

**UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ**

**Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas**

**Identidad en construcción, formas y texturas en  
movimiento.**

**Proyecto de investigación**

**Santiago Alejandro Estrella Guamán**

**Diseño Comunicacional**

Trabajo de titulación presentado como requisito  
para la obtención del título de  
Licenciado en Diseño Comunicacional.

Quito, 17 de mayo de 2017

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ  
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES CONTEMPORÁNEAS

**HOJA DE CALIFICACIÓN  
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

**Identidad en construcción, formas y texturas en movimiento.**

**Santiago Alejandro Estrella Guamán**

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Cristina Muñoz, M.A.

Firma del profesor

---

Quito, 17 de mayo de 2017

## DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

---

Nombres y apellidos:

Santiago Alejandro Estrella Guamán

Código:

00115306

Cédula de Identidad:

1721065363

Lugar y fecha:

Quito, mayo de 2017

## RESUMEN

Es común escuchar que la identidad se está perdiendo, que copiamos costumbres y gustos extranjeros, que al consumir lo Hecho en Ecuador (productos tradicionales) rescatamos lo nuestro, pero ¿dónde quedan las nuevas propuestas?

El presente trabajo es una investigación sobre la identidad ecuatoriana, en la cual, se plantea la construcción de identidad desde uno mismo, conociendo la realidad que nos rodea, los modelos culturales propios, el mundo globalizado en el que nos desarrollamos y las múltiples posibilidades que tenemos en la constante búsqueda y construcción de “identidades”, mediante el desarrollo y propuesta de un proyecto multidisciplinar donde el diseño es abordado desde un punto de vista artístico.

La propuesta nace a partir de un estudio de patrones y texturas representativas del Centro Histórico de Quito, las cuales, son aceptadas como un símbolo de identidad ecuatoriana a nivel nacional. Estas texturas y patrones son utilizadas en la propuesta final que consiste en una instalación interactiva, donde las personas son partícipes de la misma mediante sensores de movimiento interactuando con dichas formas y generando nuevas texturas a partir de su propio movimiento, relacionando así, la idea de construcción identitaria desde uno mismo con la propuesta final de una manera conceptual.

Palabras clave: Identidad, mismidad, Ecuador, diseño, diseño artístico, instalaciones artísticas interactivas, patrones, texturas, formas.

## ABSTRACT

It is common to hear that the identity is being lost, that we copy customs and foreign tastes, that when consuming what is made in Ecuador (traditional products) we rescue what is ours, but where are the new proposals left?

The present work is an investigation about the Ecuadorian identity, in which, the construction of identity from oneself is proposed, knowing the reality around us, the own cultural models, the globalized world in which we are developed and the multiple possibilities that we have in the constant search and construction of "identities", through the development and proposal of a multidisciplinary project where the design is approached from an artistic point of view.

The proposal comes from a study of patterns and representative textures of the Historical Center of Quito, which are accepted as a symbol of the Ecuadorian identity among the country. These textures and patterns are used in the final proposal that consists of an interactive facility where people are participants of it by motion sensors interacting with these forms and generating new textures from their own movement, having a direct relation, between the idea of identity construction from oneself and the final proposal in a conceptual way.

*Keywords:* Identity, *mismidad*, Ecuador, design, artistic design, interactive artistic facilities, patterns, textures, shapes.

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>2. MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>9</b>
<b>3. IDENTIDAD Y MANIFESTACIONES CULTURALES COMO FORMAS DE REPRESENTACIÓN .....</b>	<b>9</b>
3.1. Identidad Ecuatoriana .....	9
3.1.1. Manifestaciones culturales .....	10
3.1.2. Costumbres y ritos como una forma de resistencia .....	11
3.2. El Centro Histórico de Quito como símbolo y espacio referente de identidad .....	13
3.3. Identidad ecuatoriana vision actual .....	16
<b>4. PROBLEMÁTICA .....</b>	<b>19</b>
<b>5. NUEVOS PARADIGMAS IDENTIFICACIONALES .....</b>	<b>20</b>
<b>6. OBJETIVOS.....</b>	<b>22</b>
6.1. General .....	22
6.2. Específicos .....	23
6.3. Académicos y personales .....	23
<b>7. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA .....</b>	<b>23</b>
7.1. Investigación cualitativa.....	24
7.2. Experiencia personal.....	26
<b>8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA .....</b>	<b>27</b>
<b>9. PROPUESTAS DE DISEÑO .....</b>	<b>28</b>
<b>10. ESTUDIO FUNCIONAL .....</b>	<b>28</b>
10.1. Diseño de espacio: gente como espectador.....	28
10.2. Explorar escenarios: Intervenir espacio públicos .....	30
10.3. Diseño de espacio: gente como parte del proceso.....	31
<b>11. PROPUESTA FINAL DE DISEÑO .....</b>	<b>33</b>
<b>12. PARTIDA ESTÉTICA Y SIMBÓLICA .....</b>	<b>34</b>
<b>13. OBJETIVO DE LA PROPUESTA .....</b>	<b>37</b>
<b>14. PARTIDA FUNCIONAL .....</b>	<b>37</b>
14.1. Dispositivos .....	37
14.2. Programas.....	37
14.3. Desarrollo.....	38
<b>15. RENDIR DE LA INSTALACIÓN .....</b>	<b>42</b>
<b>16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>43</b>
<b>17. ANEXOS .....</b>	<b>44</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: ESCENARIO TRADICIONAL .....	29
FIGURA 2: ESCENARIO 360º - Espectadores en movimiento .....	29
FIGURA 3: INTERVENIR ESPACIOS PÚBLICOS - Forma horizontal .....	30
FIGURA 4: INTERVENIR ESPACOS PÚBLICOS – Forma vertical.....	31
FIGURA 5: ESPECTADORES / PARTICIPANTES.....	32
FIGURA 6: INSTALACIÓN 360º.....	32
FIGURA 7: INSTALACIÓN INTERACTIVA .....	33
FIGURA 8: GESTOS CON MANOS.....	29
FIGURA 9: TRACKING DEL CUERPO.....	29
FIGURA 10: PATRONES BASE .....	29
FIGURA 11: TEXTURA GENERADA 1.....	29
FIGURA 12: TEXTURA GENERADA 2.....	29
FIGURA 13: TEXTURA GENERADA 3.....	29
FIGURA 14: TEXTURA GENERADA 4.....	29
FIGURA 15: RENDER PROPUESTA FINAL .....	29

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace a partir del tema Made in Ecuador (hecho en Ecuador), abordando la idea tradicional de la identidad ecuatoriana desde un punto de vista crítico. Es común escuchar que la identidad se está perdiendo, que simplemente se copia costumbres y gustos extranjeros, que al consumir lo hecho en Ecuador (productos tradicionales) se está rescatando “nuestra identidad”, pero ¿dónde quedan las nuevas propuestas? ¿En realidad se debe hablar de una sola identidad ecuatoriana?

“Identidad en construcción, formas y texturas en movimiento” tiene como objetivo mostrar que las propuestas actuales en Ecuador, en distintos ámbitos como la música, danza, artes visuales, entre otras, son una clara muestra que la identidad ecuatoriana está siempre en movimiento, que no se pierde, se construye constantemente.

Para esto el proyecto se basa en enfoques de autores reconocidos a nivel local y a nivel internacional como Ulrich Beck, Walter Benjamín, Jean Baudrillard, Canclini, entre otros. Uno de los autores más importantes es Yuri Guirin y su planteamiento acerca de la mismidad, nuevo paradigma sobre la identidad y su construcción a partir de uno mismo.

## MARCO TEÓRICO

Para la presente investigación se toma como marco teórico enfoques de varios autores, entre los cuales, se puede nombrar a Walter Benjamín y su texto “La Obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”; T.W. Adorno y su texto “la Industria Cultural, Ilustración como engaño de masas”, en Dialéctica de la Ilustración; Ulrich Beck en ¿Qué es la globalización?; Jean Baudrillard en “Cultura y Simulacro”; Canclini en su trabajo “Culturas Híbridas: Estrategia para entrar y salir de la modernidad.

Otros textos y autores tomados para la investigación son: Armand y Michèle Mattelart con su texto “Industria Cultural ideología y poder”, en Historia de las teorías de la comunicación (Industria Cultural); Gómez Jurado y su texto “Construyendo Nuestra Identidad”; Lucas Achig en “El proceso urbano de Quito”.

Finalmente, uno de los enfoques principales para la realización de esta investigación es el del autor Yuri N. Guirin en su texto “Más allá del oriente y el occidente ¿identidad o mismidad?

### **3. Identidad y manifestaciones culturales como formas de representación**

#### **3.1. Identidad ecuatoriana**

Es común ver en la sociedad ecuatoriana una constante búsqueda de una identidad unificadora para todos, lo cual, se vuelve contradictorio al mencionar que Ecuador es un país pluricultural, plurinacional y pluriétnico. Una muestra de esta búsqueda se la puede ver en la música y la búsqueda de un género o ritmo que represente al Ecuador a nivel internacional y por supuesto local.

Esta búsqueda se ha dado anteriormente al poner al pasillo como la representación de la canción nacional y, por ende, un representante de la identidad ecuatoriana (Wong, 2014, p. 168).

### **3.1.1. Manifestaciones culturales**

Entre las manifestaciones culturales actuales podemos ver que las manifestaciones tradicionales folkloristas son mucho más aceptadas que las propuestas que van en otra línea y dirección. La sociedad en general acepta el consumo de obras que pueden ser consideradas parte de la Industria Cultural, que es la producción industrial de bienes culturales como un movimiento global de producción de la cultura como mercancía. (Horkheimer y Adorno, 2004)

Dicho consumo es aceptado y aprobado en pos de aportar en el “rescate de nuestra identidad”, pero estas obras pueden llegar a ser solo un simulacro.

“Este tipo de representaciones culturales, al ser constantemente reproducidas en masa cada día son más propensas a carecer de aura<sup>1</sup>” (Benjamin, 2010, p. 47). Es decir, al suceder esto cada día las obras reproducidas en masa, pierden su calidad de ser un arte “aurático” y solo se transforman en un “arte de exhibición”. Lamentablemente es lo que ha sucedido con la mayoría de representaciones culturales en el Ecuador, ahora

---

<sup>1</sup> “Entretejido muy especial de espacio y tiempo”, W. Benjamin.

existen muchas formas de representación identitaria que solo son un simulacro. Un ejemplo de esto ocurre en la calle quiteña conocida como “La Ronda”, donde podemos encontrar a Gerardo Zabala y su Taller Zabala Artes<sup>2</sup>. Gerardo Zabala se dedica a la elaboración de trompos en madera, una muestra de representación y manifestación cultural ecuatoriana, pero lo que ocurre aquí, es que este espacio no es el original donde desarrollaba su arte, sino, un lugar adecuado por Quito Turismo para precisamente atraer más turistas a este lugar específico de la ciudad.

Entonces, este personaje y este sitio se vuelven, lamentablemente, solo un simulacro. Baudrillard (1978) afirma: “El artesano y su labor han muerto y han resucitado de antemano, ahora es solo una simulación, una estrategia de lo real, de lo neo-real y de lo hiperreal, como si se tratara de una obra de teatro, un documental vivo, una puesta en escena de lo real (p. 14-15). Simulacros que se repiten en muchas otras formas, como obras de danza, teatro, música, etc.

### **3.1.2. Costumbres y ritos como una forma de resistencia**

Como se ha mencionado el aceptar y apoyar representaciones culturales “tradicionales” es una forma que entiende la sociedad como su aporte a que la identidad ecuatoriana no se pierda. Esto se da a nivel de todas las edades, pero se ve mucho más marcado en la población adulta. “Miembros de la tercera edad, quienes pregonan a su novel prole, las costumbres y ritos familiares y

---

<sup>2</sup> Anexo1

sociales que practicaban aquellos cuando eran jóvenes. No precisamente en su discurso está inmerso únicamente el evocar viejos y quizás buenos momentos, sino que también expresa la resistencia a que dichas prácticas terminen por quedar en el olvido por la acechanza permanente de nuevos valores y comportamientos modernos, a los cuales demuestran manifiesta resistencia” (Jurado, 2011, p. 196).

Esta resistencia se ve mucho más clara en la población adulta, pero no quiere decir que no exista en muchos otros miembros de la población, esta resistencia hacia las nuevas propuestas se da debido a la historia que precede al Ecuador, sobre todo la época de conquista española. “Este acto de fundación española destruyó todo indicio (físico) de asentamiento anterior y provocó el primer despoblamiento indígena de la capital de los Shyris; mientras que los pocos indígenas que permanecieron se establecieron cerca de los solares de los conquistadores” (ACHIG, 1983).

Tomando en cuenta este proceso destructivo a nivel identitario, hay que mencionar lo difícil que resulta ser para los ecuatorianos definir su identidad, y por lo tanto, es entendible su incesante búsqueda de una sola identidad consolidada que logre unificar a todo el país. Mendoza, Bing afirma: “Construir la identidad de un país no es un proceso simple, máxime si la mayor parte de su historia conocida ha sido -precisamente- una pertinaz negación o impedimento, en pos de sostener clarísimos intereses de predominio socio económico” (cita en Gomez Jurado, p. 4).

Pero, este proceso doloroso que generó múltiples consecuencias en el país y en la sociedad ecuatoriana a nivel identitario también dio la posibilidad que la construcción identitaria, después de la conquista, esté en las manos de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Aunque esto, no esté claro para la gran mayoría y, más bien, este doloroso proceso de búsqueda de una sola identidad ha generado conflictos. “Tanta desunión, confrontación y hasta odio, que resulta extraordinariamente peculiar. Empero, esta curiosidad parece no intrigar a nadie. Y esta es la mejor prueba de que la identidad nacional aún está por construirse” (cita en Gomez Jurado, p. 5).

### **3.2. El Centro Histórico de Quito como símbolo y espacio referente de identidad.**

Hay que mencionar que el Centro Histórico de Quito es un referente a nivel nacional e internacional de identidad ecuatoriana, esto ha llegado a ser aceptado por una gran cantidad de miembros de la sociedad ecuatoriana.

Jurado (2011) afirma: “El Centro Histórico de Quito (CHQ) es un escenario importante de reproducción económica y de reproducción de prácticas socioculturales. Su proceso de constitución histórica y económica lo ha ido configurando como un elemento importante, aunque no en su totalidad, determinante para la construcción de identidad nacional. Es más bien un espacio generador de prácticas y sentidos de pertenencia y colectividad local” (p. 178)

Es muy interesante analizar todas las cosas que ocurren en este espacio, representaciones culturales que forman parte de la construcción identitaria constante en el país, espacio donde conviven prácticas sumamente tradicionales con propuestas muy contemporáneas. Sin ir tan lejos, el simple hecho de que generaciones actuales vivan en este espacio o que generaciones de épocas totalmente diferentes convivan y lleguen a este lugar a ser espectadores o a realizar algún tipo de intervención o interacción con el mismo, hace de él un espacio de suma importancia a nivel sociocultural.

El hecho de nombrar al Quito Colonial, o casco colonial, de los años sesenta y setenta, y hoy rebautizado como Centro Histórico de Quito (CHQ), hay que entenderlo como un ámbito de construcción simbólica, de identidad sociocultural y de reproducción de determinadas formas de cultura (Jurado, 2011, p. 183).

Ahora, es sumamente interesante analizar todo lo que en este espacio ocurre y se desarrolla día a día. Es típico observar en las calles de Quito negocios locales donde se comercializa infinidad de mercadería de todo tipo, por ejemplo: figuras del niño Jesús con vestimenta de Charros o de *Santa Claus*<sup>3</sup>, un símbolo y muestra clara de la presencia de la globalización en el Ecuador y Quito.

Beck (1998) afirma: "La globalización del que hacer económico está acompañada de olas de transformación cultural, en el seno de un proceso que se llama globalización cultural" (p.71). Es innegable, la presencia de la globalización y la influencia que ejerce a nivel cultural en la sociedad quiteña y por ende ecuatoriana, es decir, se puede observar que la globalización no influye solo a nivel económico, sino,

---

<sup>3</sup> Anexo 2

que a nivel cultural fabrica símbolos culturales, en este caso hibridando un símbolo religioso con un símbolo económico.

Y mencionando la hibridación, no se puede dejar de lado las teorías de Néstor Canclini, quien menciona la hibridación cultural presente en América Latina, conceptos y teorías que lógicamente se relacionan con la realidad ecuatoriana y en este caso específico de estudio con el Centro Histórico de Quito. Lugar donde nuevamente vemos ejemplos claros de esto, por ejemplo: en un día “normal” en este espacio se puede observar claramente muestras de hibridación cultural, analizando la Plaza de San Francisco ubicada en este espacio se observa que en un espacio reducido conviven un concierto de *Rock y Heavy metal* (con tintes latinoamericanos), la iglesia de San Francisco (símbolo colonial y de religiosidad) que en su interior acoge una misa católica, a un lado la Casa Gangotena (unos de los hoteles más caros del mundo, cuya arquitectura es colonial) y finalmente, entre lo más visible, uno de los últimos “Poncheros de Quito”, típico de la época republicana<sup>4</sup>.

Pero ¿cómo explicar todo lo que ocurre en este reducido espacio? Pues Canclini afirma: “Ni el paradigma de la imitación, ni el de la originalidad, ni la teoría que todo lo atribuye a la dependencia, ni la que perezosamente quiere explicarnos por lo real maravilloso o un surrealismo latinoamericano, logran dar cuenta de nuestras culturas híbridas” (p.19).

Pues sí, lo más razonable es aceptar que nuestra cultura presenta muestras a diario y muy claras de hibridación cultural. Esto ocurre, en negocios locales, en muestras de arte, en museos, en la calle, casi en todo lugar.

---

<sup>4</sup> Anexo 3 y 4

Pero sería erróneo, aceptar que solo la globalización está presente, pues es muy vistoso también la presencia de la localización de productos y costumbres extranjeras.

Beck (1998) afirma: “La globalización y la localización pueden ser las dos caras inseparables de la misma medalla, pero las dos partes de la población mundial viven en lados distintos y ven solo un lado, (...), Los unos son auténticos moradores del globo; los otros están encadenados simplemente a su puesto" (p. 88).

Esto conlleva a que Quito y su Centro Histórico sean un objeto de estudio de suma importancia a nivel cultural y social. Jurado, afirma: “Quito dispone de una identidad sociocultural heterogénea, fragmentada y difusa. Al parecer es un pueblo al que se le ha arrebatado su historia y ha sido sustituida por cuentos fantasiosos de héroes, mitos y caudillos” (p. 209). Pero esta es una muestra de una visión demasiado pesimista, que a pesar de escucharla y ser común en la mayoría de la sociedad ecuatoriana, no se la debería dar como una verdad irrefutable, ya que, dejando esta visión de lado se puede ver al Centro Histórico de Quito como un lugar donde se puede observar y vivir día día las constantes interacciones que ocurren entre un lugar, arquitectónicamente atrapado en el tiempo, y la gente que habita en toda la ciudad, así como la afluencia de un sin número de personas provenientes de diferentes partes del Ecuador y del mundo. Personas que obviamente poseen múltiples identidades, lo cual, aporta a este constante cambio en una identidad ecuatoriana en plena construcción.

### **3.3. Identidad ecuatoriana visión actual**

En la actualidad, si bien es cierto el evidente surgimiento de numerosas muestras de manifestaciones culturales contemporáneas y espacios como el CAC (Centro de

Arte Contemporáneo de Quito) que hacen referencia y proponen mostrar a la identidad ecuatoriana dejando de a poco el folklorismo o adaptándolo nuevamente y llevándolo a otro lugar (ejemplo: música, Nicolás Cruz), no se puede dejar de mencionar que una gran mayoría de la sociedad ecuatoriana, en muchos casos, prefiere apoyar y consumir productos considerados como “tradicionales”, pero esto ¿debido a qué ocurre?

Gómez jurado (2011) afirma: “Las prácticas de consumo se hacen tradicionales en el sentido de que reproducen la relevancia de las tradiciones como mecanismos de resistencia y supervivencia, como formas contestatarias a dinámicas consideradas y sentidas como foráneas, ajenas o lejanas” (p. 205).

Esto es una realidad, ya que, claramente la sociedad ecuatoriana en general prefiere apoyar muestras o manifestaciones socioculturales consideradas como tradicionales, como una forma de preservar la “identidad ecuatoriana” y hacer resistencia a la globalización que llega a considerar como una amenaza, asumiendo que las propuesta culturales alejadas del tradicionalismo y folklorismo son una simple copia de culturas extranjeras que atentan con la preservación de una identidad que nunca ha terminado de consolidarse debido a lo antes mencionado. Por lo que surge la pregunta, ¿en verdad es necesaria la búsqueda de una sola identidad ecuatoriana que unifique y represente a todos? o esta búsqueda solo hace que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana se quede estancada en la visión nostálgica de un Ecuador con una identidad sólida y definida sumamente tradicionalista.

Esta visión nostálgica hace que aparezcan innumerables conflictos identitarios, los cuales, solo hacen que la “identidad nacional” se estanque y no se pueda visualizar las

posibilidades de construcción de múltiples identidades a partir de visiones más actuales y alejadas de la visión global y sobretodo occidental de identidad. “En realidad no se debería hablar de identidad propiamente dicha o de sentimiento de *ecuatorianidad*, pues no existe una nación ecuatoriana constituida, como realidad subjetiva o como sentimiento de pertenencia a una comunidad o colectividad, por diversas causas políticas y sociales que han postergado la resolución de los conflictos” (Jurado, p. 204). Pero ¿cuál sería el camino más adecuado para construir una identidad nacional acorde a la historia y actualidad ecuatoriana?

Pues bien, considerando que Ecuador es parte de Latinoamérica se debe mencionar que al igual que en el país, las discusiones sobre identidad ocurren a nivel de todo el continente latinoamericano, donde la identidad cultural constituye un punto clave de reflexión en torno a su propio ser. La identidad se erige en una especie de sentido o criterio trascendental de la mentalidad latinoamericana, donde el dramatismo de la situación consiste en que dicho problema (definir su identidad), no tiene solución: la realidad latinoamericana no se ajusta a ninguna de las variantes identificacionales (Guirin, p. 39).

En definitiva vemos que la realidad latinoamericana y, por tanto, la realidad ecuatoriana no se ajustan a ninguna variante identificacional tradicional, que tienden a ser visiones occidentalizadas, desarrolladas para explicar y estudiar su propia realidad, razón por la cual, resultan ser inconsistentes para explicar la realidad latinoamericana. La respuesta quizás está en buscar nuevos paradigmas identificacionales como la mismidad<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Condición de ser uno mismo. Real Academia Española (RAE).

#### 4. Problemática

La identidad ecuatoriana es un tema tratado a lo largo de los años, sin lograr definir de una manera clara a la misma. La gente en general relaciona lo Made in Ecuador (hecho en Ecuador) como parte de su identidad, por esto, el consumir estos productos los acercan a la idea de sentirse más ecuatorianos, negando el consumo de productos culturales extranjeros. Pero, ¿qué es identidad?, ¿por qué buscamos tener una identidad establecida? ¿quién nos impone esta búsqueda?

Pues bien, hay que tener en cuenta que, históricamente hemos sufrido de imposiciones desde la época colonial, imposiciones que ahora persisten aunque de una manera menos notoria, pero siguen presentes. “La identidad cultural latinoamericana se caracteriza por el desgarramiento interno y la ambivalencia externa. (...) La identidad cultural es hoy un “devenir”, un proceso en vías de desarrollo, una gestación vital y dolorosa” (J. Lafaye, p. 23, 24).

Un claro ejemplo de esto es la búsqueda de una “identidad” propia, pero, esta búsqueda de nuestra “identidad” es errónea, ya que, es principalmente una idea occidentalizada de representación, siempre comparando, construyéndose a partir del otro, sin tener en cuenta que nuestra realidad es totalmente diferente y, por ende, incomparable con otras culturas.

Una visión general de la sociedad sobre la identidad es que se está perdiendo. Visión pesimista que constantemente se repite por el hecho mismo de las comparaciones. Es común escuchar frases como: “en Europa esto no pasa...” “en EE.UU. son muy educados...” “en Italia tienen una mejor cultura...”. Pero, ¿realmente estas

comparaciones son necesarias? ¿Nuestra “identidad” es comparable con la de otras culturas?

El presente proyecto apela a la idea de la “mismidad”<sup>6</sup> como una respuesta a ésta búsqueda, planteando la idea de la construcción identitaria desde uno mismo, conociendo la realidad que nos rodea, los modelos culturales propios, el mundo globalizado en el que nos desarrollamos y las múltiples posibilidades que tenemos en la constante búsqueda y construcción de nuestra “mismidad”.

## 5. Nuevos paradigmas identificacionales: Mismidad

Como se ha podido ver, la idea de una identidad es fundamental para la mentalidad eurooccidental que se cree universal y que resulta inconsistente en cuanto a la realidad del mundo latinoamericano<sup>7</sup>. Éste, formado de proliferaciones y diferencias, apela más bien a la noción de “mismidad, en lugar de identidad” (D. V. Picotti, p. 143). Entendiendo a la mismidad como un modo de ser específico, como la construcción a partir de uno mismo. El caso de Ecuador es un ejemplo específico de este fenómeno, ya que, no existe país o espacio territorial en el mundo que se asemeje a u realidad, un espacio donde se puede encontrar diversas formas de pluridimensionalidad, tanto a nivel social, económico y cultural. Ahora bien, esto se presenta, en otra medida, a nivel continental. Guirin (2001) afirma:

“El mundo latinoamericano presenta un conjunto pluridimensional de tipos y factores étnicos, culturales, civilizacionales y formacionales, integrados en un

---

<sup>6</sup> Yuri, N. Guirin. Más allá del oriente y occidente ¿Identidad o mismidad?

<sup>7</sup> Ecuador, como parte de la realidad latinoamericana.

mecanismo tan complejo y –lo más importante– tan plurivalente, que su intelección<sup>8</sup> e interpretación resultan imposibles desde cualquier sistema conceptual, sobretodo tratándose del occidental con su logo<sup>9</sup> y raciocentrismo. Una vez proyectados sobre el mundo latinoamericano, tales sistemas extrínsecos<sup>10</sup> pierden su valor interpretativo, porque se trata de una civilización tan original que invalida todo paradigma ontológico<sup>11</sup> antes habido” (p. 40).

Entonces, hay que entender lo complejo que resulta definir a América Latina y al Ecuador como parte de la misma, con una sola identidad que no cambie con el tiempo y no se deje influir por corrientes de otras culturas, aunque por muchas personas esto sea considerado copiar y transgredir la identidad que para la gran mayoría debería permanecer estática y sin cambios.

Pero si bien es cierto que Latinoamérica pasa por procesos muy complejos, entre ellos la globalización e influencia de culturas ajenas a esta, no se puede caer en el error de estudiarla como un espacio donde solo se copian y se hacen propias cosas del exterior.

Más bien, esto significa que en América Latina se da el caso de que una vez extrapolados sobre el área latinoamericana, los fundamentales valores y conceptos extraculturales –sean éstos los resultados de expansión colonial o bien asimilación voluntaria– han pasado y siguen pasando por tal recodificación semántica y funcional que prácticamente todas las categorías humanas consideradas como

---

<sup>8</sup> Acción o efecto de entender o concebir. Real Academia Española (RAE).

<sup>9</sup> Elemento compositivo que significa especialista respecto a lo que el primer elemento indica. RAE.

<sup>10</sup> Externo, no esencial. RAE.

<sup>11</sup> En la filosofía de Martin Heidegger (1889-1976), del ser o relacionado con él.

“universales” adquieren en este “otro” contexto unos significados que son también “otros”, nuevos, distintos. (Pizarro, 1994, p. 79)

Es decir, en América Latina si bien es cierto que se puede observar que existe la presencia de manifestaciones culturales tomadas de culturas externas a ella, no se las puede considerar una simple copia, ya que aquí toman un significado semántico y simbólico totalmente diferente a la visión universal de dicha manifestación, también es clara la presencia de hibridación cultural y la relación existente entre globalización y Glocalización.

Por lo tanto, hay que estudiar a América Latina y todos sus componentes (Ecuador), como una condición de otro ser, de otra ontología, de otra civilización, diferente de la occidental, (...), y en una perspectiva presume la posibilidad de lograr a auto-identificación en condiciones de un paradigma de vectores horizontales tipos “sujeto-sujeto”, es decir, cuando sea reconocido el derecho de cada “otro” a gozar de su “otredad”, a ser sujeto de su propia identidad (Guirin, 2001, p. 45).

## **6. Objetivos**

### **6.1. General:**

- Mostrar que las propuestas actuales en Ecuador, en distintos ámbitos como la música, danza, artes visuales, entre otras, son un claro ejemplo que la identidad ecuatoriana está siempre en movimiento, que no se pierde, se construye constantemente, mediante la aplicación y exploración en distintos ámbitos del diseño.

## **6.2. Específicos:**

- Combinar el diseño con diferentes disciplinas como artes visuales, escénicas e interactividad.
- Mostrar que la identidad ecuatoriana no se pierde o devalúa con lo extranjero, más bien se puede enriquecer y seguir en constante construcción.
- Generar discusiones sobre el tema de lo hecho en Ecuador de manera visual y participativa, donde el público sea parte de la discusión y no solo un observador.

## **6.3. Académicos y personales:**

- Abordar al diseño desde un punto de vista artístico, tomando como tema lo hecho en Ecuador desde una visión crítica, proponiendo tratarlo de una forma abstracta.
- Aprender cómo se puede abordar al diseño más allá de lo que enseña la teoría tradicional del mismo.
- Realizar una propuesta multidisciplinar que me permita combinar dos aspectos importantes de mi vida.
- Explorar distintos ámbitos del diseño y como se los puede combinar de forma integral.

## **7. Metodología de investigación**

Para reforzar el marco teórico se aplica metodologías de investigación cualitativa, debido a que permite involucrarse a nivel vivencial en el tema planteado, para generar

experiencias que aporten de manera sustancial a la investigación en general, mediante entrevistas, observación etnográfica y experiencia personal.

### **7.1. Investigación cualitativa**

Se tomó como investigación cualitativa un caso específico de representación cultural en la Ciudad de Quito, para esto se estudió y entrevistó a Xavier Delgado Vallejo<sup>12</sup> quien es actualmente Director Artístico en la Sala de Artes Escénicas Espacio Vazio y Director y coreógrafo en Colectivo Zeta.

Tiene a su haber 20 trabajos coreográficos que han sido llevados a escena por Colectivo Zeta, la Compañía de Danza de la Universidad de Cuenca, El grupo Concordance, la Compañía de danza de la Universidad del Azuay, la escuela de provincial de danza de Tungurahua, el Conservatorio La Merced y la Cárcel de Mujeres de Cuenca. Obras que han recorrido el Ecuador y el extranjero en diferentes encuentros y festivales. Ganador de la convocatoria pública Nacional Fondos Concursables 2015 para la Creación con su obra Estados del Cuerpo Ecuatoriano, Ganador de la Convocatoria para la creación en espacios no convencionales Arte en el Trole 2013. Fue Maestro titular de la cátedra de Danza contemporánea del Conservatorio la Merced; ha dictado talleres y clases maestras en Ecuador, Colombia, Perú y México. Como Bailarín fue parte del elenco del Ballet Contemporáneo de Cámara, del proyecto SOL, Del Grupo el Arrebato, del Ballet Contemporáneo Humanizarte, del Grupo Escena XV, trabajando con una variedad de maestros y

---

<sup>12</sup> Anexo 5

coreógrafos extranjeros como Liza Alpizar, Jaime Camarena, Francisco Córdova y nacionales como Klever Viera entre otros.

Para la investigación se tomó como referencia su obra “Estados del Cuerpo Ecuatoriano”, obra ganadora de la convocatoria pública nacional de fondos concursables 2015. Obra sumamente interesante de analizar, ya que, en la entrevista realizada a Xavier Delgado se pudo sacar datos relevantes de cómo se apoya más a obras tradicionales que a propuestas más contemporáneas.

La obra “Estados del Cuerpo Ecuatoriano<sup>13</sup>” es una representación performática cultural que aborda el tema de la identidad ecuatoriana desde la visión del cuerpo como tal y sus diferentes estados, tanto emocionales como físicos. Una muestra clara de obras contemporáneas que hablan sobre identidad de una manera mucho más actual, dejando de lado el folklorismo. Sin embargo, Xavier Delgado<sup>14</sup> declaró: “Tuve que cambiar mi idea inicial para poder ganar los fondos concursables que ofrece el Ministerio de Cultura, aunque les gustaba mi idea de tomar plazas para hacer performance y hablar de identidad ecuatoriana, me pidieron que la adapte y muestre “más lo ecuatoriano”, la verdad no entendía que me pedían pero a la final para ganar los fondos y poder realizar mi obra tuve que pintar los cubos que nos permitían hacer el performance de colores, me pidieron que sean amarillo, azul y rojo, por la bandera y que se forme un símbolo andino<sup>15</sup>” (X. Delgado, comunicación personal, 30 de abril de 2016).

---

<sup>13</sup> Anexo 6 y 7

<sup>14</sup> Anexo 9

<sup>15</sup> Anexo 8

Esto es una clara muestra de que se prefieren obras con tintes tradicionalistas que caen un poco en el folklorismo por encima de obras un tanto más contemporáneas. También es muestra de la falta de conocimiento de quienes lideran el Ministerio de Cultura y Patrimonio, autoridades que piden cambios a propuestas nuevas, para hacerlas más tradicionales perdiendo así su esencia, volviéndose solo un simulacro de la cultura en el afán de preservarla.

### **7.1.1. Experiencia personal.**

En lo personal hay que mencionar que hace 7 años he realizado distintos actos performáticos, he sido bailarín en el Ballet Nacional de Ecuador<sup>16</sup>, en la Universidad San Francisco de Quito<sup>17</sup>, en la Corporación Artística Danzando Tierra<sup>18</sup>, entre otros. Actualmente soy independiente y a lo largo de este tiempo he podido realizar obras de diferentes tipos, desde representaciones folklóricas hasta obras sumamente contemporáneas y postmodernistas. Esto me ha permitido ver como obras más acercadas a lo tradicionalista son mucho más aceptadas a nivel social, aunque solo lleguen a ser un simulacro de lo que fue nuestra cultura en tiempos anteriores.

Es muy frecuente escuchar entre el público cuando se termina una obra tradicional frases como: “Esto si es lo nuestro”, “esto es Ecuador”, “a esto si hay que apoyar”. Pero personalmente considero que este es un discurso

---

<sup>16</sup> Anexo 10

<sup>17</sup> Anexo 11

<sup>18</sup> Anexo 12

nostálgico sobre la identidad ecuatoriana, el cual, mantiene en un modo de resistencia a no perder “nuestra identidad”.

Como se ha demostrado, el hablar de una sola identidad es muy limitado, en mi experiencia he podido interpretar momentos históricos y estados emocionales muy distintos, una muestra de las múltiples identidades que podemos encontrar en el país, todas y cada una válidas tanto como la otra. Es esto lo que forma nuestra identidad, el aceptar la “otredad”, que la identidad ecuatoriana no se pierde, se construye constantemente, está siempre en movimiento.

## **8. Conclusiones de la investigación teórica**

Gracias a la investigación teórica realizada se pudo llegar a las siguientes conclusiones:

- Los paradigmas tradicionales de identificación cultural resultan incompletos y no aplicables a la realidad latinoamericana y por lo tanto a la realidad ecuatoriana.
- La sociedad ecuatoriana apoya propuestas tradicionales con el afán de presentar un tipo de resistencia ante la globalización y la “pérdida de su propia identidad”.
- Existe una visión pesimista acerca de la identidad ecuatoriana, la cual, siempre se la compara con culturas extranjeras, aunque éstas resulten incomparables.
- La visión occidentalizada sobre identidad no es aplicable a nivel ecuatoriano, ya que no acepta la presencia del otro, solo reconoce la existencia de una sola identidad, lo cual, en el caso ecuatoriano ha generado múltiples dificultades y conflictos. Por lo que la idea de mismidad, en lugar de identidad, es mucho más consistente y coherente debido a que acepta la presencia y existencia del “otro”, de múltiples identidades

creadas y construidas a partir de uno mismo sin comparaciones con otras culturas y sus respectivas identidades.

## **9. Propuestas de diseño**

Las propuestas de diseño tendrán como objetivo explorar distintas formas de crear un espacio, en el cual, se presente y discuta de diversas formas el tema de la identidad ecuatoriana. Todas las propuestas toman como concepto principal la idea de mismidad, teniéndola como base.

Para esto se basará en las siguientes preguntas de diseño:

1. ¿Cómo mostrar de una manera visual la idea que la identidad no se pierde, se construye?
2. ¿Cómo enlazar la idea que la identidad está en una constante construcción, relacionándola con el movimiento?
3. ¿Cómo involucrar a las personas en el tema, para generar discusión sobre el mismo?
4. ¿Cómo generar en el público un replanteamiento sobre su concepto de identidad?
5. ¿Cómo lograr cambiar la idea de “identidad”, por el concepto de mismidad (construcción desde uno mismo)?

## **10. Estudio funcional**

### **10.1. Diseño de espacio: Público como espectador<sup>19</sup>.**

Espacios donde la gente mira el proyecto como un espectador, sin involucrarse en el desarrollo de una manera participativa, sin embargo, se trata de generar en el

---

<sup>19</sup> Ver figura 1 y 2.

mismo una crítica y reflexión sobre el tema tratado y la forma en la que se lo presenta.

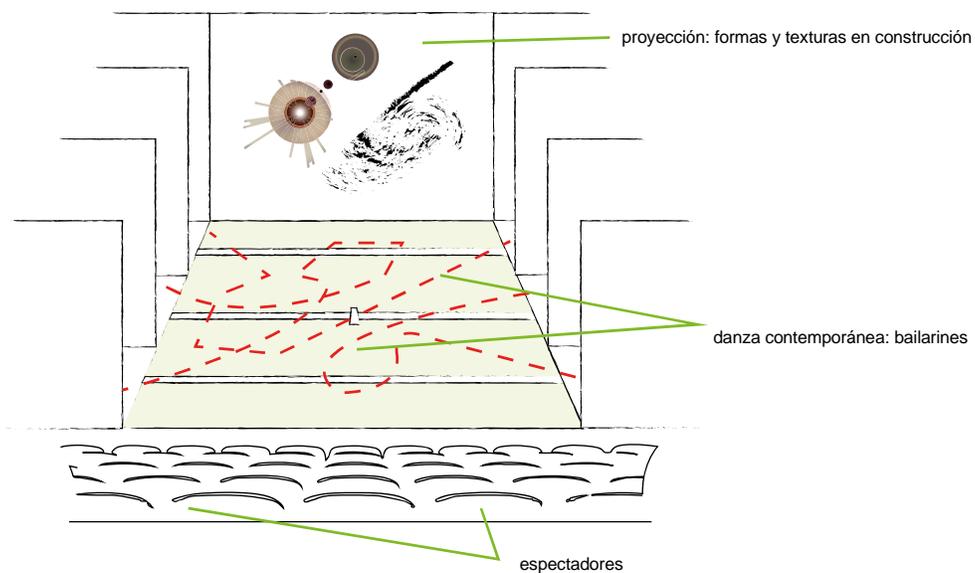


Figure 1. Escenario tradicional

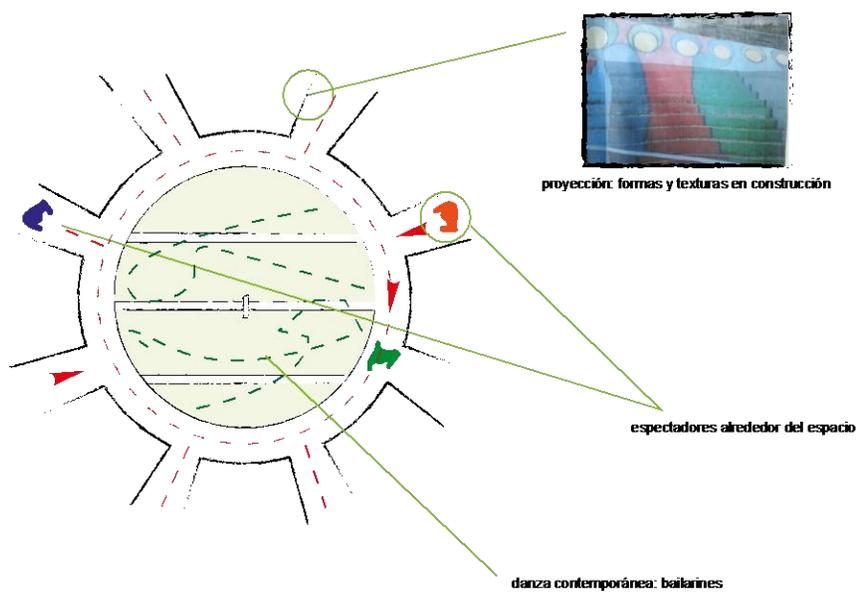


Figure 2. Escenario 360º: Espectadores en movimiento

## 10.2. Explorar escenarios: Intervenir espacios públicos<sup>20</sup>.

Se trata de explorar espacios existentes de la ciudad, calles, edificios, plazas, parques, etc. tomándolos como posibles escenarios para la presentación de nuevas propuestas, involucrando la arquitectura de la ciudad con propuestas contemporáneas.

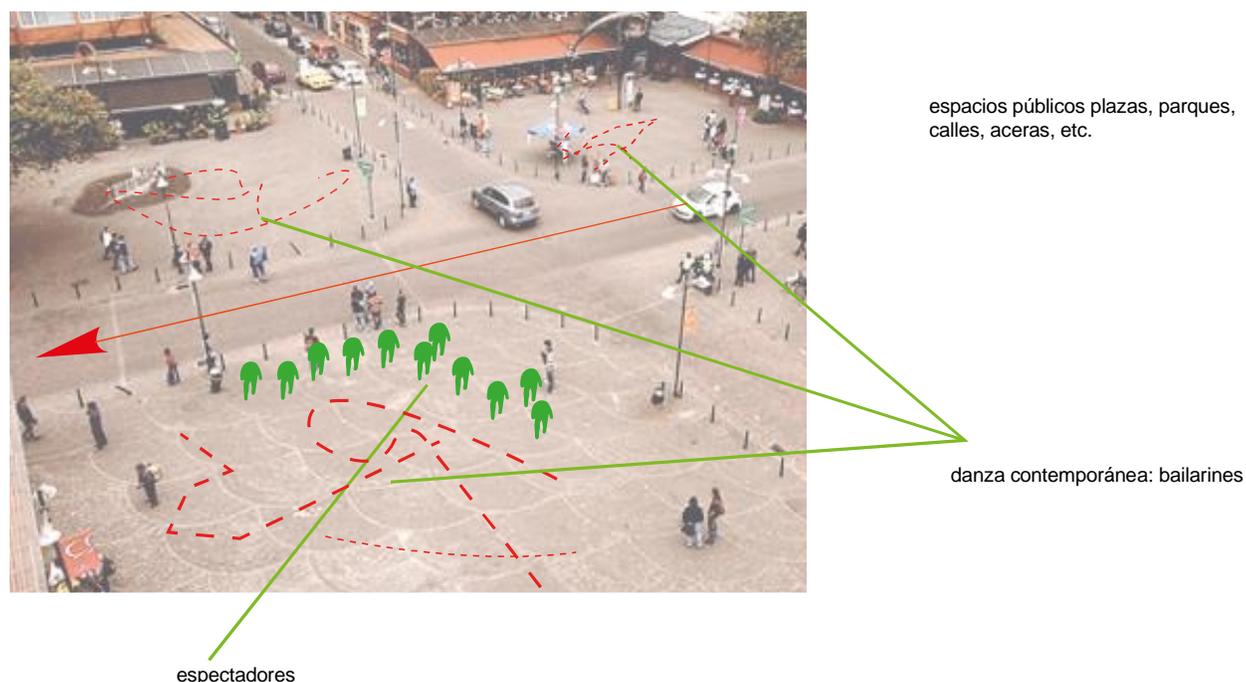


Figure 3. *Intervenir espacios públicos: Forma horizontal*

Performance en el espacio público. Se usa elementos, interpretan y exploran movimientos sobre las texturas propias de la ciudad. Se busca atraer al espectador, que en este caso es gente que solo va pasando por la calle. La ciudad no para, los

<sup>20</sup> Ver figura 3 y 4.

autos, la gente, las conversaciones, el intercambio de opiniones siguen ocurriendo durante la intervención del espacio.

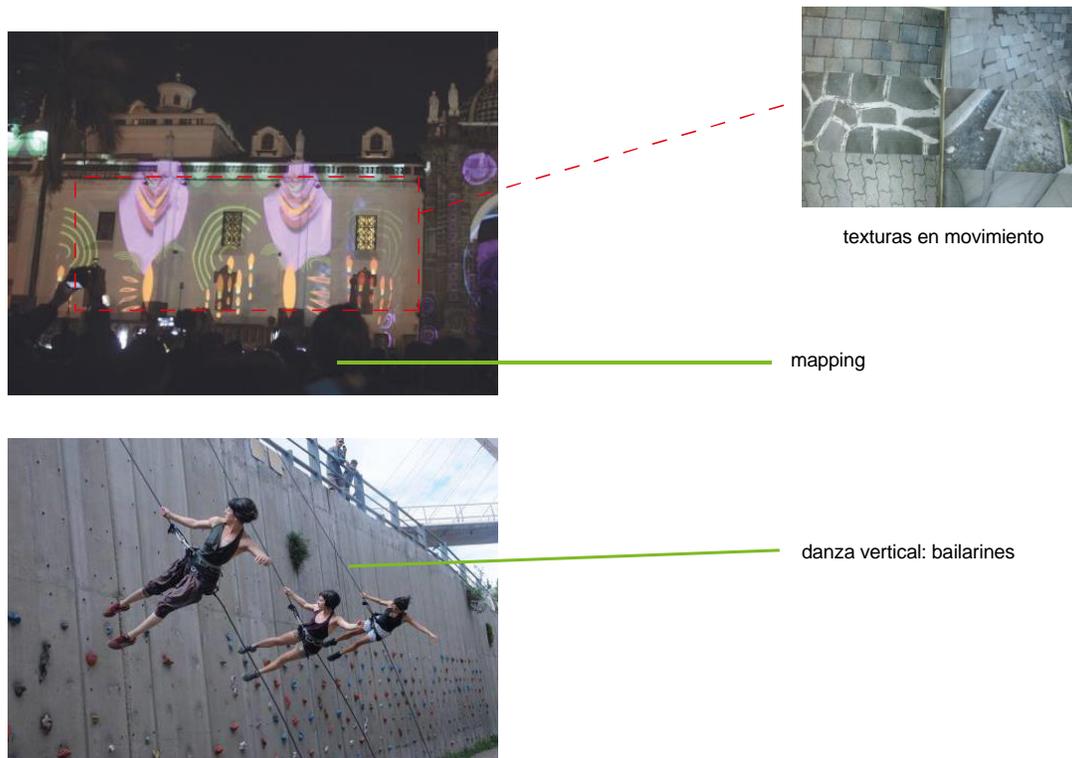


Figure 4. *Intervenir espacios públicos: Forma vertical*

Combinar el mapping proyectado en una edificación representativa y reconocida por la gente como un símbolo de identidad con una interpretación, las cuales deben interactuar entre sí.

### 10.3. Diseño de espacio: Público como parte del proceso<sup>21</sup>.

Se genera un espacio donde la gente llegue a interactuar con el mismo, utilizando el movimiento para lograr dicha interacción. Se busca involucrar a los participantes y lograr una mejor reflexión sobre el tema planteado.

<sup>21</sup> Ver figura 5 y 6

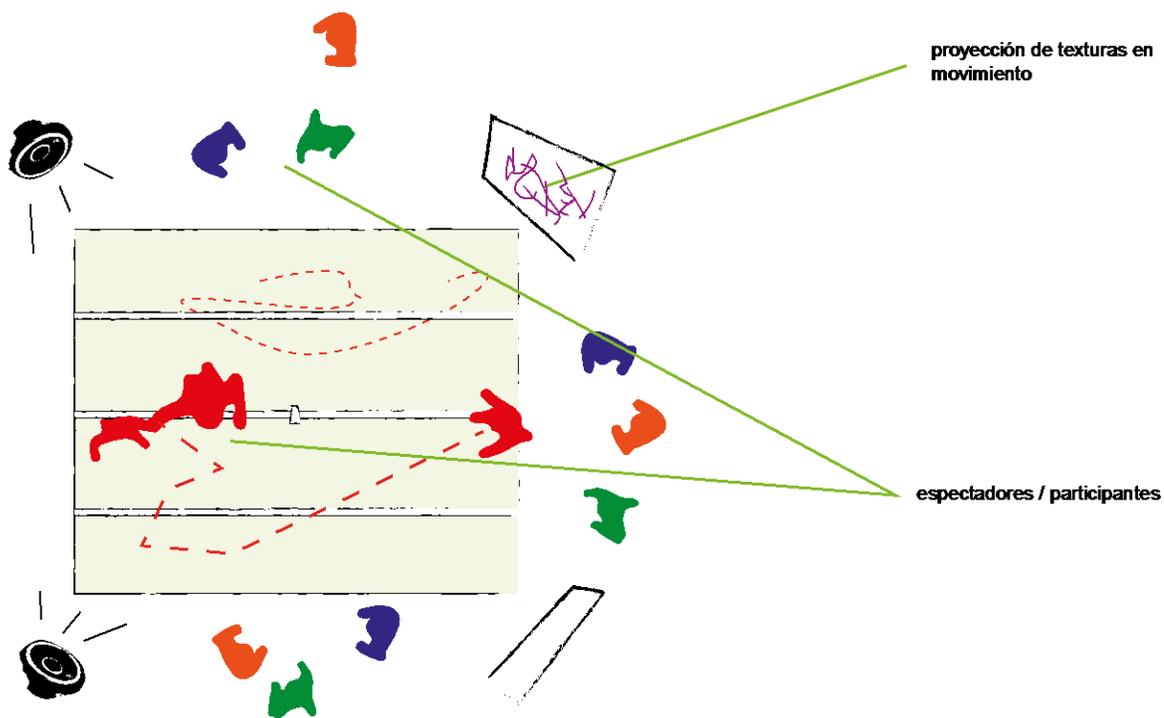


Figure 5. Espectadores / participantes

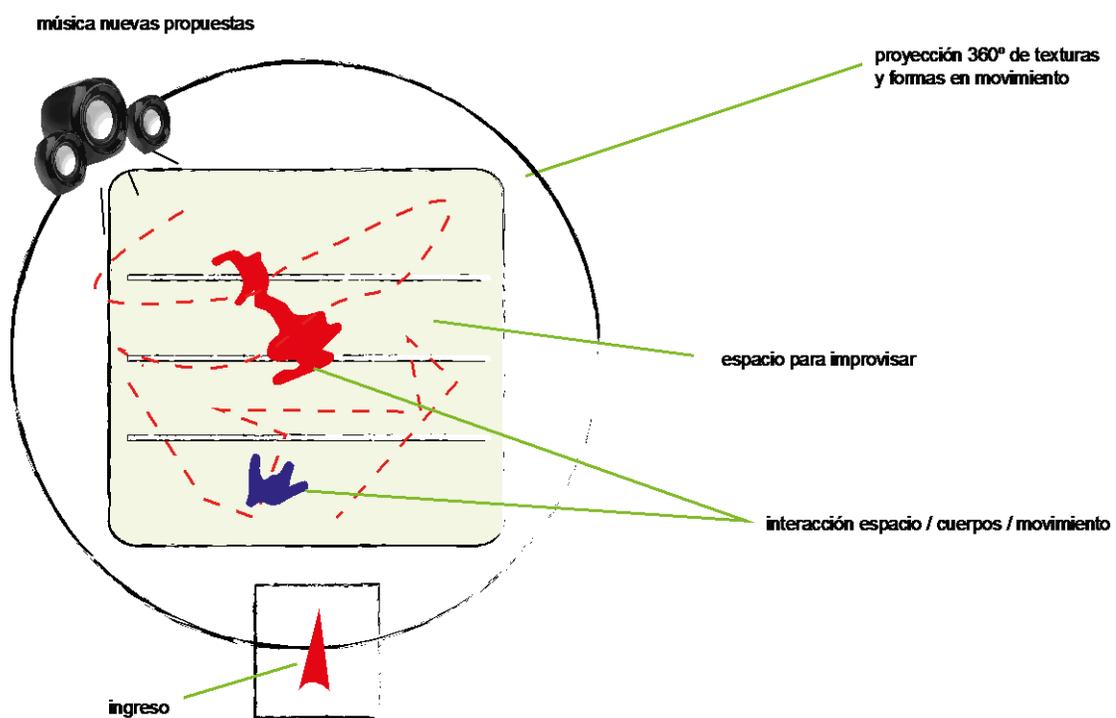


Figure 6. Instalación 360°

Los espectadores pasan de ser solo observadores y se convierten en partícipes, sus movimientos surgen al escuchar la música y de observar las proyecciones. El movimiento es libre e improvisado.

## 11. Propuesta final de diseño

Consiste en una instalación interactiva, donde se proyectan los patrones y formas recopiladas, las cuales, interactúan con el movimiento de la persona utilizando un *Kinect*. Esta tecnología permite que el público, mediante su movimiento, pueda ir dibujando con dichos patrones en el espacio de proyección; estos movimientos permiten generar nuevas formas y texturas, las cuales, al finalizar se guardan en una biblioteca de imágenes.

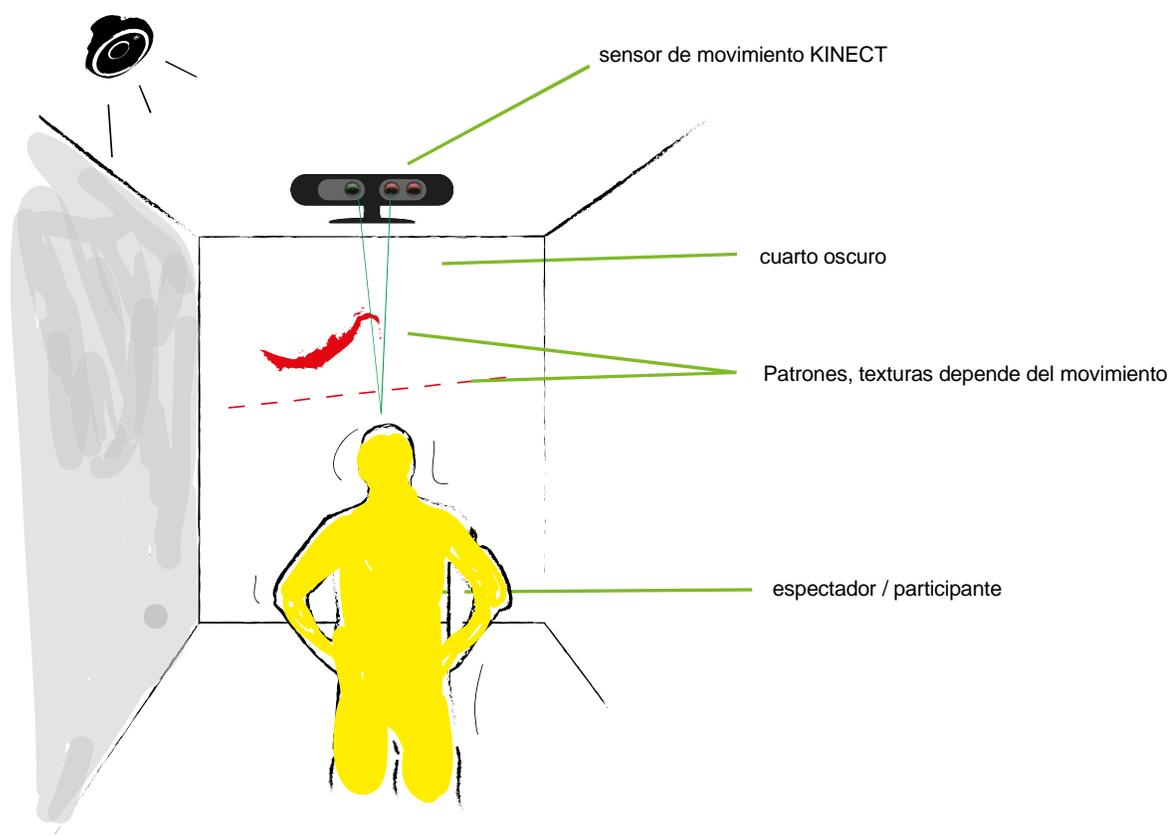


Figure 7. Instalación Interactiva

## 12. Partida estética y simbólica

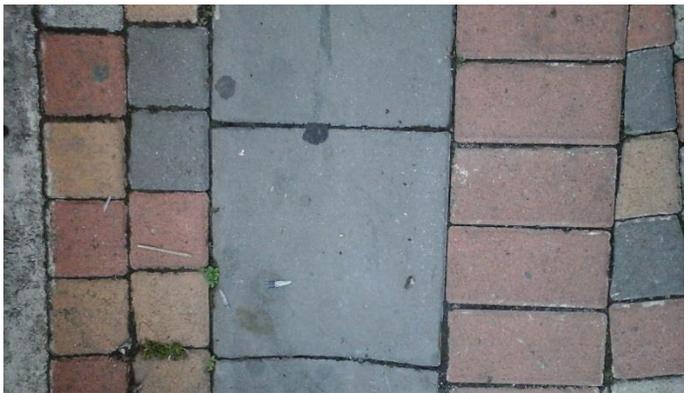
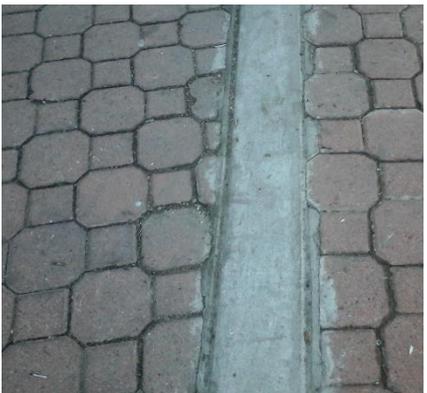
Para la propuesta se eligió la estética presente en el Centro Histórico de Quito, no en los edificios como tales, sino, en las calles y paredes, donde se puede encontrar una gran cantidad de texturas y formas aceptadas por la gente como tradicionales y símbolos de identidad quiteña y ecuatoriana.

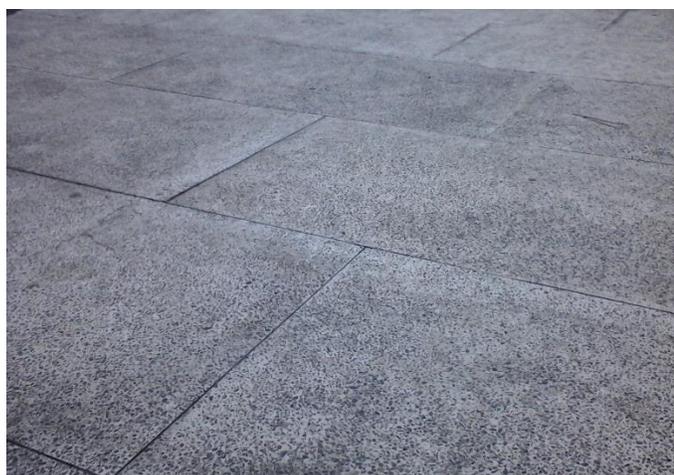
Jurado (2011) afirma: “El Centro Histórico de Quito (CHQ) es un escenario importante de reproducción económica y de reproducción de prácticas socioculturales. Su proceso de constitución histórica y económica lo ha ido configurando como un elemento importante, aunque no en su totalidad, determinante para la construcción de identidad nacional. Es más bien un espacio generador de prácticas y sentidos de pertenencia y colectividad local” (p. 178).

Es por esto que se decidió tomar esta estética por su gran valor simbólico dentro de la sociedad ecuatoriana en general.

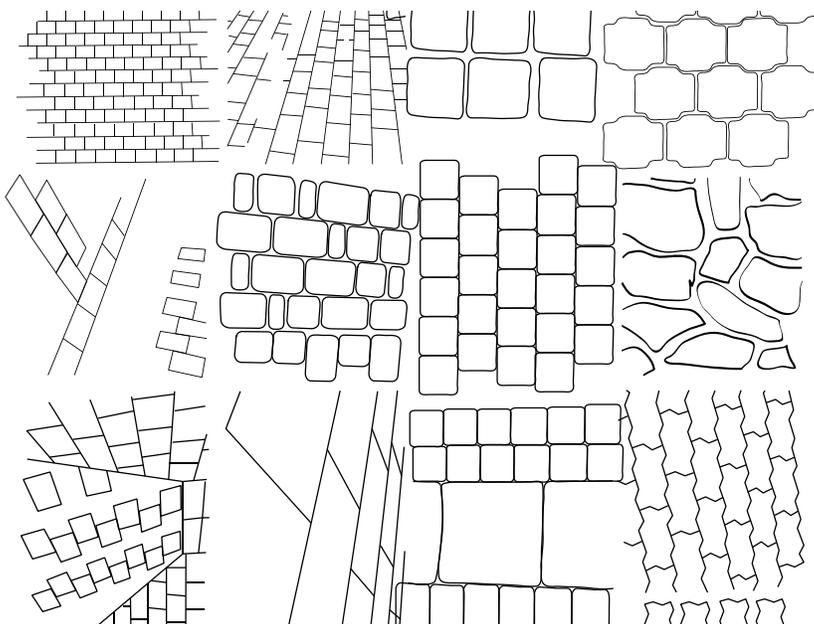
Texturas y formas recopiladas, Centro Histórico de Quito:







De la recopilación fotográfica se obtuvo los siguientes patrones vectorizados:



### **13. Objetivo de la propuesta**

Diseñar una instalación interactiva que aborde el diseño desde un punto de vista artístico, que muestre al público de una manera participativa que la identidad está siempre en construcción, mediante el uso de la tecnología *Kinect*, donde se proyecten los patrones recopilados durante la investigación, los cuales, interactúan con el movimiento de las personas y se almacenan generando nuevas texturas, relacionando así, la idea de construcción identitaria desde uno mismo con la propuesta final de una manera conceptual.

### **14. Partida Funcional**

#### **14.1. Dispositivos**

Para el desarrollo de la propuesta se requirió un sensor de movimiento *Kinect V2*. Kinect es un controlador desarrollado por Microsoft para la consola de videojuegos Xbox 360, Xbox One y también para PC, mediante un adaptador. Permitiendo a los usuarios interactuar mediante movimientos reconocibles como gestos, comandos de voz, objetos e imágenes sin la necesidad de tener un contacto físico.

#### **14.2. Programas**

##### **14.2.1. Processing 3 <sup>22</sup>**

La programación de la propuesta se la desarrolló en *Processing 3*, que es un entorno de desarrollo y lenguaje de programación de código abierto, principalmente JAVA, para la producción de proyectos interactivos y multimedia.

---

<sup>22</sup> <https://processing.org/>

### 14.2.2. Librería de Processing Kinect V2 para Windows <sup>23</sup>

La librería contiene un conjunto de funcionales para el manejo del Kinect de una forma más sencilla como puede ser la detección del cuerpo, del rostro, gestos de manos, entre otros.

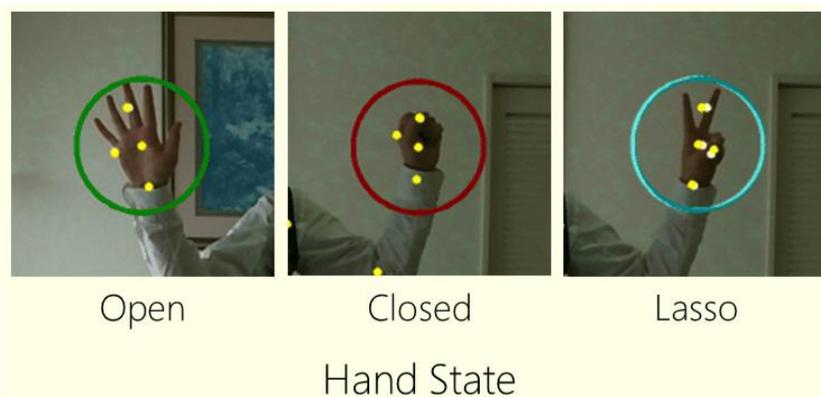
### 14.2.3. Kinect para Windows SDK 2.0 <sup>24</sup>

Kinect para Windows Software Development Kit (SDK) 2.0 permite a los desarrolladores crear aplicaciones que soportan gestos y reconocimiento de voz de una manera más sencilla y práctica.

## 14.3. Desarrollo

En el proceso de desarrollo se definieron gestos para las manos:

- Mano abierta: permite dibujar en base al movimiento de cada mano.
- Mano Cerrada: evita dibujar y a su vez cambia de figura para dibujar.
- Mano Lasso: captura la textura creada y la guarda como imagen en formato PNG.



*Figure 8. Gestos con manos*

<sup>23</sup> <http://codigogenerativo.com/kinectpv2/>

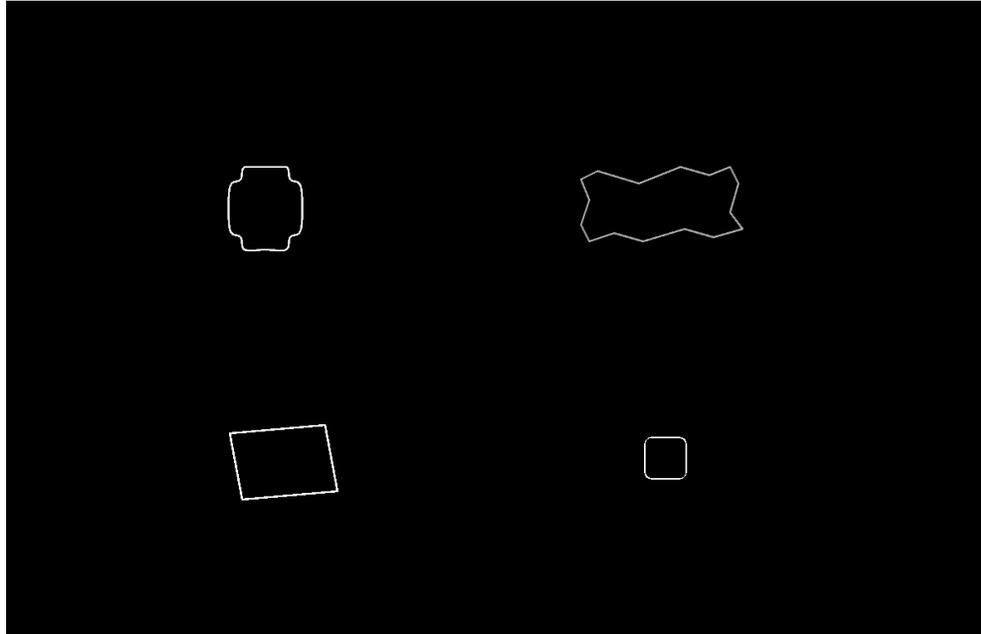
<sup>24</sup> <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561>

Funcionamiento de tracking del cuerpo en base a una serie de puntos que representan al cuerpo del usuario. Representa una serie de huesos y los puntos de unión en donde se conectan. Las manos son detectados para identificar los tres tipos de gestos que se puede realizar.

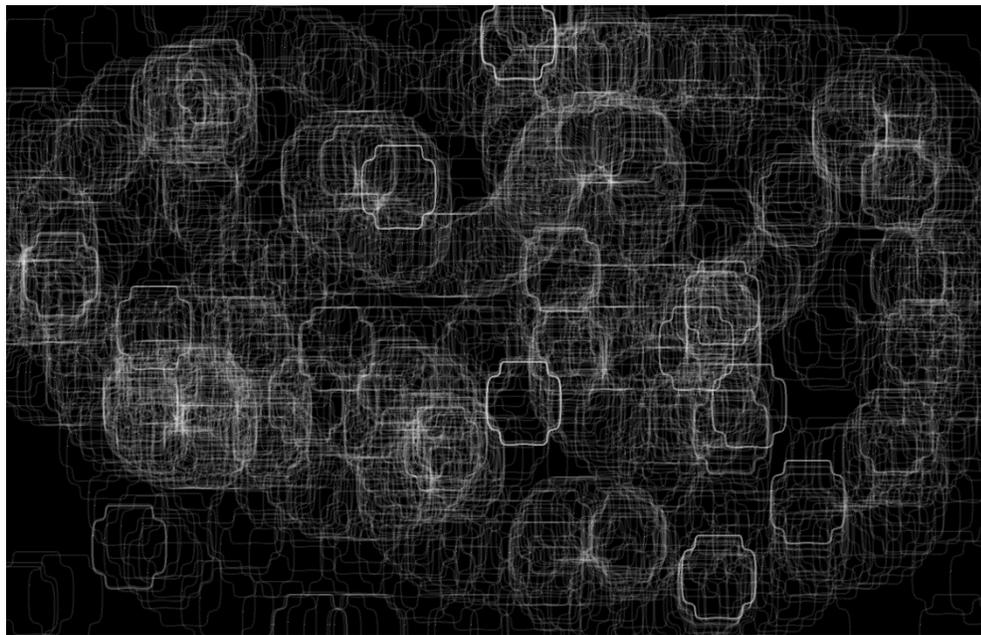


Figure 9. Tracking del cuerpo: KINECT

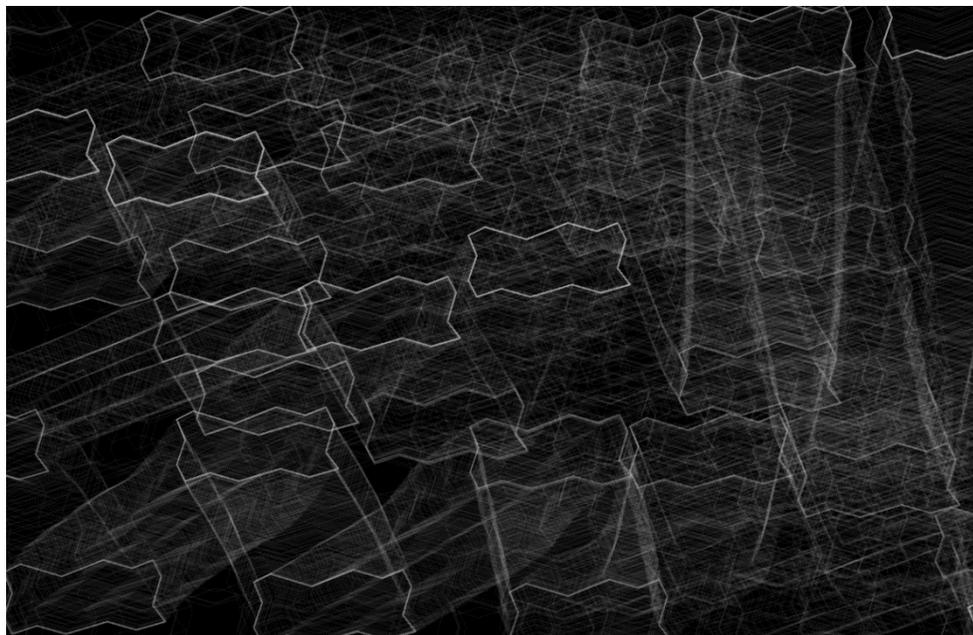
Se genera un espacio vacío donde el usuario dibuja a partir de los 4 patrones bases, con los cuales, el usuario va generando su propia textura con su movimiento. Pueden interactuar hasta 6 usuarios a la vez.



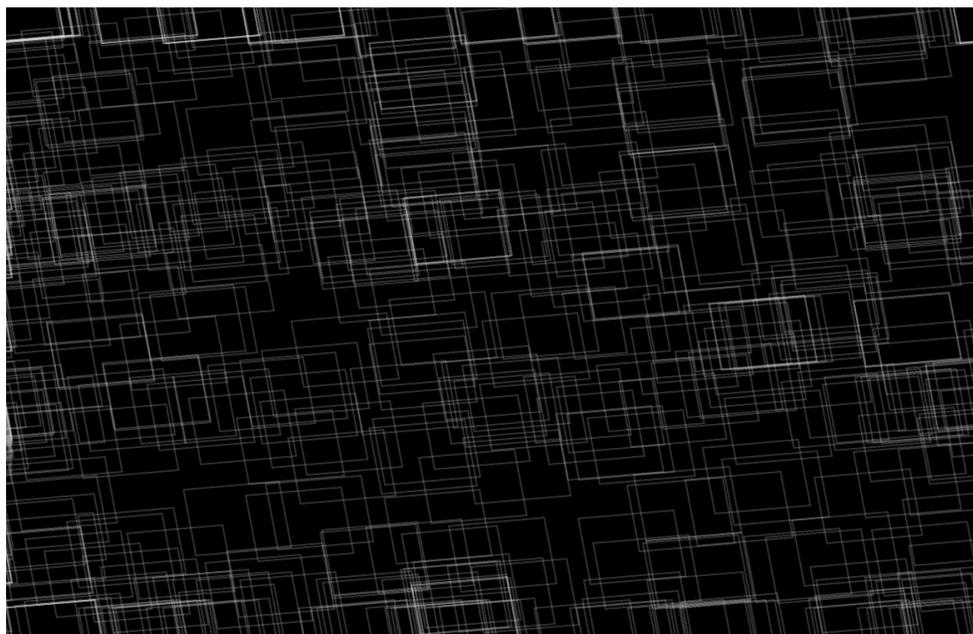
*Figure 10. Patrones base*



*Figure 11. Textura generada 1*



*Figure 12. Textura generada 2*



*Figure 13. Textura generada 3*

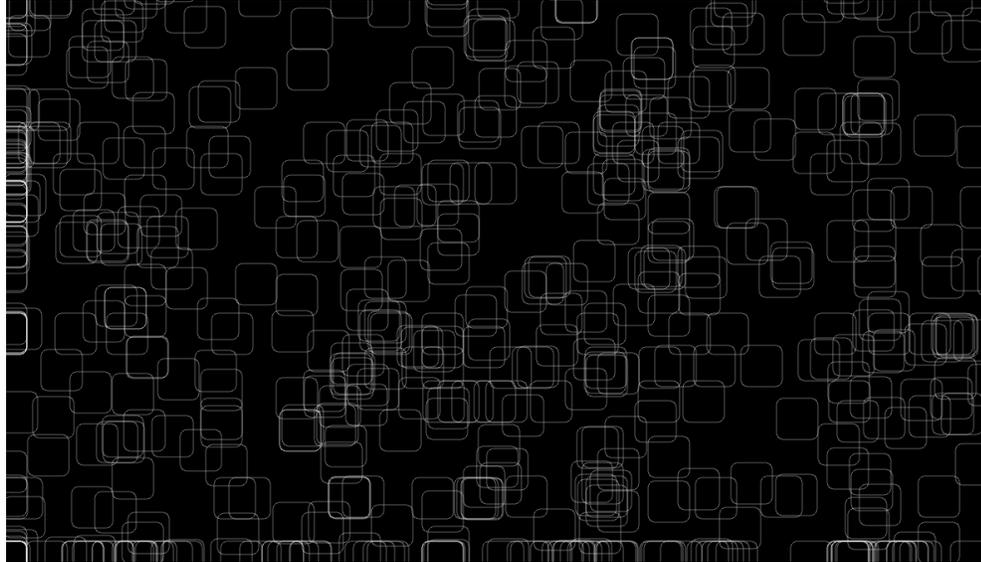


Figure 14. Textura generada 4

### 15. Render de la instalación interactiva: Propuesta final.

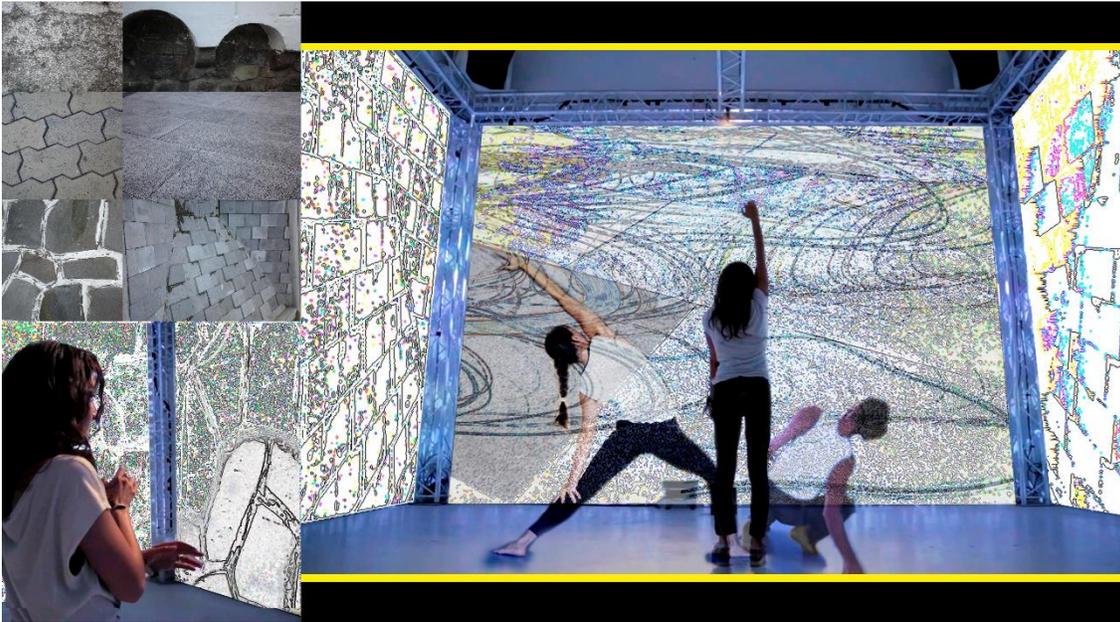


Figure 15. RENDER PROPUESTA FINAL

Más información y fotografías:

<https://www.behance.net/gallery/52480893/IDENTIDAD-EN-CONSTRUCCION-PROYECTO-MULTIDISCIPLINAR>



QR CODE

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benjamin, W. (2010). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Quito: Rayuela y Diagonal Editores.
- Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Paidós.
- Baudrillard, J. (1978). *Cultura y Simulacro*. Editorial Kairós. Barcelona - España.
- Canclini, N. *Culturas Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo.
- D. V. Picotti, C. (1991). El descubrimiento de América y la otredad de las culturas. *A los 500 años del choque de dos mundos*. Buenos Aires: Balance y prospectiva.
- Guirin, Y. (2001). *Más allá del oriente y el occidente ¿identidad o mismidad?* Espiral, vol. VII, núm. 20, enero/abril, 2001, pp. 39-59, Universidad de Guadalajara México.
- Horkheimer, M y Adorno, T.W. (2004). "La Industria Cultural. Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración*. Pp. 165-212. Madrid: Editorial Tratlé.
- Jurado, G. (2010). *Construyendo nuestra identidad*. Esmeraldas: Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión". Primera Edición.
- Lucas ACHIG (1983). *El proceso urbano de Quito*. Quito: Centro de Investigaciones.
- Wong, K. (2013). *"La música nacional"* Ecuador. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"
- Lafaye, J. (1986). ¿Identidad literaria o alteridad cultural? – *Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura*. Madrid: p. 23,24.
- Mattelart, Armand y Michèle Mattelart (1997) "Industria cultural, ideología y poder", en *Historia de las teorías de la comunicación*. Pp. 51-75. Barcelona: Paidós.

## ANEXOS

Anexo 1



Fotografía Santiago Estrella. (Quito. 2016). Taller Zabala Artes.

Anexo 2



Fotografía Santiago Estrella. (Quito. 2016). Calle Rocafuerte. CHQ.

Anexo 3



Fotografía Santiago Estrella. (Quito. 2014). Festival Rockmiñawi.

Anexo 4



Fotografía Santiago Estrella. (Quito. 2014). Plaza de San Francisco.

## Anexo 6



*Fotografía Espacio Vazio. (2015). Obra: Estados del Cuerpo Ecuatoriano.*

## Anexo 7



*Fotografía Espacio Vazio. (2015). Obra: Estados del Cuerpo Ecuatoriano.*

## Anexo 8



*Fotografía Alterego. (2015). Obra: Estados del Cuerpo Ecuatoriano.*

## Anexo 5 y 9



*Fotografía Espacio Vazio (2016). Xavier Delgado*

## Anexo 10



Fotografía Ballet Nacional de Ecuador (2012). Obra Tatuaje.

## Anexo 11



Fotografías Alex Trujillo/ Gabriela Piñeiros/ Flora de Neufville (2015-2016). Obras de danza contemporánea.

## Anexo 12



Fotografía C.A. Danzando Tierra (2014-2013). Obras tradicionales y mestizas.