de la fiesta.

3. Propuesta pictórica personal

3.1. Procesos de bocetaje, memoria y producción

3.2. Elementos simbólicos e iconográficos utilizados en la propuesta pictórica, interpretación desde la geometrización y estilización de la fiesta del matrimonio en Saraguro

3.3. Análisis de la obra a través de un método iconográfico

Conclusiones

Bibliografía

Referencias bibliográficas

Otras fuentes de información o consulta

Anexos

INTRODUCCIÓN

La figura indígena se ha constituido como un elemento importante en la representación artística de nuestro país. Evidentemente, todos los países latinoamericanos, tenemos una historia cultural rica en costumbres y tradiciones, que se ha ido forjando desde hace varios siglos hasta constituirse en un pilar fundamental de nuestra representación. El indígena, con sus formas de vida, su cosmovisión, sus costumbres y tradiciones, ha llegado a formar parte importante en las representaciones visuales de nuestra cultura, hasta convertirse en un ícono digno de representación.

Estudiar la pluriculturalidad de nuestro país es un tema ampliamente valorado y que debe ser abordado desde diferentes perspectivas. Esta tierra multiétnica, da la posibilidad de que todos aquellos amantes de la cultura y etnografía, puedan interesarse por estudiar todos los fenómenos que se viven en nuestro entorno.

La cultura que hoy en día nos constituye, ha tenido que atravesar un proceso de transformación claramente apreciado. Cada una de las etnias o grupos sociales del Ecuador, no podrían ser consideradas como culturas

en estado puro, ya que se han establecido como tal, luego de un largo proceso, en donde ha existido una especie de hibridación cultural, que empezó con la colonización de nuestros territorios.

Todos los procesos sociales que se han vivido a partir del siglo XVI con la colonización, han determinado que, de una u otra forma incursionemos en etapas de transculturación, que en el peor de los casos ha derivado en una aculturación.

El actual Ecuador, reconoce la pluriculturalidad de sus habitantes, y esto no habría sido posible, sin el aporte paulatino que han venido haciendo muchas figuras políticas, sociales y por supuesto culturales, en este proceso de interculturalidad. Hoy en día comprendemos (por lo menos muchos de nosotros, porque existen muchos otros que aún conservan ideas raciales hacia los grupos indígenas), que el indígena es una pieza fundamental en el intento de la búsqueda de la identidad cultural, que se ha convertido más que en un opción, en una necesidad. “Un país que extravía su memoria está condenado a desaparecer como pueblo”¹ afirma el escritor Juan Valdano al hacer una crítica de la “ecuatorianidad” como comportamiento social en su obra *Identidades y Formas de lo ecuatoriano*. Y es que entender esta sociedad circundante es realmente un reto que requiere de análisis y búsqueda en nuestras propias raíces.

¹ VALDANO, Juan. Identidad y formas de lo ecuatoriano. 2007. Ecuador. Eskeletra Editorial. Sexta reimpresión. Pág. 14

Desde hace algún tiempo me he interesado precisamente en esto, develar de donde venimos, entender nuestro comportamiento, formas de actuar e ideologías; es ahí, dentro de esta búsqueda, en donde aparece y toma importancia para mí el indígena ecuatoriano en el estudio de la sociedad. Y ¿porqué estudiar al indígena y no al mestizo?, pues por varias razones; en primer lugar, porque el Ecuador está constituido por una parte importante de indígenas en su población, en segundo lugar, porque la población indígena (o una parte de ella) ha sido capaz de sobrellevar el fenómeno avasallador de transculturación y luchar por conservar sus ideologías y tercero, porque una buena parte de producción pictórica en el Ecuador, especialmente en el siglo XX con la afluencia de la corriente indigenista, toca esta temática como una suerte de crítica sobre el comportamiento de mestizos hacia los indígenas. Estos tres puntos convergen hoy en día en un fenómeno social que aún prevalece y que es digno de ser estudiado. Gracias a la propuesta pictórica y de investigación que se plantea, puedo desde mi punto de vista, manifestar mis criterios personales sobre el indígena y el valor que tienen sus ritos y celebraciones.

El hecho indígena, es una verdad ineludible, que como sociedad mestiza nos compete y que ha sido tomado como fuente de investigación, por muchas figuras nacionales y extranjeras, que han encontrado en este argumento, un abanico de posibilidades. “Muchos de los que se han ocupado de estudios postcoloniales

recalcan que recurrir a la identidad debería considerarse un proceso continuo de redefinición de uno mismo, de invención y de reivindicación de la propia historia”².

Las artes visuales se han constituido en un aspecto importante de la vida, en donde el artista es capaz de comprender y de plasmar de manera crítica y argumentada cada uno de sus criterios. En esta ocasión la investigación, aborda el campo de la pintura, cómo un recurso de comunicación, que pretende crear una conciencia valorativa en el caso particular de la temática indigenista. Se podría hablar ampliamente y de manera indefinida de cada una de las etnias o grupos culturales que integran el Ecuador, sin embargo se ha creído conveniente hacer un alto sobre la cultura Saraguro, ubicada al sur del Ecuador en la provincia de Loja.

El estudio de la cultura Saraguro en particular, constituirá un aporte importante a la plástica lojana, ya que gracias al planteamiento de esta investigación, se podrá hablar de manera formal sobre la práctica de las artes, pero sobre todo de los procesos creativos de los que los artistas no somos realmente conscientes.

² ZYGMUNT, Bauman. Identidad. 2010. Argentina. Editorial Losada. Primera edición. Segunda reimpreisión. Pag. 20

Por otro lado se convertirá en una contribución a la historia del arte en el Ecuador, pues nos proporciona una visión analítica del desarrollo de la pintura, haciendo énfasis en el caso de la representación indígena en la pintura nacional y más concretamente en la representación del indígena Saraguro como temática central.

Gracias a la propuesta pictórica que se plantea como parte de esta tesis, se pretende demostrar que la pintura indigenista ecuatoriana, ha soportado un proceso de transformación, en el que la representación de esta figura (indígena), ha pasado de ser el prototipo de sufrimiento y opresión, a ser representada por los pintores contemporáneos, con una actitud valorativa de su cosmovisión.

Hoy en día podemos decir que no debería existir una división racial o étnica, pues al igual que los mestizos, los indígenas han conseguido logros espectaculares, pues no por pertenecer a un grupo racial el ser humano deja de constituirse como tal.

La cultura Saraguro, es un grupo étnico que ha sabido sobrellevar de buena manera, todo el fenómeno de aculturación actual, y que ha luchado por mantener sus costumbres. Puedo encontrar en ellos una referencia importante, que permita sustentar lo que se plantea en esta investigación, a través de la pintura como herramienta plástica.

Hablar de este grupo indígena es un gran honor, pues es poca la investigación e información que se puede encontrar en entorno a este particular, y la producción artística con esta temática es todavía inferior. El análisis de toda la cultura resulta un poco amplio para abordarse en una sola tesis de maestría, es por ello que he creído conveniente estudiar solo uno de los muchos fenómenos culturales que se viven dentro de este grupo étnico. El matrimonio, como en todas las sociedades representa un hecho cultural importante, que permite crear relaciones entre la gente, es un nexo de vinculación entre diferentes castas y alrededor del cual se gestan muchísimos rituales, sin importar siquiera la inclinación religiosa de sus actores. Al ser el pueblo Saraguro, una etnia rica en componentes simbólicos, el matrimonio no deja de ser una pieza fundamental sobre la que se generan experiencias sociales importantes para su cultura. En la presente investigación se hace un acercamiento a este grupo indígena tomando precisamente como motivo de estudio el matrimonio, que nos permitió aprender un poco más acerca de su cosmovisión y sus formas de vida, pero además es el pretexto para la creación de piezas pictóricas, desde una visión personal, que tienen como fin además mostrar todo el proceso de producción.

En base a lo citado anteriormente, este trabajo de investigación – producción, se plantea de la siguiente manera:

Para la primera parte del proceso de investigación, se necesita ahondar en el estudio de la cultura Saraguro como grupo humano a través de una visión etnográfica, para de esta forma conocer su estilo de vida, costumbres tradiciones, etc. Se hizo una recopilación de datos importante, en cuanto a lo relacionado con el rito del matrimonio, en donde se estudiaron sus características físicas como vestimenta, ornamentos, joyería, etcétera que se utilizan en el ritual, esto ayudó a plantear esquemas de construcción y bocetaje para la producción de las piezas.

Finalmente en una última etapa se plantea el proceso de producción de obra pictórica, en la que se toma el rito del matrimonio dentro de la cultura Saraguro como temática de representación. Este proceso se desarrolló de la siguiente manera:

- Se recabó información necesaria sobre dicha comunidad, se fomentaron interrelaciones con indígenas de la comunidad para entender su cosmovisión, sus modos de vida y su forma de vivir el ritual del matrimonio.
- Se construyó un banco de imágenes alusivas a la temática de la presente investigación, que ayudaron al análisis de la figura indígena Saraguro, su vestimenta, accesorios, joyería, iconografía, el entorno en el que se desenvuelve el rito, etcétera.

- Se hizo investigación de campo dentro de la comunidad, para conocer de cerca las formas de vida de los Saraguros.
- Para generar la propuesta artística, se utilizaron elementos formales como los que se manejan en el arte naif, la neofiguración y la abstracción geométrica.
- Se utilizaron objetos y elementos icónicos de la cultura Saraguro. Estos objetos y la figura del indígena misma, fueron simplificados y abstraídos.
- Uno de los ejes que refuerza la obra, es la utilización del color en la composición, para ello se hizo un breve estudio de los colores característicos que se utilizaron en la cultura y en el rito del matrimonio.

Finalmente diremos que este trabajo de investigación pretende constituirse en una herramienta referencial para conocer cómo debería ser un trabajo de investigación-producción. Toda la información referente a la cultura Saraguro servirá de aporte a nuestra historia, pues muy poco se ha investigado y pintado sobre esta valiosa etnia que merece tener un espacio importante dentro de la representación plástica, por todos sus valores culturales y sociales.

CAPITULO 1

EL RITO MATRIMONIAL
COMO REFLEJO SIMBOLICO
DE UNA TRADICION
ANCESTRAL

1. El indígena Saraguro

La comunidad indígena de Saraguro es un pueblo ancestral, en el que persisten tradiciones de las culturas andinas de América y que confluyen además con costumbres aprendidas fruto de la colonización, mezcla que hacen de esta grupo un pueblo con una riqueza cultural muy importante.

Del origen de los saraguros se han creado debates y controversias, pues no se sabe a ciencia cierta de donde provienen. Los saraguros pertenecen a la nacionalidad quichua asegura Fernando Sarango Macas, estudioso de la cultura y originario de este pueblo. Las nacionalidades quichua *“son entidades históricas y políticas que constituyen el Estado ecuatoriano, que tiene en común una identidad, historia, idioma, cultura propia, que vive en un territorio determinado, mediante sus propias instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Su conformación y presencia es anterior a la creación del Estado. Al interior de las nacionalidades conviven pueblos culturalmente diversos, organizados en comunidades, centros u otras denominaciones”*³

³ SARANGO MACAS, Fernando. Antecedentes de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa. Visto en www.kichwa.net. 24 de junio de 2012

Los estudiosos sostienen que los saraguros pueden ser de dos orígenes, por un lado *Cañaris* o bien *Mitimaes Incas*. Los Cañaris⁴ (en kichwa “Kañari”) eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago.

Por otro lado, Dolores Punín señala sobre el pueblo Mitimae Inca: *“Sabemos que el imperio de los incas se fundó en el Cuzco y que sus primeros emperadores tomaron el nombre de su tribu, que era la de los incas, pertenecientes a la raza quichua, los cuales se sobrepusieron a los collas o aimaraes provenientes de la orilla oriental del Titicaca y de la meseta de Vilcanota y a otras culturas preincaicas. Es probable, por lo tanto, que estas razas se fusionaran y sus descendientes fueran los que dieran origen a esa magnífica industria, la de los Mitimaes...”*⁵

El pueblo indígena de Saraguro es una cultura en la que perviven muchas tradiciones ancestrales, algunas de estas, se mantienen muy apegadas a sus orígenes, en otras ocasiones han ido transformándose en versiones

⁴ VINUEZA ALMEIDA, José. Identidades Indias en el Ecuador contemporáneo. Colección Pueblos del Ecuador N° 4. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2005. Pág. 307

⁵ PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007. Pág.21

más modernas de las prácticas originarias. Saraguro es un pueblo en donde su actividad social y cultural gira en torno a la praxis constante de sus costumbres.

Éste pueblo indígena, (al igual que muchos otros a lo largo del Ecuador) es además un grupo étnico eminentemente religioso. Muchas de sus celebraciones rituales están vinculadas a la religión católica, pero en aquellas prácticas se percibe una conjunción de costumbres y tradiciones, que fusionan lo pagano y lo sagrado, como resultado de la mezcla étnica a la que los pueblos originarios fueron sometidos a partir de la colonización.

Imagen 1. Celebración de la Fiesta del Inti Raymi: Fiesta religiosa en honor al solsticio de invierno.

La persona religiosa, vive en un estado constante de rememoraciones ceremoniales, en donde el ritual le permite re-vivir sus ideologías religiosas. Para que éstas se hagan perennes y sean vividas por sus creyentes, se necesita re-actualizarlas constantemente a través del mito y la ceremonia, y el saraguro sabe hacerlo. Para

ellos las fiestas religiosas más importantes se relacionan con Corpus Cristi, Navidad, Semana Santa, Las Cruces, el Día de todos los Santos y los difuntos, todas ellas celebraciones propias de la religión católica.

También tienen los Raymis, fiestas dedicadas a la pascua de la tierra con respecto al sol, *“se celebran 4 veces al año entre la que destaca el Inti Raymi o Solsticio que tiene lugar el 21 de Junio y que celebra el agradecimiento al sol por las cosechas”*⁶. También está el Kulla Raymi o equinoccio de invierno, el 21 de Septiembre, *“dedicado a la preparación de la Pacha Mama, a la feminidad, a la fertilidad, a la siembra, a las propuestas y proyectos... comienza el año agrícola sembrando el maíz.”*⁷ El Kapak Raymi, se celebra el 21 de Diciembre y es *“conocida como la Gran Fiesta de la Nueva Vida. Es una festividad dedicada a la continuación de la vida, con énfasis en niños y jóvenes”*⁸ y el Pawar Raymi el 21 de Marzo que *“se trata de una época de florecimiento, una época en donde la pacha mama nos brinda la posibilidad de compartir los diferentes colores de nuestra tierra, los productos, pero sobre todo para rendir culto a la deidad femenina”*⁹.

⁶ Sin autor. Visto en: <http://www.turismosaraguro.com/>. 10 de enero de 2013

⁷ VTERÁN L. Pacha. Visto en: <http://www.ecuarunari.ec/noticias/1-notis/194-kill-kulla-raymi>. 10 de enero de 2013

⁸ Sin autor. Visto en: <http://hunnapuh.blogcindario.com/2006/12/01233-kapak-raymi-la-navidad-de-los-indigenas-americanos.html>. 10 de enero de 2013

⁹ Sin autor. Visto en: <http://www.elnorte.ec/otavalo/actualidad/31195-pawkar-raymi,-mezcla-de-tradici%C3%B3n-ancestral,-cultura-y-deporte.html>. 10 de enero de 2013

La cultura Saraguro hoy en día se ha constituido en un pueblo moderno, que busca su adelanto y porvenir, no quiere quedarse relegado, lucha por su autonomía y además trata de mantener su esencia indígena y rescatar aquellas prácticas que se habían perdido.

1.1. Contexto histórico y geográfico de la cultura Saraguro

CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS SARAGUROS

Como se ha mencionado con anterioridad el origen del pueblo Saraguro es incierto, algunos historiadores, folcloristas y conocedores de la cultura han intentado hacer un acercamiento a los orígenes de este pueblo indígena basados en sus propias investigaciones, por lo tanto no existe una única teoría sustentada, sino que los matices nos llevan a algunas conclusiones. A continuación se cita algunas de esas teorías:

Dolores Punín, en “Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural”, asevera que los territorios que hoy en día ocupan los Saraguros fueron asiento geográfico de los *Paltas*¹⁰, antes de que los Incas continuaran su conquista por la confederación Quiteña, entre los pueblos sometidos se contarían el de los Paltas y Cañaris.

“Dos etapas debemos considerar en la trágica historia de la conquista de los Paltas. En la primera, no ofrecen ninguna resistencia y entregan pacífica y voluntariamente su soberanía y libertad a los conquistadores incas, entrando a formar parte de su poderoso imperio. En la segunda, después de comprender lo que significa perder la libertad, al tratar de recuperarla por la fuerza son aniquilados bárbaramente”¹¹. Túpac-Yupanqui, líder inca desterró a los Paltas de sus territorios y los pobló de Mitimaes, que fácilmente se adaptaron a las nuevas condiciones climáticas, ya que eran similares a las de sus pueblos nativos (el Collao). Los nuevos territorios conquistados se constituirían en una fortaleza para la nación inca, ya que serían “un paso obligado y estratégico de las fortalezas de los Paltas y un paso obligado y estratégico en el camino real de conquista hacia el norte, y que era necesario someter y controlar...”¹².

¹⁰ **PALTAS**: Grupo humano proveniente del callejón Interandino, especialmente de las tribus de los Puruháes y Cañaris, que viniera a establecerse en lo que hoy constituirían las provincias de Loja y parte de El Oro y Zamora Chinchipe.

¹¹ PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007. Pág. 22

¹² Idem, pág. 23

LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL SUR DE ECUADOR

Elaboración: CAILLAVET
fondo de mapa: MALDONADO 1750

Imagen 2. Mapa de grupos étnicos asentados al sur del Ecuador 1750.¹³

¹³ BENÍTEZ, Lilyan y GARCÉS Alicia. Culturas ecuatorianas de ayer y hoy. Editorial Abya-Yala. 1997. Pág. 104

Datos similares pueden ser encontrados en una reciente publicación del Ministerio de Cultura “Afrodescendientes, Saraguros y Paltas”, en donde se cita “autores como Truhan e Idrovo, que afirman que según la arqueología y el estudio lingüístico de los topónimos en la región, la cultura cañarí que normalmente asociamos con las provincias de Azuay y Cañar, se extendió hasta San Lucas donde comenzaron las tierras de los Paltas”. Más adelante en el mismo texto se cita a Fray Martín de Morúa, en una posición similar a la de los autores citados, “el texto hace una clara alusión a la pertenencia étnica cañarí de los saraguros, cuando señala: *llegando con ellas junto a Quito, los Cañaris, en un pueblo que llaman Saraguru*”. Pío Jaramillo Alvarado importante estudioso de la cultura también hace su aporte y es mencionado en la misma investigación “*los Paltas tenían una cultura de carácter incaico aunque conservando sus trajes y tradiciones, pero diferentes de los mitimaes cuzqueños que formaban una colonia en Saraguro de costumbres y trajes incaicos*”.¹⁴

Al parecer saraguro no fue un punto importante para la conquista, muchos de los conquistadores españoles habían sido matados por los indígenas. “*Hacia 1650 Saraguro era el único pueblo en la región de Loja que estaba*

¹⁴ Afrodescendientes, Saraguros y Paltas. Valorización de la memoria, oralidad, costumbrismo y tradiciones de los pueblos originarios y ancestrales de la provincia de Loja. Ministerio de Cultura del Ecuador. Dirección Provincial Loja. 2011.

enumerado como pueblo de indios”¹⁵ Probablemente estos acontecimientos ayudaron de manera importante para que la cultura pudiera resistir de mejor manera el proceso de transculturación.

CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LOS SARAGUROS

La comunidad indígena Saraguro se encuentra ubicada al sur del Ecuador, en la provincia de Loja en el cantón del mismo nombre. Limita al norte con la provincia del Azuay; al sur con el nudo de Acacana Guagrahuma, que le separa del cantón Loja; al este con la provincia de Zamora Chinchipe; y al oeste con la provincia de El Oro. Se cree que la población ha permanecido ahí desde su asentamiento en estas tierras. Existe otra parte importante de la población de esta cultura que se encuentra distribuida en lugares cercanos, como en la parroquia San Lucas, ubicada a pocos kilómetros del cantón Saraguro, o en la vecina provincia de Zamora Chinchipe, en donde grupos de indígenas ocupan zonas importantes gracias a las bondades que ofrece el clima y la riqueza de sus tierras. Los cantones que los acogen son Yacuambi, Nangaritzza, Yanzatza, El Panguí y Zamora.

¹⁵ BELOTE, James. Los Saraguros del Sur del Ecuador. Editorial Abya-Yala. Quito. 1998. Pág.130

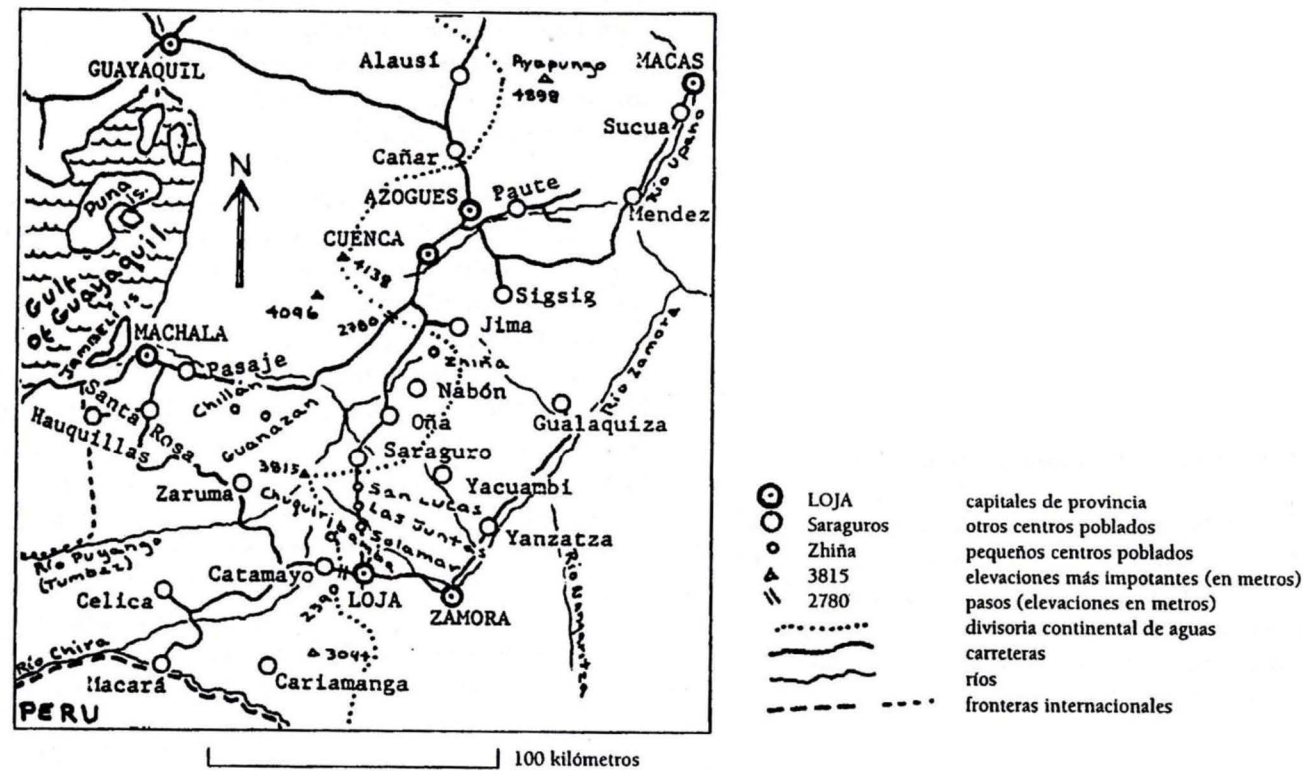

Imagen 3. Mapa del sur de Ecuador.¹⁶

Saraguro ofrece un paisaje muy agradable, su clima es fresco, conformado por pequeños valles llenos de vegetación. En la parte baja se concentra el núcleo de la localidad, en donde se desarrolla más activamente el movimiento económico, tanto de la población indígena como la no india. En las áreas circundantes en cambio se encuentran diferentes barrios, en donde se levantan asentamientos indígenas netamente, acompañados de terrenos propios en donde cultivan verduras, hortalizas y granos de la región y crían además ganado bovino, ovino, porcino y caballar en pequeñas cantidades. La agricultura y la ganadería constituyen su forma de vida y principal fuente de ingreso, aunque se dedican a actividades complementarias como hacer manualidades como tejidos de lana y de zuro piezas de cerámica y elaborar adornos a base de mullos o cuentas para las mujeres.

“En este medio el saraguro encuentra las condiciones para su vida, en él tiene que caminar para ir a los surcos, para conducir el ganado y para acarrear las cosechas; para acudir a las ferias a vender los granos, las gallinas, quesillos y los cuyes, y para comprar la sal, la panela y los fósforos; para integrar las procesiones fervorosas, para perderse en largas y sórdidas borracheras.”¹⁷

¹⁷ PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007. Pág. 19

¹⁶ BELOTE, James. Los Saraguros del Sur del Ecuador. Editorial Abya-Yala. Quito. 1998. Pág.48

1.2. Características de la Celebración del matrimonio del indígena Saraguro

Antes de entrar de lleno a hablar del matrimonio saraguro, es importante hacer una introducción que permita tener claro el panorama social del indígena dentro de su comunidad.

La familia es el núcleo central de toda sociedad, en donde se forman sus individuos, y en donde se aprenden y transmiten muchos de sus hábitos. Para el saraguro la vida en familia, es también un asunto importante que trataremos de abordar de forma general. La familia del indígena saraguro es monogámica, y vive de acuerdo a las leyes establecidas en el país. Es una sociedad muy conservadora en donde es necesario respetar todas sus tradiciones para vivir en armonía dentro de ella; es así que es poco común observar a parejas que vivan en estado de unión libre y menos probable aún, es encontrar indígenas casados con *mestizos*.¹⁸ Las familias generalmente son numerosas, aunque en la actualidad, los matrimonios jóvenes van desistiendo de formar grupos familiares grandes. Sin embargo *“cada familia está formada, en promedio, por siete elementos: cinco hijos y*

los padres... se casan a temprana edad, generalmente a partir de los 14 años y, en consecuencia, su familia es numerosa”.¹⁹

Imagen 4. Matrimonio Saraguro

¹⁹ PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007. Pág. 95

¹⁸ Para el indígena Saraguro, el mestizo es todo individuo que no pertenezca a comunidad indígena alguna. Es decir los “blancos”

Fruto de la mezcla racial ocurrida en América, vemos en los ritos de los saraguros de hoy en día, que están invadidos por comportamientos de aculturación, una mezcla de ritos religiosos y paganos. Como sucede generalmente en toda la cultura occidental, el matrimonio atravesará dos estados, el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico para que sea considerado oficial y aceptable ante los ojos de la sociedad.

Existe previo al rito del matrimonio un periodo de enamoramiento, que posiblemente ha sido heredado de la tradición occidental, en donde el joven indígena busca ser aceptado por la futura novia, cortejándola de diversas formas hasta que sea aprobado. En la antigüedad *“se lo realizaba cuando la mujer va a ordeñar las vacas o realizar trabajos agrícolas. Unas veces el enamorado la espera en el camino a la joven para caminar juntos si es que aceptaba o caso contrario no vuelve a molestarla. Pero, la más común es que el enamorado le quite alguna prenda que puede ser la bayeta²⁰, el cucayo, un anillo, el huangu²¹ o alguna otra prenda...”²² si la chica estaba interesada seguía el juego del novio hasta recuperar sus prendas, caso contrario acudía a sus padres para dar la queja y que sus cosas sean devueltas.*

²⁰ **BAYETA:** es un poncho o reboso que usan las mujeres saraguros sobre los hombros, sostenido con un prendedor o tupu.

²¹ **HUANGU:** o jimba es una trenza que lucen en el cabello los hombres y mujeres saraguros. También se conoce con esta denominación a la cinta de lana tejida con la trenza.

²² Afrodescendientes, Saraguros y Paltas. Valorización de la memoria, oralidad, costumbrismo y tradiciones de los pueblos originarios y ancestrales de la provincia de Loja. Ministerio de Cultura del Ecuador. Dirección Provincial Loja. 2011.

Imagen 5. Cortejo entre pareja saraguro²³

Luego de este proceso de enamoramiento que puede durar un tiempo extendido, se formalizará el compromiso, que al igual que en la tradición occidental constituye un acto importante, en donde el novio acude

²³ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 160

a la casa de los padres de la novia, para presentar sus intenciones acompañado de sus padres y llevando regalos que consisten en *chicha de jora*²⁴, aguardiente, preparados de cuyes y pollos, pan, mote, etc.

Los padres del novio analizan cuidadosamente el buen comportamiento y reputación de la muchacha que se convertirá en esposa; para la comunidad estos son aspectos importantes, pues la sociedad es aún muy conservadora. Asimismo se calcula la situación económica de ambas partes, se ponen de acuerdo en la fecha de la boda y escogen a los padrinos, que serán los encargados de cuidar a los novios durante la noche previa al matrimonio y aconsejarlos el día de la celebración de la boda.

Una vez acordada la fecha del matrimonio, el padre del novio hace las invitaciones a los familiares, compadres, vecinos y a toda la comunidad, a diferencia de los mestizos, al matrimonio saraguro pueden asistir todas las personas que quieran, se prescinden de invitaciones formales, tarjetas o papeles, solamente se debe usar las

²⁴ Chicha de jora: Es una bebida típica, elaborada a base de maíz, que se deja fermentar para producir un sabor más fuerte que produce embriaguez; es utilizada principalmente en ocasiones especiales y fiestas importantes.

palabras adecuadas “mi hijo quiere pasar una misita para mamita virgen y la devoción la va a hacer tal día, por Dios acompañaranme”²⁵, de esta forma el invitado sabe que se acerca el matrimonio y debe preparar su “*pinzhi*”²⁶.

El matrimonio civil se lo celebra de acuerdo a las normas establecidas por la ley ecuatoriana, ante la autoridad designada por el Registro Civil y con la presencia de los testigos de los novios. El compromiso civil se realiza unos días antes o el día mismo del matrimonio eclesiástico.

²⁵ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 161

²⁶ PINCHI: o pinzhi es un plato especial que se ofrece en regalo o en honor a un logro, como una graduación, un matrimonio, etc.

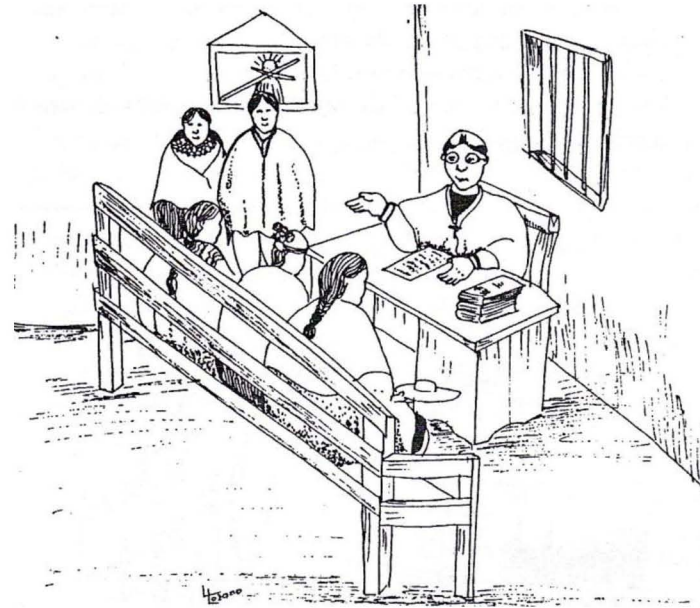

Imagen 6. Representación de matrimonio civil saraguro²⁷

El matrimonio eclesiástico constituye una de las partes más importantes de la celebración, esta práctica ha sido heredada y establecida como primordial desde que los indígenas se convirtieron al catolicismo y se constituye

²⁷ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 163

en el inicio de una serie de rituales y celebraciones que instituirán el matrimonio. La celebración religiosa empieza con la entrada de los novios a la Iglesia principal, vestidos con el traje del saraguro, pero adornados con otros ropajes confeccionados para la ocasión.

Imagen 7. Matrimonio Eclesiástico en Saraguro.

El novio lleva las siguientes prendas:

- Pantalón de bayeta color negro o azul marino
- Una cushma de lana de oveja color negro
- Un poncho de lana de oveja color negro, azul marino

- Una camisa blanca
- Un sombrero blanco de lana de oveja
- Un pañuelo rosado para el cuello
- Un pañuelo grande, rosado o lacre, bordado con figuras religiosas para la espalda
- Un cinturón de cuero con pasadores y perillas de plata
- Un samarro de lana de oveja, color blanco natural, que se coloca de la cintura a cada pierna
- Un rosario de plata con cuentas de oro
- Un liencillo con borlas de seda que se coloca debajo del cinturón.

La novia lleva las siguientes prendas:

- Justán que se pone debajo de la saraza
- Saraza, consiste en una pollera bordada con dos forros de 20 cm. por dentro y fuera en la parte inferior de colores rosado y verde
- Un anaco plizado de hilo fina de oveja color azul marino
- Una camisa blanca bordada con lacre
- Un paño blanco con pintas negras que se coloca debajo de la bayeta de castilla
- Una bayeta de castilla, color azul cielo
- Gran cantidad de collares, de perla, murano y plata que cubren desde las orejas hasta cerca del busto
- Una balaca compuesta de perlas y flores que se coloca sobre la frente y otra igual para prender en la trenza

Después de efectuada la misa del matrimonio, que consiste en el ritual romano que celebran todos los católicos, los novios salen de la iglesia y son esperados con gran algarabía por los invitados que lanzan flores sobre ellos, deseándoles buenos augurios, al tiempo que los músicos entonan música propia de la cultura. Este

día es de suma importancia para los saraguros, pues lo consideran un día especial, dedicado a celebrar ritos exclusivos que se señalan más adelante.

Imagen 8. Traslado de novios para la fiesta en matrimonio saraguro.²⁸

²⁸ GUALÁN, Angel. Representación de un matrimonio. Imagen tomada de <http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/in/photostream/>

Más tarde y luego de la procesión de los novios al lugar donde se realizará la reunión, los invitados llegan a la casa del novio, en donde se realiza una gran fiesta que así mismo ha sido preparada con anticipación y en la que participan activamente familiares y amigos. Si la comunidad en donde se celebrará la fiesta es cercana, todos se conducen a pie, en algunas comunidades más distantes de la iglesia, los novios son llevados en elegantes acémilas adornadas con colores llamativos como signo de felicidad.

Para la ocasión la familia del novio sacrifica una vaca, que alimentará durante los días de fiesta a los invitados.

Imagen 9. Preparación de alimentos para la fiesta

Al llegar a la casa del novio el primer rito que se celebra es el de la “Chasquina”, este acto está a cargo de los padrinos y familiares más cercanos de la pareja, “en el umbral de la puerta donde está preparada una bayeta negra tendida, que servirá para que la pareja se arrodilla, como símbolo de unión en un solo manto”²⁹

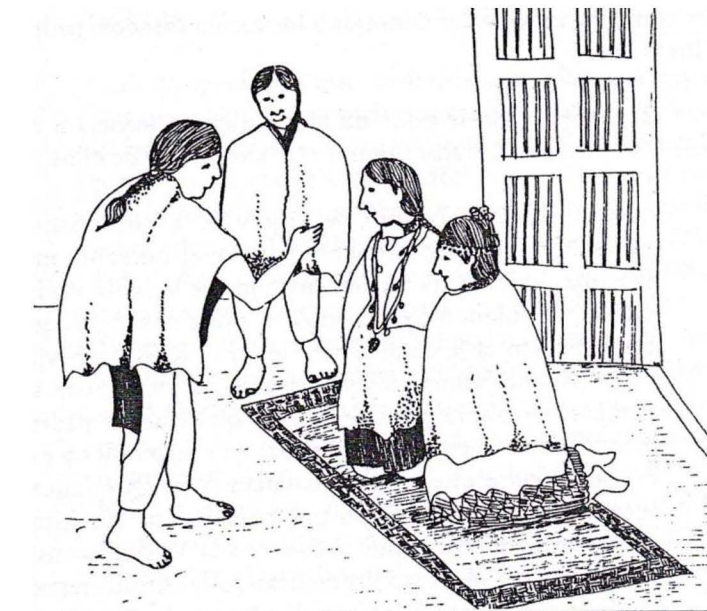

Imagen 10. Ceremonia de la Chasquina³⁰

²⁹ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 168

Estando de rodillas, se acercan a los novios los padrinos, padres y familiares, en orden jerárquico, quienes entre consejos, lágrimas y bendiciones auguran los mejores deseos para el nuevo hogar. Al final los padrinos terminan el acto con su bendición. *“esta forma de recibir los consejos y la bendición de rodillas significa la obediencia y el respeto para sus padres, como hicieron nuestros antepasados en señal de obediencia y reverencia al Dios Inti...”*³¹

La ceremonia formal continúa con el rito de *“el parabién”*. Los invitados tomarán asiento en sus respectivos lugares, para ellos se disponen dos mesas, en la primera, que será la más grande se sientan los hombres; a la cabeza el novio, acompañado a sus costados por los padres, padrinos y demás invitados (todos varones). En la segunda mesa tomarán su lugar la novia, las madres y madrinas. Ambas mesas están recubiertas con un mantel blanco y sobre ellas se hace una ofrenda de pétalos naturales, tomados de los jardines de los familiares, formando con ellas una cruz. El parabién designado será un adulto de influencia y respeto dentro de la comunidad, que haya ocupado cargos sociales y religiosos, pues de esta forma se le considera apto para tan importante encargo. Este personaje toma la palabra para aconsejar a los novios, reafirmar lo que el sacerdote recuerda en la misa de la religión católica y dar recomendaciones a partir de sus experiencias personales, para

³⁰ Idem, pág. 171

³¹ Idem, pág. 170

el correcto entendimiento de los esposos. Recuerda a cada uno sus obligaciones dentro del matrimonio, para que vivan en paz y armonía.

Imagen 11. Celebración del rito Sisa Shitana en matrimonio saraguro.

Concluido el rito del parabién, los invitados tomarán las flores de la mesa y las arrojarán a los novios augurándoles éxitos a la voz de “viva los novios”, felicitaciones y algarabías. De esta forma la mesa queda limpia y preparada para continuar con el siguiente rito que es el “*tendido de la mesa*”.

Una vez que los invitados han lanzado las flores al aire, la mesa queda vacía, para continuar con el rito de la “*mesa tendida*” o “*tendido de la mesa*”, en donde el padrino de bautizo del novio es el encargado. Pide permiso a los presentes para empezar a repartir los alimentos, que consisten en grandes cantidades de comida como: mote pelado, arroz, cuyes o gallinas y panes, que se depositan en un recipiente grande, acompañados de chicha, vino o cualquier licor.

Inmediatamente se sirven los primeros platos de caldo en ambas mesas, elaborados con la res que se sacrificó para la ocasión. Se hace una pequeña oración para santificar los alimentos y se procede a la comilona. Familiares y amigos degustan de todos los alimentos que han sido obsequiados, como arroz, mote, pan, cuyes, etc. Así mismo se reparten la chicha y el licor y en esta ocasión, el novio es el encargado de hacerlo.

En estas fiestas, las oraciones se hacen presentes de inicio a fin. Primero para pedir abundancia, para que los alimentos alcancen para toda la gente y al final para agradecer por la complacencia de todos.

Obviamente la generosidad es el elemento central en estas celebraciones, al compartir los frutos de sus cosechas, muestran la alegría de la reciprocidad y redistribución. “*Lo que sobra (llamado huanlli) se regala a los invitados para que lo lleven a su casa y compartan con los familiares que no estuvieron presentes en la boda*”, aquí la mujer saraguro cumple un papel importante, pues debe siempre ir preparada con ollas o recipientes para este fin.

Imagen 12 y 13. Rito del “*tendido de mesa*” en matrimonio saraguro.

La fiesta puede extenderse por varios días y los invitados, como un gesto de generosidad llevan el “pinzhi” para compartir, que son regalos que consisten en comida que se ofrece a todos durante la celebración. El pinzhi está conformado por un “*uchu-mate*”³² (arroz, papas o trigo; cuy o pollo; pan o tortillas; queso y licor), una canasta grande de mote envuelto en una bayeta y chicha.

El uchu-mate es ofrecido primero a los amigos y de acuerdo a la prioridad de importancia de los invitados en platos pequeños, que llevan porciones de todos los alimentos que lo conforman. “*Cuando ya está servido, el plato debe recorrer en orden descendente al que el uchu-mate fue ofrecido y llegando nuevamente al dueño de la fiesta... esto se hace hasta terminar la comida.*”³³

Todo el acto tiene como fin la redistribución, el novio toma los alimentos y los pasa a otra persona para que reparta a los demás, de esta forma todos son invitados a comer y compartir, hasta terminar todos los presentes que han hecho los invitados.

³² UCHU-MATE: La palabra “*uchu mate*” es una palabra kichwa que traducida al español significa pequeña fuente (lavacara, charol, etc.), pero en sí el uchu-mate es un plato especial que sirve en las fiestas. El uchu mate está conformado de arroz, papas o trigo; cuy o pollo; pan o tortillas; queso y licor; se reparte durante la fiesta

³³ Tomado de <http://apgualan.wordpress.com/2008/06/24/uchu-mate/> . Visto en 09 de septiembre de 2012.

Imagen 14. Presentación de “pinzhi” en matrimonio saraguro.

Un simbolismo importante dentro de la celebración del matrimonio es el rito del “*crucero*” que sirve para la velación de los novios. El crucero es precisamente una cruz de madera, que se cuelga en el techo como una especie de lámpara en el centro del salón y que se adorna con flores naturales y cintas de colores. “*La velación de los novios consiste en el encendido de velas que se entregan a los novios, mientras el padrino les da consejos de*

*fidelidad y sumisión de la mujer al esposo. La velación del crucero dura un día y una noche.*³⁴ El crucero lleva en cada esquina de sus extremidades velas encendidas. *“Estas velas simbolizan los cuatro ángeles que acompañan en el matrimonio y que cuidan los procedimientos de los novios.”*³⁵

Imagen 15. Crucero

³⁴ PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007. Pág. 32-33

³⁵ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 179

El baile empieza cuando el padrino saca a la novia y la madrina al novio; para ello deben pedir permiso a los padres y besan su mano como agradecimiento. Hacen un ruedo en el centro del salón y bailan novios y padrinos. Esta ceremonia es llamada “*plaza pascana*” y después de esto, todos los invitados acompañan a los novios al ritmo de “*chashpishka*” y yaravíes que tocan los músicos.

Imagen 16. Plaza Pascana en matrimonio Saraguro³⁶

³⁶ Idem, pág. 180

La música es un componente importante dentro de la cultura, al indígena le gusta la música y los principales instrumentos que utiliza son el bombo y el violón, en ocasiones acompañados por rondador, guitarra, flauta, acordeón, *pingullo*³⁷, y la quena, sus canciones son creaciones propias y generalmente no se conoce el autor, sino que se han heredado por la tradición oral. Estos cantos *“están testimoniando la conciliación entre lo autóctono con lo llegado de otros continentes y que tuvo amplia carta de naturalización, hasta el extremo de aparecer como instrumentos nativos por su aceptación, formas y sonidos.”*³⁸ La fiesta se extiende hasta la madrugada llena de algarabía y en medio de sendas borracheras.

Para finalizar la parte ritual de la fiesta, los padrinos en compañía de los padres y abuelos llaman a los novios y los llevan a la habitación en la que han de pasar la noche de bodas; a esta ceremonia se le llama *“puñuchina”* (hacer dormir). Antes de dejarlos solos los preparan retirando todos los adornos del atuendo y nuevamente repitiendo sus consejos para que vivan bien en el matrimonio.

³⁷ **PINGULLO:** es un instrumento antiguo de viento de la nación quechua, la flauta de silbato que es el antepasado de la quena peruana. Se elabora de caña, tradicionalmente cortada “al amanecer, lejos de ojos ajenos.” Visto en: http://grenada.al.ru/enciklopedia/pingullo_s.htm. Octubre 2012

³⁸ Afrodescendientes, Saraguros y Paltas. Valorización de la memoria, oralidad, costumbrismo y tradiciones de los pueblos originarios y ancestrales de la provincia de Loja. Ministerio de Cultura del Ecuador. Dirección Provincial Loja. 2011.

Imagen 17. Bendición del padrino a los novios en matrimonio saraguro.

La pareja se arrodilla junto a la cama para recibir los consejos y bendiciones de los abuelos, padres y padrinos, que luego proceden a retirarse para continuar con la fiesta. Los padrinos hacen un bulto con las prendas especiales que acaban de retirar a los novios y se lo llevan a la espalda, *“en el transcurso del baile este bulto de*

ropa (quipi) es entregado a todos los que bailan, se l quita a unos y se lo pone a otros, siempre en parejas, sin que nadie se quede sin cargar. Esto significa la despedida a la juventud de la pareja de recién casados.”³⁹

Imagen 18. Baile del quipi aparishca en matrimonio saraguro.⁴⁰

³⁹ BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada Nº 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994. Pág. 183, 184

⁴⁰ Idem, pág. 184

1.3. Experiencia simbólica del rito matrimonial

Todo ser humano pertenece a una sociedad, y dentro de ésta a una cultura específica. El hombre está sujeto durante toda su vida a la interacción con el entorno que le rodea y esto se da a través de la socialización. Aprenderá de ella todo, y esto lo constituirá como individuo habitante de ella o para ella; el entorno que le rodea influirá directamente a lo largo de toda su vida, en la forma de alimentarse, de vestir, de comportarse en diferentes situaciones y contextos, en la forma de percibir el tiempo, el espacio y las diferentes circunstancias de la vida.

En nuestra sociedad occidental el aprendizaje empieza dentro de un núcleo pequeño, pero importantísimo: la familia, y que para nosotros se constituye en el eje primordial de la sociedad. Hoy en día como habitantes del mundo globalizado todos estos conceptos se estudian y se transforman constantemente, incluso se deja abierta la brecha para el estudio de la estructura de la familia “tradicional”, dejando permear nuevas concepciones, que aquí no serán abordadas para evitar entrar en controversias de cualquier índole.

Sea como fuere vamos a tomar como punto de partida la estructura familiar tradicional, pues el objetivo de esta investigación se centra en el análisis del matrimonio saraguro, como un suceso importante a partir del cual se

genera una estructura social. *“Cada sociedad tiene su cultura específica. En esta especificidad inciden varios aspectos como el medio circundante, la forma de apropiarse de los recursos, etc. Pero en definitiva, lo que permite que haya una cultura particular para cada sociedad, es el hecho de que cada pueblo tiene su historia a lo largo de la cual se conforma su cultura con rasgos propios.”*⁴¹

Como se ha mencionado con anterioridad el indígena saraguro es un grupo cultural muy conservador, en él *“...hay una identidad que despierta muy tempranamente...”*⁴², gracias naturalmente a la influencia del medio y a la educación que empieza en el núcleo familiar. Para el indígena saraguro el cambio de identidad étnica es una opción disponible, que aunque no es deseable por todos, es una realidad palpable que se vive dentro del grupo. Se menciona esto porque aunque los matrimonios se dan generalmente entre una pareja perteneciente al mismo grupo étnico, también se encuentran casos en los que los individuos han decidido renunciar a su grupo racial originario para poder casarse con su pareja perteneciente a otro grupo étnico o viceversa.

⁴¹ BENÍTEZ, Lilyan y GARCÉS Alicia. Culturas ecuatorianas de ayer y hoy. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 1997. Pág. 12

⁴² VINUEZA ALMEIDA, José. Identidades Indias en el Ecuador contemporáneo. Colección Pueblos del Ecuador N° 4. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2005. Pág. 352

Aquí me parece oportuno citar lo que menciona Linda Belote en una de sus investigaciones *“con la excepción de aquellos cuya transculturación fue motivada por el matrimonio, los indígenas que se han vuelto blancos son principalmente aquellos que, para los estándares indígenas, son pobres en tierras y ganado, los artículos por los que miden los indígenas el éxito.”*⁴³, es decir que para el indígena saraguro es muy importante poder tener éxito agrícola para sentirse realizado. Hoy en día estas concepciones van cambiando para las nuevas generaciones, pues *“aquellos indígenas que tienen ahora una mejor educación (nivel secundario y universitario) permanecen orgullosamente indígenas y han sobrepasado por mucho a los transculturados...”*⁴⁴.

La vida social del indígena saraguro está ligada a la práctica de los ritos de la religión católica. En esta comunidad, al igual que en muchos otros grupos originarios, se ha creado un nexo muy fuerte que liga la celebración de sus rituales vernáculos con las prácticas católicas tradicionales. *“el saraguro afirma su identidad indígena al hacerse cargo de responsabilidades en las fiestas religiosas católicas... al asumir tales cargos, tanto hombres como mujeres habrán desarrollado una alta consciencia de identidad cultural indígena, ya que el costo de esta*

⁴³ BELOTE, Linda. Relaciones interétnicas en saraguro 1962-1972. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2002. Pág. 199

⁴⁴ Idem. Pág. 200

*responsabilidad confiere un alto prestigio al encomendado.*⁴⁵ Para poder alcanzar un cargo de esta naturaleza, además de poseer un estatus económico, debe también poseer cualidades de líder, acompañado de buenas costumbres y comportamientos, que lo hacen ser un ejemplo para los demás miembros de la comunidad.

Como podemos ver la vida social del indígena saraguro gira en torno a la práctica de rituales religiosos, católicos o no. Recordemos que el ser humano es un ser religioso por naturaleza, que vive experiencias de carácter sacro. La mayoría de las culturas viven en estados de religiosidad, en donde las manifestaciones de rituales, mitos y símbolos se hacen presentes y necesarias. Mircea Eliade⁴⁶ afirma que el *Homo sapiens* es *Homo religiosus*, en el sentido de que es el único ser capaz de comunicar y de representar simbólicamente el universo.

Nos damos cuenta que el fenómeno de la religión, es un aspecto que se encuentra presente formando parte importante en la vida de las culturas; pero si hay algo que rescatar de todos, es el afán por vivenciar un estado

⁴⁵ VINUEZA ALMEIDA, José. Identidades Indias en el Ecuador contemporáneo. Colección Pueblos del Ecuador N° 4. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2005. Pág. 353

⁴⁶ ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Punto Omega. España. 1957

sacro, en el que su comportamiento místico se forja a medida que el individuo se acerca a los modelos divinos y contribuye a mantener la santidad del mundo.

En el texto "*La Religión*" de G. Vattimo y J. Derrida, se habla de una ilusión religiosa, que es en donde se utilizan complejos sistemas míticos, que reglamentan la privacidad con rituales ceremoniales generando así construcciones teológicas; es decir que todos los razonamientos giran en torno a una figura divina: Dios, que en el caso de las culturas originarias y en el caso particular de los saraguros se vincula también con la *Pachamama*⁴⁷.

Por lo tanto, el matrimonio se constituye en un acto social para los saraguros, pero que tiene una carga religiosa sumamente importante.

Los ritos ceremoniales fortalecen las bases sobre las que se edifican los cultos sagrados, ya que permiten establecer aspectos comunicativos que pueden ser vividos directamente con los creyentes. El mito y el ritual están indisolublemente unidos: uno habla en palabras y el otro en acciones.

⁴⁷ Es el principio explicativo fundamental en la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, en América del Sur. Es la divinidad que representa la Tierra, es la unión de las fuerzas físicas o terrestres con el cosmos.

El rito es además un acto que hace explícita una estructura social. El matrimonio es una de ellas, ya que en él, se crea un vínculo marital entre la pareja, en donde se hacen presentes obligaciones y derechos, que permiten el buen vivir de los conyugues y que tendrá como finalidad la formación de la familia, por lo tanto legitima además la procreación de los hijos, que recordemos serán parte de las nuevas generaciones y los encargados de transmitir y preservar la riqueza cultural de un pueblo o sociedad.

En las generaciones de hoy en día de la cultura saraguro, se ve la necesidad de rescatar aquellas costumbres y tradiciones que se han ido perdiendo, y que son importantes para constituirse como tal. Muchos de los jóvenes viven tradiciones que no saben a ciencia cierta de donde provienen o su significación y por lo tanto se van perdiendo. Vivir el rito del matrimonio es una experiencia que conjuga la religiosidad que han aprendido los saraguros como una tradición de sus antepasados y la religiosidad que han aprendido por imposición a partir de la colonia, haciendo de este rito un sincretismo cultural y religioso.

1.3.1. Elementos físicos

Al ser el matrimonio un acontecimiento importante para los indígenas saraguros, para la ocasión usan las mejores galas. Como siempre mantienen la sobriedad de sus trajes negros, pero los acompañan de diferentes accesorios, que hacen el traje de este día especial.

Imagen 19. Traje tradicional para matrimonio saraguro.

Cuando los novios no están en posibilidades de conseguir todos los atuendos que se señalan, suelen pedir prestados los accesorios a otras personas de la comunidad, lo importante es vestir correctamente todas las prendas para guardar las solemnidad del rito.

El novio lleva las siguientes prendas:

- Pantalón de bayeta color negro o azul marino
- Una cushma de lana de oveja color negro
- Un poncho de lana de oveja color negro, azul marino
- Una camisa blanca
- Un sombrero blanco de lana de oveja
- Un pañuelo rosado para el cuello
- Un pañuelo grande, rosado o lacre, bordado con figuras religiosas para la espalda
- Un cinturón de cuero con pasadores y perillas de plata
- Un samarro de lana de oveja, color blanco natural, que se coloca de la cintura a cada pierna
- Un rosario de plata con cuentas de oro
- Un liencillo con borlas de seda que se coloca debajo del cinturón.

La novia lleva las siguientes prendas:

- Justán que se pone debajo de la saraza

- Saraza, consiste en una pollera bordada con dos forros de 20 cm. por dentro y fuera en la parte inferior de colores rosado y verde
- Un anaco plizado de hilo fina de oveja color azul marino
- Una camisa blanca bordada con lacre
- Un paño blanco con pintas negras que se coloca debajo de la bayeta de castilla
- Una bayeta de castilla, color azul cielo
- Gran cantidad de collares, de perla, murano y plata que cubren desde las orejas hasta cerca del busto
- Una balaca compuesta de perlas y flores que se coloca sobre la frente y otra igual para prender en la trenza

1.3.2. La simbología del matrimonio

Los rituales ceremoniales ayudan a fortalecer las bases sobre las que se edifican los cultos religiosos. Estos ritos poseen diferentes simbologías, que permiten establecer una comunicación directa y clara con aquellos seguidores. Los simbolismos han sido utilizados desde hace mucho tiempo, para hacer visible la carga de valores sobre la que se erige una religión, es decir lo sagrado se hace visible a través del símbolo.

El símbolo como acontecimiento funciona de la siguiente manera: existe una forma simbolizante y aquello simbolizado, que adquiere un soporte físico a través de una matriz; la matriz debe haberse ordenado y delimitado hasta comparecer como un cosmos en el mundo a través de una transformación matérica: el templo. El templo entendido como espacio y la fiesta como un tiempo, comparecen pues como los efectos de esa transformación de la materia. Este acontecimiento simbólico, se representa en un escenario, lo cual constituye un encuentro entre la presencia (de lo sagrado) y un testigo (humano), lo que podría ser llamado una teofanía.

Esta visualización de lo sagrado a través del símbolo, debe ser transmitido, comunicado, para poder ser preservado y lo hace a través de la palabra o la escritura, que vendrían a ser una especie de conclusión dentro del proceso alegórico del símbolo. En las culturas originarias los procesos rituales han sido transmitidos a través de la palabra, de la rememoración constante de las ceremonias, pero no ha existido un legado físico formal como escrituras (talvez imágenes en algunos casos), pues obviamente no conocían la escritura, y el interés por rescatar todas estas tradiciones es nuevo.

Los símbolos son polivalentes, ya que pueden expresar diferentes significaciones, que a veces no se pueden determinar a primera vista, sin embargo gracias a las repeticiones rituales el hombre es proyectado a la época mítica, y puede “vivir” en ese momento las revelaciones divinas.

Podemos ver que el símbolo es una parte importante dentro de lo ritual en la religión, pues transmite conocimientos y hace visible su ideología. Permite que el creyente viva la experiencia de la teofanía, en donde algo sagrado se inserta dentro del mundo humano.

CAPITULO 2

EL INDÍGENA
SARAGURO

2. El rito matrimonial como reflejo simbólico de una tradición ancestral

2.1. Caso de estudio (Matrimonio Sarango-Andrade)

Los indígenas saraguros son una comunidad muy celosa de sus rituales, gracias al esfuerzo que han venido haciendo en las últimas décadas, el rescate de sus costumbres se hace visible, gracias a las acciones de los jóvenes por mantenerlas y re-vivirlas.

Los matrimonios arreglados son casi una cosa del pasado para los Saraguros, pero no enteramente. El amor romántico y la elección individual entre pareja son permitidos en la mayoría de ocasiones. *“Sin embargo, los padres retienen el derecho de veto y lo emplean algunas veces, puesto que un matrimonio no sólo concierne a los dos individuos sino al resto de la familia y los ata a un conjunto bien definido de obligaciones recíprocas.”*⁴⁸ Recordemos que el éxito personal, el saraguro lo mide en cantidad de cabezas de ganado y en la productividad agrícola. Para un padre es importante heredar a su hijo, los suficientes bienes (tierras y ganados), que le permitan subsistir y ganar una posición importante dentro de la sociedad. Si esto no ocurriera así, los padres pueden persuadir a sus hijos de mirar hacia cierta pareja que les pudiera convenir y asegurar su futuro bienestar y el de la familia.

⁴⁸ BELOTE, Linda. Relaciones interétnicas en saraguro 1962-1972. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2002. Pág. 103

Para matizar un poco los conceptos vertidos sobre la presente investigación, he creído conveniente entrevistar a una joven pareja de recién casados, que nos darán sus puntos de vista sobre la experiencia del matrimonio.

Julio Sarango y Laura Andrade son dos jóvenes saraguros, que nacieron y crecieron en la comunidad y que fueron criados y orientados sobre los modelos de la cultura. Ambos pertenecen a familias de estatus económico medio. Laura proviene de una familia grande, en donde ella ocupa el séptimo puesto de un número de ocho hijos. Julio en cambio quedó huérfano a muy temprana edad, por lo que su familia se reduce en un número de tres hijos nada más.

Ambos estudiaron en el colegio principal de Saraguro, y es allí en donde se conocieron. Julio y Laura, son uno de los casos en los que han sido ellos los protagonistas y responsables absolutos de su opción de matrimonio.

Mantuvieron un noviazgo largo de aproximadamente cinco años. Ambos tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior, y hoy en día ostentan el título de Ingenieros en Sistemas Informáticos. Para ello tuvieron que emigrar de su pueblo natal, Laura estudió en la ciudad de Loja y Julio en la ciudad de Riobamba, ellos escogieron la educación, como una opción de superación personal que les daría diferentes expectativas de subsistencia para la vida.

Para matizar un poco los conceptos vertidos sobre la presente investigación, he creído conveniente entrevistar a una joven pareja de recién casados, que nos darán sus puntos de vista sobre la experiencia del matrimonio.

Julio Sarango y Laura Andrade son dos jóvenes saraguros, que nacieron y crecieron en la comunidad y que fueron criados y orientados sobre los modelos de la cultura. Ambos pertenecen a familias de estatus económico medio. Laura proviene de una familia grande, en donde ella ocupa el séptimo puesto de un número de ocho hijos. Julio en cambio quedó huérfano a muy temprana edad, por lo que su familia se reduce en un número de tres hijos nada más.

Ambos estudiaron en el colegio principal de Saraguro, y es allí en donde se conocieron. Julio y Laura, son uno de los casos en los que han sido ellos los protagonistas y responsables absolutos de su opción de matrimonio.

Mantuvieron un noviazgo largo de aproximadamente cinco años. Ambos tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior, y hoy en día ostentan el título de Ingenieros en Sistemas Informáticos. Para ello tuvieron que emigrar de su pueblo natal, Laura estudió en la ciudad de Loja y Julio en la ciudad de Riobamba, ellos escogieron la educación, como una opción de superación personal que les daría diferentes expectativas de subsistencia para la vida.

El vivir diferentes experiencias individuales y acceder a una educación superior, hace que estos jóvenes puedan ver a su cultura originaria, con mucho respeto y responsabilidad.

Imagen 20. Novios vistiendo el traje tradicional del matrimonio saraguro.

Laura y Julio contrajeron matrimonio a los 26 años de edad, ya con una madurez mental y una vida laboral resuelta. Obviamente hoy en día se encuentran alejados de trabajos de agricultura y ganadería, pues sus labores se dirigen hacia un horizonte diferente. Han concebido ya una niña y toman el tema de la planificación familiar muy en serio.

Estos jóvenes celebraron su matrimonio hace ya dos años, de acuerdo a la tradición, guiados por sus padres, padrinos y familiares. Al conversar con ellos y preguntarles más a fondo sobre la significación de cada uno de los ritos que se celebran en el matrimonio, se muestran dudosos y con algunas incertidumbres, pues reconocen ignorar a fondo muchas cosas, pero también muestran su interés y responsabilidad, frente a esta fiesta y a muchas otras que son importantes dentro de su cultura.

Las imágenes que se exponen aquí muestran algunos de los ritos que vivieron los novios durante los días de fiesta y se anexa un video en donde se capturan los momentos más conmemorativos de la celebración.

2.1.1. Iconografía de la fiesta.

Se planteó el apartado de iconografía de la fiesta, con la esperanza de estudiar imágenes que se encontraran en los objetos utilizados en los ritos matrimoniales de saraguro. Cuando se habla de iconografía nos referimos al asunto o tema representado de manera “artística” en diferentes objetos de uso ritual, y que además explican la simbología y los atributos de las imágenes representadas. Recordemos que para que las ideologías religiosas de una cultura se hagan perennes y sean vividas por sus creyentes, se necesita re-actualizarlas constantemente a través del mito y la ceremonia, y es ahí en donde los simbolismos se hacen visibles (iconográficos), a través de las manifestaciones visuales, sonoras o gestuales de los simbolismos.

El “artista” de estas culturas primigenias, no actúa como tal, es decir al menos no de manera conciente, más bien es un artesano, diestro en el manejo de técnicas, que de forma ritual repite las ideas que plantea su cosmovisión, como un recurso simbólico, recreando imágenes a través de la “belleza” (que es relativa) y que servirá a los creyentes en sus ceremoniales. El artista de aquella época, no necesita el protagonismo, no pone su firma como estampa de propiedad o mérito, sino que pone su creación al servicio de la comunidad.

Incluso hoy en día, para una cultura en particular, la reproducción de un objeto, no representa una actividad estética en sí, pues la cultura le dará un uso cotidiano, no como objeto artístico sino utilitario. Quienes le dan esta categoría son aquellos que están fuera, los que tienen la “potestad” de determinar que es artístico y que no, aquellos que están viendo desde lejos, desde una posición ajena y alejada de sus valores.

En la ceremonia del matrimonio saraguro en particular no existen íconos que sean representados, todos los ritos son vividos a través de gestos y sonidos, pero no existe una parte gráfica en sí, no se utilizan grafías para representar algo, por el contrario se manejan únicamente simbolismos.

CAPITULO 3

PROPUESTA PICTORICA PERSONAL

3. Propuesta pictórica personal

Esta tesis de maestría, tiene como finalidad la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante el proceso formal de investigación, a través de la producción de obra. Para los artistas, hacer investigación, es también crear nuevas piezas. Es decir, que no sólo las ciencias formales como Biología, Física, o cualquier otra rama del saber pueden presentar un resultado físico de la experimentación, sino que también es una tarea obligada para las Artes Visuales hacerlo, por su aporte y vinculación a la sociedad.

En este trabajo investigativo se presentó como temática de análisis, una cultura originaria del sur del Ecuador, en la provincia de Loja, los Saraguros.

Este grupo étnico, representa toda una sociedad, por lo tanto abarcarla por completo resulta una tarea bastante amplia. Es por ello que tomé uno de sus ritos importantes como motivo de investigación. Estudiar la celebración del matrimonio saraguro ha resultado una tarea gratificante, porque ha despertado en mí muchas ganas de conocer a fondo sobre la cultura y tratar de hacer producción desde mi forma personal, ajena a la comunidad de ver su riqueza cultural.

3.1. Procesos de bocetaje, memoria y producción

Para llegar a la producción final que se mostrará a continuación, he debido recorrer un largo proceso, pues inicialmente mi objetivo era estudiar varias comunidades indígenas del Ecuador y la forma de representar que tenían los artistas contemporáneos, una idea bastante utópica, pero que de todas formas me hizo conducir por un largo trayecto, en el que aprendí la forma correcta de hacer investigación-producción para las artes visuales.

Las obras que hoy pongo en consideración en esta tesis, son producto de un largo proceso de experimentación. Las ideas han ido cambiando y concretándose en el transcurso de estos años y para mostrarlo a continuación describo algunos de los procesos en los que he incursionado.

El gusto por la temática indigenista nace en mí, desde los últimos años de estudio en la Licenciatura, y aunque no era consciente de que se debía registrar y llevar un orden de los procesos que realizaba, hice diferentes propuestas que se muestran a continuación.

Primera producción

Para estas pinturas, no se hizo un estudio formal de investigación, sino que fueron el resultado de un proceso de experimentación muy básico, en el que se planteó una temática para representar y se hizo la producción, a partir de varios bocetos, en los que se buscó satisfacer necesidades de color, composición, espacio y forma. Aquí se muestran algunos bocetos y las piezas terminadas. Todas ellas fueron trabajadas en acrílico, sobre una superficie de aglomerado sellada y preparada con estuco.

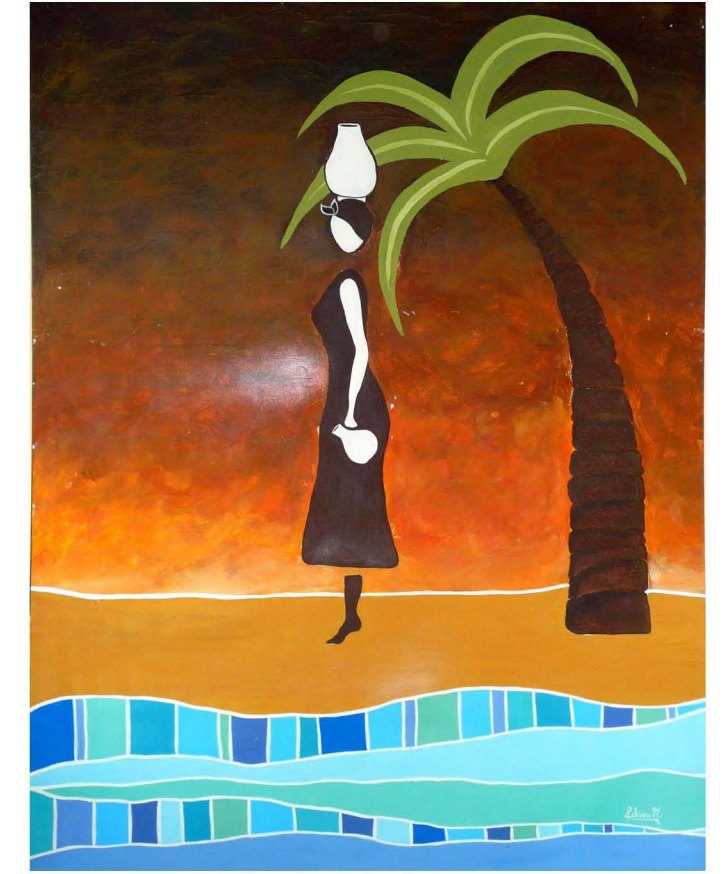

Imagen 21. Boceto y obra terminada "AGUATERA".

Imagen 22. Boceto y obra terminada "DANZANTE SHUAR".

Imagen 23. Tríptico "REGIONES DEL ECUADOR".

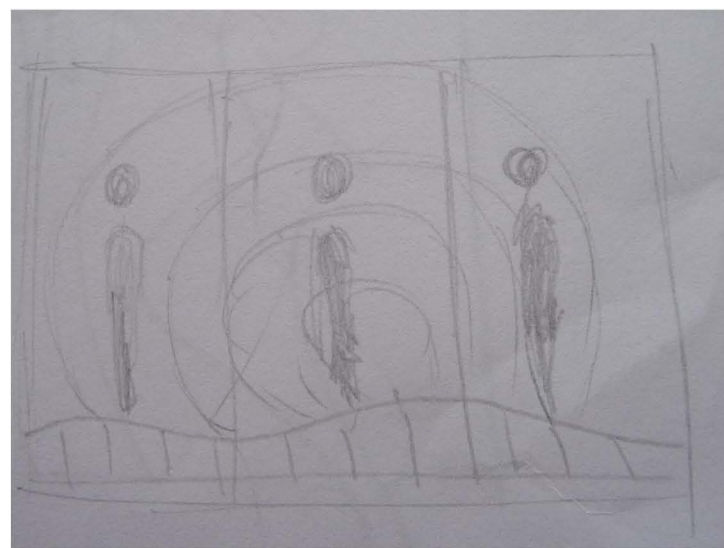

Imagen 24. Bocetos para tríptico "REGIONES DEL ECUADOR".

Esta obra "DANZANTE SARAGURO" es un poco posterior, pero de todas formas sigue el mismo esquema que las piezas de las imágenes 21, 22 y 23. También fue trabajado sobre un aglomerado sellado, con pintura acrílica.

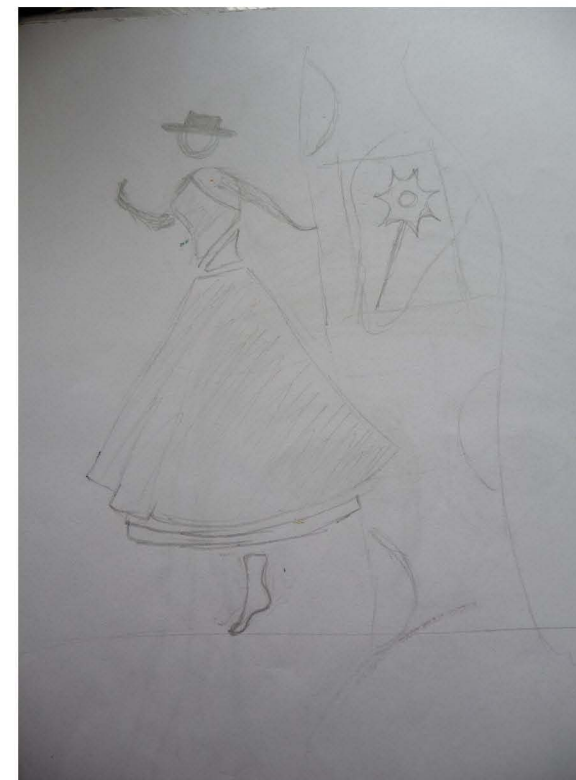

Imagen 25. Boceto y pieza terminada "DANZANTE SARAGURO".

Segunda producción

Para esta segunda producción de obras y ya dentro del Programa de Maestría, se siguió un procedimiento de investigación – producción, más organizado y consciente, que se desarrolló de la siguiente manera.

Como la finalidad inicial de la producción era hacer un recorrido por la historia del arte, para a partir de las experiencias de otros artistas del siglo XX que pintaron indigenismo, emitir mi criterio personal a través de las obras, de cómo la representación de la figura del indígena ha cambiado, de ser el prototipo de humillación e injusticia, a ser representado por artistas contemporáneos, con una nueva visión valorativa de su cosmovisión.

Es así que se empezó por hacer una investigación bibliográfica, que permita fortalecer los conocimientos en el campo de la pintura indigenista, haciendo un breve recorrido histórico de su desarrollo a partir del siglo XVI.

Luego el estudio se enfocó principalmente en los acontecimientos pictóricos sucedidos en el transcurso del siglo XX, en donde se desarrolla la corriente indigenista como tal. Se analizó la obra de varios artistas considerados como representantes importantes de la corriente indigenista en el Ecuador. Si bien todos los resultados obtenidos en esta primera parte no fueron incluidos dentro de la estructura de tesis, fueron importante, porque me permitieron ir moldeando toda esa información para poder llegar al resultado que hoy se muestra.

En una segunda etapa que correspondía al proceso de producción de obra pictórica, se desarrolló de la siguiente manera:

Debido a la variedad y diferencia de grupos étnicos que existen en el país, se resolvió tomar la comunidad indígena de Saraguro como temática central de representación, para ello se recabó información necesaria sobre dicha comunidad, se fomentaron interrelaciones con indígenas de la comunidad saraguro para entender su cosmovisión y sus modos de vida. Luego se construyó un banco de imágenes alusivas a la temática de la presente investigación, que ayudaron al análisis de la figura indígena del Saraguro, su vestimenta, accesorios, joyería, iconografía, el entorno en el que se desenvuelven, etc.

Para proceder a la producción artística, se utilizaron elementos formales como los que se manejan en el arte naif y la neofiguración. Se utilizaron objetos, elementos icónicos y la figura humana misma del indígena. Sus formas se simplificaron y abstraieron para hacer con ellas composiciones que se alejan un poco de la figuración real.

Aquí se muestran algunos bocetos que formaron parte de este proceso de producción, muchos de ellos no llegaron a concretarse en obras, pero forman parte de este sumario de creación.

AVANCES DE PRODUCCIÓN

Bocetos:

✓ El colibrí en la representación andina:

En las sociedades andinas, el Colibrí y el Búho se vinculan a las prácticas chamánicas de viaje al mundo sobrenatural. Además están presentes en mitos de creación y de la agricultura, y se relacionan con supersticiones, medicina natural y brujería.

AVANCES DE PRODUCCIÓN

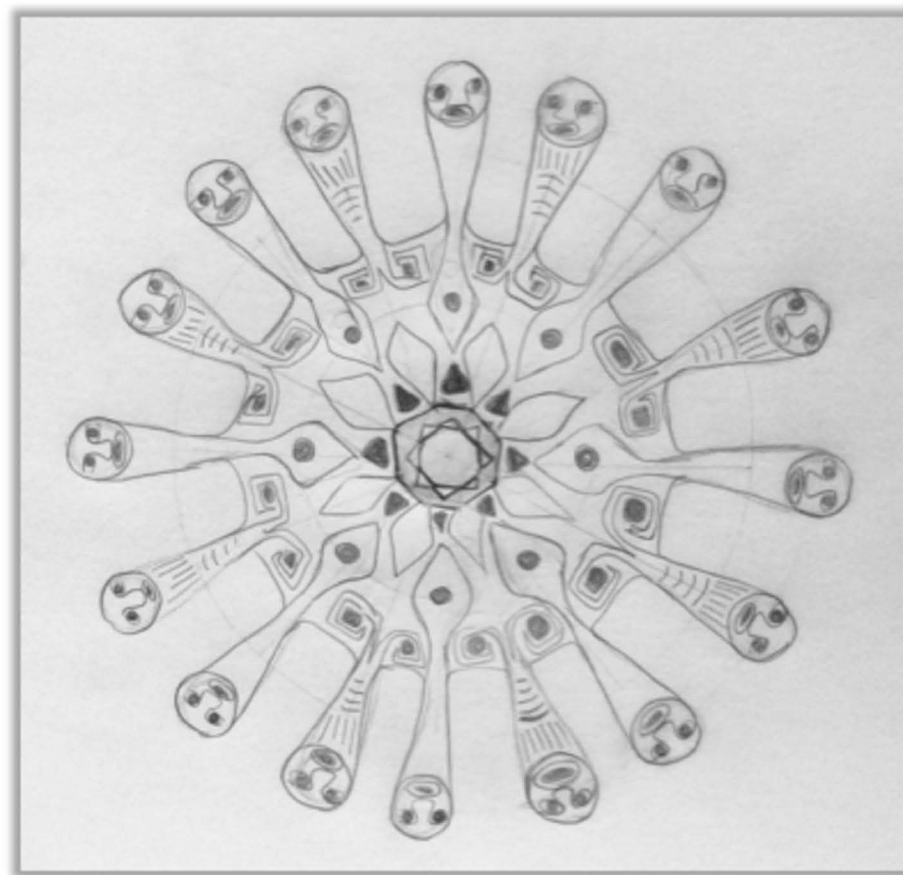
✓ El tupo

Ornamento utilizado como prendedor cuya cabeza circular es de plata cincelada y largo alfiler, con el cual la mujer se prende el rebozo con el vestido. Los saraguros todavía mantienen esta tradición, heredada del imperio Inca.

Considerado como un objeto que hace alusión a las medidas de proporcionalidad agrícola.

AVANCES DE PRODUCCIÓN

Bocetos:

✓ El tupo

AVANCES DE PRODUCCIÓN

✓ La Vestimenta de la mujer Saraguro

Usan dos faldas: la *pullera* y el *anacu*, una blusa bordada de mangas largas, sobre ella un chal negro de lana llamado *rebozo*, amarrado delante con un *tupo*.

Complementan el ajuar con aretes de filigrana, anillos de plata y collares de cuentas llamados *tendidos*.

AVANCES DE PRODUCCION

✓ La Vestimenta de la mujer Saraguro

✓ Boceto

AVANCES DE PRODUCCION

Bocetos:

Retratos de mujer indígena saraguro.

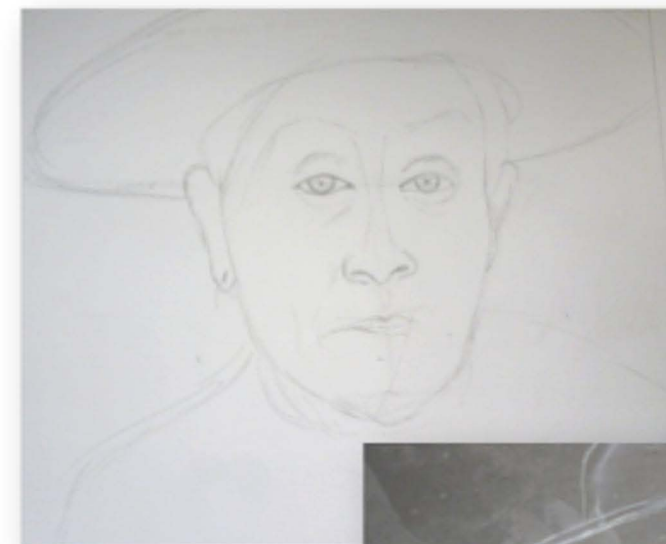
Los bocetos de retratos de mujeres saraguros inspiraron la siguiente pintura, en donde rompí mis propios esquemas al probar una técnica diferente, con la que no había trabajado antes. Este retrato fue hecho todo con espátula, de alguna forma intentando probar la técnica que usó Guayasamín⁴⁹ en muchas de sus pinturas.

Imagen 26. Retrato de mujer indígena saraguro

⁴⁹ Pintor ecuatoriano indigenista, se hizo conocer en latinoamérica por sus ideales izquierdistas y de inconformidad social plasmados en sus pinturas, respecto al maltrato que recibían los indígenas de aquel entonces.

AVANCES DE PRODUCCIÓN

Bocetos:

Retratos de mujer indígena saraguro.

3.2. Análisis de la obra a través de un método iconográfico

Luego de las primeras experiencias con la experimentación plástica, se pudo concretar la siguiente obra, que va a ser analizada mediante el uso del Método Iconográfico de Panofsky, que permite crear un discurso sobre el cual se emiten criterios con respecto a una obra. Este procedimiento tiene tres fases que resultan de la siguiente manera:

1ra. Fase: *Análisis Pre-iconográfico*, que es el primer encuentro con la pieza artística, y que consiste en el análisis del objeto como tal, es una descripción objetiva de lo que se aprecia, aquí se señalan datos como medidas, materiales, peso, forma, etc.

2da. Fase: *Análisis Iconográfico*, que es una apreciación personal, frente al fenómeno u objeto que se está analizando, de acuerdo a los conocimientos que posee la persona que emite el criterio, aquí se hace una descripción clasificación de imágenes para formar motivos, historias o alegorías, para ello es preciso conocer la fuente literaria, ideológica o narrativa.

3ra. Fase: *Análisis Iconológico*, corresponde al análisis del significado intrínseco, se estudian los valores netamente simbólicos, el contexto cultural, es más una apreciación subjetiva de lo que se puede observar.

Teniendo en claro los criterios que hemos de usar, paso a hacer el análisis de la siguiente obra.

Análisis Pre-iconográfico

Imagen 27. Obra "RAICES"

Esta obra denominada "Raíces" es una pintura elaborada en el año 2012, con técnica mixta, que combina el uso de óleo y acrílico. Está pintada sobre un bastidor rectangular de cincuenta por setenta centímetros, sobre una tela de algodón, cuya imprimación se ha preparado a base de pintura acrílica blanca, agua destilada y cola de carpintero.

Los elementos que conforman la composición de la obra se encuentran distribuidos de forma triangular, de manera que el peso visual recae sobre la parte inferior de éste.

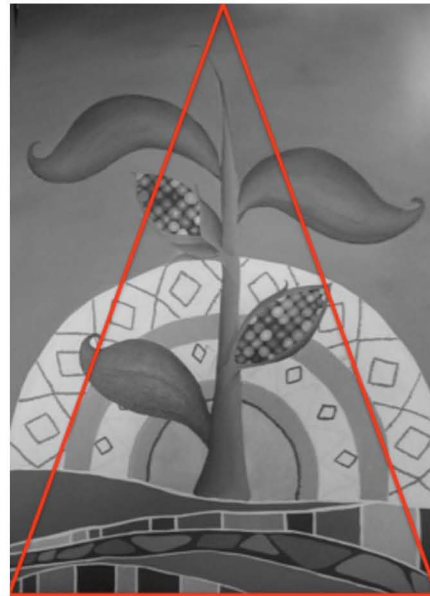

Imagen 28. Distribución compositiva en obra "RAICES"

La cromática está presente y es muy variada. Se aprecia de manera general que los colores cálidos dominan la composición y que hacia el centro en figuras específicas se tornan fríos como en el maíz, el choclo y el collar.

En primer plano encontramos como figura central la planta de maíz y tras ella un collar típico de la mujer saraguro, que serían los dos elementos principales de esta representación.

Análisis Iconográfico

Como ya se ha visto, los simbolismos son un elemento importante en la cultura Saraguro y por lo tanto serán frecuentes en la obra. Para la ejecución de esta pintura se utilizaron imágenes alusivas a la temática de representación. Encontramos por ejemplo en el fondo de la composición un tendido, ornamento común en la mujer saraguro, que se combina con los colores de las telas en sus blusas.

Imagen 29. Imagen utilizada para representación en obra "RAICES"

El diseño y color en los tendidos es muy variado y obedece a diferentes formas de carácter geométrico. En este caso el tendido que ha sido representado está cargado de matices de violetas y rosados.

Imagen 30. Imágenes utilizadas para representación en obra "RAICES"

En la misma composición en un primer plano se encuentra una planta de maíz muy simplificada y estilizada que surge de la tierra, misma que se ha representado a través de colores en donde dominan los cálidos.

Vemos que de la planta de maíz destaca su fruto, denominado comúnmente "choclo" y que se constituye en uno de los alimentos primordiales de la región. Hay que destacar además que los colores utilizados varían en una escala de violetas, que representan una variedad del fruto.

Conociendo ya los elementos que se quieren representar se debe empezar con el proceso de bocetaje, en donde después de hacer varias pruebas y modificaciones se define el boceto final.

Imagen 31. Bocetos para obra "RAICES"

Aquí se muestra el proceso de bocetaje hasta llegar al diagramado final que se debe hacer sobre la superficie del bastidor.

El proceso de ejecución de la obra se ha desarrollado de manera paralela, se trabajó primero el fondo que constituirá el atardecer, reservando los espacios en blanco para los demás elementos.

Tanto el fondo como la parte inferior que constituye la tierra se han trabajado con acrílico, y lo que corresponde al tendido y la planta de maíz en óleo.

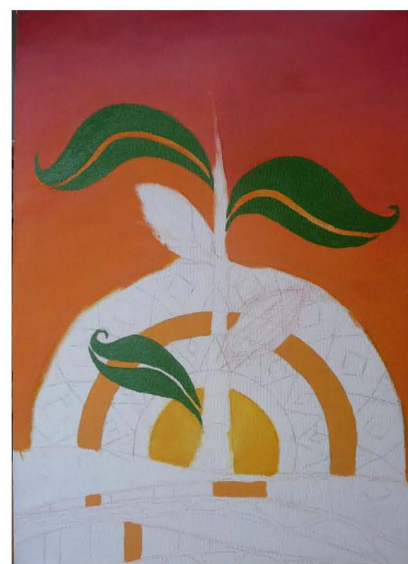

Imagen 32. Proceso de representación en obra "RAICES"

Análisis Iconológico

La cromática dentro de la composición de la obra representa un punto importante. El fondo lo constituye una triada de colores cálidos, el rojo en la parte superior, seguido por el naranja y hacia abajo se funden en el amarillo, formando así un atardecer, en donde empieza la quietud de la noche y el compartir en familia, luego de un día de ardua labor.

En la parte inferior de la composición se puede observar la utilización de colores cálidos, que varían en la escala y van desde los amarillos, hasta terminar en los marrones, que representan la tierra y cómo de ella surge la vida. La tierra, la Pachamama es el símbolo más importante en la vida de los Saraguros, es el respeto por su cosmovisión y su continuo agradecimiento por la generosidad de la madre tierra, recordemos que tienen varias fiestas para honrarla. En el centro de la tierra aparecen unas formas triangulares, representadas en diferentes tonos de verdes, que simbolizan las semillas de las que deben surgir las plantas de maíz. El saraguro mide el éxito de su vida, de acuerdo al éxito de sus cosechas y su ganado, viven de la tierra y para la tierra, trabajan a diario por ella y se sienten retribuidos.

Sobre el centro de la composición encontramos unos semicírculos que forman un tendido; collar típico que utiliza a diario la mujer Saraguro, y que al ser un ícono tan importante, da a la obra una carga simbólica fuerte, pues representa la feminidad. Quise hacer un paralelismo y ubicar el collar en lugar de donde iría el sol, pues la mujer saraguro es un pilar fundamental dentro de la etnia, es responsable de la crianza y formación de los hijos y ayuda al hombre en su trabajo agrícola.

Más adelante se encuentra una planta de maíz, que es uno de los productos básicos dentro de la alimentación de la comunidad. La planta de maíz representada ha sido trabajada de manera que sus formas sean abstraídas y simplificadas, sin embargo se mantienen sus colores propios. El representar una planta denota que la cultura es un pueblo agricultor, que vive en torno a ello, los colores son vivaces, pues el fruto de la tierra es recibido con alegría y compartido con generosidad.

De la planta de maíz se desprende su fruto representado en colores violetas, colores propios de un tipo en particular del fruto. Obtener este grano es la recompensa al arduo trabajo del saraguro en el campo.

CONCLUSIONES

Al finaliza este proceso de investigación – producción podemos establecer la siguientes conclusiones:

- La comunidad indígena de saraguro tiene numerosas celebraciones rituales, que crean sincretismos entre lo pagano y lo religioso (católico).
- La celebración del rito del matrimonio dentro de la etnia, garantiza la preservación de la cosmovisión del indígena saraguro.
- La nueva generación de jóvenes saraguros, son conscientes de la responsabilidad de la transmisión de sus rituales y celebraciones para garantizar la supervivencia de la comunidad, como etnia indígena.
- Una de las causas que llevó a que el indígena saraguro se desprendiera de aquellas prácticas rituales que heredaron de sus antepasados, es el fenómeno de la transculturización que viven constantemente, debido al sistema dominante de los mestizos. No todos los indígenas se sienten orgullosos de pertenecer a este grupo racial y por lo tanto no ven importante mantener dichas celebraciones.
- Debido al proceso de colonización que se vivió hace varios siglos, los rituales en general de la comunidad de indígenas saraguros y por supuesto el rito del matrimonio, ha tenido que ser combinado con aquellas exigencias que impone la iglesia católica, de tal manera que la celebración actual es el resultado de esa adaptación.

- La intencionalidad de las representaciones plásticas que hago sobre la temática indígena, es una visión totalmente externa, como espectadora amante de la cultura de los pueblos originarios.
- El desarrollo de la investigación previo a la producción, ha sido gratificante, pues he aprendido a estudiar y valorar los procesos de creación, de los cuales los artistas no somos conscientes a veces.

BIBLIOGRAFÍA

- Afrodescendientes, Saraguros y Paltas. Valorización de la memoria, oralidad, costumbrismo y tradiciones de los pueblos originarios y ancestrales de la provincia de Loja. Ministerio de Cultura del Ecuador. Dirección Provincial Loja. 2011.
- BELOTE, Linda. Relaciones interétnicas en saraguro 1962-1972. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2002
- BELOTE, Linda; BELOTE, Jim. Los Saraguros fiesta y ritualidad. Colección de Antropología Aplicada N° 9. Editorial Abya Yala. Ecuador. 1994.
- BENÍTEZ, Lilyan y GARCÉS Alicia. Culturas ecuatorianas de ayer y hoy. Editorial Abya-Yala. 1997.
- DALBY BELOTE, James. Los Saraguros del Sur del Ecuador. Serie Pueblos del Ecuador N° 17. Segunda edición. Ediciones Abya-Yala. Ecuador. 1997.
- ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Punto Omega. España. 1957
- PUNÍN, Dolores. Los Saraguros. Estudio socio económico y cultural. Editorial Gustavo A. Serrano. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. 2007.
- VALDANO, Juan. Identidad y formas de lo ecuatoriano. Eskeletra Editorial. Ecuador. Sexta reimpresión. 2007.
- VINUEZA ALMEIDA, José. Identidades Indias en el Ecuador contemporáneo. Colección Pueblos del Ecuador N° 4. Editorial Abya-Yala. Ecuador. 2005

FUENTES DE CONSULTA

- ADOUM, Jorge Enrique. Ecuador: señas particulares. Ecuador. Eskeletra Editorial. Sexta edición. 2000.
- AA.VV. Maestros del Arte Ecuatoriano, 1. Diógenes Paredes. Ecuador. Editorial Banco Central del Ecuador. 2003.
- AA.VV. Pintura Indigenista del Ecuador. Diócesis de Latacunga. Quito, Ecuador. Editorial Banco Central del Ecuador. 1981.
- BARNITZ, Jacqueline. Twentieth Century art of Latin America. Austin, Texas. University of Texas Press. 2001.
- BAYÓN, Damián (relator). América Latina en sus Artes de la serie América Latina en su Cultura. México. Editorial siglo XXI y Unesco. 2000.
- BRAVO, Julián; CARCELÉN, Ximena. La Pintura en el Ecuador del XVI al XIX. Quito, Ecuador. Dinediciones. 1991.
- CARRIÓN, Benjamín. El cuento de la Patria (Breve Historia del Ecuador). Colección Luna Tierna. Quito, Ecuador. Tercera edición. 2002.
- GARCÉS, Víctor Gabriel. Indigenismo. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1957.
- GONZÁLEZ SUÁREZ, Federico. "Historia general de la República del Ecuador". Quito, Ecuador. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1969.
- GREET, Michele. Beyond National Identity. Pictorial Indigenism as a modernist strategy in andean art, 1920-1960. Pennsylvania State University, USA. Asia Pacific Offset. 2009.
- KENNEDY, Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX.
- OLAECHEA LABAYEN, Juan B y ANDRÉS-GALLEGO, José. El Indigenismo Desdeñado: La lucha contra la marginación del indio en la América española. Madrid, España. De la Colección Realidades Americanas. Editorial MAPFRE. 1992
- RODRIGUEZ CASTELO, Hernán. Nuevo diccionario crítico de artistas plásticos del Ecuador del siglo XX. Quito, Ecuador. Editorial Centro Cultural Benjamín Carrión. 2006.
- SAAD Herrería, Pedro. Ecuador en los ojos de afuera. (Compilación) Colección Luna Tierna. Quito, Ecuador. Primera edición. 2002
- SALVAT EDITORES, S.A. Arte de Ecuador (Siglos XVIII-XIX). Navarra. España. 1978.
- SALVAT EDITORES S.A. Arte colonial del Ecuador. Barcelona. 1977.
- SALVAT EDITORES, S.A. Arte Precolombino del Ecuador. Barcelona. 1977
- SULLIVAN, Edward, ed. "Latin American Art in the Twentieth Century". London: Phaidon. 2000
- TRABA, Marta. "Art of Latin America: 1900-1980". Baltimore. 1994
- VALDANO, Juan. Identidad y formas de lo ecuatoriano. Editorial Eskeletra. Sexta reimpresión. Ecuador 2007

- VARGAS, José María. "Arte Quiteño Colonial". Quito, Ecuador. 1944. Edición digital: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2005
- VARGAS, José María. "El arte ecuatoriano". México, J.M. Cajica, 1960. Edición digital: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2004

Otras fuentes de información

- Antecedentes de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa. Puede verse en: www.kichwa.net. 05 de septiembre de 2012
- <http://www.turismosaraguro.com/>. 10 de enero de 2013
- VTERÁN L. Pacha. Puede verse en: <http://www.ecuarunari.ec/noticias/1-notis/194-kill-kulla-raymi>. 10 de enero de 2013
- <http://hunnapuh.blogcindario.com/2006/12/01233-kapak-raymi-la-navidad-de-los-indigenas-americanos.html>. 10 de enero de 2013
- <http://www.elnorte.ec/otavalo/actualidad/31195-pawkar-raymi,-mezcla-de-tradici%C3%B3n-ancestral,-cultura-y-deporte.html>. 10 de enero de 2013

ANEXOS

Anexo 1:

Video en donde se muestra todo el ritual celebrado en la boda del matrimonio indígena Sarango – Andrade.

Anexo 2:

Audio de entrevista a Laura Andrade, indígena de la comunidad saraguro.

Más adelante se encuentra una planta de maíz, que es uno de los productos básicos dentro de la alimentación de la comunidad. La planta de maíz representada ha sido trabajada de manera que sus formas sean abstraídas y simplificadas, sin embargo se mantienen sus colores propios. El representar una planta denota que la cultura es un pueblo agricultor, que vive en torno a ello, los colores son vivaces, pues el fruto de la tierra es recibido con alegría y compartido con generosidad.

De la planta de maíz se desprende su fruto representado en colores violetas, colores propios de un tipo en particular del fruto. Obtener este grano es la recompensa al arduo trabajo del saraguro en el campo.

