

Almas Artesanales un ecosistema productivo
Almas Artesanales a productive ecosystem

Thalía Patiño Ducuara

Facultad de Diseño gráfico, Universidad Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior- CUN

Trabajo de grado I- Metodologías de investigación

Nathalia López Zambrano

03 de noviembre de 2022

OBJETIVOS

GENERAL

Evidenciar el valor de la producción de las artesanías por medio de herramientas del diseño gráfico y trabajo manual

ESPECÍFICOS

- ❖ Fomentar la importancia de las artesanías como método de expresión de emociones y sensaciones
- ❖ Crear una estrategia de comunicación gráfica para el público de manera digital y análoga
- ❖ Analizar las definiciones y relación de conceptos

RESUMEN

Este artículo se hizo con la intención de visibilizar y promover la apropiación de los saberes adquiridos desde el diseño gráfico y lo artesanal por medio de materiales como pinturas, textiles, materiales sintéticos como telas y sedas. Desarrollando un proceso en el cual, mediante una ardua investigación de distintos conceptos como artesanía, arte, ciencia, diseño y tecnología, realizamos distintas comparaciones, viendo así la brecha en la que estas se unen y convergen en herramientas mayores de exposición de estos términos. Por lo anterior, con intención de fomentar el mérito de un espacio para el público, en el cual generen conocimientos y se apropien de los términos de manera objetiva, es decir que comprendan de forma adecuada lo que conlleva el proceso de producción en este caso de piezas artesanales, así del mismo modo, de manera subjetiva creando cada uno distintos significados a los productos. Tomando en cuenta diferentes perspectivas, opiniones y o investigaciones realizadas por distintos referentes en cada una de estas ramas.

ABSTRACT

This article was made with the intention of making visible and promoting the appropriation of the knowledge acquired from graphic design and crafts through materials such as paints, textiles, synthetic materials such as fabrics and silks. Developing a process in which, through an arduous investigation of different concepts such as crafts, art, science, design and technology, we make different comparisons, thus seeing the gap in which they come together and converge in greater tools for exposing these terms. Due to the above, with the intention of promoting the merit of a space for the public, in which they generate knowledge and appropriate the terms in an objective manner, that is, they adequately understand what the production process entails in this case of handmade pieces, in the same way, subjectively creating each one different meaning to the

products. Taking into account different perspectives, opinions and or investigations carried out by different referents in each of these branches.

Palabras clave: Artesanía, artesanos, cultura, diseño, emociones, procesos.

Keywords: Crafts, artisans, culture, design, emotions, processes.

Introducción

Los seres humanos utilizamos distintos métodos como medio de expresión de nuestras emociones y sensaciones. Según los autores Itziar Fernández, Elena Zubieta y Darío Páez, hacen mención de que el término emoción ha sido empleado para designar una gran variedad de fenómenos que van desde el carácter depresivo hasta la sorpresa. Por lo que los medios de expresión de estas sensaciones se vuelven importante para el ser humano entenderlos y entender el proceso que conlleva realizarlos. Así dando paso a distintas herramientas para llegar al punto del conocimiento adecuado del tema, desde nuestra autoría traemos Almas Artesanales, un ecosistema productivo un espacio para creado para el público dedicado a la expresión de emociones.

Almas Artesanales un ecosistema productivo

Almas Artesanales es un emprendimiento que implementa saberes desde el diseño gráfico, como son habilidades creativas e ideas originales, hasta el conocimiento acerca de los procesos artesanales para crear piezas tales como lienzos pintados, macetas, vitrales y bolsas reciclables personalizadas. “La innovación se utiliza como una estrategia de negocio para mejorar las ventajas competitivas de una empresa en busca de ser sostenible en el tiempo y ser rentable como negocio” (Ávila Velasco, A. E. 2007). Por lo que se presenta un ecosistema productivo, que apropia diferentes perspectivas y soluciones para promover historias que incentivan a generar cambios dentro de las emociones del ser humano y como las expresa, “Las artesanías son la expresión de la cultura, cargadas de identidad y valor simbólico, están relacionadas al desarrollo sustentable porque son la conexión del ser humano con la tierra, la comunidad y el cosmos” (Ferro Monroy, Diana. 2013). Este emprendimiento entonces fomenta la importancia de contar historias a través de productos hechos por nosotras. Por ello es necesario entender el trasegar del proceso de los productos artesanales, ya que al fortalecer la identidad cultural se genera una estrategia de desarrollo.

Según el autor Ramon D. Rivas, el interés de la gente se ubica desde la perspectiva antropológica, y de ello lo importante que para la sociedad representa, su valor patrimonial y cultural. Por otra parte, según Molano. O, para poder comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer la evolución del concepto de cultura y como ha llegado hasta nuestros días; lo que la autora nos comunica con esto es que el concepto de cultura es un movimiento en constante cambio y evolución ya que, con el paso del tiempo y el conocimiento adquirido desde distintas ramas como la ciencia, la artesanía. la tecnología y el diseño se establecen como variables de crecimiento. Por lo cual durante el desarrollo del proyecto se

reflexiona sobre el valor de las artesanías como una expresión simbólica de una identidad cultural, para eso se abordan directivas de innovación, desde el diseño del producto hasta diferentes referentes de la artesanía mundial.

El presente artículo nace del cuestionamiento relacionado sobre el valor de las artesanías, ya que teniendo en cuenta que, en nuestro entorno local, Colombia no es valorado el proceso de producción de las artesanías en comparación con que según el investigador Ernesto Piedras, México ocupa uno de los principales puestos a nivel mundial en la producción de artesanías, junto a países como China, Japón, India y Perú. A pesar de ello, ya que en el imaginario se ignora todo el proceso de producción de las piezas artesanales, no es bien visto el costo de estas. Por consiguiente, se considera de gran relevancia poner el punto focal de este proyecto directamente a responder, ¿De qué forma es percibido el mérito del proceso de producción que generan los artesanos en la creación de los productos?

Distintos expertos como el investigador Ernesto Piedras coinciden en que el proceso no se evidencia, aun siendo piezas hechas a mano como lienzos pintados, macetas, vitrales y bolsas reciclables personalizadas, en donde el autor coloca su intención de incentivar al consumidor a contar una historia por medio de los artículos.

Según Piedras, esto hace referencia a que estas piezas más allá del costo material como una riqueza en las fuentes de trabajo sin ánimo de lucro. Además, el autor menciona que las instituciones culturales crean un valor económico y social para las naciones y las personas. Por lo que se produce información que interpreta actividades, integrando el proceso creativo, interpretado como materia prima que promueve la innovación en los procesos de producción y comercialización. Al mismo tiempo, son necesarios para incentivar y proteger la diversidad cultural y garantizar el acceso a los saberes de esa misma. “El arte tiene un propio valor para

aquellos que la producen, para aquellos que la consumen para su disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen por medio de sus impuestos” (Throsby, 2003).

Desde nuestra perspectiva planteamos una herramienta que, por medio de un ecosistema productivo, lleve a vincular la identidad cultural como motor de desarrollo, generando una relación de conceptos desde el diseño gráfico, el arte, y la tecnología de la nueva era.

Por consiguiente, haremos “relación” desde nuestras competencias en el diseño gráfico hacia la el trabajo artesanal, comprendiendo las habilidades manuales, teniendo en cuenta que se apropian y vinculan dos conceptos, artesanía y diseño, como uno solo, dando como resultado el Diseño Artesanal, cuyo objetivo es vincular y revalorizar el desarrollo artesanal desde el lenguaje de la estrategia, la tecnología y la innovación (Ariza, Verónica, & Andrade, Mar Itzel. 2021).

A través de un análisis en profundidad de la relación entre artesanía y diseño, se hace una contribución a la comprensión compleja de los valores sociales y culturales. Enfatiza la exploración de un mundo que vive frente al constante cambio tecnológico y cultural en un entorno que cambia rápidamente. Apuntando a la tecnología como factor fundamental en el desarrollo de la humanidad en los últimos tiempos, Ismael E. Cristancho S. confirma que la cultura puede llegar a cambiarse a partir de la implementación tecnológica. Por lo cual, tener una posición sólida en este tema es un punto de partida muy importante para la innovación.

Durante el recorrido de este proceso también haremos uso de herramientas digitales, como programas de creación para el diseño de piezas editoriales, con el fin de evidenciar nuestro trabajo manual y digital. Para ello comenzaremos con un catálogo diagramado digitalmente y hecho de manera análoga, ya que desde nuestro proceso queremos generar una herramienta para

mayor exposición de estos mismos. Pieza que contendrá fotografías, descripción de los materiales usados en el proceso de producción, pautas publicitarias, redes sociales y promociones, haciendo uso de estas herramientas como una estrategia de comunicación gráfica. “Hoy en día el diseño se puede encontrar en diferentes contextos donde se encuentra inmerso el ser humano” (VÁZQUEZ, E. E. L. 2016). Por lo tanto, la comunicación como parte del diseño debe ser considerada como una de las funciones humanas básicas, siendo este concepto fundamental para el desarrollo humano.

Por lo anterior se puede plantear que este documento considera que el diseño es fruto del pensamiento humano, que realiza el ciclo de transformación de la materia procesada a mano como método de producción. Haciendo relación con la habilidad del artesano, su paciencia, su destreza y su contacto con los usuarios, le permiten crear objetos perfectamente adaptados al empleo que se les va a dar. Cada objeto es diferente a los demás, incluso cuando se reproduce en grandes cantidades, ya que cada uno depende de la composición de su materia prima, de su entorno, del momento en que se realizó, también del humor y la inspiración de su autor. “En el mundo de la artesanía, la uniformidad no existe; solo hay piezas únicas” (Étienne Nugue, 2009).

A propósito, la definición del diseño gráfico, es realmente nueva por lo que no se establece con exactitud la fecha en la que surge esta disciplina. Sin embargo, desde tiempos de la era Paleolítica se registran evidencias relacionadas a las primeras expresiones con las pinturas rupestres, estas como las primeras comunicaciones gráficas. “Ningun diseñador puede ignorar los requerimientos de la tecnología” (Gamonal-Arroyo, R., & García-García, F. 2015). De igual forma, no se ignora el hecho de que se hace uso de herramientas digitales, sin embargo, estas herramientas no ejecutan los trabajos por sí mismos, es necesario el intelecto, la creatividad y la capacidad de abarcar gran parte de soluciones desde el diseñador gráfico. Por otro lado, la

definición de arte es abierta, subjetiva y puesta para el debate. No hay definición concreta de esta, pues no hay opinión unánime o universal, hacia el concepto. Según Tolstoi L. el arte es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía bajo todas sus formas; refiriéndose a esto como un concepto abierto a distintas interpretaciones como, por ejemplo, el autor menciona que no todo el arte es revolucionario, ni tampoco verdaderamente nuevo, teniendo en cuenta que no es una verdad certera, si no subjetiva hacia cada ser humano.

A lo que venimos refiriéndonos es el hecho de; “Diseño y arte son dos asuntos distantes”, (Glaser, M. 2020). Pues la brecha entre estos dos conceptos se hace mínima, ya que, si bien son relacionados, sostienen sus diferencias, que sin la percepción y conocimiento adecuado la gente puede llegar a confundirles fácilmente. Agregando a lo anterior establecemos un paralelismo entre arte y diseño gráfico con la intención de esclarecer los conceptos y que el público genere conocimientos de ello. Por lo consiguiente, el punto de partida se hace en la subjetividad vista desde estos dos lados, ya que el diseño es resolver un problema, llegar a un resultado concluyente, un diseñador interpreta y tiene un guion, una composición requiere aceptación colectiva y por lo tanto busca apropiarse de todas las soluciones posibles a dicha necesidad, no obstante el arte, transforma al que mira haciéndole ver el mundo de manera diferente, tiene un debate abierto, es decir, no hay verdad absoluta, pues quien lo percibe decide darle sentido, el artista escribe y crea su propia historia (Montesinos, M. J. L, 2022).

Sin embargo, el diseño gráfico genera alianzas con distintas ciencias para trabajar de la mano y dar paso a las soluciones que se requieren hallar, por ejemplo, el verdadero valor de la producción artesanal. Por lo anterior a través de este artículo planteamos como primera conclusión que esta rama del diseño gráfico de lo digital a lo análogo, para crear piezas llenas de emociones, que se expresan a través de ellas. Así mismo, útilmente se los conocimientos de un

diseñador con los de un artesano, que nuevamente se unen, para crear el diseño artesanal, el que promueve acercarse de manera más íntima a estas herramientas, que, si bien no son vistas o expuestas de manera correcta, se desmeritan.

A medida del avance de nuestra investigación desde el abordaje de los procesos nos involucramos haciéndonos partícipes de la creación de distintas piezas artesanales, adentrándonos hacia del verdadero valor detrás de la realización de estas. Por lo anterior, generamos la intención de incentivar al público y usuarios, evidenciando lo bello y lo útil de tener conocimientos sobre cosas que generalmente se omiten, como los es una artesanía, ya que no se entienden los procesos y desarrollos que son necesarios para la creación de estas piezas, y como realmente dejan de ser simples productos a contar alguna experiencia, sensación u emoción para el usuario, el regalar historias por medio de las piezas.

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO REALIZADO CON LAS ARTESANÍAS

❖ Figura 1: Fotografía de lienzo pintado técnica acuarela

Fuente: Luisa Fernanda Castro y Thalía Patiño Ducuara

❖ Figura 2: Fotografía de libretas

Fuente: Luisa Fernanda Castro y Thalía Patiño Ducuara

❖ Figura 3: Fotografía de vitrales

Fuente: Luisa Castro y Thalía Patiño

Código QR catálogo

LISTA DE REFERENCIAS

1. Etienne-Nugue, T., Callias, T. D. J. E. –. I. D. A. & de Jocelyne Etienne-Nugue – Ilustraciones de Aurore Callias, T. (2009). *Hablame de la Artesania*. Van Haren Publishing.
2. *SciELO - Scientific Electronic Library Online*. (s. f.). Recuperado 24 de octubre de 2022, de <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-35232021000100192>
3. *ERROR - CORE File Server*. (s. f.). Recuperado 24 de octubre de 2022, de <https://core.ac.uk/download/pdf/52156076.pdf+https://core.ac.uk/download/pdf/52156076.pdf>
4. *Vista de De artistas y artesanos. Historia de una ruptura*. (s. f.). Recuperado 24 de octubre de 2022, de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ayd/article/view/19620/19715>
5. Piedras, E. (2004). ¿ Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México. *México, CONACULTA*.
6. *¿Cuál es el verdadero valor de las artesanías? - Cómo valorar tu trabajo*. (2019, 2 abril). Finerio | Blog de finanzas personales. <https://blog.finerio.mx/blog/cual-es-el-verdadero-valor-de-las-artesantias>
7. *Repositorio Digital CIDAP: Artesanías lo útil y lo bello*. (2015, 15 enero). <http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/handle/cidap/297>
8. Montesinos, M. J. L. (2022, 10 octubre). *Diseño gráfico y arte*. <https://riunet.upv.es/handle/10251/76015>
9. Pérez Company, O. (2016). *Diseño gráfico y arte*. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/76015>
10. Glaser, M. (2020). *Milton Glaser: diseño gráfico* . Abrams.

- ❖ Fernandez, I., Zubieta, E., & Páez, D. (2000). Expresión e inhibición emocional en diferentes culturas. *Cultura y alexitimia: ¿Cómo expresamos aquello que sentimos*, 73-98.

- ❖ Ferro Monroy, D. (2013). *Estudio de la identidad cultural, aplicada al diseño de productos, como fuente de ventaja competitiva para el sector artesanal de la ciudad de Quito* (Master's thesis, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador).

- ❖ Ávila Velasco, A. E. (2007). Innovación-creación de ideas originales.

- ❖ Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista opera*, (7), 69-84.

- ❖ Cristancho Sáchica, I. E. (2020). Evolución cultural desde el desarrollo tecnológico.

- ❖ VÁZQUEZ, E. E. L. (2016). Comunicación gráfica. *Arcada. Revista de Conservación del patrimonio cultural*, 4(1), 47-49.

- ❖ Gamonal-Arroyo, R., & García-García, F. (2015). La capacidad discursiva del diseño gráfico. *Arte, individuo y sociedad*, 27(1), 9-24.

- ❖ Mariátegui, J. C. (1926). Arte, revolución y decadencia. *Literatura y estética*, 104-108.