

PROYECTO DE TITULACIÓN

“Libro Foto documental sobre el muralismo cultural y patrimonial en la comunidad de Olón”.

MEMORIA TEÓRICA

Proyecto de Diseño

Autor(a)

Karolina Mikaela Zapata Mora

Director(a)

Jorge Bueno

Olón, Agosto 2022

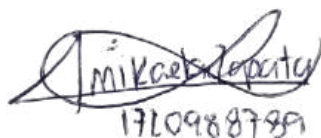
CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, KAROLINA MIKAELA ZAPATA MORA con cédula de ciudadanía No. 1720988789, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: “Foto libro documental sobre el muralismo cultural y patrimonial en la comunidad de Olón”. Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación.

Olón, Agosto 2022

KAROLINA MIKAELA ZAPATA MORA

C.C 1720988789

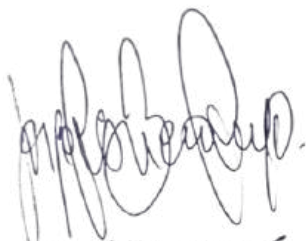
Handwritten signature of Mikaela Zapata, with the text 'MIKAELA ZAPATA' and '1720988789' written below it.

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Jorge Bueno, con cédula No. 1715240105, certifico que la señorita, Karolina Mikaela Zapata Mora realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, Agosto de 2022

Jorge Bueno
DIRECTOR(A) DEL PROYECTO
C.C. 1715240105

C.I. # 1715240105

ABSTRACT

The muralism as an artistic expression has gained great relevance in recent years in Ecuador, going from being considered an act of vandalism to being cataloged as a type of emerging art whose main objective is to provide a message of social, political, religious awareness, etc. This project seeks to make local and international artists visible by allowing them the possibility of making several murals in the community of Olón. What was sought was a theme associated with the history of Olón, always bearing in mind that the aim is to reactivate the community economically. The concept of the murals focused on ancestral symbolism with a focus on environmental conservation, a topic closely linked to the province of Santa Elena. To achieve this objective, financial, logistical and material resources were negotiated with the community and the authorities to bring the artists, host them, cover food and transportation costs. Self-management is a key point for the process of this project.

Keywords: MURALISM, CULTURE, COMMUNITY, ART, HISTORY, STREET ART, POLITICS.

ABSTRACT ESPAÑOL

El mural como expresión artística ha cobrado gran relevancia en los últimos años en Ecuador, pasando de ser considerado como un acto de vandalismo a estar catalogado como un tipo de arte emergente cuyo objetivo principal es aportar un mensaje de concientización social, política, religiosa, etc. El proyecto busca visibilizar artistas locales nacionales e internacionales permitiéndoles la posibilidad de realizar varios murales en la comunidad de Olón. Lo que se buscó fue una temática asociada a la historia de Olón, siempre teniendo en cuenta que se busca reactivar económicamente a la comunidad. El concepto de los murales se centró en el simbolismo ancestral con enfoque en la conservación ambiental, un tema muy ligado a la provincia de Santa Elena. Para lograr este objetivo se gestionó con la comunidad y las autoridades recursos económicos, logísticos y materiales para traer a los artistas, hospedarlos, sufragar gastos de alimentación y transporte. La autogestión es un punto clave para el proceso de este proyecto.

Palabras clave: MURALISMO, CULTURA, COMUNIDAD, ARTE, HISTORIA, ARTE CALLEJERO, POLÍTICA.

Índice

I. Apertura	8
I.A. Definición del Problema	8
I.A.1. Título y Subtítulo	8
I.A.1. Título y Subtítulo	8
II. Presentación.....	8
II.A. Introducción.....	8
II.B. Definición del Tema o Problema	12
II.B.a. Falta de receptividad a las intervenciones artísticas en espacios públicos en la comunidad de Olón	12
II.B.b. Murales como sinónimo de vandalismo	13
II.B.c. Remuneración de los artistas y apoyo	14
II.C. Antecedentes.....	15
I.A.6.1. Antecedentes Nacionales	15
I.A.6.2. Antecedentes Nacionales Contemporáneos	17
I.A.6.3. Antecedentes Históricos	22
I.A.6.4. Antecedentes Internacionales	25
I.A.6.5. Antecedentes Internacionales Contemporáneos	27
III.D. Justificación	29
III.D. Primera Edición “La Colmena”	30
III.D. Segunda Edición “La Colmena” & Mikaela Zapata.....	31
III.D. Objetivos y Alcance.....	37
III.D.1. Objetivo General	37
III.D.2. Objetivos Específicos... ..	37
III.D.3. Alcances... ..	37
III.E. Planteamiento estratégico y táctico.....	38
III.F. Estrategia y Táctica.....	40
III.E.1. Pre Produccion	41
III.E.2. Produccion.....	42
III.E.3. Post Produccion.....	43
III. Desarrollo.....	44
III.A. Marco teórico	44
III.A.1. Capítulo : ¿Qué es el mural?.....	44
III.A.2. Capítulo II: ¿Cómo el muralismo influencia política, social e históricamente una comunidad?.....	45
III.A.3. Capítulo III: ¿Cómo puede beneficiarse la comunidad de Olón con el arte urbano?	46
III.A.4. Capítulo IV: ¿Cómo fomentar la autogestión para proyectos culturales artísticos?	47

IV.B. Audiencia	48
IV.B.1. Público real	48
IV.B.1. Público potencial	48
IV.B.1. Espectadores	48
V.A. Cierre.....	48
V.A.1. Conclusiones	48
V.A.2. Recomendaciones	49
V.A.3. Anexos.....	49
V.A.4. Bibliografía	51

I. Apertura

I. Investigación

I.A. Definición del Tema

I.A.1. Título y Subtítulo

Título: “Libro Foto documental sobre el muralismo cultural y patrimonial en la comunidad de Olón”

Subtítulo: La importancia de la gestión cultural y la aplicación de las herramientas del diseño fotográfico para el involucramiento de las comunidades en los procesos de recuperación del espacio público y la reactivación económica de la localidad.

I.A.2. Eje y Línea de Investigación

Eje: Promoción Turística y Conservación.

Línea de investigación: Diseño como factor de desarrollo social.

II. Presentación

I.A. Introducción.

Olón es una comuna ubicada en la provincia de Santa Elena, es tan pequeño que no llega a ser un pueblo. En sus inicios fue una comuna pesquera, posteriormente se convirtió en una comuna de artesanos nómadas, con el pasar del tiempo fue creciendo progresivamente. Montañita el pueblo de al lado es muy conocido mundialmente por la fiesta, la vida nocturna reconocido por ser un pueblo “hippie” eso permitió que Olón vaya tomando fuerza para en la actualidad posicionarse en lo que ahora es, una comuna muy visitada por la gastronomía, restaurantes con varias fusiones culinarias muy interesantes.

Ahora Olón no es solo un punto gastronómico sino también un punto focal del arte callejero, toda la comuna está repleta de intervenciones artísticas,

muralismo, paste up entre otros. Hay varios colectivos que permiten que esto vaya creciendo progresivamente, por ejemplo, “La Colmena” es un colectivo de Olón que busca visibilizar la problemática ambiental para mantener viva la cultura ancestral y la historia, ya sea socia o política a través del arte, en este caso con los murales. Con mi proyecto de tesis busqué seguir los pasos de este colectivo para crear la segunda edición, donde trajimos a varios artistas, internaciones nacionales y locales para que intervengan la comunidad, con el fin de decorar e incentivar a los locales sobre la importancia del arte, no solo visual como conceptual, sino también que comprendan que a través del arte el turismo fluye de mejor manera, por ende, la economía. Después de la pandemia todo el mundo quedo devastado no solo mentalmente sino también económicamente, es por eso que autogestionar proyectos que tengan como fin la interacción entre personas y espacios es de suma importancia después de haber estado tanto tiempo encerrados. La historia tomará seguramente un nuevo rol, ahora la comunidad está plagada de arte callejero que nos llevará directo a la cultura de los antepasados.

El proyecto tuvo una gran apertura de la comuna, las personas respetan el arte, no rayan las paredes que ya están intervenidas. Por ese lado el proyecto fue exitoso, pero por el lado de manejar a los artistas debo admitir que fue difícil, es muy complicado tratar de controlar todo, más aún cuando no hay un contrato firmado. A lo que voy con esto es que es de suma importancia que tanto los artistas como los organizadores tengan claro el concepto con el que trabajan para estar muy enfocados en el proyecto, tuve lastimosamente una complicación que nos quitó un día de intervención artística, la falta de compromiso hizo que dos de los artistas no empiecen sus murales el día que

estaba previsto, fue muy estresante no tener el control por un momento, de todas formas se logró terminar los murales a tiempo, lo más importantes es que todos tienen un concepto acorde a lo que se les había pedido. Estoy realmente muy feliz y emocionada por lo que se viene ahora, la inauguración del libro foto documental donde se podrá observar todo el proceso de los cuatro murales, desde la visita al museo de Venus de Valdivia donde los artistas tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo sobre la cultura de la zona, partiendo de eso bocetar el diseño de sus murales. Espero que con este libro foto documental se pueda dar a conocer mi trabajo para que surjan nuevos proyectos, ya que la calidad de trabajo y las maravillosas personas que pude conocer en este camino fueron inigualables. Me voy feliz por poder seguir fomentando el arte de todo tipo donde quiera que me encuentre, por el momento vivo en la comuna de Olón, donde sería maravilloso seguir con este tipo de proyectos en otras comunas para que tengan el mismo alcance y que el turismo y nuestra cultura sigan creciendo.

DISEÑO FOTOGRÁFICO | *la Metro*®

Mapa de Olón

Fotografías: Google Earth.

DISEÑO FOTOGRÁFICO | *la Metro*®

II.B Definición del Problema.

II.B.a. Falta de receptividad a las intervenciones artísticas en espacios públicos en la comunidad de Olón.

Olón está ubicada al norte de la parroquia de Manglaralto del Cantón y la provincia de Santa Elena. El nombre de Olón significa 'Ola grande' convirtiéndose en un destino atractivo para las personas que practican surf. Los primeros habitantes fueron de la cultura Manteño-Huancavilca esto se sabe por la cantidad enorme de restos arqueológicos encontrados alrededor de la zona. La fundación de la comuna fue en el año 1938, se calcula que el primer asentamiento humano data de hace 467 años. Olón tradicionalmente fue un pueblo pesquero poco poblado, pero su cercanía con la playa de Montañita originó que cada vez más personas se interesen en conocerla, aun así, Olón es un pueblo que mantiene su calma y su calidez. Los pobladores cambiaron las redes de pesca, se dedicaron a la manufactura de artesanías debido a que poco a poco se fue convirtiendo en un destino turístico. En la actualidad es una comunidad que tiene al turismo como su principal actividad económica, es un referente artístico debido a que acoge una cantidad importante de arte urbano en sus espacios públicos. Otro rubro de importancia en Olón es la caña guadua que se encuentra en el centro del continente, principalmente en países como Ecuador y Colombia, siendo la materia prima de la mayoría de construcciones del lugar.

De cierta forma el hecho de pintar murales, exposiciones y eventos artísticos de toda índole, permite que las personas puedan educarse a partir de la observación contemplación, ya que viendo algo bien realizado con un fin

cultural y ambiental toma otro sentido. Por eso con esta nueva activación del proyecto buscamos que toda la comunidad pueda disfrutar de la elaboración de los murales.

II.B.b. Murales como sinónimo de Vandalismo.

“Para mí el grafiti, es un tipo de arte, porque tiene un estilo único en pintura, y cada uno tiene su propio diseño al pintar en un mural. Sin embargo, los grafitis que se les puede considerar arte son aquellos que hacen que la pared tenga vida o la expresión visual de aquello que pintaron los grafiteros. Por otra parte, el vandalismo es aquel que solo por pintar cualquier cosa sin forma o un rayadero. Lo malo es que, aunque en México existe mucha gente artística y no saben centrar el potencial de su arte y se van por el grafiti del vandalismo”.

(Nafarrate, Eduardo, estudiante de Texas A&M International University)

El arte callejero o urbano, en general suele ser considerado como vandalismo, las personas que no entienden mucho sobre arte tienden a pensar que cualquier tipo de intervención artística en una pared en las calles es de alguna pandilla o sin sentido alguno. El arte mural o también conocido como muralismo ha estado presente desde el principio de los tiempos, en los antecedentes de este documento podrán observar algunas de las intervenciones que se dio en la antigüedad, no solo en paredes como solemos conocer sino también en piedras. A pesar de que el arte tenga una apertura muy grande, todavía hay una brecha entre el arte y su entorno, con esto me refiero a que todavía no se logra entender del todo el arte y todas sus ramas, ya que cada vez hay más, el

arte contemporáneo suele ser muy difícil de entender, aunque tengamos un leve conocimiento de arte. Es por eso que es nuestro deber como artistas dar a conocer un arte que valga la pena de consumir, aunque todo arte es subjetivo mostrar lo que tenemos dentro a través de expresiones artísticas suele tener un valor muy grande, seguramente con el pasar de los años el arte tomará mucho peso, esperando que este pensamiento un poco retrogrado de que el mural o el grafiti es vandalismo, se pierda o evolucione para que tenga un concepto más estético.

II.B.c. Remuneración de los artistas y apoyo.

En Ecuador el apoyo institucional es muy escaso, no le dan la importancia necesaria a proyectos de arte que podrían ayudar al país en general. El Ministerio de Cultura no destina tantos recursos a los proyectos, es por eso que la mayoría de artistas recurren a la autogestión.

Para este proyecto la autogestión es una parte fundamental en el desarrollo de la misma, buscar persuadir a las personas para que comprendan que el arte ayuda mucho a la comunidad en varios ámbitos, por ejemplo, fomenta la creatividad, el turismo, el disfrute del arte en el pueblo.

Los artistas comprenden la importancia del arte como forma de vida y de comunicación, para a partir de eso intuir que el trabajo artístico debe ser remunerado, y así fomentar a que las personas entiendan el esfuerzo obtenido de la obra y erradicar la idea de que los artistas no deberían cobrar lo que piden por su trabajo. Tomar a consciencia de nuestro valor como artistas. Crear talleres que te enseñen como autogestionar tu arte, a buscar colaboradores o auspiciantes que quieran formar parte del proyecto.

II.C. Antecedentes

I.A.6.I Antecedentes Nacionales

GUAYASAMIN

Biografía:

Oswaldo Guayasamín nace en la ciudad de Quito en el año 1919, fue un pintor ecuatoriano muy reconocido, no solo nacionalmente sino internacionalmente. Dibujaba desde que era un niño, creando esta afición a la pintura, vendía sus trabajos a los turistas extranjeros para poder pagar sus estudios. Obtuvo su título de Pintor y Escultor en 1941, convirtiéndose en el mejor alumno. Su pintura está basada en la cultura indígena, negra y mestizo en América, la mayoría de sus obras tienen estas características. Fue personaje fundamental para la creación y decoración de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Obtuvo varios premios a lo largo de su vida, es un gran referente para el arte en especial la pintura y escultura ecuatoriana.

Obras de Oswaldo Guayasamín.

Guayasamín, Los Trabajadores 1942.

Guayasamín, Ternura, 1989.

Guayasamín, Mural- Imagen de la Patria, 1987.

(Salón del Plenario del Palacio Legislativo, Quito-Ecuador)

I.A.6.II Antecedentes Nacionales Contemporáneos.

APITATÁN

Biografía:

Juan Sebastián Aguirre o mejor conocido como Apitatán es un pintor ecuatoriano contemporáneo, nació en Quito en 1987. Su arte nos lleva a las tradiciones, historias y un recuerdo en general de Latinoamérica. En la actualidad es muy conocido mundialmente, lo que le ha permitido compartir su arte en muchas ciudades. Tiene un estilo muy marcado, se puede saber solo viendo que es de Apitatán, lo que le hace más interesante aun, tener un estilo propio en el arte es algo muchas veces muy complicado. Su arte es una mirada crítica a la sociedad y cultura quiteña. La forma de retratar tiene características de dioses, guerreros ancestrales, animales de poder. Una fusión entre lo perfecto y lo imperfecto. Los colores suelen ser muy vibrantes extremadamente llamativos mezclados con paisajes ecuatorianos.

Fotografía: Lucas Iturriza- Miami-USA 2017

Fotografía: Juan Sebastian Aguirre- Piñas -Ecuador 2015

Fotografía: Juan Sebastian Aguirre- Medellín-Colombia 2017

CARLA BRESCIANI

Biografía:

Carla Bresciani, pintora guayaquileña. Reconocida por su arte mural, sus tatuajes y su forma tan peculiar de expresar el mundo a través de sus ojos artísticos. Desde niña tuvo esta afinidad con el arte, la danza y la música la acompañaron, hasta que conoció el muralismo, ahí empezó esta obsesión con decorar espacios públicos con su arte lleno de color dinamismo y cultura. Participo en Master Chef Ecuador dándose a conocer como cocinera aficionada y artista.

Fotografía: Carla Bresciani, Guayaquil-2022

Fotografía: Carla Bresciani, Guayaquil-2021

I.A.6.I Antecedentes Nacionales

Museo de Venus de Valdivia en la provincia de Santa Elena.

Está ubicado en la comuna Valdivia, en la provincia de Santa Elena, en 1997 fue declarado patrimonio cultural de interés Científico y Arqueológico del Ecuador. En el año 1821 se descubrieron varios restos arqueológicos en las viviendas.

25.000 fragmentos de cerámica fueron encontrados por toda la zona de la comuna de Valdivia. El museo contiene piezas de orfebrería y ornamentación de las culturas Valdivia, Chorrera, Manteña ,Guancavilca.

El museo fue construido en 1978 por Dituris, lo que ahora conocemos como el Ministerio de Turismo y se abrió al público en 1985.

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

I.A.6.II Antecedentes Históricos Antiguos.

ARTE PREHISTÓRICO

Las primeras manifestaciones artísticas en el mundo fueron desde el arte rupestre los jeroglíficos, que nos permitieron conocer sobre cómo era la sociedad en la antigüedad sus costumbres, su cultura, hasta sus creencias. Posteriormente las manifestaciones sociales se fueron desarrollando en las calles es por eso que las paredes fueron el lienzo de muchas revoluciones. Una forma más libre de expresión, tomando en cuenta que no había reglas, era su única forma de dar a saber que el pueblo tenía voz, buscando ser escuchados en una forma más directa de expresarlo, a través del arte, a pesar de que muchas veces no es arte sino palabras, pero palabras con gran significado. Es una forma mediática visual que es válida hasta la fecha. La ciudad en si es un arma de expresión, un museo o galería de problemas sociales. Es muy común que solo se habla de cómo las manifestaciones sociales o intervenciones artísticas, son plasmadas en la pared sin tomar en cuenta que también los políticos usan mucha propaganda, mucho ruido visual como forma de expresar sus ideas.

Paleolítico:

Conocemos ya que fue el periodo de la historia más larga, evoluciono por completo la raza humana desarrollada en los años 2.500.000 y 10.000 a.C. su significado proviene del griego y es piedra vieja, haciendo referencia a la forma en la que trabajaban. Con respecto al arte en el paleolítico las manifestaciones surgieron desde hace 35.000 años, estaban directamente vinculadas a la religión y a la magia. Aquí viene el arte rupestre, que son los dibujos o pinturas que se realizaban en las paredes. Es muy interesante ya que dibujaban

animales como mamuts, caballos muy realistas, todo de acuerdo a su época. Las manos humanas fueron muy comunes en esa época. Todo como forma de expresión queriendo dejar una huella para el futuro, las imágenes plasmadas en las paredes lo que ahora conocemos como murales nos han permitido conocer una comunidad a través de dibujos, una forma muy particular, bella e interesante de conocer.

Ejemplo de pintura ruprestre caballo 15000-10000^a.C. -Cueva de Lascaux Francia.

Fuente: Getty Images

Ejemplo de pintura ruprestre de un toro, Cantabria, España. Fuente: Museo de Altamira

Jeroglíficos:

Los jeroglíficos son símbolos o también un sistema de escritura muy particular ya que son casi como dibujos. Utilizaban principalmente esta escritura para inscripciones en templos o en edificios, la escritura más antigua del planeta tierra. Mostrando cómo era la vida en el antiguo Egipto. Manifestaciones artísticas realmente impresionantes, con técnicas que parecen ser inhumanas.

Fotografía: Pinturas y jeroglíficos del antiguo Egipto en 2020. El Cairo, Egipto. Fuente: Kenneth Garrett-Saqqara.

Fotografía: Pinturas y jeroglíficos del antiguo Egipto en 2020. El Cairo, Egipto. Fuente: Kenneth Garrett-Saqqara.

Fotografía: Pinturas y jeroglíficos del antiguo Egipto en 2020. El Cairo, Egipto. Fuente: Kenneth Garrett-Saqqara.

I.A.6.III Antecedentes Internacionales:

El Muro de Berlín:

El muro de Berlín es un gran ejemplo de cómo un mural (en este caso toda una pared) llena de intervenciones artísticas tiene un concepto artístico, social, político, cultural y religioso. El muro se construyó en el año 1961 para separar la parte oriental que pertenecía a la República Democrática Alemana de la parte occidental que pertenecía a la República Federal de Alemania. El muro llegó a tener casi 4 metros de altura y 160 kilómetros de largo. Las diferencias ideológicas de un país que recién terminaba una guerra extremadamente dura, dejó secuelas tanto a la población como a la ciudad. Muchas personas murieron tratando de cruzar el muro, muchas otras personas no pudieron ver a sus familias por 28 años, se destruyeron viviendas familiares y un impedimento del transporte público. Las manifestaciones sociales empezaron a tomar fuerza, el muro estaba completamente intervenido ya sea con mensajes a los políticos, dibujos insultantes y arte una fusión de sentimientos y emociones que tenían esos años toda una sociedad dividida.

Fotografía del muro de Berlín, 1988. Fuente: Dystra

Fotografía del muro de Berlín, 1987. Fuente: Gtres.

Fotografía del beso entre el ex líder soviético Leonid Brezhnev y el líder comunista de Alemania Oriental Erick Honecker, 1984. Fuente: Markus Schreiber.

I.A.6.III Antecedentes Internacionales Contemporáneos.

Kobra

Biografía:

Eduardo Kobra es un artista de Brasil, tiene gran influencia con su arte. Sus obras son una fusión de realismo con surrealismo, su estética es muy colorida y llamativa, con imágenes de la vida diaria. Su principal objetivo es mostrar la nostalgia a través del tiempo, en cada ciudad que llega, va a varios museos y lugares históricos para empaparse de la cultura y poder diseñar algo acorde a la cultura.

Imagen del graffiti de Kobra, 2021. Río de Janeiro, Brasil. Fuente: Kobra.

Imagen del graffiti de Kobra, 2022. Río de Janeiro, Brasil. Fuente: Kobra.

Aryz

Biografía:

Aryz nace en California, Estados Unidos. Vivió casi toda la infancia en Barcelona- España. Su arte empezó con aerosol, posteriormente tuvo que cambiar a pinceles por una lesión que tuvo en el dedo. En la actualidad fusiona varias técnicas y materiales. Tiene una gran influencia del arte pop y el surrealismo, tiene sus obras en varias ciudades del mundo.

Imagen del graffiti de Aryz, 2013. Oslo, Norway. Fuente: Aryz

Imagen del graffiti de Aryz, 2021. Ostend, Belguim. Fuente: Aryz

III.D. Justificación.

La comuna Olón ubicada en la provincia de Santa Elena, ha sido un gran referente en cuanto al crecimiento exponencial del arte callejero, va tomando fuerza, siendo eje fundamental para el desarrollo visual y artístico del mismo, Olón siendo un pueblo costero pequeño tiene mucho que ofrecer no solo como una bella playa, sino también siendo un atractivo turístico visual, ya que Olón está poblado de arte urbano, el muralismo ha crecido tanto que casi todas las paredes están intervenidas por artistas internacionales, nacionales y locales, lo que le da un gran peso a los proyectos que se desarrollan en el pueblo.

Junto al colectivo “La Colmena” que es un proyecto formado para la comuna de Olón, se fomenta un gran cambio a la estética del lugar, dándole apertura al arte urbano, teniendo en cuenta los miles de artistas que tiene el Ecuador y el mundo. Es de suma importancia dar a conocer este tipo de proyectos artísticos que se dan en comunidades pequeñas, ya que lo que más se visualiza siempre es en las ciudades grandes, en este caso hay muchos murales realizados con el colectivo La Colmena, que representan la historia de la comunidad, también a personajes importantes de la misma, dando a entender que el arte es basado en la cultura, costumbres y forma de vivir. Es interesante como la fusión de los artistas va de acuerdo a la localidad en donde se encuentran. Es un proyecto con un aporte cultural, visual muy grande e importante para la comunidad. Se buscará apoyo de la comunidad de Olón, y las autoridades, para poder brindar una estadía óptima en buenas condiciones transporte, alojamiento y alimentación para los artistas.

“La Colmena”

“Es un proyecto nacido de la iniciativa del colectivo Lachiwana, donde se realizó una propuesta muralística con intenciones iniciales de compartir un espacio de creación artística entre amigos y que derivó en una pequeña colaboración con la comunidad de Olón.

Con esto en cuenta, se busca primero establecer una vinculación directa entre los gestores del proyecto y los dirigentes de la comunidad, establecer una comunicación directa entre artistas y miembros de las comunas, para poder generar un trabajo colectivo que no aleje a los ciudadanos del proceso artístico. Así, estos pueden formar parte de la gestión administrativa y cultural, de los procesos formativos que se buscan realizar, y del apoyo público-privado que buscamos obtener con estas vinculaciones.

El objetivo, por lo tanto, es producir espacios artísticos y formativos en artes, centrados en el muralismo y el arte urbano, donde tanto los artistas como la comunidad tengan presente los símbolos y temas de cada comuna, buscando que se reflejen en la creación de los murales del proyecto, como también los que vendrán como resultado de los procesos educativos que se busca lograr. En este sentido, La Colmena es en parte un proyecto artístico con enfoque turístico y cultural dentro de la comunidad de Olón, como también uno formativo/educacional que busca establecer diversas enseñanzas en torno al arte urbano, para disfrute y futura producción artística de las zonas trabajadas”.

(Harold, Cris. Autogestor y Presidente de La Colmena.)

Primera Edición proyecto “La Colmena”

Olón- diciembre 2021

Fotografías por Jeff Castro

Perfil de Instagram: @jeffcastro_fotografia

Miros, Argentina - @miros.gratis

Fotografía de murales en Olón “La Colmena” Fuente: Jeff Castro.

Anis, Chile-@anis88_cl

Danny Pingos, Machala- @dannypingos

Fotografía de murales en Olón “La Colmena” Fuente: Jeff Castro.

Kst, Quito- @kst.ec

Fotografía de murales en Olón “La Colmena” Fuente: Jeff Castro.

Kilogramo, Loja - @kg_kilogramo

Fotografía de murales en Olón “La Colmena” Fuente: Jeff Castro.

Gurí, Argentina- @guri.arte

Fotografía de murales en Olón “La Colmena” Fuente: Jeff Castro.

**Segunda Edición proyecto “La Colmena” junto al proyecto de Titulación
Mayo 2022**

Fabs- México- Ecuador

FABS, México, 1986

@lecogoyote

En 2004 fue a vivir a Miami; motivándola a viajar y a continuar pintando. FABS luego regresó a Quito, continuó sus estudios en la Universidad Central del Ecuador donde se especializó en Escultura. Recibió su licenciatura en Artes Visuales, simultáneamente manteniendo una presencia en el arte urbano.

A través de colores vívidos, expresiones humanas, y elementos de naturaleza intenta aliviar a la gente de emociones oprimidas, buscando la relación de los unos con los otros, cultivando conciencia, a su vez le da importancia a la relación de los humanos con la naturaleza. La idea que plantea es que somos todos uno en este universo.

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Tayta-Quito

Tayta, Quito, 1997.

@Taytaruna

Empezó en el año 2017 a pintar en las paredes contando historias cotidianas de los personajes que las protagonizan. En la actualidad ha participado en encuentros de pintura como el Jungla Fest 2017 (El Coca), Caps in the Wall 2018 (Quito), Llimpi Fest (Cochabamba- Bolivia), entre otros.

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Palta-Chile

Palta, Chile, 1995.

@Paltapinta

Pintora callejera desde el año 2013, dedicada al arte urbano con enfoque social y Feminista, ha participado en diversos talleres, charlas y encuentros de carácter formal e informal, mezclando la formación académica con la investigación personal y autodidacta. Dominio en áreas de artes y oficios gráficos, organización social y arte comunitario, gestionando encuentros, exposiciones e intervenciones de manera auto gestionada.

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Erick- Olón

Erick Alfredo Ángel Tigrero, Olón- 2001

@ae_angel_erick

Artista emergente de la comuna de Olón, empezó en el dibujo y la pintura a los 13 años, y a su corta edad ha estado presente en festivales artísticos como “Tejiendo memorias” ejecutado en la comuna Valdivia.

En el proyecto “La Colmena” en colaboración con otra artista en la comuna de Olón y actualmente sigue realizando murales, cuadros en acuarela, lápiz de color, lápiz carboncillo, esferográfica entre otros.

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

Fotografía: Mikaela Zapata, Mayo 2022

III.D. Objetivos y Alcance

III.D.1. Objetivo General.

Realizar un libro foto documental sobre las intervenciones muralísticas en espacios públicos de la comunidad de Olón, en el que se refleje la importancia que tienen los entornos intervenidos artísticamente en el reforzamiento de la identidad cultural de una localidad.

III.D.2. Objetivos Específicos.

- Investigar sobre la cultura Valdivia, como eje conceptual para la elaboración de los murales.
- Registrar fotográficamente el proceso de conceptualización, producción y ejecución de las obras murales.
- Fomentar, desde el arte urbano los rasgos identitarios de la comunidad de Olón.
- Reivindicar el arte urbano como medio de comunicación y herramienta de cohesión social.
- Incentivar el turismo a través del movimiento artístico y cultural de la localidad.

III.D.3. Alcance.

El alcance que espero obtener con el proyecto es una gran apertura tanto visual como conceptual no solo de la localidad donde resido sino también en Ecuador. Que este tipo de proyectos agarren fuerza y que las personas, no solo artistas sino también auspiciantes y colaboradores se interesen en proyectar el arte de Ecuador, para así ir fomentando la importancia del arte y todas sus ramas a la sociedad como forma de pensamiento crítico.

III.E. Planteamiento Estratégico y Táctico.

Cuadro 1. Planteamiento estratégico y táctico.

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: investigación y desarrollo de marco teórico	4 de Abril-6 de Mayo	Desarrollo del marco teórico: • Cap1: ¿Qué es el mural? • Cap2: ¿Cómo el muralismo influencia política, social, históricamente una comunidad? • Cap3: Cómo puede beneficiarse la comunidad de Olón gracias al arte urbano.	• Investigar sobre el muralismo, global, nacional y provincial. • Investigar la influencia del mural en la comunidad de Olón. • Memoria fotográfica • Entrevistas a personas de la comunidad, artistas y autogestores.

		• Cap4: Cómo fomentar la autogestión para proyectos culturales artísticos.	
Segunda fase: Proceso de diseño	6 de Mayo – 15 de Mayo	• Pre producción • Producción • PostProducción Fotográfica	• Bridge • Lightroom • Photoshop • Indesign
Tercera fase: Diseño final	16 de Mayo- 15 de Julio	• Maquetación del fotolibro • Conclusiones / recomendaciones	• InDesign • Photoshoop • Premiere
Entrega del proyecto	2 semanas	Se entrega el proyecto en el departamento de Titulación	• Impresión • Audiovisual

Defensa final	3 semanas	Se realiza la defensa final y se procede a la graduación.	• Presentación al jurado
---------------	-----------	---	--

Estrategia de innovación.

La estrategia de innovación del proyecto radica en brindar la información necesaria para que la comunidad puede entender el arte mural como aporte cultural y social mas no como vandalismo.

Presupuesto Real:

MATERIALES	\$250
ALIMENTACIÓN	\$200
HOSPEDAJE	\$0
TRANSPORTE	\$150
MUSEOS	\$150
TOTAL	\$750

MATERIALES	\$400
ALIMENTACIÓN	\$300
HOSPEDAJE	\$200
TRANSPORTE	\$150
MUSEOS	\$250
TOTAL	\$1.300

Presupuesto Ideal:

III.E.1: Pre Producción:

Conocemos ya que en cada proyecto no solo del ámbito artístico es necesario tener una planificación previa, es justamente lo que conocemos como pre producción, donde preparamos todo el campo de trabajo. En este caso el pre producción del libro foto documental fue paso por paso, primero plantear la idea y el concepto del proyecto, partiendo de eso buscar los artistas que puedan participar.

En este caso el colectivo “La Colmena” y yo no teníamos recursos suficientes para traer a 4 artistas todo pago, entonces buscamos la forma de autogestionar el proyecto, con esto quiero decir buscar auspiciantes o colaboradores que quieran aportar no solo con dinero, sino también con materiales, alimentación, hospedaje y transporte. Realizamos una carta donde pedíamos (adjuntada en los anexos), colaboraciones a la comuna, entregamos al presidente de la comunidad

de Olón, Jonathan Barbor, repartimos por varias ferreterías, restaurantes hostales de la zona. A pesar de que no tuvimos este tipo de apoyo solicitado, la comuna estaba muy contenta de tener otro mural, una pared más decorada que llame al turismo y por ende que la economía de la comuna crezca. Nos comunicamos con el museo de Venus de Valdivia donde les avisamos con anticipación el día y la hora de nuestra visita para que tengan un encargado para el tour.

A pesar de algunos inconvenientes la pre producción salió exitosa, logrando que los artistas tengan todo lo necesario para su estadía, transporte puerta a puerta, las 3 comidas diarias, hospedaje etc.

III.E.2: Producción:

Con respecto a la producción del proyecto, tuvimos un inconveniente, antes mencionado, ya que dos de los artistas no pudieron empezar el día previsto la intervención artística, perdiendo un día de trabajo. A pesar de eso estuvo todo muy bien, logramos las visitas previstas, conseguir los materiales suficientes para los 4 artistas con sus murales. Tuve un asistente que me ayudo con la otra cámara ya que no solo es el foto libro sino también un pequeño documental del proyecto, teníamos dos equipos fotográficos, una cámara para las fotografías y otra para los videos.

Fueron 5 días intensos de trabajo, pero muy satisfactorios ya que logramos lo que teníamos pensado, los objetivos generales al igual que los específicos fueron cumplidos. Varios días de conocer a fondo a los artistas, su trayectoria su forma de ver el arte es muy interesante.

III.E.3: Post Producción:

La Post Producción es el momento más crucial de un proyecto, ya que es hora de ver todo el material, siempre pasa que sentimos que nos faltó algo o que pudimos haberlo hecho mejor, en este caso estoy muy feliz con el resultado final, las imágenes que irán en el libro foto documental estaban muy bien elaboradas, detallan el proceso del mural, desde la llegada de los artistas su interacción con el entorno, hasta como lograron el diseño del mural.

Es también uno de las fases más largas, ya que al tener muchas fotos debemos ser muy estrictos con la selección, después de seleccionarnos editarlas que también toma tiempo, y por último diseñar el libro, que a mi consideración es la parte más complicada ya que en el libro foto las imágenes deben tener coherencias y sentido.

En este caso no es solo el libro foto documental también tiene una capsula documental donde podremos observar el proceso de los murales en video, un proyecto muy completo y complejo a la vez.

Un proyecto que puede ayudar a la mejora de la comuna de Olón.

III.Desarrollo.

II.A. Marco teórico.

III.A.1. Capítulo 1: ¿Qué es el mural?

El mural es una intervención artística ya sea en una pared, piedra o en cualquier espacio público que se pueda, conocido también como arte urbano o arte callejero. Sus temáticas suelen ser por temas, políticos, sociales, culturales, artísticos, varía mucho en el concepto, depende del artista que este a cargo del mismo. Así como hay arte urbano con mensajes también hay arte que no plasma nada. Hay esta delgada línea entre arte y garabato, y en este caso del arte urbano o callejero suele suceder más, de todas formas, sigue siendo subjetivo como el arte en general.

El mural busca comunicar algo, establecer comunicación visual entre la comunidad y el artista. Partiendo de un mensaje busca fusionar la intercomunicación con colores, formas que puedan tener impacto sensitivo, principalmente visual en el espectador.

El mural viene desde el inicio de los tiempos, con el arte paleolítico, las cuevas prehistóricas usando pintura natural con aglutinantes de resina, o también conocida como pintura rupestre. En varias comunidades del mundo donde la primera forma de comunicarse fue a través de ciertas imágenes plasmadas en las paredes, desde ese entonces había una noción de comunicar o de prevalecer a través del tiempo, que la cultura y su visión del mundo sea recordada por mucho tiempo, ya que por ejemplo en el caso de varias culturas indígenas, buscaban mostrar a la Pachamama como eje fundamental. El periodo de la luna, del agua, del sol, temas que son realmente importantes, ahora en la actualidad podemos encontrar toda la

información en internet, pero antes la única forma de mantener viva esta fase espiritual era a través de los murales o pictogramas.

Es muy interesante como ya tenemos una idea de cómo eran las comunidades antiguas no solo por utensilios de barro, sino también por imágenes que nos dan a entender cómo vivían, como por ejemplo China, Egipto, las culturas prehispánicas mesoamericanas, dibujaban aspectos religiosos, pero también del día a día.

III.A.2.Capítulo2: ¿Cómo el muralismo influencia política, social, históricamente una comunidad?

Estamos al tanto de que las primeras intervenciones de murales fueron desde el arte rupestre, los jeroglíficos entre otros, después con el tiempo fueron evolucionando a la pintura en general, por el ejemplo la capilla Sixtina es un gran ejemplo de cómo fue creciendo progresivamente el arte mural y que el concepto principal varía, en este caso nos habla sobre la religión, la historia y la sociedad. Es curioso ya que la mayoría de las personas que se quejan del arte mural son muy religiosos, pero el momento en el que la pintura solo tiene como concepto sus intereses si cuenta como arte, como ya he mencionado anteriormente claro que si depende de qué tipo de arte se realiza y de eso depende que sea influencia política social o histórico.

El arte en general influencia mucho ya que tiene siempre un concepto, un trasfondo social, genera mucho trabajo siendo una herramienta de inclusión social. Lo mejor que podemos esperar es que el mundo se siga llenando de arte consciente, ya que es una forma de llegar a las personas más directo, más sensitivo, los colores, las formas, el artista que gracias a ellos podemos tener

experiencias sensoriales solo observando, escuchando, o sintiendo algo. El arte es el trabajo más noble que enriquece el alma a todos, nos une, manteniéndonos fuertes contra la opresión, la música, por ejemplo, su historia como el blues empezó siendo música de negros esclavos siendo su forma de distraerse de comunicarse, salir de tanta tortura, el arte en todas sus ramas tiene una historia muy importante para la evolución humana artística.

III.A.3. Capítulo 3: ¿Cómo se beneficia la comunidad de Olón con el arte urbano?

Olón un pueblo que actualmente es un punto estratégico de la gastronomía, las playas, el arte urbano, buscando que el turismo sea variado que no solo traiga extranjeros sino personas nacionales y locales de la zona. También como punto focal la interacción con la comunidad, para que los más pequeños crezcan en un entorno artístico que tenga un concepto cultural, ambiental, e histórico. Con el turismo variado la comunidad tendrá más ingresos lo que permitirá que las familias puedan posicionarse de mejor manera, habrá más oportunidades de trabajo para los locales, creando una forma de impulsar la economía, también la concientización del pueblo ya que sabiendo que el turismo está creciendo se tratará de mantener una ciudad más limpia, consciente y linda.

III.A.4. Capítulo 4: Cómo fomentar la autogestión para proyectos culturales artísticos.

El presidente de la comunidad de Olón Jonathan Barbor desde hace algunos meses ha realizado varios talleres de autogestión, tiene un costo de \$20 donde aprenderás diferentes formas de como autogestionar los proyectos. Desde la idea principal del proyecto, evolucionando a la pre producción, producción y post producción con la finalidad de exponer dicho trabajo. Es interesante que a pesar de que es una comuna muy pequeña las personas que están en cargos grandes aprovechen para motivar a las personas que están interesadas en el arte, de esta forma incentivar al arte desde la raíz de la comunidad.

Esa fue su propuesta de campaña antes de ser el presidente de la comuna, incentivar el arte para mejorar visualmente la comuna y que tenga un mayor impacto turístico.

Desde la escuela deberían enseñar como emprender y como autogestionar nuestros proyectos, proyectos no solo de trabajo, sino también a proyectarnos planes de vida con organización, paciencia y determinación. Muchas veces dependemos de terceros para lograrlo, trayéndonos dificultades, es por eso que la autogestión es algo que debe ser siempre considerada a la hora de proyectar algo.

Deberían existir más talleres destinados a varias ramas del arte ya que todas tienen una distinta autogestión, un taller donde enseñen el proceso a seguir cuando no tienes auspiciantes o ayuda, la única opción viable es gestionarlo uno mismo.

IV.B. Audiencia

IV.B.1. Público real

Artistas en todas las ramas

Personas que disfruten del arte urbano.

II.V.2. Público potencial

Las personas que no apoyan el arte urbano, o lo ven como vandalismo.

II.V.3. Espectadores

Todas las personas que disfruten y entienden el arte en todas sus ramas, pero en este caso el arte urbano y su aporte cultural y estético a las comunidades.

V.A. Cierre

V.A.1 Conclusiones

Para concluir quiero añadir que fue y sigue siendo un proyecto que puede tener un gran alcance, el arte callejero está en su apogeo, más aún cuando tiene un concepto e historia detrás. Murales que muestran la problemática actual de la zona, los manglares, nidos de tortuga y la contaminación marítima. Estoy muy contenta por llegar al fin de esta etapa, donde podré brindar una experiencia sensorial a los espectadores del libro foto documental.

1. Se realizó los cuatro murales.
2. Los cuatro murales tienen un concepto acorde a la cultura de la zona.
3. Las paredes de la comuna de Olón están intervenidas artísticamente, eliminando la idea de una comuna marginal.

4. El turismo artístico como fuente de ingreso.
5. Fomentar el arte en la comuna, a los niños, para crear más artistas.

V.A.2 Recomendaciones

Me parece pertinente anotar que cuando se vayan a hacer proyectos de esta índole, se debería recoger en un documento firmado todo lo referente a deberes y derechos de los implicados en el proyecto. Así no sea un contrato pero que conste que las personas del equipo tanto productores como artistas deben ser conscientes del tiempo y del trabajo del otro, para que con esto no haya problemas de pérdida de tiempo, desperdicio de recursos, o peor aún pérdida de un proyecto.

1. Ser claros con todos los integrantes del equipo.
2. Cumplir con lo previsto.
3. Mantener una actitud profesional.
4. Comprometerse 100% con el proyecto.

V.A.3. ANEXOS

Auspiciante de los materiales.

Zingaro- Quito

- **Preguntas de las entrevistas a los artistas.**

Pregunta general

¿Cómo relacionas tu arte con lo aprendido en el museo?

Fabs:

¿Cuál ha sido tu mural más difícil y por qué?

¿Has tenido problemas con policías pintando?

¿Qué conocías de Olón, cómo los ves ahora, en cuanto al arte?

Palta:

De toda la información recibida en el museo y en la visita a la antropóloga María Isabel Silva, ¿Qué conocimiento relevante te quedó sobre nuestros antepasados y de la cultura?

¿Qué similitudes culturales ves entre Ecuador y Chile?

¿Cuál es la paleta de color de tu marca?

Tayta:

¿Qué mensaje quieres que deje tu mural?

¿Cómo crees que el arte aporta a la comunidad?

¿Qué es lo que te impulsa hacer murales?

Erick:

¿Qué sabías y que no sabía acerca de la cultura Valdivia, siendo tan cerca o a tu raíz?

¿Qué parte del proceso se te hace más difícil del mural?

¿Qué quisieras sembrar con tu arte en la comunidad?

V.A.4. Bibliografía

- <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guayasamin.htm>
- <https://historiayarteec.blogspot.com/2018/07/guayasamin-y-su-mural-imagen-de-la.html>
- <https://www.apitatan.com>
- <https://revistademanabi.com/2019/09/17/carla-bresciani-la-muralista-guayaquilena-que-plasma-e-inspira-el-cuidado-ambiental/>
- <https://concepto.de/arte-rupestre/>
- <https://www.nationalgeographic.es/historia/que-es-un-jeroglifico>
- <https://muralgraffiti.es/muralismo-que-es/>
- <https://www.kaosystem.com/graffitis/graffiteros/aryz>
- <https://panamericanworld.com/revista/viajes-y-cultura/viajes-y-cultura-brazil/artista-eduardo-kobra-grafiti/>
- <https://www.disfrutaberlin.com/muro-berlin>

