

---

El mural *Loja Identidad Cultural*, una inquietud artística ciudadana

---

The mural *Loja Identidad Cultural*, an artistic citizen concern

---

Xavier Barnuevo Solís  
Universidad Nacional de Loja  
xavier.barnuevo@unl.edu.ec

---

**RECIBIDO:** 25/10/2019

**APROBADO:** 13/08/2021

 **RESUMEN**

El presente artículo tiene como objetivo conocer las motivaciones para la proyección y ejecución del mural “Loja: Identidad Cultural” en el barrio Zamora de la ciudad de Loja. El sello distintivo de la obra artística es haber considerado para su planificación y ejecución las herramientas metodológicas que permitieron conocer opiniones y expectativas de los ciudadanos que realizan sus actividades en los alrededores del emplazamiento. La propuesta artística busca generar espacios propicios que fomenten el diálogo, la convivencia y la identidad de los lojanos; se concluye que al incorporar elementos reconocibles de diversa índole y una coherente narrativa visual se genera aceptación y apropiación en la comunidad además cambios estéticos favorables en el sector.

**Palabras clave:** Espacio público; historia; identidad; Loja, muralismo.

 **ABSTRACT**

The present article aims to know the motivations for the projection and execution of the mural “Loja: Cultural Identity” in the Zamora neighborhood of Loja city. The hallmark of the artistic work is to have considered for its planning and execution, the methodological tools that allowed to know the opinions and expectations of the citizens who carry out their activities in the surroundings of the site. The artistic proposal seeks to generate favorable spaces that promote dialogue, coexistence and the identity of people from Loja. It is concluded that by incorporating recognizable elements of various kinds and a coherent visual narrative, acceptance and appropriation is generated in the community, as well as favorable aesthetic changes in the sector.

**Keywords:** Public space; history; identity; Loja; muralism.

## INTRODUCCIÓN

El mural *Loja Identidad Cultural* es una intervención artística realizada en el Barrio Zamora de la ciudad de Loja-Ecuador como parte del trabajo investigativo sobre las relaciones entre el muralismo, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja, publicado en el año 2016. Como se deduce, el trabajo consideró aspectos fundamentales como el espacio público, el muralismo y un análisis de las obras realizadas en lugares emblemáticos de la ciudad.

La metodología utilizada que permitió recabar información, proyectar y ejecutar la referida obra fue el trabajo de campo que funcionó como diagnóstico. La técnica fue la encuesta y fueron aplicados dos cuestionarios a dos tipos de informantes: ciudadanos lojanos que desarrollan sus actividades en los alrededores de espacios emblemáticos de la urbe (plaza de la independencia y plaza central) y moradores del Barrio Zamora. Las interrogantes planteadas para el primer grupo fueron estas: ¿Se entienden los mensajes que comunican los murales de Loja: totalmente, parcialmente, poco o nada?, ¿Considera Ud. que el mural puede ser una herramienta: educativa, histórica, cultural o de otro tipo?, ¿Se puede difundir la historia de Loja a través de murales?, ¿El graffiti en Loja es abundante, escaso o no existe? y ¿Quisiera observar en Loja una propuesta mural que incorpore mensajes, símbolos y elementos reconocibles?

La encuesta para el segundo grupo contiene el siguiente cuestionario: ¿Cuántos años vive su familia en el sector?, ¿El ornato del sector es el adecuado?, ¿Qué sugiere para mejorarlo: parterres, iluminación, jardinería, arte público u otros?, ¿El muro de la institución educativa que se encuentra en el sector genera un ambiente: atractivo, antiestético, inutilizado u otros?, ¿Le interesaría tener en su sector una manifestación artística?, ¿Qué tipo de manifestación: graffiti, mural, slogans o refranes u otros? y ¿Qué contenidos debería incorporarse en estas obras: históricos, religiosos, deportivos, culturales u otros?

En total se encuestaron a ciento cincuenta personas (cien personas del primer grupo y cincuenta del segundo) quienes respondieron afirmativamente e impulsaron el desarrollo de la obra artística.

Las cualidades de las personas son importantes en el análisis, los diversos grupos sociales construyen su propio modo de observar, leer e interpretar una obra muralística, hasta de sentirla, debido a la temporalidad en la que se manejan y los microcosmos en los que se desarrollan. Bourdieu (1966), manifiesta que la sociedad es de carácter heterogéneo, sus espacios son independientes y autónomos por lo que se deben considerar para su comprensión. Cada grupo tendrá su propia lectura de lo que le rodea de acuerdo a los intereses y fines que persiga. De este modo ocurrió con los moradores del barrio en donde se realizó la intervención artística.

El espacio público es un escenario idóneo para las prácticas culturales, sociales y comunicativas. El arte mural, dentro de este escenario, constituye un símbolo de referencias gráficas que reavivan la conciencia de la experiencia sensitiva, la identidad y la cohesión social de la comunidad. Como lo manifestó Gorelik (1998), la importancia del espacio en el ámbito comunicacional radica en la cantidad de discursos que se originan en él, en donde el arte urbano es uno de sus elementos protagónicos y se constituye en experiencia de conocimiento.

Loja es una ciudad y capital de la provincia del mismo nombre, ubicada al sur del Ecuador a 678.90 km de la capital, Quito. La provincia de Loja se encuentra limitada al noreste con la provincia de El Oro, al este con la provincia de Zamora Chinchipe, al norte con la provincia del Azuay, al Sur con el Perú y sus provincias de Ayabaca y Sullana y al oeste con las provincias peruanas de Tumbes y Zarumilla. En la época aborígen, la región fue poblada por varios señoríos étnicos, entre ellos los Paltas, cuya labor artesanal se centró en la alfarería y figuras de barro. Realizaban intercambios comerciales y compartían costumbres con sus vecinos. Esta complementariedad fue obstaculizada con la llegada de los Incas y luego de los españoles. En la etapa colonial se hizo presente la imaginería como parte de la catequización, propia de las ciudades fundadas por españoles. Sin embargo, en cuanto a la pintura desarrollada en la región dentro dicho periodo no se obtienen mayores datos. De hecho, aunque no existen evidencias para probarlo, se cree que la Escuela Quiteña propagó sus enseñanzas a través de sus talleres hasta Loja (Moreno, 1983).

En general, se acepta que la ciudad de Loja fue fundada el 08 de diciembre de 1548, en una posición estratégica. De acuerdo con lo que reseña Jaramillo (1952), fue un centro para administrar toda la producción de sectores aledaños, con la participación del vecino país, Perú. Señala que históricamente ha existido una intención de progresar culturalmente, influenciada por el surgimiento del Colegio de Loja en el año 1826, además de contar con varios personajes, quienes a través de la filantropía dotaron de los insumos necesarios para que Loja no sucumbiera al aislamiento geográfico.

La vocación cultural en los habitantes lojanos se ha manifestado a lo largo de los años a través de los diversos exponentes de las manifestaciones artísticas (v.g. música, literatura, artes plásticas, etc.) que constituyen referentes culturales de la población. La producción artística y cultural en Loja tiene una extensa tradición; no obstante, la muralística se presenta históricamente de forma tardía. Hasta el año 2015, según lo manifestado por Malo (2015), se evidencia la existencia de trescientos cincuenta y siete murales que ornamentan y ocupan diversos espacios arquitectónicos en la ciudad y provincia de Loja. Múltiples temáticas han sido desarrolladas entre las que cuentan representaciones de aspectos religiosos, sociales, históricos, ecológicos, etc. La tendencia marcada es la representación de figuras reconocibles ya sea procurando la verosimilitud o la distorsión de las mismas. Malo (2015), afirma que en las obras muralísticas de la ciudad y provincia ha predominado la corriente figurativa.

En relación con el desarrollo del muralismo en Loja, Aguilar (2005) en su libro *Las artes plásticas del siglo XX en Loja* y la Universidad Nacional de Loja (2004) en la publicación *Panorámica de la plástica lojana* destacan la presencia de varios artistas plásticos dedicados a la ejecución de murales: Garrido, Kingman, Sáez, Figueroa, Montaña, entre otros; muchos de ellos surgidos desde el campo académico.

Fue en la década de los sesenta que las universidades Nacional y Técnica de Loja crean dependencias relacionadas con el arte: el Instituto de Cultura y Arte (ICA) y la Escuela de Bellas Artes, respectivamente; lo que definitivamente impulsó la creación de arte público y sobre todo muralístico a través de va-

riadas propuestas. El arte plástico a partir de la década mencionada presenta una producción importante, entre las temáticas utilizadas para su representación, destaca la corriente socialista (Malo, 2015).

La actividad muralística en Loja no ha cesado y más creadores se han sumado a la escena urbana. Diversas motivaciones siguen vigentes, entre ellas la propuesta del mural Loja Identidad Cultural que apunta a considerar a la comunidad como un factor fundamental para gestar obras de arte público que permitan reavivar la conciencia y la apropiación con pertinencia e interés social.

La intención del presente artículo es referir brevemente el proceso de planificación, ejecución, socialización y entrega a la ciudadanía de la obra muralística, aspectos que sumados a la concepción técnica del artista fortalecen el imaginario colectivo, identidad y cohesión social.

### ***El mural Loja Identidad Cultural***

Constituye el resultado del trabajo investigativo sobre las relaciones entre el arte mural, los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja, cuyo diagnóstico se estructuró con base en la aplicación de herramientas metodológicas a personas que realizan actividades y se desarrollan en los sitios aledaños al emplazamiento de la obra.

A partir de la ejecución de dichos instrumentos se determinó que la recepción de los mensajes proyectados por las obras muralísticas se realizó de manera parcial, y que para la población encuestada, las obras exceden las capacidades de “desciframiento”. Bourdieu (1966) resalta la importancia de compartir códigos culturales entre los creadores y los espectadores menos cultivados, de modo que pueda proveerse la significación necesaria para la estructuración y organización del conocimiento de la forma artística de manera inteligible.

Así también se comprobó que existía interés en diversas comunidades, como la del motivo de estudio, por la realización de propuestas muralísticas que renueven la impresión visual de los muros aledaños al sector y que, además, podrían contener información trascendente vinculada con asuntos históricos y culturales, entre otras temáticas (Barnuevo, 2016).

Una vez sistematizada la información se procedió a planificar la ejecución de la obra, en primera instancia se determinó el posible emplazamiento y se realizó un acercamiento con los directivos de la Unidad Educativa Juan Montalvo para socializar la posibilidad de intervenir en los muros exteriores de la institución, ubicada en el Barrio Zamora de la ciudad de Loja. La propuesta fue aceptada y apoyada por los moradores y transeúntes del sector, quienes expresaron su deseo de contar con una obra que coadyuve culturalmente al entorno. Su emplazamiento en los muros de una institución educativa potencia la temática elegida, imprimiendo carácter pedagógico y didáctico a la obra. En este sentido, vale resaltar que Zamorano (2007) reconoce que la existencia de la obra artística reclama un diálogo con el lugar en el que se origina.

El proceso continuó con el acercamiento con las autoridades de la ciudad que conocieron la propuesta y concedieron el permiso correspondiente, previa presentación de diseño y bocetos que contienen el trabajo a escala para doscientos cincuenta metros

cuadrados que, finalmente, ocupó la obra justamente en la intersección de las calles José María Egas y Matilde Hidalgo de Procel y que incorpora elementos históricos, arquitectónicos, naturales, religiosos, culturales, etc., bajo una concepción figurativa plasmada en el análisis iconográfico y la producción de sentidos. Se plantearon tres secciones: la primera abarca 116.84 metros cuadrados; el segundo tramo contiene una extensión de 13.26 metros cuadrados y, finalmente, la tercera fracción con una cabida de 120.60 metros cuadrados (ver Fig.1).

Una vez superados los aspectos administrativos, se procedió a la preparación del muro y a trasladar las imágenes. Dada la magnitud de la obra, la tecnología fue aliada al trabajo, se utilizaron proyecciones que se realizaban en horas de la noche debido a la necesidad de iluminación y al tráfico vehicular normal por las calles que circundan el emplazamiento. Fueron ocho semanas de trabajo continuo en un escenario nada favorable por las inclemencias climáticas.



Figura Nro. 1

Barnuevo, X. (2015). Detalle emplazamiento para el Mural “Loja Identidad Cultural” en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado de archivos personales.

El mural tiene como punto de partida el muro de la calle José María Egas con una alegoría sobre el pasado, ilustra el territorio Palta de la comunidad del mismo nombre, aludida anteriormente, y que habitara en el sur del país antes de la llegada de los Incas. Se aborda el tema agrícola, el arado de la tierra y su producción de trigo y maíz, fuentes alimenticias para estos pueblos.



Figura Nro. 2

Barnuevo, X. (2016). Tramo inicial del Mural “Loja Identidad Cultural” en la Calle Jose M. Egas en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado de archivos personales.

Acompaña al arado la representación del *Dios Sol* una iconografía basada en la *Piedra del sol* petroglifo localizado en el sitio Santo Domingo de Guzmán en la Parroquia San Antonio del Cantón Paltas de la Provincia de Loja (ver Figuras 3 y 4).



Figura Nro. 3

Mora, S. (2019). Detalle *Sol Palta* en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador. [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec.



Figura Nro. 4

Guamán, J. (2017). Petroglifo *La piedra del sol* ubicado en la Parroquia San Antonio del cantón Paltas, Provincia de Loja-Ecuador. [Imagen]. Recuperado de <https://joseguaman.wordpress.com/tag/cultura-paltas/>

La postrimería de la comunidad Palta se simboliza a través de la presencia de artefactos de guerra en su tierra como lanzas y flechas rotas junto a un árbol de Quina (*cinchona officinalis*) (ver Fig. 5), especie con propiedades medicinales que utilizaban para sanar algunas dolencias. También están las raíces, entre las cuales destacan fragmentos de bloques simbolizando ruinas de una muralla. Está justificado en Jaramillo (1955), que Loja constituyó la capital de la gobernación de Yahuarzongo y se convirtió en ciudad fortaleza de la cual salieron los conquistadores en busca de El Dorado.



Figura Nro. 5

Mora, S. (2019). Detalle “Casarilla, raíces y el autor” en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador. [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec.

El paño pictórico de esta primera sección está atravesado por una representación del río Zamora, junto a siluetas de íconos arquitectónicos de la ciudad de Loja; el ámbito religioso está simbolizado por el rostro de una virgen que representa la devoción de sus habitantes a la religión católica. A su izquierda se hallan dos rostros femeninos, uno de rasgos indígenas con sombrero típico Saraguro y el otro es el de Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer en doctorarse en medicina en el Ecuador (Fig. 6).



Figura Nro. 6

Mora, S. (2019). Detalle “Matilde” en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador. [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec.

La corriente predominante de la obra es figurativa con tendencia expresionista, avanzando transitoriamente hacia lo simbólico y buscando generar un relato lineal de Oeste a Este. Se utilizó el estencil en los personajes religioso e indígena para crear cierto esquematismo que represente simbólicamente lo esencial, ya que el tratamiento se realiza sobre la base de íconos, mas no de personajes específicos.

En la segunda sección se retorna a la figuración en la representación de los retratos de distinguidos intelectuales como Salvador Bustamante Celi, Pablo Palacio, Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión y, finalmente, Eduardo Kingman. Ellos marcan el inicio del tercer tramo pictórico, sector Este (Fig. 7). La tradición artística musical está representada en la silueta de un guitarrista, un personaje con bombo y una apropiación de la obra de Kingman *El rondador*, trilogía que representa instrumentos de cuerda, percusión y viento (Fig.8).



Figura Nro. 7

Mora, S. (2020). Detalle “Kingman” en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec



Figura Nro. 8  
Mora, S. (2019). Detalle “músicos” en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec.

Las artesanías tienen su espacio en la parte central de esta última sección. Como se observa en la figura 9, las ollas de barro junto a un horno de tierra aluden a la actividad del barrio Cera de Loja. Se inserta también la diversidad natural de la región sur, representada por orquídeas endémicas como *Cyrtochilum loxense*; pequeñas plantas de ataco, escancel, cedrón, hierbaluisa, entre otras, ingredientes de la horchata, bebida tradicional lojana. En la parte superior, colibríes *Amazilia alticola* sobrevuelan el espacio y se acercan a la flor de zarcillo que los atrae por su colorido y fragancia; corta el paño pictórico la representación del Río Malacatos y del árbol ornamental conocido como arupo *Chionanthus pubescens* que mece sus hojas ante la acción de los “hombres eólicos”, que finalizan la obra irradiando energía desde el extremo del mural. Cromáticamente, la obra transita desde una gama de colores tierra y cálidos hasta los colores fríos del tercer tramo.



Figura Nro. 9  
Mora, S. (2019). Detalle sección sureste en Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado desde archivos del equipo Caminart. Ec



Figura Nro. 10  
Barnuevo, X. (2016). Mural *Loja Identidad Cultural* en la Ciudad de Loja, Ecuador.

La obra muralística fue socializada y entregada simbólicamente a la ciudad el 18 de febrero del 2016, con la participación de vecinos del sector, estudiantes de diversos establecimientos educativos y autoridades seccionales (Fig. 10).



Figura Nro. 11  
Barnuevo, X. (2016). Acto de entrega simbólica Mural *Loja Identidad Cultural* en la ciudad de Loja-Ecuador [Imagen]. Recuperado desde archivos personales.

Este tipo de acciones forman un vínculo fuerte entre la comunidad, las obras artísticas y su emplazamiento, de modo que genere apropiación y sentido de pertenencia también para la comunidad estudiantil. La experiencia constituyó un aprendizaje diferente desde un medio de comunicación no usual en el ámbito educativo como es el arte urbano. Esta interacción es una de las alternativas para integrar el arte a través de lo simbólico y representacional, el color potenció simbólicamente el espacio recuperando su protagonismo y generando nuevos sentidos y significados.

## CONCLUSIONES

Como manifestación de arte público, el muralismo en la ciudad de Loja continúa vigente y el mural *Loja Identidad Cultural*, motivo del presente artículo, no es la excepción. La obra se constituye en uno de los elementos generadores de fomento del diálogo y la convivencia. Los instrumentos aplicados determinaron insumos válidos para la concepción de la obra, que sumados a la socialización permitieron activar la memoria colectiva, generando apropiación y conciencia ciudadana.

La obra, además de generar un significativo cambio estético en el sector, deja entrever una lectura visual asequible que permite refrescar el imaginario colectivo a través de su contenido con un claro propósito público. Zambrano (2007) asevera la importancia de que los códigos morfológicos y cromáticos de una obra artística se encuentren alineados a través del discurso estético con el emplazamiento y su comunidad.

Además, la propuesta artística se ha convertido en una herramienta didáctica para las comunidades estudiantiles que desean conocer aspectos históricos y culturales a través de iconografía asequible coadyuvando a la revalorización histórica y cultural de la región sur del Ecuador.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, B. (2005). *Las artes plásticas del siglo XX en Loja*. Loja, Ecuador. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja.
- Barnuevo, X. (2016). *Las relaciones entre el arte mural y los espacios públicos y emblemáticos de la ciudad de Loja* (Tesis de Maestría). Recuperado de [https://www.academia.edu/35837715/UNIVERSIDAD\\_DE\\_CUENCA\\_Las\\_relaciones\\_entre\\_el\\_arte\\_mural\\_los\\_espacios\\_p%C3%BAblicos\\_y\\_emblem%C3%A1ticos\\_de\\_la\\_ciudad\\_de\\_Loja\\_Tesis\\_previa\\_a\\_la\\_obtenci%C3%B3n\\_del\\_T%C3%A1tulo\\_de\\_Mag%C3%ADster\\_en\\_Artes](https://www.academia.edu/35837715/UNIVERSIDAD_DE_CUENCA_Las_relaciones_entre_el_arte_mural_los_espacios_p%C3%BAblicos_y_emblem%C3%A1ticos_de_la_ciudad_de_Loja_Tesis_previa_a_la_obtenci%C3%B3n_del_T%C3%A1tulo_de_Mag%C3%ADster_en_Artes)
- Barnuevo, X. (2016). [Xavier Barnuevo] (2016, Marzo 26). *Loja: Identidad Cultural*. (Archivo de video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=XeMaNM4yWkw&t=14s>
- Bourdieu, P. (1966). *Campo de poder, campo intelectual*. México: Editorial Montessor. Recuperado de <http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bourdieu-P.-2002.-Campo-de-poder-campo-intelectual.-Itinerario-de-un-concepto.-Editorial-Montessor.pdf>
- Crosier, L. (2010). El Muralismo: *El Papel de los Murales en la Lucha de los Organismos Sociales en la Ciudad de Buenos Aires*. Independent Study Project (ISP) Collection, 879. Recuperado de [https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1881&context=isp\\_collection](https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1881&context=isp_collection)
- Gorelik, A. (1998) “*La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires*”. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Guamán, J. (2017) Fotoreportaje “*Cultura Paltas: lo enigmático de nuestro pasado*”. Recuperado de <https://joseguaman.wordpress.com/tag/cultura-paltas/>
- Jaramillo, P. (1982) *La historia de Loja y su provincia*. Loja, Ecuador: Honorable Consejo Provincial de Loja, Departamento de Relaciones Públicas.
- Malo, E. (2015). *Muralismo en Loja-Ecuador* Tomo I y II (Tesis de Maestría). Recuperado de <https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/284970/emm1de2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Moreno, A. (1983). *Tesoros Artísticos*. Editorial Museo Filanbanco, Ecuador.
- Universidad Nacional de Loja (2004). *Panorámica de la Plástica Lojana*. Loja, Ecuador. Editorial Universitaria.
- Zamorano, P. y Cortés, C. (2007). *Muralismo en Chile: texto y contexto de su discurso estético*. *Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 2 (22), 264-284. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65027764017>