

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

MAESTRIA EN PROYECTO Y PRODUCCIÓN DE DISEÑO

TÍTULO:

“ALTERNATIVAS EN CUANTO AL USO DE LA
TÉCNICA DEL IKAT”

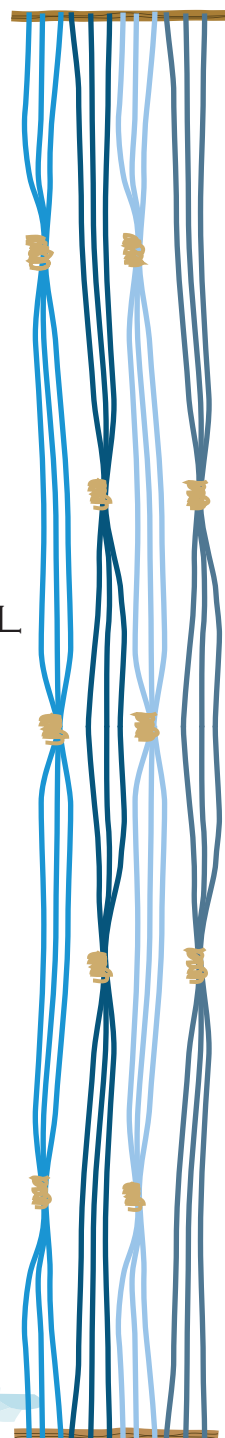
TRABAJO DE TESIS PREVIO A LA OBTENSIÓN DEL
TÍTULO DE MASTER EN DISEÑO

AUTOR: DIS. TAHNEE ENCALADA ORELLANA

DIRECTOR DE TESIS:
ARQ. DORA GIORDANO

CODIRECTOR DE TESIS:
DIS. MARIANA FIGUEROA

CUENCA - ECUADOR
2009

CAPÍTULO1: DIAGNOSTICO.

SUSTENTO TEÓRICO.

Como menciona Wagensberg, para generar cambios debemos estar atentos a las leyes generales.

Hay que tener muy en cuenta que para progresar y mantenerse vivo en un entorno determinado hay que tener independencia. "La calidad de vivo se gana en cuanto la palabra *tendencia* incluye la facultad de modificar el correspondiente entorno" (1). Pero siempre hay que tener en cuenta que no se debe cambiar demasiado, sino se corre el riesgo de dejar de ser lo que alguna vez se fue, no solo se trata de cambiar, sino de ser flexible para encajar en estos cambios, dividiéndolos y actuando en consecuencia a ellos.

Para mantenernos vivos debemos ser independientes, y para esto se debe cambiar todo lo que haya que cambiar ya sea internamente o de los intercambios con el exterior para conservar la complejidad de la propia identidad.

Los proyectos generalmente nacen de un problema (el qué), y para resolverlo se necesita de herramientas (los con qué) y de estrategias (los como).

"Una vez conocidos los qué y con qué, se busca la manera de satisfacer las necesidades y las respuestas a los cómo, es así que nacen las primeras ideas y se trasladan al mundo real". (2)

Lo primero es encontrar el problema y cual es su origen, el problema es la disminución en la demanda del ikat y sus producidos, además de la perdiendo de valor. El origen de este problema es la carencia de innovación de los diseños y uso. (Gráfico 1)

Los qué serían los objetivos que queremos conseguir, la renovación del ikat, aumento de producción y generar de trabajo. Los con qué son las bases para conseguir cumplir los objetivos, siendo estas la técnica y la experimentación. Teniendo estas dos herramientas se empieza el trabajo de búsqueda del cómo. La base fundamental del cómo es la experimentación sobre tres fases de la técnica, que son precisamente el manejo de las fibras, el amarrado y el teñido.

Este no es un proyecto totalmente abierto, ya que las condicionaste son las que nos ponen un techo y nos permiten llegar hasta cierto punto, para no distorsionar demasiado la base haciendo que desaparezca como tal. Una condicionante muy importante, y es el manejo de la técnica, ya que al no poder hacerlo sin la destreza apropiada se necesita de un experto en la misma, es aquí donde empiezan a entrar algunos involucrados, en este caso el artesano conocedor y practicante de la técnica, que al mismo tiempo interactúa con el diseñador y este con la técnica, mediante las variaciones con las que se van a trabajar.

Los resultados son plasmados en los producidos, los mismos que al pasar por este proceso, dejan de tener solo un valor de símbolo, sino que a la vez empiezan a adquirir un valor de signo, ya que los producidos tanto parciales como finales pueden ser comercializados, sin perderlos rasgos de identidad que tanto cuidamos en la provincia.

1.1 ANÁLISIS DE LAS PRIMERAS EXPERIMENTACIONES PERSONALES EN CUANTO A LA TÉCNICA, DEL TEJIDO IKAT.

Ya desde el principio de los cursos de maestría se nos pidió acercarnos a un tema específico, el cual nos serviría para el desarrollo de nuestros trabajos de tesis, es así que al estar trabajando en un lugar donde se tomaba mucho en cuenta al ikat, este fue el tema que escogió, las proyecciones fueron cambiando según el avance de los módulos, pero siempre fue la base la técnica del ikat, es así que en mi trabajo y con la ayuda de mis superiores se empezó una experimentación con el uso de "algodón mercerizado" en vez de la lana tradicional, obteniendo buenos resultados, pero no se hizo ningún cambio en cuanto a las gráficas ni colores, porque lo que se buscaba en un principio era mejorar la calidad del textil.

Bolso elaborado con tejido de algodón mercerizado

En definitiva este es uno de los motivos por los que se decidió seguir con la experimentación, ya no solo con fibras, sino también con las gráficas y colores.

Esta previa **experimentación** de cierta manera forma parte del proyecto, al principio se planteó el uso del ikat en otro tipo de prendas (bolsos, cinturones, entre otros) que era en lo que estaba trabajando, se elaboraron ponchos, cinturones y bolsos con el ikat mejorado en cuanto a la textura, solo se utilizó algodón mercerizado, estas prendas salieron al mercado en la tienda donde trabajé "Cuca, arte y diseño" pero no se mantuvieron, el problema de la poca acogida por parte del público seguía, razón por la cual el tema fue cambiando con el transcurso de los módulos de la maestría.

1.1.2 REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.

En el ámbito cultural nos hemos encontrado con procesos complejos que son el resultado de interacciones culturales a lo largo del tiempo. En la actualidad se tiene que replantear continuamente esta **interacción**, la manera de interpretarla y de gestionarla por razón del ritmo acelerado y cambiante que se formula mediante procesos globales y el transcurso del tiempo. Las transformaciones sociales hacen que hablar de cultura sea hablar de algo que circula, que se produce y se reproduce dentro de un contexto de procesos globales, vemos continuamente como aquello que es local se manifiesta como identidad cultural en oposición a una tendencia homogenizadora. Es por esto que en este equilibrio entre global y local es necesario replantear las dicotomías clásicas que ordenan nuestra manera de pensar: local/global, tradición/modernidad, teniendo en cuenta que cada una de estas forma parte de un tiempo y un lugar, el mismo que no puede ser eliminado sino mas bien reubicado para lograr un nuevo propósito, que sería una revalorización de objetos culturales.

Como dice Yolanda Onghena *"Las culturas no se desarrollan de manera aislada sino en interacción constante y en interdependencia entre ellos, se considera que una cultura necesita de otras culturas para mantener su propia supervivencia"* (4) Forma parte de una cultura el lenguaje, las tradiciones en cuanto a forma de vida, de vestimenta, de alimentación y manera de subsistencia. Dentro de la manera de subsistencia, se encuentran las actividades que se realizan para obtener a cambio un valor simbólico, es en esta parte donde encontramos las técnicas para elaborar los diferentes productos que caracterizan a las diferentes zonas, es así que a la zona de Gualaceo en el Azuay se la reconoce por la elaboración de macanas con la técnica del ikat que debido a la poca interacción con la cultura actual de la provincia va perdiendo importancia.

"Una política cultural teniendo en cuenta las transformaciones en las sociedades actuales debería organizarse según la diferencia entre lo arcaico, lo residual y lo emergente. Lo arcaico es lo que pertenece al pasado y es reconocido como tal. Lo residual se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro de los procesos culturales. Lo emergente designa los nuevos significados y valores, nuevas prácticas y relaciones sociales. Las políticas menos eficaces son las que se aferran a lo arcaico e ignoran lo emergente, pues no logran articular la recuperación de la densidad histórica con los significados recientes que generan las prácticas innovadoras"

Raymond Williams 1959
(3)

Como ya se ha mencionado antes a lo largo del proyecto, cuando se habla de la cultura local, se hace alusión a los procesos y técnicas que se conservan aun en la actualidad en esta provincia (Azuay).

Como menciona Víctor Sampedro *"La diversidad cultural dependen de los contextos en los cuales se producen o se reproducen"* (5) Gualaceo, (lugar donde aun se conserva la práctica de la técnica del ikat), depende de las ciudades aledañas a esta para poder mantener la técnica, porque se quiera o no, si no existe la demanda, no se produce, porque el proceso de elaboración es largo y toma mucho tiempo, por ende si no se produce, no se conoce y si no se conoce no se aprecia como se debe.

Basándome en el libro de Guillermo Wilde, *La Problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. Reflexiones en el campo de la etnohistoria*, en donde explica maneras de ver a la identidad como parte de la sociedad.

"La sociedad se la podía describir completamente desde de la manera de vivir en cierto momento de la historia, pero esto no resultaba muy acertado, ya que las lectura realizadas en los determinados lugares sociales no permitían una decodificación clara, debido a esto, la etnohistoria utiliza dos campos apartados para su entendimiento, primero haciendo un recuento de la tendencia contemporánea, que se caracteriza por rescatar la historia, y segundo utilizando problemática entre lo teórico y la metodología". (6)

El análisis de **identidad** se basa principalmente en las vivencias transmitidas de padres a hijos, pero que también tienen que ver ámbito socio político, económico y religioso, prestando atención a la cotidianidad como aspecto sociocultural.

Siempre se usa como una forma de analizar la problemática, una comparación de casos similares en lugares diferentes, dando muy buenos resultados, ya que existen varios cambios a la vez, es por eso que cada vez las delimitaciones a ser comparadas se desenvuelven en secciones más pequeños.

Es así que tomando un caso ecuatoriano la marca *Cholo Machine* en donde se saca a relucir parte de nuestra identidad popular mediante el uso dialecto más significativo de las diferentes regiones del Ecuador, como (gara, chendo, ñaña, pana, etc.), aplicado a una línea de accesorios e indumentaria, llevándolo a un nivel de apreciación diferente por parte la sociedad local, está claro que solo se dirige a un sector porque no todos usan este tipo de palabras y las prendas tampoco se dirigen a todo tipo de personas.

Este es un buen proyecto que luego puede ser adaptado a otro tipo de artesanía que al igual que el ikat se encuentre rezagada, no por falta de conocimiento o experiencia, sino, por falta de apoyo, el proyecto consta de diferentes etapas de investigación, como la técnica, la aplicación a objetos, la campaña de reconocimiento y la exhibición y posible venta de los producidos, por eso considero que es un proyecto que se ajusta a una maestría siendo un trabajo de investigación y experimentación arduo con un buen fin.

Logotipo de la marca Cholo Machine ubicado sobre uno de los productos que tienen a la venta

1.2 RELACIÓN ENTRE LA TÉCNICA, EL ARTESANO Y EL DISEÑADOR.

Una parte importante es disminuir los problemas que aquejan a los artesanos dedicados al tejido ikat en la zona de Gualaceo (Bullcay), estas personas están dotadas de tradición artesanal pero no tienen ninguna

formación en el campo del diseño, por lo que tienen grandes dificultades al momento de comercializar sus productos.

Debido a que los artesanos sobreviven gracias a lo que ganan con su trabajo, vender sus productos es vital para que sus ganancias no disminuyan, por esta razón un propósito de este proyecto es aportar conocimientos estéticos para que sus productos clásicos, ricos en artesanía y tradición, adopten una estética abierta a los gustos, consiguiendo así un sitio en el mercado contemporáneo. Se les dio una corta charla sobre el uso adecuado de los colores, los colores primarios y el resultado de su combinación. (Ver anexo1)

El trabajo empezó y con ello el proceso de adaptación de los artesanos, este llevó un poco de tiempo, porque al ser esta una actividad que han realizado toda su vida y que toma mucho tiempo, estas personas no se dedican a ninguna otra actividad, por esta razón al momento del primer encuentro, cuando se les planteó el proyecto, se mostraron un poco reacios a realizar el trabajo de experimentación. Al parecer tenían miedo que no sea posible hacer los cambios, pero una vez hecha la primera muestra se dieron cuenta que era cuestión de manejar bien el amarrado de los hilos en la urdimbre, poco a poco fueron cediendo y ahora se entusiasman al saber que se pueden dar diferentes tipos de uso al ikat.

Cada vez que sale una nueva forma lo celebran como si fuera un premio, están dispuestos a seguir con la experimentación tanto como puedan, incluso quieren adaptarlas ya a su trabajo tradicional para aumentar sus ventas.

Al parecer están abiertos a los cambios, aunque todavía no se tenía certeza de la aceptación del "nuevo ikat" como se lo denominó. Como comenta don José Jiménez "parece un producto de buena calidad tanto al tacto como a la vista".

1.3 POSICIONAMIENTO:

1.3.1 MARCO VALORATIVO.

El problema al que nos enfrentamos en la provincia del Azuay es que, con el paso de los años el ikat y sus producidos han ido disminuyendo demanda en el mercado y van perdiendo valor, debido a la carencia de innovación de los diseños y de su uso.

Por ende lo que se pretende con este proyecto es rescatar la técnica del ikat, manteniendo así la identidad local sin olvido y protegiendo de alguna manera la tradición cultural popular.

Esto se logrará ¿Cómo? **Refuncionalizando** o reactivando simbólicamente una técnica que ya existe, en este caso el la **técnica del ikat**, mediante una exploración potencial, logrando nuevas variantes por medio de la experimentación al combinar formas y colores, además de la introducción de fibras para lograr su máximo rendimiento en cuanto a las alternativas y aportando así al tejido y por ende a los producidos.

Existen muchas variaciones del ikat desde su aparición, pero la técnica que se usará, es la que se adaptó desde aproximadamente unos 200 años atrás en **Gualaceo**, provincia del Azuay, esta se basa en amarrar y se teñir los hilos antes de tejerlos, evitando que penetre la tinta en algunas secciones mediante nudos hechos con cabuya (fibra natural impermeable, elaborada en base a la planta del *penco*), para obtener así una variedad de tonos en un mismo hilo, que luego son tejidos en un telar de cintura.

Los diseños producidos mediante esta técnica originan figuras que parecen estar fuera de foco, o difuminadas, siendo motivos altamente

estilizados, cuya identificación precisa es muy subjetiva que a menudo se asemejan a la piel de los reptiles.

Dentro de este nuevo Ikat se ampliará la gama de posibilidades en su uso en el diseño de elementos y diseño de interiores, ya que existirá variedad de colores, grosor y calidad, logrando la actualización de un elemento étnico de la región que se encuentra anclado en la historia.

La mejor forma de comprobar si la refuncionalización fue posible sería lograr que se reconozca al tejido Ikat ya no solo como un elemento folklórico artesanal que solo esta dirigido a turistas o coleccionistas de artesanías, sino más bien que se valore a este producido como un elemento importante de nuestra tradición dirigido a todo tipo de personas, para ser exhibido y disfrutado, permitiendo a los artesanos participar de la economía moderna y a la vez logrando prendas y elementos que no solo formen parte extraña de la gran cantidad de producidos, sino más bien lleguen a satisfacer necesidades al igual que otros elementos, poniéndolos a la par con los producidos modernos, sin perder en esencia el mensaje de belleza que se transmiten con los años de generación en generación, pero este sería un objetivo a largo plazo, que podría ser llevado acabo después de un proceso de introducción de este producto al mercado.

1.4 CONTEXTO:

Este proyecto se complementan tanto los espacios y los objetos, para comunicar una intensión del usuario, basado principalmente en el concepto de simplicidad, el mismo que se caracteriza por sus rasgos de sinuosidad, flexibilidad, pureza y concepción lógica. Que va muy bien con esta época de caos colectivo, donde el recurso de ligarnos a la tranquilidad y al orden, es muy fácil de conseguir con este concepto. La **simplicidad** hace referencia a la eliminación de ornamentación o elementos superfluos, llevándonos hacia objetos de diseño claro y directo, en el cual se opera una síntesis formal en la que se puede apreciar la expresión libre.

La característica principal de estos objetos tiende hacia las abstracciones y purismo estructural, tomando como base la composición con formas geométricas, en donde se nota tanto el protagonismo del todo como de las partes.

La simplicidad se establece como el proceso para la resolución de un objeto, los colores y formas son muy importantes, ya que por medio de colores y texturas suaves se crean sensaciones, lo que favorece a la percepción de espacios mas limpios y amplios.

Debido a que el proceso del ikat es bastante demorado y al alto costo de la mano de obra, al momento se trabaja con dos artesanos conocedores de la técnica en la parte de la experimentación, la técnica con el diseño.

Una vez transcurrida la primera etapa de investigación empezó el trabajo de campo, donde se conoció de cerca el trabajo del artesano, la técnica y el material utilizado en la actualidad, uno de los puntos mas importantes es el estudio de la forma en cuanto a la técnica, debido a que las formas y colores están basadas en el amarre de los hilos, no resulta descabellado introducir nuevas formas de gráficas y combinaciones, el trabajo a simple vista parece fácil, pero hay que tener en cuenta que cada uno de estos tejidos esta compuesto por tramas diferentes que deben ser estudiadas minuciosamente, para que al momento de crear nuevas gráficas el tejido resultante posea características similares.

La experimentación avanza y la gama de posibilidades aumenta. Esto como la primera parte de experimentación, ya que la segunda se basa en

la aplicación de este nuevo tejido prendas u objetos en los que se pueda apreciar un tejido de ikat contemporáneo que nos refiera pertenencia, al reescribir agentes que indiquen un legado de tradición.

Posteriormente con la adquisición de experiencia en el proceso, se pensaría en la posibilidad de adaptación de este proyecto a los artesanos de la zona, que en la actualidad llegan a 30 personas aproximadamente (según datos obtenidos del Centro Interamericano de Artesanías y Artes populares CIDAP), para así reactivar la economía de este sector artesanal.

1.4.1 CONDICIONANTES.

TÉCNICA DEL IKAT

Esta es una de las mayores condicionantes que se presenta en el proyecto, ya que el objetivo es revalorizar, de manera que no se cambia la técnica, sino solo se harán algunos cambios como ya se ha mencionado antes.

MATERIAL POSIBLE DE COMBINAR

El material que se escoja para hacer los cambios, debe ser equivalente en condiciones al usado generalmente por las tejedoras, es decir debe tener propiedades básicas similares a la lana, como que sea capaz de absorción de los tintes, que no pierda sus propiedades con los procedimientos a los que va a ser sometido, es decir al momento del teñido, estas fibras son sometidas a altas temperaturas dentro de los recipientes de cocción.

FIBRAS TEÑIDAS INDUSTRIALMENTE

Después de hacer los experimentos, las fibras que pasaron la prueba son el algodón y la seda, estas fibras ya son industrializadas, por lo que se optimiza el tiempo, en cuanto a la elaboración del hilo.

MANO DE OBRA ARTESANAL.

La mano de obra es muy importante, ya que a pesar de que como diseñadora se ha conocido la técnica, no se tiene la experiencia debida como para hacerlo sin ayuda, es así que se necesita que los artesanos estén con tiempo disponible para hacer todo el procedimiento. A pesar de que este será un trabajo remunerado es algo temporal, así que no se pueden dedicar única y exclusivamente a este, entonces se llegó a un acuerdo, dedicarían solo ciertos días a la experimentación, es así que por conveniencia personal se dedicó los fines de semana, ya que en estos días mi persona como responsable del proyecto podría seguir mas de cerca cada paso para poder llevar un registro.

1.5 OBJETIVOS:

- Gestionar el implemento de la producción a través de la interacción entre un grupo de artesanos y diseñador para obtener una nueva gama de posibilidades de uso que aporten al tejido fortificando así este tipo de artesanía mediante la revalorización.
- Lograr un tejido contemporáneo mediante las formas que se propongan con la reutilización.
- Generar fuentes de trabajo para los artesanos de la región.

1.6 HIPÓTESIS.

Mediante la interrelación (técnica-artesano-diseñador) y la experimentación de otras alternativas se podría potenciar la técnica del ikat.

Efectivamente se logró potenciar la técnica Ikat, es así que se puede decir que la hipótesis fue probada.

Gracias a una buena relación creada entre los artesanos dedicados a experimentar y con las pautas sugeridas por mi persona como diseñadora, se pudo obtener un producido que cumple con lo requerido.

1.7 ALCANCES Y CONSECUENCIAS DEL PROYECTO.

Las variantes de las nuevas formas de uso dependen de la experimentación. Debido a que las variantes en cuanto a texturas adicionales a la lana son dos, el algodón y la sea, las diferentes posibilidades de figuras y la variedad en combinaciones de color, se puede decir que el espectro de posibilidades es muy amplio. Estas nuevas formas de presentar el ikat hacen posible que los artesanos poco a poco hagan sus propias combinaciones, lo que ayuda a mantener variedad en sus productos y por ende mejora su economía.

Hasta donde puedo potenciar el uso del Ikat en otro tipo de productos. Los usos de este nuevo ikat son infinitos, ya que al ser una prenda textil puede ser usada en diferentes tipos de elementos, en este caso se presentarán algunas formas de uso, estas se encuentran gráficamente en la parte final donde se presentan las propuestas.

Reconocimiento del producto como identitario tanto a nivel local como a nivel nacional. Esta parte es a largo plazo, ya que por ahora lo que se ha hecho es un breve sondeo de mercado para tener una idea de la reacción del público hacia el nuevo producido.

Bibliografía

1. WAGENSBERG, Jorge "La Rebelión de las formas, o como preservar cuando la incertidumbre aprieta", TUSQUETS, Barcelona, España, 2005.
2. Arroyo, Omar. "Antropólogo, Diseñador y Artesano" en Revista Artesanías de América N° 50, CIDA, Cuenca, 2000.
3. Williams, Raimaond. "A vocabulary of Culture and Society". Fontana, Londres, 1976.
4. Onghena, Yolanda. "Reinterpretar para gestionar la diversidad cultural", s.a.
5. Sampedro, Víctor "Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar". Ediciones Bella-terra: Barcelona, 2003.
6. WILDE, Guillermo."La Problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre antropología e historia. Reflexiones en el campo de la etnohistoria, "NAYA Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología en línea: <http://www.naya.org.ar/articulos/identi12.htm>

Glosario

Experimentación: Método de investigación, basado en la provocación y estudio que tiene un fin específico. Base de este proyecto.

Gualaceo: Cantón de la provincia del Azuay en donde se encuentran asentados los artesanos que practican la técnica del Ikat.

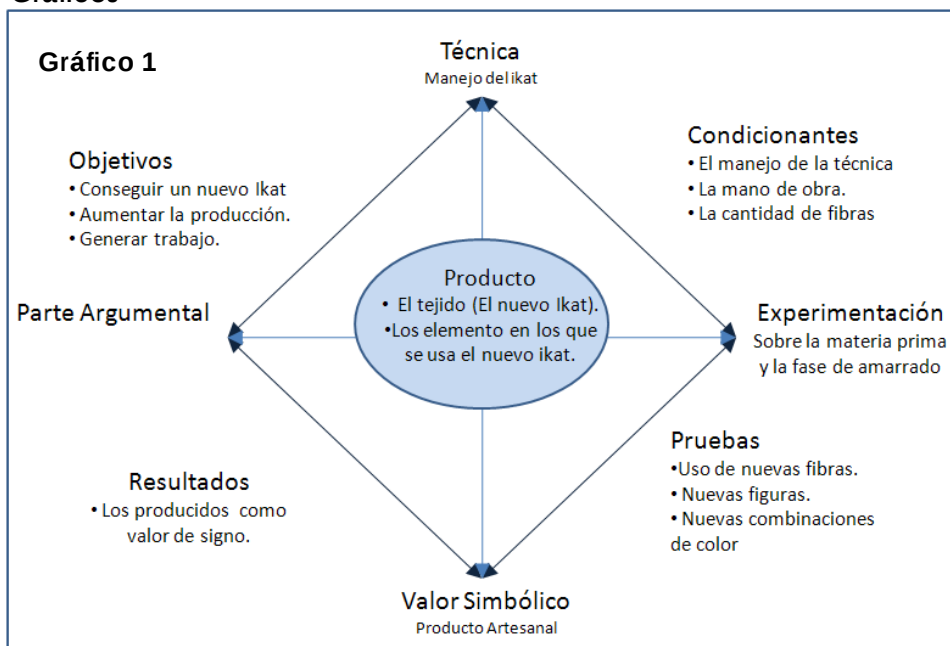
Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.

Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.

Refuncionalizar: Dar una nueva función o un nuevo sentido a algo.

Técnica del Ikat: Una técnica de tejido en telar de origen hindú, donde las figuras nacen a partir del amarre y teñido en los hilos antes de tejerlos. Esta es usada en el Ecuador para elaborar prendas tradicionales en la zona de Gualaceo.

Gráficos

CAPÍTULO 2: PROGRAMACIÓN

2.1 ANÁLISIS DE LAS VARIANTES EN LA TÉCNICA DEL IKAT.

2.1.1 TEJIDO IKAT (TÉCNICA)

A pesar de tener breve conocimiento de la técnica Ikat, para un mejor entendimiento hubo un tiempo de conocimiento teórico de la técnica, para esto se hizo un recorrido por la zona de **Bulcay** y **Bulzhún** en el cantón Gualaceo, para conocer los diferentes talleres y como se desarrolla la técnica en el lugar, se hizo una primera visita a los artesanos, se conversó con algunos de ellos, se les planteó el tema del proyecto para saber si estarían dispuestos a colaborarnos en unos talleres se negaron rotundamente, y es entendible, ya que al comprometerse a ayudar, tendrían que estar dispuestos a cumplir tareas dentro de tiempos determinados y a seguir las pautas que se les de, para ellos es complicado porque están acostumbrados a elaborar los tejidos con la técnica ikat según sus tiempos, sin tener que preguntar ni estar bajo la supervisión de ninguna persona. De pronto se encontró un taller en donde los dueños eran una pareja de esposos que junto a su hija y sus dos sobrinas, se dedicaban exclusivamente a elaborar las macanas con la técnica del ikat.

Se les planteó el proyecto y estuvieron de acuerdo en ayudar, debido a que el proceso es largo y arduo, se dividió la experimentación en tres etapas, la primera sería hacer pruebas con las diferentes fibras, la segunda las pruebas en cambio de formas de amarre, lo que originaría figuras diferentes y como ultima prueba las combinaciones de color.

Antes de empezar con la experimentación, se conoció a fondo todos los pasos que conllevan elabora estos tejidos.

En este taller, debido a que el proceso de elaboración de una **macana** con tejido ikat tiene varias fases se hace por separado, cada fase es elaborada por una persona diferente, la colocación de hilos en la **urdimbre** la realizan las adolescentes porque es un trabajo sencillo, el amarrado lo realizan las mujeres mayores con experiencia en el conocimientos de las figuras que se van a usar, el teñido es elaborado por los hombres y el tejido también lo realizan las mujeres mayores porque para esto se necesita experiencia, paciencia y un buen manejo de las herramientas. (1)

Se hizo una previa explicación de los pasos que se debían seguir en cuanto a etapas, una vez entendido el trabajo a realizar se empezó.

2.1.2 INTRODUCCIÓN DE FIBRAS.

En la primera etapa se hace la experimentación con fibras diferentes a la lana tradicional.

El procedimiento empieza escogiendo la fibra que se va a utilizar, como primer intento se escogió el hilo de seda, esta fibra ya se encuentra previamente tinturada con un color base, en este caso el color base es un blanco, luego viene la colocación del hilo en el urdidor, se lo hace longitudinalmente y de manera ordenada para poder escoger el grupo de hilos al que se denomina **soga** (hilos que van a ser amarrados con la **cabuya** para impermeabilizar del tinte esa zona), el grosor de esta depende del diseño escogido, como en esta etapa no se hacen cambios en cuanto a las figuras se usa todavía un tipo de amarre tradicional. Se van amarrando las sogas a manera de gráficos sobre la urdimbre, en esta etapa se escogió figuras menos complicadas para economizar tiempo, una vez terminado el amarrado, se sacan las **sogas** de la urdimbre y se prepara para el teñido.

Chal de Ikat con fibra de seda.

Madeja de hilo de seda

Hilo de seda amarrado listo para teñir.

En la parte del teñido, se usa un colores oscuros y fuertes, porque se suelen combinar los colores (ejm, con una base amarillo fuerte y un tinte azul claro, el resultado es un verde caña) en este caso se usa un color azul eléctrico.

Cuando ha culminado el teñido, se deja secar y se procede a la ubicación en el telar, esta es una de las partes que toma más tiempo debido a que la cantidad de hilo es abundante, (en una macana de 0,20 m x 1,50 m entran alrededor de seis **madejas** de hilo).

De la misma manera, se siguió el proceso con el hilo de algodón, con hilo de lana, combinado con nylon elaborado industrialmente y con orlón grueso.

En algunas fibras no se pudo culminar con todas las fases, como con la lana combinada con nylon, no hubo inconvenientes en las dos primeras fases, pero en la fase de teñido hubo problemas porque el tinte no fue aceptado en su totalidad, se tinturo a manera de manchas, por eso se desechó, ya que se perdía la fase del amarrado y no se podía tener una idea de el resultado final ni tampoco tenia permanencia del color (se desteñía).

Se analizaron los resultados y los mejores se encontraron en los tejidos de seda y algodón, el acabado en seda tiene una textura suave al tacto, con algo de brillo y proporciona mejor caída a la prenda textil. (Ver Anexo 2) También se escogió el tejido de algodón ya que tiene una apariencia mate más delgado que el de seda con buen resultado tanto en calidad como en fuerza de color y textura. (Ver Anexo 3). Con el hilo de orlón grueso, hubo problemas en la fase de tejido, ya que tenía mas separación y los hilos tienden a desatarse.

2.1.3 FORMAS DE AMARRE.

En esta parte del proceso ya se empezó con lo que es experimentación en cuanto a la gráfica, se realizó algunas pruebas, obteniendo como resultado unas gráficas interesantes.

Debido a que las gráficas resultantes nacen a partir de la forma de amarrar las fibras en la urdimbre, es muy factible hacer cualquier tipo de figura, lo que ayuda mucho, es así que mientras más sencillas sean las figuras, es menor el tiempo que toma el proceso del amarrado, esta parte del amarrado se la hace en la urdimbre.

Como primer paso se coloca el hilo en la urdimbre, se va dando la vuelta el hilo, de manera que un hilo queda arriba de otro, con mucho cuidado porque depende de la ubicación de cada hilo que la figura tenga una buena forma, luego se separan los hilos con tramos de hilos de colores para luego formar las sogas en el urdidor, para luego ser amarrados según la gráfica que se haya escogido. El amarre se lo puede hacer también en negativo, es decir se tiñe la figura y no el fondo como se hace generalmente.

Se hace el amarrado de los hilos en el número de sogas que forman la figura que se ha escogido, se va amarrando cada una de las sogas, siguiendo un patrón de dibujo, se hace de esta manera ya que los artesanos aun no están acostumbrados a estos **patrones**, por esta razón el proceso en esta etapa se vuelve mas lento, pero es entendible porque la habilidad de amarre se gana con la practica. Una vez que se empiecen a elaborar esta figuras con más frecuencia, el tiempo irá disminuyendo.

Se hicieron varias pruebas, todas basadas en planos de patrones a seguir para poder amarrar con menor dificultad. (Ver anexo 4)

Hilo de algodón.

Hilo ubicados en la urdimbre listos para amarrar.

Hilo amarrado en sogas, proceso base para la elaboración de figuras

Se probó con cuadrados, rectángulos, rombos y líneas, se combinaron estas figuras y se obtuvo muy buenos resultados, inclusive para los artesanos se volvió mucho más fácil esta fase porque, después de ver los primeros resultados se atrevieron a experimentar con sus propias ideas.

Pero no solo se hicieron figuras geométricas las mismas que resultan de un amarrado que toma un poco más de tiempo hasta formar la figura que se desea, uno de los resultados más curiosos, resalto de un amarrado al azar, (Gráfico 1) este dio como resultado un ikat matizado a manera de pintura desteñida, tal como si fuera resultado de un teñido “**tie dye**”. (Gráfico 2)

Otro resultado interesante se obtuvo al amarrar todos los hilos en un solo puñado, de esta manera se puede apreciar algunas filtraciones del tinte, lo que provoca esta variación de tonalidades.

Dentro de la técnica ikat, debido a que las figuras se forman por el grupo de hilos que ha sido teñido, es imposible tener una figura limpia, en realidad el resultado es una figura como si estuviese movida, se puede decir que una insinuación de figura, este es un resultado interesante, ya que no nos tenemos que preocupar por alinear todos los hilos, además que al ser un tejido elaborado a mano sería prácticamente imposible alinearlos.

En esta etapa de experimentación, no se escogió ningún diseño en especial ya que todos sirven, cada tejido tiene forma diferente y pueden tener gran variedad de usos.

2.1.4 TEÑIDO (COMBINACIÓN DE COLORES).

En Gualaceo existen tres clases de teñido, el teñido con **añil** puro, el teñido rápido con añil y terminado con anilina, y el teñido con **anilina** pura. El teñido que se usó es el teñido con anilina pura, porque se hace en menor tiempo, para mejorar la calidad se usó un fijador de color para evitar el desteñido.

El uso de tintes industrializados también reduce el tiempo de elaboración, además de los costos, a diferencia de los tintes naturales que requieren de un largo proceso para poder utilizarlos (ejemplo: para poder usar el tinte de **nogal** hay que sumergir al fruto denominado localmente como “tocte” en agua caliente durante varios días, se obtiene un líquido de color café oscuro, que se usa como tinte). (Gráfico 2 y 3)

El proceso de teñido empieza después de del amarre, se escoge el color con que se va a teñir, generalmente son colores más oscuros que el escogido como base, es así que si para la base tenemos un rosado, se escogerá un color que haga un contraste que puede ser un morado o una armonía como un rosa fuerte.

Después de una corta charla sobre la teoría del color, los artesanos empezaron a hacer sus propias combinaciones.

Una vez culminada la fase del teñido se procede a desamarrar las sogas, dando a conocer el color que se tiñó y el color del fondo. Los hilos están ya listos para ser ubicado en el telar, de manera que aun sin tejer se divisen las figuras previas, después se procede al tejido en el telar de cintura. (Gráfico 4)

2.2 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL.

Se obtuvieron dos tejidos adicionales al tradicional de lana, el de seda y el de algodón

FILTRACIÓN DE LA LUZ.

Debido a que la fibra de seda es gruesa y el tejido es apretado, la filtración de la luz natural es muy baja, casi imperceptible, así que sería una buena opción para ser usado como una cortina **Black out**. La luz que se tamiza

Resultado del amarrado con apariencia de teñido Tie Dye.

Figura resultante del tejido ikat.

Sogas desamarradas.

atreves del tejido de algodón también es baja pero es mayor a la luz que se tamiza en el tejido de seda.

La cantidad de hilos usados en el tejido, lo torna pesado, lo que proporciona una buena caída y por ende una mejor calidad de tejido.

RESISTENCIA.

En cuanto a la aplicación del Ikat, esta se realizará efectivamente tensionando la tela, el teñido escogido para estos objetos será el teñido a manera de Tie-Dye, usando el mismo color en tonalidades distintas, evitando también así la distorsión de formas concretas al momento de tensar la tela, se da también solución a la posible pérdida de las figuras con la luz que se tamiza el textil.

No pierde resistencia al humedecer, y al ser un tejido fina, el sacado es rápido.

SALUD

En los dos casos, tanto el tejido de seda como el de algodón no causa picazón, ni alergias, tiene una textura suave y manejable, además de fresca.

CONFORT.

El tejido tiene una buena textura, también buena caída, lo que ayuda a la mejor apreciación del producto.

SOLIDEZ.

Debido a que el tamaño de hilos usados es grueso, tiende a correrse con la manipulación, pero esto se soluciona fácilmente con un bordillo o doblez en los extremos.

ADAPTABILIDAD.

Debido a la cantidad de combinaciones en cuanto a colores, diseños y figuras, este textil resultante tiene una gran gama de aplicaciones.

Bibliografía.

1. La información utilizada en este capítulo fue tomada de visitas y entrevistas persona a persona, que se fueron dando a manera de conversación con los artesanos.

Glosario

Anilina: Nombre para referirse popularmente a diversos productos utilizados como colorantes.

Añil: Pasta de color azul oscuro, con visos cobrizos, que se saca de los tallos y hojas del arbusto del mismo nombre, que sirve para tinturas textiles.

Black Out: Se conoce con este nombre a las persianas que se colocan en ventanas donde se necesita que no pase luz.

Cabuya: Fibra natural que proviene de la planta llamada penco, que se utiliza para amarrar las sogas en el proceso del tejido ikat, permitiendo impermeabilizar la zona amarrada.

Macana: Es el nombre con que se conoce comúnmente a tejido ikat en su forma terminada, es decir un chal que usan las campesinas en la provincia del Azuay.

Madeja: Se llama así al ovillo de hilos que se usa para elaborar los tejidos.

Nogal: Árbol del cual proviene el futo utilizado para sacar un tipo de teñido natural en color café.

Patrones: Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual.

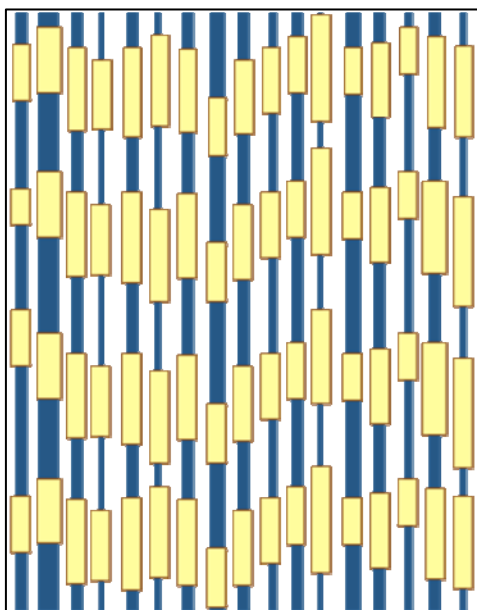
Soga: Grupo de hilos que se escoge, aumentando o disminuyendo la cantidad de hilos de acuerdo a la gráfica que se va a amarar.

Tie dye: Técnica de teñido, se elabora amarrando de ciertas zonas de un textil, generalmente el resultado es un tinturado en círculos.

Urdimbre: Es el lugar donde se ubican los hilos para hacer más fácil la fase del amarre, ya que en este se disponen los hilos longitudinalmente uno arriba del otro.

Gráficos

Gráfico 1

Resultados del amarre al azar de un grupo de hilos en el mismo sentido. La parte de color amarillo es la parte amarrada con la cabuya, la misma que protege el hilo de color rosa pálido para que no se tiña de color azul. El producto de este teñido revela un tejido a manera de teñido Tie dye.

Gráfico 2

Una vez teñido, se procede a tejer y este es el resultado del tejido mencionado en el gráfico anterior

Gráfico 2

Vasija de barro donde se macera por varios días la semilla del nogal "tocte" para obtener un tipo de tinte natural de color café oscuro.

Gráfico 3

Proceso de teñido de los hilos amarrados en sogas, este teñido se esta elaborando con tinte de nogal, se deja hervir por aproximadamente 1 hora, luego se deja enfriar y se ven los resultados de la penetración del tejido en la fibra.

Gráfico 4

Proceso de tejido en el telar de cintura, está siendo elaborado por una artesana del sector Sra. Narcisa de Jiménez

CAPÍTULO 3: PROPUESTA.

El gestionar una nueva forma de uso del Ikat en diferentes líneas de elementos de diseño y prendas para su revalorización. (Este capítulo se apoya en la presentación power point, facilitada en el cd ubicado en la parte delantera del documento).

3.1 USOS DEL IKAT.

Uso del ikat en cajonería.

En este caso se toma como producto en primera fase al resultado textil que se obtuvo después de la experimentación.

Como producto en segunda fase se denomina a la aplicación del tejido textil, ya sea elementos o directamente en el diseño interior.

Fue variada la experimentación, es así que poco a poco se fueron obteniendo mejoras en cuanto a colores y figuras.

Los tamaños del tejido varían según el gusto, así que muy fácil se pueden adaptar a decoración de interiores (Ejemplo: manera de tapiz de pared o cortinas).

Al ser estos objetos elaborados artesanalmente, se adiciona lo que se denomina originalidad, que ayuda a la competitividad con los demás objetos. Además el proceso de elaboración es bastante hacedero por lo que existe flexibilidad en el proceso de producción.

Mediante averiguaciones tanto en internet como en revistas de decoración he podido enterarme que esta muy en boga la decoración de paredes, ya sea con pinturas, vinyl, pero lo que me llamó la atención es el uso de telas en las paredes a manera de papel tapiz, esta me parece una muy buena idea que puedo adoptar al momento de aplicar el ikat, claro que al ser una prenda texturada y con variedad de color, sería factible su uso en espacios reducidos para no recargar el ambiente. Hay varias maneras de aplicar textiles a la pared, pero hay dos en especial que me llamaron más la atención, la primera la tomé de un programa llamado utilísima en donde enseñaban a colocar telas en la pared grapándolas a una superficie de madera, esta es una muy buena opción ya que permite mantener la tela templada.

Uso del ikat en un parasol

La otra forma es **encolar** la tela, de manera que se torne rígida y así es más fácil su colocación, de esta forma incluso se pueden hacer recorte pequeños para formas una especie de mosaicos en las paredes a partir del ikat.

De acuerdo con este enfoque, " se debe fabricar algo que se pueda vender". En este caso los nuevos productos quedan determinados por el mercado, las necesidades del cliente son la base primordial (o única) para la introducción de nuevos productos.

Dependiendo del uso, los acabados pueden ser diferentes:

Si se utiliza como tapiz hay dos soluciones, una templando la tela sobre bigas de madera en los extremos (Gráfico 1) o engrapando la tela a la pared.

Se puede utilizar templado, ya sea al tapizar muebles, o sobre estructuras de madera. (Gráfico 2)

Si se quiere utilizar la tela rígida se debe seguir un proceso de encolar la tela previamente templada para evitar que se arrugue al momento que se humedezca.

Uso del ikat en una pared como diseño interior.

3.2 ESTUDIO DE MERCADO.

3.2.1 SONDEO DE MERCADO.

Se hizo un pequeño sondeo de mercado para tener una idea de la aceptación que tendría este nuevo producto.

La encuesta se aplicó a ciudadanos de la ciudad de Cuenca sobre la aceptación de un ikat mejorado (en cuanto a textura, gráficas y colores) y sus múltiples usos.

PÚBLICO OBJETIVO

El público al que se dirige es a mujeres y hombres de 20 años en adelante, teniendo en cuenta el previo conocimiento del tejido ikat o como se lo conoce comúnmente en la ciudad de Cuenca "macana"

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

El proceso de medición que se aplicó en la investigación fue el de la aplicación de encuestas, mediante la formulación de preguntas. (Ver Anexo 6)

TRABAJO DE CAMPO

Las encuestas fueron realizadas por una sola persona en la Ciudad de Cuenca, en centros comerciales, y el centro de la ciudad, durante la tarde en el período de entre las 14:00 y 17:00 horas.

Se experimentaron algunas dificultades al querer encuestar a las personas ya que en algunos casos no nos querían colaborar, pero estos fueron muy pocos, la mayoría de personas después de explicárseles con que objetivos se realizaba la encuesta nos colaboraron muy amablemente.

PROCESAMIENTO DE DATOS

El total de encuestas ingresadas para el sondeo es de 200, las mismas que fueran llenadas por mi persona para entender de mejor manera el tipo de encuesta y para evitar errores al momento de llenarla, además se usó como material de apoyo el tejido de ikat resultante en las tres presentaciones (lana, algodón y seda), además de fotos que mostraban los diferentes tipos de aplicación.

RESULTADOS FRECUENCIAS

De las 200 personas encuestadas un porcentaje del 71% conocen el tejido ikat y tienen una idea de cómo se maneja la técnica. (Ver Anexo 7 y Anexo 8)

Un porcentaje del 76% está de acuerdo con el uso de gráficas diferentes en el tejido.

Un porcentaje del 89% está de acuerdo con que el cambio en el uso de colores, incluso algunos de los encuestados hicieron recomendaciones sobre las posibles combinaciones.

Todos aquellos que estuvieron de acuerdo con hacer cambios, tanto en los colores como en las figuras están dispuestos a adquirir y usar el tejido resultante y también los objetos en los que sería posible el uso del mismo.

Después de haber realizado el estudio de mercado, se tiene muy claro que la aceptación por parte del público objetivo a la nueva propuesta de tejido ikat es favorable.

Bibliografía.

1. La información plasmada en este capítulo fue tomada de visitas a tiendas de diseño, chequeos en internet y revistas de diseño interior, a mas de un seminario tomado en la ciudad de Guayaquil sobre el diseño interior para el año 2009-2010.

Gráficos

Gráfico 1

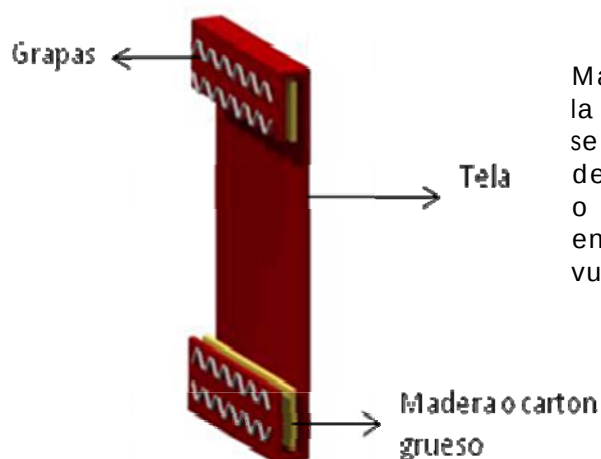

Gráfico 2

Uso del tejido ikat en un biombo de estructura de hierro, donde se puede colocar tensionado sin problema, además que no el tejido no tiene derecho ni revés, así que es factible utilizarlo de ambos lados.