

Dentro del Eco: Escultura Tridimensional sobre a Memoria Ancestral e o Presente Expandido

Inside the Echo: Three-Dimensional Sculpture about Ancestral Memory and the Expan- ded Present

Juan Carlos Chulde Piguaña

ORCID: 0009-0002-9317-1118

Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes
juan.chulde@istap-danielreyes.edu.ec

Renán Heriberto Yandún González

ORCID: 0009-0007-2430-0939

Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes

Juan Marcelo Tamba Cuascota

ORCID: 0009-0004-0988-6001

Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes

Castillo Suarez Álvaro Moisés

ORCID: 0009-0005-0497-7438

Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes

Resumen

El presente artículo detalla el proceso de gestación y materialización de la obra escultórica titulada “Dentro del Eco”, ejecutada en la parroquia de San Antonio de Ibarra durante el año 2025. La investigación se centra en la transición de la memoria histórica frecuentemente anclada en lo figurativo hacia nuevos lenguajes de abstracción geométrica. Mediante el uso de una técnica mixta que integra madera reciclada y metal, se erigieron Dos cubos concéntricos de madera reciclada y metal en bruto sirvieron como símbolos temporales por derecho propio: el cubo interior es el reflejo de las relaciones ancestrales en el pasado, mientras que el cubo exterior se refiere a la emergencia del presente. Este dinamismo opera sobre un eje de rotación que invita a la contemplación sobre la identidad como forma de vida siempre en flujo. Los resultados demuestran que es posible reinterpretar la cosmovisión desde la vanguardia geométrica, aportando una pieza de 1.90 m que enriquece el patrimonio académico y artístico local.

Palabras clave: Escultura; Abstracción; Memoria ancestral; Geometría; Innovación.

Abstract

This article details the conceptualization and materialization of the sculptural work titled “Dentro del Eco” (Inside the Echo), created in the parish of San Antonio de Ibarra in 2025. The research focuses on the transition of historical memory—often anchored in figurative representation—toward new languages of geometric abstraction. Utilizing a mixed-media technique that integrates reclaimed wood and raw metal, two concentric cubes were constructed to serve as temporal symbols in their own right: the inner cube reflects ancestral relationships of the past, while the outer cube refers to the emergence of the present. This dynamism operates on a rotational axis that invites contemplation on identity as a life form in constant flux. The results demonstrate the possibility of reinterpreting cosmovision through a geometric vanguard, culminating in a 1.90-meter piece that enriches both the local academic and artistic heritage.

Keywords: Sculpture; Abstraction; Ancestral memory; Geometry; Innovation.

Introducción

San Antonio de Ibarra constituye un núcleo histórico del tallado en madera en el Ecuador. Su tradición escultórica, basada principalmente en la imaginería sacra y costumbrista, ha generado un virtuosismo técnico reconocido; sin embargo, este mismo canon corre el riesgo de convertirse en una inercia formal cuando se distancia de los debates del arte contemporáneo (Bourriaud, 2006).

El problema central de esta investigación radica en la tensión entre la herencia artesanal y la necesidad de explorar lenguajes abstractos que permitan expresar conceptos como tiempo, memoria y transformación (Torres García, 2014; Bozal, 2003). La madera, tradicionalmente asociada a la figuración, es puesta en cuestión como material capaz de expresar ideas etéreas mediante la geometría.

Desde la cosmovisión andina, la memoria se concibe como un fenómeno dinámico, vinculado al ciclo y al cambio (Harrison & Papa, 2018). En este marco, la geometría del cubo y su rotación se articulan como metáforas del Pachakuti (el cambio de era) permitiendo que la escultura actúe como una caja de resonancia entre pasado y presente (Lawlor, 1982; Read, 1994).

El objetivo de este estudio es analizar cómo la obra escultórica *Dentro del Eco* materializa, a través de la abstracción geométrica y el movimiento cinético, una reinterpretación contemporánea de la memoria ancestral en San Antonio de Ibarra.

Metodología

La investigación se desarrolló bajo el enfoque de Investigación-Creación, de carácter cualitativo-experimental, en el que el proceso artístico constituye el núcleo de producción de conocimiento (Sullivan, 2010). En lugar de formular hipótesis previas, estas emergieron del diálogo entre el artista, el material y el proceso técnico.

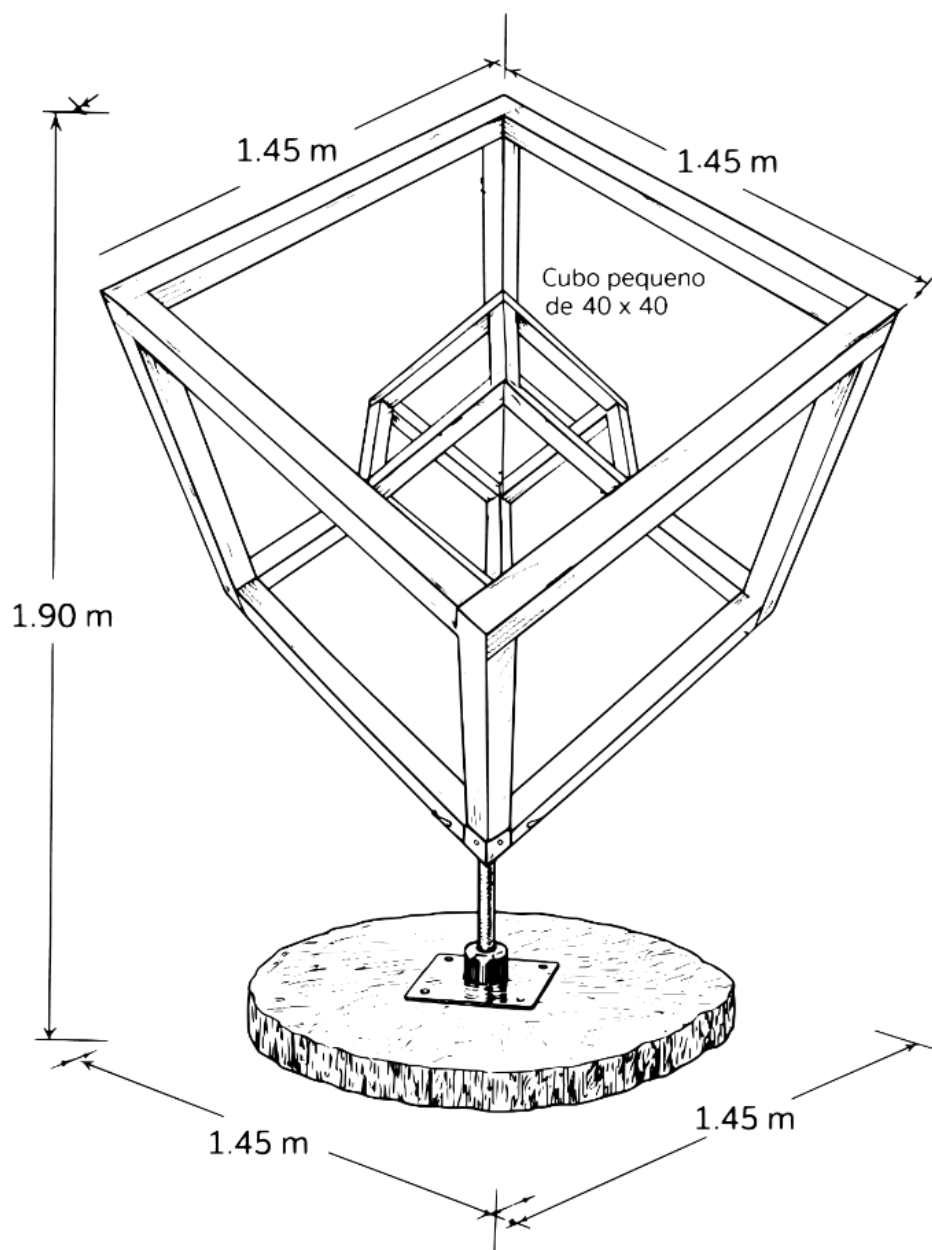
Se emplearon bitácoras de taller como instrumento principal de registro, documentando tanto variables técnicas (equilibrio, densidad, rotación) como respuestas fenomenológicas del material ante la intervención artística.

Los materiales seleccionados fueron madera reciclada y acero estructural, elegidos por su coherencia simbólica: la madera como portadora de memoria orgánica y el metal como representación de permanencia y tensión industrial (Oteiza, 2007; Escobar, 2014). La madera fue tratada mediante sellado de poros y recubrimientos que permitieran su respiración y conservación estructural.

La obra se construyó de manera modular: un cubo interior sólido de 40 × 40 cm ("El Ancestro") y una estructura envolvente de 1,45 m por lado, articuladas mediante un eje central que permite el movimiento cinético equilibrado.

Figura 1

Boceto general

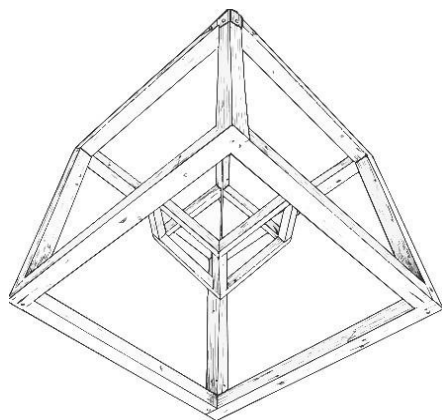
Fuente: *Elaboración propia (2025)*

Módulo I El Ancestro: El Corazón de la Memoria

En el centro de todo reside "El Ancestro", un cubo sólido de 40x40 cm. Este núcleo no es solo madera; es un contenedor de tiempo. Se eligió esta dimensión para que su volumen evocara la solidez de lo funcional. Al trabajar su superficie, el objetivo fue resaltar la densidad del conocimiento acumulado: cada veta es una cicatriz del pasado que el artista reconoce y respeta. Técnicamente, este cubo representa el origen de la forma, un punto de gravedad donde la materia se siente pesada, honesta y llena de silencio.

Figura 2

El Ancestro

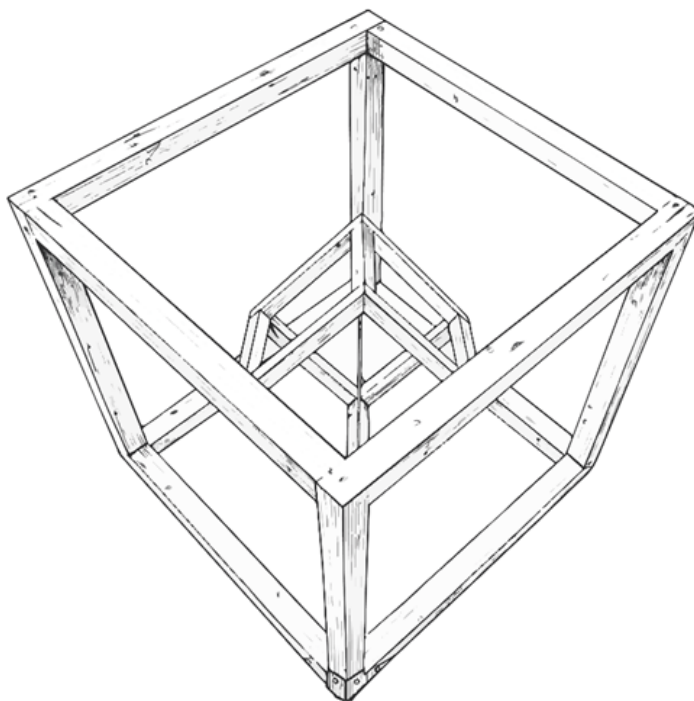
Fuente: *Elaboración propia (2025)*

Módulo II (El Presente)

Una estructura calada de 1.45x1.45 m que envuelve al núcleo, permitiendo una visión fragmentada de la historia.

Figura 3

La Envolvente

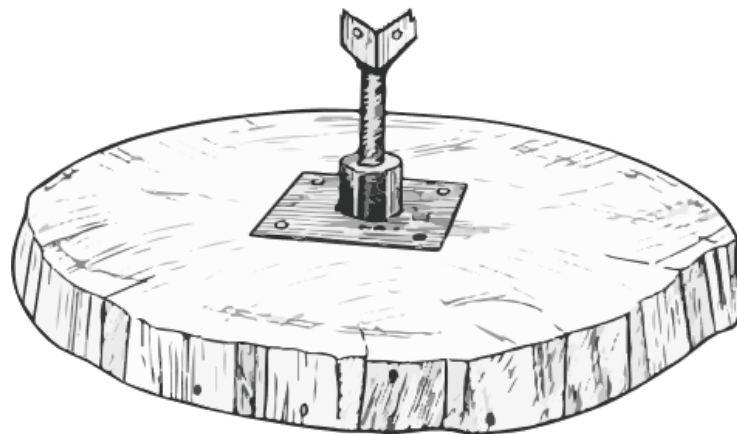
Fuente: *Elaboración propia (2025)*

Dinámica: El mecanismo de rotación permite que los bordos geomé-

tricos se desdibujen al girar, creando una ilusión de expansión espacial y temporal.

Figura 4

El Balance

Fuente: *Elaboración propia (2025)*

Resultados

El resultado es una escultura cinética de 1,90 m de altura, concebida para interactuar corporalmente con el espectador. El giro de la estructura produce un efecto óptico de expansión donde la geometría se desmaterializa en movimiento.

El cubo interno, como núcleo de memoria, actúa como motor simbólico que genera las vibraciones del presente representado por el cubo externo. Esta relación valida la hipótesis conceptual de que la memoria no es un archivo estático, sino un sistema activo de resonancia.

Durante su exhibición en el Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes, la obra fue manipulada por estudiantes, docentes y visitantes, quienes interactuaron con la pieza tocándola y activando su movimiento. Esta respuesta evidenció que la abstracción geométrica favorece interpretaciones subjetivas y experiencias emocionales más abiertas que la escultura figurativa tradicional.

Figura 5

Escultura "Dentro del Eco"

Fuente: Elaboración propia (2025)

Enlace para video promocional: <https://www.youtube.com/watch?v=CniVPvJTF-I>

Discusión

La Ruptura con la Figuración: Desafiar la Inercia del Oficio

La discusión medular de esta investigación gira en torno a la pertinencia de la abstracción en entornos donde la tradición visual ha sido, históri-

camente, un espejo de la realidad. En un contexto como el de San Antonio de Ibarra, donde la maestría se suele medir por la capacidad de mimesis, "Dentro del Eco" se presenta no solo como una escultura, sino como un manifiesto.

Retomando a Torino et al. (2019), quienes exploran cómo las sociedades a menudo rechazan lo disruptivo como una forma de defensa cultural, encontramos que el rechazo inicial a la geometría pura puede entenderse como un síntoma de este fenómeno. Sin embargo, esta obra desafía el prejuicio arraigado de que la madera es un material destinado únicamente a la representación figurativa o religiosa. La elección de la abstracción geométrica no debe leerse como una renuncia a la destreza técnica, sino como una evolución del pensamiento visual. Aquí, el "virtuosismo" no reside en el detalle del tallado, sino en la capacidad de síntesis y en el rigor del balance cinético. Se propone, por tanto, una transición necesaria: de la madera como "reflejo" del mundo a la madera como "ventana" hacia la abstracción del ser.

Innovación y Sostenibilidad: El Valor de la Mirada Consciente

Uno de los hallazgos más profundos de este proyecto es la desmitificación de la innovación. Existe la creencia generalizada de que lo "nuevo" depende de tecnologías de punta o materiales exóticos; no obstante, el éxito de "Dentro del Eco" radica en demostrar que innovar es, ante todo, una nueva forma de mirar.

Al utilizar madera reciclada, el proyecto no solo abraza una decisión técnica, sino que asume una postura política y ética frente al consumo. Cada residuo de madera rescatado lleva consigo una carga simbólica que eleva el valor de la obra: no estamos ante un material "nuevo" y sin mensaje, sino que estamos ante una materia que ya ha servido a la vida y que, En este proceso, el bloque de madera de San Antonio de Ibarra funciona bajo una lógica cercana al "ready-made" de Marcel Duchamp. No se trata simplemente de fabricar una forma, sino de tomar un elemento cargado de tradición.

Esta alineación con las preocupaciones globales sobre el arte responsable permite que la obra trascienda el ámbito local. La sostenibilidad aquí no es un añadido ecológico, sino el eje mismo de una estética de la responsabilidad, donde el artista se reconoce como un gestor de recursos y no solo como un simple creador de formas (Jackson, 2020). En última instancia, la innovación se encuentra en la capacidad de utilizar y transformar lo olvidado en un dispositivo de contemplación.

Conclusiones

La culminación de este proyecto de investigación- creación permite establecer que el arte, cuando se nutre de la memoria y la técnica, deja de

ser un objeto para convertirse en un puente. "Dentro del Eco", se desprenden las siguientes reflexiones finales:

La Síntesis entre Raíz y Vanguardia: Se logró demostrar que la cosmovisión andina y el minimalismo geométrico no son lenguajes excluyentes, sino complementarios. Al despojar a la forma de ornamentos innecesarios, se llegó a una esencia donde el concepto de "eco" resuena con la sabiduría ancestral del ciclo y el retorno. La obra prueba que es posible habitar la contemporaneidad global sin renunciar a la identidad territorial, encontrando en la abstracción una voz universal para sentimientos locales.

La Viabilidad de una Materia Dialéctica: El diálogo técnico entre la madera y el metal confirmó que la calidez de lo orgánico y la firmeza de lo industrial pueden coexistir en obras de gran formato. El éxito del sistema cinético no solo garantiza la estabilidad física de la pieza, sino que valida la posibilidad de crear esculturas que inviten al movimiento y al juego, rompiendo la barrera de la "obra intocable" para proponer un arte que se experimenta con el cuerpo y el tiempo.

Un Legado para la Nueva Academia: "Dentro del Eco" trasciende su propia materialidad para proponerse como una hoja de ruta metodológica dentro del Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. El proyecto ofrece a las futuras generaciones de artistas una prueba tangible de que la innovación no exige abandonar el oficio tradicional de la madera, sino Re imaginarlo. Se establece así un precedente donde el respeto por el recurso reciclado y la experimentación técnica se vuelven herramientas de resistencia cultural y creatividad responsable.

Finalmente, esta investigación concluye que el eco más importante no es el que produce el objeto al girar, sino el que queda en el espectador. La obra cumple su propósito cuando logra que quien la observa se reconozca en ese núcleo sólido y le permita expandirse, aunque sea por un instante, en la fluidez del movimiento. El arte, en última instancia, es ese espacio donde el pasado se pone a girar para darnos nuevas preguntas en el presente.

"Dentro del Eco", se desprenden las siguientes reflexiones finales:

La Síntesis entre Raíz y Vanguardia: Se logró demostrar que la cosmovisión andina y el minimalismo geométrico no son lenguajes excluyentes, sino complementarios. Al despojar a la forma de ornamentos innecesarios, se llegó a una esencia donde el concepto de "eco" resuena con la sabiduría ancestral del ciclo y el retorno. La obra prueba que es posible habitar la contemporaneidad global sin renunciar a la identidad territorial, encontrando en la abstracción una voz universal para sentimientos locales.

La Viabilidad de una Materia Dialéctica: El diálogo técnico entre la madera y el metal confirmó que la calidez de lo orgánico y la firmeza de lo industrial pueden coexistir en obras de gran formato. El éxito del sistema

cinético no solo garantiza la estabilidad física de la pieza, sino que valida la posibilidad de crear esculturas que inviten al movimiento y al juego, rompiendo la barrera de la “obra intocable” para proponer un arte que se experimenta con el cuerpo y el tiempo.

Un Legado para la Nueva Academia: “Dentro del Eco” trasciende su propia materialidad para proponerse como una hoja de ruta metodológica dentro del Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes. El proyecto ofrece a las futuras generaciones de artistas una prueba tangible de que la innovación no exige abandonar el oficio tradicional de la madera, sino Re imaginarlo. Se establece así un precedente donde el respeto por el recurso reciclado y la experimentación técnica se vuelven herramientas de resistencia cultural y creatividad responsable.

Finalmente, esta investigación concluye que el eco más importante no es el que produce el objeto al girar, sino el que queda en el espectador. La obra cumple su propósito cuando logra que quien la observa se reconozca en ese núcleo sólido y le permita expandirse, aunque sea por un instante, en la fluidez del movimiento. El arte, en última instancia, es ese espacio donde el pasado se pone a girar para darnos nuevas preguntas en el presente.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en la publicación del presente artículo.

Referencias bibliográficas

- Bozal, V. (2003). El tiempo del arte. Visor.
- Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora.
- Duchamp, M. (1961). Aproximación al Ready-made [Conferencia técnica].
- Escobar, T. (2014). El mito del arte y el mito del pueblo. Metales Pesados.
- Harrison, R., & Papa, R. (2018). The power of art: Perception, memory and the kinetic experience. Academic Press.
- Jackson, P. (2020). Sustainable materials in contemporary sculpture: A dialogue with the environment. Routledge.
- Jullien, F. (1991). Elogio de lo insípido (o del vacío fértil). Siruela.
- Lawlor, R. (1982). Sacred Geometry: Philosophy and Practice. Thames & Hudson.

Oteiza, J. (2007). Quousque Tandem...! Ensayo sobre la interpretación estética del alma vasca. Fundación Museo Oteiza. (Obra original publicada en 1963).

Paternosto, C. (1989). Piedra abstracta: La escultura inca. Fondo de Cultura Económica.

Ramírez, J. A. (2010). Ecosistema del arte contemporáneo. Anaya.

Read, H. (1994). La escultura moderna: Una historia concisa. Ediciones Destino.

Soto, J. (1982). Estructuras dinámicas y vibracionales. Museo de Arte Moderno.

Sullivan, G. (2010). Art practice as research: Inquiry in visual arts (2.ª ed.). SAGE Publications.

Torino, A., et al. (2019). Defensa cultural y resistencia a lo disruptivo en el arte local [Publicación de investigación].

Torres García, J. (2014). Universalismo Constructivo. Alianza. (Obra original publicada en 1939).