

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

MAESTRÍA EN DISEÑO DE PROYECTOS

ENTRE LA ARTESANÍA Y LA INDUSTRIA

Fusionando sistemas productivos: Madera-Cerámica-Totora

DIS. DIEGO BALAREZO

Director: Arq. Guillermo Bengoa

Cuenca, Ecuador

Julio 1016

Muchas gracias Ana Lucia por su generoso e incondicional apoyo.

Un agradecimiento especial a Guillermo Bengoa por su apoyo y sus buenos consejos.

A la Facultad de Diseño por el apoyo brindado.

A mi familia y amigos que estuvieron presentes en el desarrollo de este proyecto.

RESUMEN

Viejas técnicas, nuevas oportunidades... el trabajo planteado propone la re significación de la artesanía mediante su incorporación en el sistema industrial a través de insertar ciertas técnicas artesanales en combinación con la producción de muebles de madera. La reinterpretación de sellos antiguos en cerámica y el tejido de la totora, recuperan texturas y símbolos, los que trabajados con el apoyo de nuevas tecnologías como el grabado en laser, se constituyen en partes de un todo, elevando el valor agregado de un mueble cotidiano, valor que se percibe además en el rescate de nuestras identidades perdidas en un mundo globalizado. Esta primera aproximación, es un paso importante hacia la vinculación de artesanía e industria, donde la intervención del diseño es parte fundamental al mejorar los objetos producidos pero sobre todo de imprimirle una identidad propia...

ABSTRACT

Old techniques, new opportunities ... the proposed work recommends the re-significance of craftsmanship through its incorporation into the industrial system by introducing certain craft techniques in combination with the production of wooden furniture. The reinterpretation of old seals in ceramics and cat-tail (*titora*) weaving, recover textures and symbols, which with the support of new technologies such as laser engraving, constitute parts of a whole, increasing the added value of everyday furniture. This value is also perceived in the rescue of our lost identity due to a globalized world. This first approach is an important step towards the linking between crafts and industry, where design intervention is an essential part to improve the objects produced, but mostly to assert a distinct identity

Translated by,
Lic. Lourdes Crespo

INTRODUCCIÓN	7
Objetivo General	9
Objetivos Específicos	9
Hipótesis	9
1. REFERENTES CONCEPTUALES	11
1.1 Pensamiento complejo	11
1.1.1 Interdisciplina	12
1.2 La expresión del diseño en artesanía	14
1.3 El diseño en la producción industrial	16
1.4 Miradas profesionales	17
1.5 Nuevas tecnologías y su relación con el diseño	19
1.6 Neo - artesanía con expresión local	20
1.7 Industrial con expresión artesanal	22
1.8 Artesanía con expresión industrial	22
2. REFERENTES CONTEXTUALES	25
2.1 Situación de la artesanía local	25
2.2 La cerámica, la cestería como parte de la artesanía cuencana	27
2.3 La problemática artesanal	29
2.4 La industria local	31
2.5 Caso "Terza Italia"	32
2.6 Producción artesanal e industrial en Cuenca	37
2.6.1 La alfarería	37
2.6.2 Los tejidos de totora	40
2.6.3 La industria de la madera	43
3. EL DISEÑO COMO VÍNCULO	45
3.1 Creación y producción	45
3.2 Interacción y re significación	49
4. EXPERIENCIA PROYECTUAL	52
4.1 Propuesta experimental	53
4.1.1 Enfoque tecnológico	54
4.1.2 Enfoque expresivo	55
4.1.3 Enfoque conceptual	57
5. NUEVAS SIGNIFICACIONES	60
5.1 Análisis de nuevos significados	61
5.2 Nuevas técnicas híbridas	63
5.3. Nueva fusión productiva	66
6. A MANERA DE CONCLUSIÓN	70
6.1 Sobre la experimentación	70
6.2 Recomendaciones	72

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Cuenca considerada ciudad artesanal, de grandes valores culturales que se atesoran y se divulgan; la artesanía sigue siendo una actividad económica que sustenta a comunidades enteras. Sin embargo la significativa falta de relevo generacional debido a la migración en búsqueda de mejores oportunidades laborales y económicas, constituye uno de los principales peligros para la continuidad de transmisión de los conocimientos artesanales.

Si a esto sumamos la falta de recursos de las comunidades de artesanos, la explotación de la mano de obra, la discriminación, la ignorancia y la falta de infraestructura, vemos que el camino para el artesano que busca mejorar su negocio se torna complejo.

Nuestra percepción de la perfección de un producto subvalúa los atributos de las producciones manuales, que favorecen la creatividad y la estimulación de la inteligencia del hombre.

El mercado actual exige un volumen de producción y calidad de la misma que no es posible cubrir con la producción artesanal. La intervención de ciertos procesos industriales en el proceso artesanal, es percibido como una amenaza contra la cultura, ya que al industrializar la artesanía se perdería la esencia de sus valores y se convertiría en una producción en serie mecanizada.

Al ser tan amplio el campo de acción que ofrecen las artesanías, este trabajo se enfoca en el análisis y diagnóstico reflexivo de la situación artesanal desde el punto de vista de la tejeduría en fibras y cerámica, buscando su interrelación con la madera como una forma de producción industrial, en el contexto local.

Bajo estas premisas y análisis, en una primera etapa, se realiza un levantamiento de la información sobre la situación de las artesanías de la tejeduría en fibras, madera y cerámica y su producción local; así como en el caso de la industria maderera local y la factibilidad

de generar vínculos productivos, además, identificar los rasgos significativos de ambos tipos de producciones.

Una segunda etapa, en donde se plantea el modelo conceptual de interacción en diversos campos: expresivo, productivo y significativo, generando relaciones: artesanía-industria en diversos niveles y enfoques (artesanía con intervención industrial, industria con insumos artesanales, neo-artesanía, artesanía contemporánea, nuevas tecnologías y materiales fusión).

Con la propuesta final se alcanza una “re significación” de la artesanía a partir de la experimentación, a través del desarrollo de productos de madera trabajados industrialmente que adaptan como partes del mismo, elementos fabricados con técnicas artesanales, logrando al mismo tiempo fusionar las tres instancias en un solo producto diseñado pensando en las exigencias actuales que pueda incluirse dentro de un contexto contemporáneo consciente y sustentable en muchas formas:

- Culturalmente porque pretende rescatar valores de las tradiciones Cuencanas que han ido perdiendo identidad, fuerza e incluso se encuentran en desuso actualmente.
- Socialmente porque integra distintos sectores de la sociedad productiva artesanal, cuidar que no sean explotados y que reciban una paga digna de su labor. Asimismo, revaloriza su trabajo y los conecta con el resto de la sociedad activamente.
- Económicamente porque pretende colocar un producto competitivo en el mercado, que activará la economía y la industria regional.
- Ecológicamente porque se preocupa de utilizar materiales locales y procesos no dañinos para el ambiente; así como visualizar un planteamiento consciente de empaque y distribución.

- Estéticamente porque al ser resultado del trabajo de un diseñador, un grupo de artesanos y una industria, se cuidarán todos los aspectos y valores estéticos, formales, de acabados y de calidad que giran en torno a este producto.

Esta re – significación, a la par que revaloriza los sistemas artesanales atemporales, al darles nuevas posibilidades de inserción, los preserva en el tiempo. El producto generado entra a formar parte de una “nueva artesanía” capaz de competir en mercados internacionales, llevando dentro de si una parte de nuestra identidad.

Los resultados de la experimentación ponen en evidencia caminos posibles, miradas y enfoques productivos y significativos que bien podrían ser sistematizados y materializados en propuestas de diseño que muestren las diversas potencialidades que brinda la fusión escenarios productivos distintos.

Si bien es cierto constituye solo una base de un proyecto de emprendimiento de Diseño Artesanal que se espera pueda aplicarse en el futuro a otros campos artesanales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este mundo globalizado y mayormente “made in china”, es muy fácil confundir los linderos que separan las culturas. La producción industrializada en masa ha deteriorado los valores de calidad, unicidad y producción manual, sustituyéndolos por ventajas económicas. Frente a este hecho, son muchos los factores que amenazan la supervivencia de la artesanía, desde realidades ecológicas y geográficas, hasta económicas, políticas y sociales.

El rescate de objetos de tejidos en fibras y cerámica de producción artesanal local en desuso que forman parte de la vida cotidiana contemporánea, para introducirlos al mercado con un rediseño actual relacionándolos con la producción industrial de la madera, guardando las características de su identidad, como un medio para lograr su revalorización y activar la economía.

Si además se añade como elemento integrador la experiencia lograda a lo largo de mi vida profesional, 25 años que han sido trabajados en varios aspectos donde se ha mantenido un elemento común – mi relación con el mundo de los procesos artesanales –

El desarrollo de algunos proyectos como profesional han involucrado al elemento artesanal, semi - industrial e industrial, logrando generar propuestas conjuntas. La mano del artesano siempre implícita en objetos resultado de un proceso de aprendizaje en el transcurso de mi formación como diseñador.

Ser parte de quienes iniciaron la carrera de Diseño, me ha hecho también ser responsable por el mantenimiento de esa fuerte carga artesanal que fue parte de nuestro proceso educativo, parte también de nuestra identidad como ciudad artesanal por excelencia.

La experiencia se va haciendo en el camino, la vinculación con el mundo artesanal industrializado como la madera, el hierro forjado, la cestería, la cerámica, los textiles, las fibras, el vidrio...etc. Ha sido parte de mi crecimiento el haber prestado servicios en una de las grandes empresas de cerámica de la ciudad así como en la más grande empresa mueblera.

Los conceptos y conocimientos aprendidos en este proceso de trabajo hicieron que profundice y sirvan como elementos motivadores para crear mi propia empresa en la que por un tiempo de 15 años desarrollo productos de decoración y mobiliario siendo un elemento importante el manejo y la relación con el mundo artesanal.

Este trabajo desarrolla una propuesta de mobiliario decorativo que permite involucrar al medio artesanal y al medio industrial, fusionando las formas de producción para buscar una resignificación de la cerámica como un elemento icónico de la ciudad, la totora como una fibra endémica y la madera. El resultado que se obtiene a través de esa mezcla de lo artesanal con las tecnologías de punta podrá encaminar o redirigir la artesanía local hacia otros mercados, a través del uso de producción asociativa bajo el concepto de clusters en donde la idea de la creación de pimes sería un buen resultado futuro.

OBJETIVO GENERAL

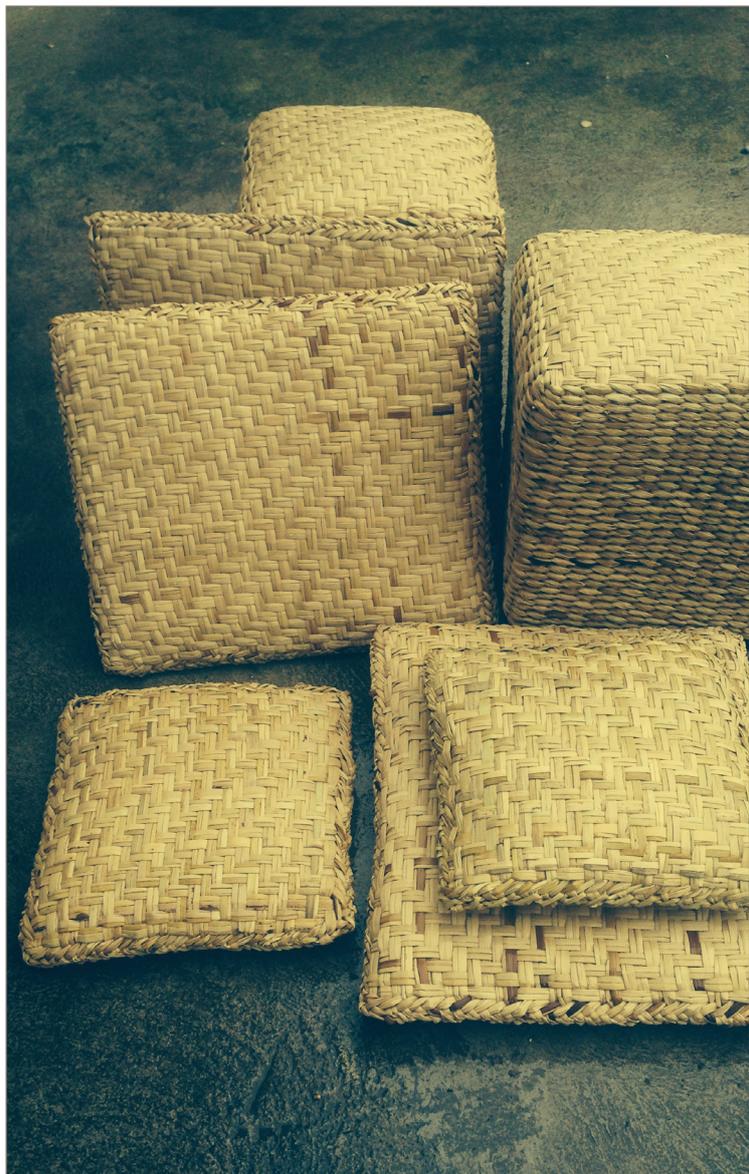
Contribuir con criterios articuladores de diseño a la re significación de la artesanía de los tejidos en fibra de totora y cerámica, buscando su interrelación con la madera como una forma de producción industrial, en el contexto local.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la situación productiva actual de la artesanía de tejidos en fibras de totora y cerámica en el contexto local.
- Identificar los rasgos significativos de la producción de tales artesanías.
- Conocer la situación de la industria de muebles local y su posible relación con la producción artesanal.
- Experimentar con posibles vínculos artesanía-industria.
- Descubrir potencialidades de la vinculación entre procesos productivos y expresivos.
- Proponer criterios de vinculación de los procesos productivos en los 4 ejes: ecológico, económico, cultural y social.

HIPÓTESIS

La protección de nuestra cultura objetual se lograría al equipar al trabajo artesanal con herramientas y sistemas productivos que armonicen las tradiciones con los valores modernos para que continúen transmitiendo una identidad, retomando los valores de nuestra cultura para distinguirlos del resto.

1

REFERENTES CONCEPTUALES

1.1

PENSAMIENTO COMPLEJO

El concepto histórico del diseño tiene su origen en el racionalismo, que intenta construir una cultura industrial basada en los artes y oficios bajo el principio: necesidad – requerimiento – funcionalidad.

La actividad del diseño involucra una anticipación de la forma para que a través de la producción de objetos siguiendo un proceso, pueda generar un significado sociocultural y estético.

El pensamiento complejo, representa una nueva era en la ciencia y el conocimiento ante la fragmentación de este, se reincorporan los procesos dejando la racionalidad que conserva un orden encaminándolo hacia la no linealidad, construyendo estrategias de conocimiento que sean capaces de seguirle el curso a una realidad que se contempla de manera mutilada.

Los procesos de diseño deben construirse como sistemas abiertos que permitan la entrada a los problemas que surgen entre las múltiples transformaciones de la actualidad, y mantengan su vigencia mediante su capacidad de responder a las preguntas epistemológicas que preceden en toda construcción compleja...

(es.slideshare.net/.../hacia-una-conceptualizacion-del-diseo-basada-en-el-pensamiento-complejo)

....en el mundo del diseño los materiales le dirán si se esta trascendiendo los limites. Además, el potencial es interminable.

Loyal Loot Collective

1.1.1

INTERDISCIPLINA

No podemos resolver problemas si estamos separados. En el análisis de la planta, por ejemplo, la hoja es el elemento base para entenderla. Se trata de encontrar el problema, por consiguiente, de plantearlo mas que resolverlo. Porque un problema especulativo es resuelto en cuanto está bien planteado. Entiendo, por ello, que su solución existe entonces inmediatamente, aunque puede permanecer oculta, y por así decirlo, cubierta: solo queda el descubrirla. Pero plantear el problema no es simplemente descubrir, es inventar. Los problemas hay que construirlos.

El producto del diseño produce un impacto social que satisface una demanda social donde su rol principal es su capacidad de crear nuevos modelos de interacción social determinados por sus entornos y la manera en la cual los propios entornos se ven transformados por los diseños. Los actores sociales son los consumidores quienes deciden que hacer, todos somos lo mismo y todos distintos. Todos tenemos modelos incorporados donde el modelo es un momento que existe, un concepto cambiante, transformándose en paradigmas en medio de la sociedad que permite que se den los cambios tecnológicos.

El producto del diseño produce un impacto social que satisface una demanda social, ya que todo se encamina hacia la sociedad.

Si bien es cierto, los problemas por los que atraviesan los artesanos en Cuenca son de conocimiento general que responden a situaciones de diversa índole, imposibles de tratarlos todos en este documento por lo que

intenta es plantear una propuesta en la posibilidad de fusionar la artesanía con la industria.

El campo académico se convierte entonces en la herramienta potencial para procurar que participen en el proceso, la integración de los cuerpos académicos permitiría contar con la documentación y la base de datos necesaria para conocer la realidad actual.

El conocimiento que se tenga respecto a esta realidad posibilitara el intercambio de experiencias, información, técnicas, tradiciones, materiales, etc. Que llevara a la formación de colectivos o redes de artesanos que colaboraran entre ellos para buscar mejoras en sus sistemas productivos y por ende su economía.

... explorar nuevos diseños y tecnologías de fabricación, descubrir nuevas funcionalidades para adaptar nuestros cambiantes estilos de vida y cumplir con nuestro deseo fundamental de desafiar los protocolos de la historia.

Paul Loebach

1.2

LA EXPRESIÓN DEL DISEÑO EN LA ARTESANÍA

A lo largo del tiempo, el ser humano ha venido usando signos y rasgos como alguna de forma de comunicación desde sus inicios hasta la actualidad, si bien es cierto, estas formas han cambiado en función de las distintas épocas, culturas, y lugares, siempre han sido un reflejo de cómo se mira el mundo que nos rodea y del que somos parte.

Su significado puede haber cambiado en función de ópticas y miradas diferentes, sin embargo pueden reinterpretarse como una forma de arte que nos permite integrar aquello que fueron con lo que podrían ser en esta época actual, adaptando su forma a un diseño con nuevo significado.

Desde esta óptica, es posible crear una sinergia entre diseñadores y grupos de artesanos, estimular el desarrollo de nuevos productos basados en formas que existieron o coexisten, preservando su valor cultural dirigiéndolo hacia el futuro.

Explorar como las formas ancestrales pueden reactivar artesanías mediante su reinterpretación en objetos que integren nuevos elementos formales, que usando símbolos gráficos y abstracción de rasgos, puedan ser

usados como recurso para crear oportunidades nuevas de diseño basados en lo existente. Objetos sostenibles por su propia naturaleza, de gran valor cultural al rescatar la artesanía local y ser al mismo tiempo diseñadores que contribuyan a esa comunidad de artesanos en peligro de extinción.

Frente a esto, los diseñadores podemos jugar un papel catalizador en la facilitación de la difusión de los conocimientos de artesanía local en otras industrias. Esto puede reactivar la artesanía local y empoderar a los artesanos para promover sus propias innovaciones.

El arte se manifiesta en la cultura que a través de su incidencia en el comportamiento social distinguen a la población en un periodo de tiempo específico. El arte contemporáneo latinoamericano en la época actual, en la era de la globalización tiene una dependencia directa con la cultura, entendida como un concepto siempre en construcción debido a que los sucesos que la conforman son cambiantes y producen parámetros en movimiento. El arte por tanto se ha convertido en el producto de una actividad humana específica y dependiente de definiciones y corrientes ideológicas provenientes de afuera y esta sujeta a los cambios económicos.

El arte latinoamericano lleno de signos y símbolos se encuentra emparentado con un modo de producción limitado, la modernidad interviene, el ser moderno significa experimentar la vida personal y las relaciones sociales en un mundo en perpetua desintegración y renovación. El concepto de que para ser moderno hay que sentirse cómodo compartiendo los pensamientos de realidad, justicia, libertad y belleza permitidas, el consumismo nos absorbe, nos envuelve, el arte pasa entonces a un espacio exclusivo en la medida en que solo satisface necesidades específicas de un público también limitado y específico.

El aporte son innumerables imágenes y símbolos que desarrollan un auténtico lenguaje propio de cada país, como resultado del paso de los movimientos estéticos y políticos. Lo que se miraba como un "reflejo" de las vanguardias europeas ahora se lo asume y se incorporan señas de identidad propias y originales. Es justamente esto lo que el diseñador tiene a su cargo, la reinterpretación de estos símbolos para que no pierdan vida, no como un reflejo sino mas bien buscando su presencia dentro de una sociedad consumista que genera formas de consumo masivas de degradación.

La artesanía es una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad a través de las generaciones, las que usando su creatividad dan apertura a la sociedad de adquirir objetos con un fuerte valor simbólico. Sin embargo ha resultado mas fácil para el diseño, adoptar formas de fuera que de nuestras propias raíces internas.

A partir de los años setenta, se piensa que las tecnologías intermedias, son una vía intermedia entre el rechazo y la aceptación crítica del desarrollo tecnológico avanzado. De gran interés, a este propósito, es el articulado modelo de las nuevas tecnologías intermedias que tiene en cuenta la barroca realidad del subdesarrollo y trata de elaborar respuestas flexibles a cada situación particular. Esta concepción está basada en ideas de ruptura selectiva, es decir, en la posibilidad de romper el círculo vicioso de la dependencia mediante una tecnología auto centrada, capaz de individualizar sectores prioritarios en los que la transferencia de tecnología puede ser emprendida sin conmocionar el equilibrio general del sistema

1.3

EL DISEÑO EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Romper el círculo vicioso de la dependencia tecnológica en los países del tercer mundo, es uno de los objetivos que debemos plantearnos y resolver, es un tema que han tratado muchos autores con diferentes especialidades uno de ellos Gui Bonsiepe, el principal teórico de los problemas relativos al diseño industrial en el tercer mundo. Bonsiepe que ha revelado las dificultades objetivas con las que tropieza una hipótesis como ésta.

La dependencia no solo es tecnológica. La dependencia se da también en la cultura, en el caso de Cuenca se puede ver claramente reflejado a lo largo de la historia, primeramente con la llegada de los conquistadores fue la influencia española la que se impuso, y con el correr del tiempo nuevas influencias como la francesa y la

norteamericana que progresivamente se van incrementando con la Inglesa, Japonesa, Alemana, etc.

La transferencia tecnológica para el desarrollo de nuevos productos es asimétrica, aunque muchos productos son fabricados parcial o totalmente en los países del tercer mundo, están ya condicionados, desde el punto de vista del diseño industrial, por los países industrializados de los que se derivan proyectos desarrollados por completo en estudios de diseño europeos, asiáticos, estadounidenses, etc.

La transferencia de tecnología asume la forma de una simple adquisición de <<patentes>> y de servicios de mantenimiento y comercialización, factores que reducen prácticamente a cero la posibilidad de una intervención proyectual en el país que importa la tecnología. El desarrollar nuevas tecnologías se plantea de enorme dificultad para los países en vías de desarrollo, pero no imposible.

Esta situación bloquea drásticamente la perspectiva de un diseño industrial, autónomo, por lo que el proyectista no debe resignarse a un diseño pobre que se coloque fatalmente en la óptica de las tecnologías pobres.

El escenario perfecto al que debería propender toda empresa es a conseguir ampliar su experiencia y elevar su prestigio internacionalmente, para esto el diseño se incorpora en su ciclo productivo, pero también permite que los talleres artesanales con altas, medias y básicas tecnológicas participen, permitiendo a la vez que el artesano se beneficie de dicha experiencia.

El modelo parece bastante simple pero no es así, el generar una red de cooperación requiere una enorme cantidad de recursos, tiempo, esfuerzo, así como la disposición y la unificación de muchas voluntades, puede si que se persiga la misma finalidad a la hora de producir, pero hace falta que se mire hacia adentro, buscando esa parte que nos diferencia y que al mismo tiempo nos permite ingresar en el mundo.

La creatividad y una mente abierta son una obligación para diseñar.

Para obtener nuevos resultados, es importante también usar habitualmente nuevas o diferentes ideas y técnicas.

Carolina Wilcke

1.4

MIRADAS PROFESIONALES

Como diseñadores que formamos parte de una sociedad, y como personas creativas cuya participación resulta cada vez más necesaria dentro de nuestra realidad, estamos obligados a mantener unos principios éticos en los trabajos que realicemos y entender el verdadero papel que cumple el diseño en nuestra cultura aunque sea una herramienta en un sistema complejo de producción, lucro y mercado.

Esta idea de usar y reemplazar o usar y tirar no solo crea daños en el medio ambiente debido a los grandes desperdicios y cúmulos de material. El diseñador deberá ser tanto objetivo como sustentarse en la razón, ser más que un fabricante de artefactos, actuar con responsabilidad con el ambiente y atender a las necesidades reales y urgentes.

Si la producción contemporánea rechaza las formas tradicionales, como se puede construir un presente si no es en función de la identidad. La historia por tanto tiene un papel fundamental en la participación en la construcción de esta identidad puesto que el presente se forma a partir de la mirada que se dirige a los procesos sufridos por sociedades del pasado.

El camino es buscar la transformación de la realidad hacia mejores condiciones de vida del ser humano con responsabilidad social incorporando la prioridad de la sostenibilidad ambiental, porque no hay una sola cultura del diseño, que no tenga una deuda con el medio ambiente, su progreso ha sido a costa del sacrificio de este último, deberá por tanto plantear nuevas alternativas de creación, gestión y realización de productos y servicios así como de relaciones novedosas como la reutilización de materias primas y productos de diseño en consideración a la sostenibilidad.

Por otra parte la relación del diseñador con las materias primas en proceso de extinción, ha cambiado, y se

aspira a conseguir un desarrollo de productos que sean sustentables, cuando entendemos que son los conceptos medioambientales, los que se adquieren y valoran y que la innovación y la tecnología son recursos que se tienen que usar para mejorar los vínculos entre los seres humanos y su entorno, será entonces cuando los diseñadores se conviertan en agentes creadores de productos dentro de una cultura del diseño, capaces de producir nuevos objetos, acercando el diseño a la vida común y posibilitando la participación de la gente en la visión de su futuro.

El campo que el diseño ofrece a los profesionales es muy amplio, si bien es cierto en algunos países se encuentra más desarrollado que otros, es decir la conciencia social evoluciona hacia la consecución de propuestas destinadas al uso común, que sin perder su alta calidad y competitividad en el mercado, ofrecen una respuesta sustentable como medida de salvaguarda y de responsabilidad frente a los recursos naturales.

... crear un objeto que tenga sentido. Agregar algo nuevo mediante la creación de un objeto que no solo funcione, sino que también utilice maravillosamente materiales atemporales.

Fruitsuper Desingn

1.5

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU RELACIÓN CON EL DISEÑO

Cada vez más son los diseñadores de renombre e independientes que se juegan por la experimentación de materiales y tecnologías no convencionales para la industria. Evidente es que esta elección les permite estar al frente de la vanguardia de la moda.

Una de las tendencias cada vez más vistas es la tecnología laser, que presenta un nuevo escenario, donde no hay límites, la libertad es absoluta. Permite realizar desde el diseño más intrincado y pequeño hasta el más simple, con una terminación excelente. Es interesante observar que, al no necesitar una matriz de corte, el diseño puede ser único e irrepetible o no. Acerca al diseñador la confección de prototipos de alta calidad, incluso de piezas terminadas.

Gracias a esta tecnología la posibilidad de materiales se ha abierto de una manera espectacular, al uso de materiales no convencionales que ahora pueden trabajarse, se puede ver el uso del corte láser sobre cualquier material.

Los sistemas láser simplifican la fabricación debido a que el mismo puede cortar, grabar, imagen y marcar una gran variedad de maderas duras y blandas. También pueden ser utilizados para añadir incrustaciones o grabados en cerámica, porcelanas, creando efectos únicos y agregando valor en el producto final, su precisión, rapidez y efectividad quedan marcados sobre cualquier tejido.

La diferenciación nace con la incorporación del toque personal, en un mundo de alta tecnología, falto de imaginación, el diseño personalizado se vuelve tan esencial como el producto mismo. El diseño y la creatividad se convierten en ventajas competitivas para las empresas las que antes competían por precios pero ahora lo hacen por calidad y mas tarde será por el diseño.

En definitiva y a modo de resumen, podemos señalar que el diseño le abre una ventana de oportunidad a las empresas locales para poder competir por diferenciación en los rigurosos y, a veces, implacables mercados mundiales. Esto ya lo han entendido y lo disfrutan las empresas instalados en los Clúster s de Diseño de ciudades como Miláno y Turín, que se han transformado en centros prósperos de referencia mundial en temas de diseño de modas y de automóviles respectivamente .

Un punto que es muy importante a la hora de diseñar un objeto, es tomar en cuenta las tendencias contemporáneas del diseño y la moda que puedan fortalecer su

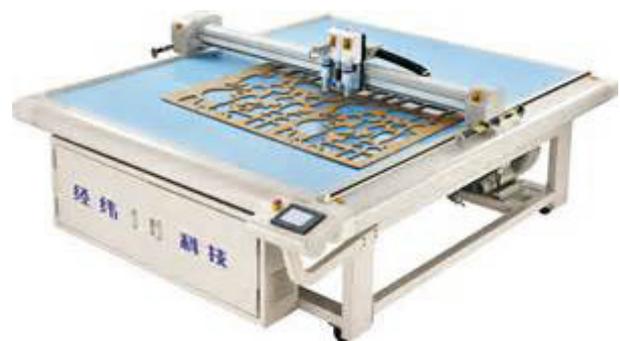
imagen, partiendo de referentes del entorno teniendo en cuenta la técnica, la tradición y la cultura.

Por otra parte también no podemos desvincularnos con la tecnología y el hecho que el internet nos permite ponernos en contacto con el mundo entero ese mismo momento en el que se da la conexión, factor que no puede desvincular el hecho de la propiedad intelectual.

El nuevo contexto de globalización de los mercados hace que la competitividad desempeñe un rol determinante en la vida económica de cada país. Dicha competitividad involucra ineludiblemente cohesión entre Estado y las empresas que existe una política industrial activa que de respuesta a los retos de la industria y entonos industriales competitivos.

La pequeña y media empresa PYME desempeña un papel importante en el desarrollo económico de los países, como país latinoamericano no estamos desligados al hecho de que son quienes proveen de empleo y generan riqueza.

La concentración de PYMES crearan fuertes redes de cooperación entre ellas que al mismo tiempo permitirá desarrollar una estrecha interrelación con la comunidad local y con la economía.

1.6

NEO – ARTESANÍA CON EXPRESIÓN LOCAL

El afianzamiento de los sentimientos regionalistas y nacionalistas no solo en nuestro país sino en el mundo entero, tienden a recuperar sus raíces culturales, económicas e históricas. Lo que se pensaba que podía desaparecer a merced de la producción industrial y la globalización con la inserción de productos baratos y de baja calidad, hoy se convierte en un sistema que necesita protegerse. La identidad de los pueblos se mide todavía en la presencia de objetos fabricados de forma manual con sistemas productivos tradicionales.

Antes de conocer la tecnología del barro o los materiales de la tierra, probablemente usaban la de los tejidos o quizás estas tecnologías aparecieron paralelamente en culturas distintas donde la abundancia de ciertos materiales era mayor y por lo tanto propendía hacia ciertos desarrollos tecnológicos específicos. En el caso de los tejidos, como ejemplo, se comenzaron a producir cestas utilizando la combinación y entrecruzamientos particulares entre fibras secas, maduras y tiernas, se consolidaron las primeras expresiones connotativas en texturas que representaban distintos estados políticos (las cestas de los líderes distintas a las del pueblo), ideológicas (las cestas de los sacerdotes, los campesinos y los cultivadores de la tierra) o de usos específicos (hogar, estancos, transporte, recolección) y en general de toda ideología socio-cultural que en la medida de las capacidades y circunstancias espacio-temporales de cada grupo fue representada de manera cada vez más precisa y compleja sobre todas las posibilidades bi y tridimensionales de la forma y el espacio, surgiendo la artesanía como actividad de interpretación cultural, el artesano como interprete y maestro de ese conocimiento y el objeto de uso como discurso de presentación social y sentido cultural.

Si bien es cierto no podemos generalizar y poner a toda la producción artesanal en la misma línea, también es cierto que ciertos objetos han entrado a ser parte de una evolución importante en sus materiales, herramientas y procesos productivos, desarrollando también el diseño del producto y el grado de personalización de sus obras permitiendo su inserción en el mercado y en la económica industrial.

Es justamente hacia este sector al que hemos dedicado el presente estudio, a esas transformaciones que puede existir en los productos, modificando diseños o incorporando partes de diferentes oficios artesanales para el desarrollo de un producto nuevo, que necesite de las partes para generar un todo.

La artesanía entonces toma un giro que permite su adelanto hacia un concepto más actual, conocido como la Neo- artesanía, Artesanía profesional o artesanía contemporánea, que elabora objetos útiles y estéticos desde el marco de los oficios, en cuyos procesos se sincretizan nuevos elementos formales, sistemas productivos mejorados, y nuevas tecnologías, procedentes de otros contextos socioculturales y otros niveles tecno – económicos.

Se convierte por tanto en una transición hacia la aplicación de principios estéticos de tendencia universal y/o académicos, destacando la creatividad individual expresada en la calidad y la originalidad en el estilo.

Cuando un contexto cultural supera estas necesidades antropológicas naturales, su sociedad comienza a proyectarse hacia lo esencial, surgen los anhelos, las esperanzas y ya se conforma con lo posible sino que su vitalidad se sostiene en la búsqueda de lo ideal, entonces la cultura material se enfoca hacia estas perspectivas y brota el objeto de uso, el cual, superando la etapa técnica y funcionalista de utensilio, florece como un discurso fundado en lo social, haciéndose representación de la esperanza de un grupo.

A través del diseño se introduce el cambio económico y social al crear un producto nuevo o mejor fomentando ambientalmente modelos de la actividad artesanal económicos, ayudando a su regeneración.

Es evidente que la presencia viva de la artesanía en la sociedad industrial moderna, depende, en última instancia, de su capacidad para satisfacer necesidades económicas y culturales, así como de la sabiduría de los pueblos para valorar adecuadamente, por una parte la recuperación y mantenimiento de su historia y patrimonio cultural en el momento actual y, por otra, su preservación para las generación que habrán de seguirnos.

(hierbabuenadisenoartesanial.blogspot.com/2009/06/la-neo-artesania.html)

1.7

INDUSTRIA CON EXPRESIÓN ARTESANAL

Para hablar de industria con expresión artesanal, retomamos el concepto de diseño como actividad complementaria a la producción artesanal ya que participan del mismo proceso, procurando su apoyo mutuo para conseguir un desarrollo efectivo en la producción y en la búsqueda de su identidad.

Desde este punto de vista, el diseño se convierte en la parte industrial, es el soporte de una empresa que se basa no solamente en la estética del producto sino en la transformación que evidencia un producto ante una estrategia empresarial.

Los productos por tanto son propuestos partiendo de una investigación de los materiales, sus tecnologías vernáculas, dinamizando sus valores tradicionales: materiales, técnicas productivas, símbolos, ideologías y oficios propios de la ciudad, buscando aquellos artesanos competentes que junto con el diseñador tengan la habilidad de producir aquello que se les pide para construir productos con su propia esencia.

Las industrias en la actualidad determinan su crecimiento en función de crear objetos útiles que se inserten fácilmente en un mercado globalizado, pero tienen la necesidad urgente de crear nuevos productos mejorando los existentes, su presentación, su calidad, su estética. Los departamentos de diseño son ahora una opción distinta que interviene directamente en la creación de estos nuevos productos. En nuestro medio gran parte de las empresas son Pymes, por lo que el reto es mayor a baja escala, la exigencia que sobre ellas tiene el mercado es más crítica y selectiva, que las industrias con grandes centros de diseño y desarrollo de productos.

La masificación de productos también ha generado una búsqueda más personal, individual y especializada. La competitividad se consigue por la diferencia cualitativa de los productos, por su agregado que le aumenta su valor y que al mismo tiempo le transfiera un mensaje de pertenencia cultural y de valor de región, visiblemente innovadores, ecológicos y acordes con el medio ambiente.

1.8

ARTESANÍA CON EXPRESIÓN INDUSTRIAL

Retomando el concepto de artesanía como todo producto que es desarrollado manualmente, y que ha implementado en algunos casos, procesos pseudo – industriales que han mejorado lo original tratando de mantener una identidad propia. Lo que hacia un producto mas autentico y autóctono, era su irrepitibilidad, ninguno era idéntico, porque no se pensaba producirlos en serie. La eficiencia productiva dependía de la voluntad del artesano.

Opuesto el concepto de producto industrial como el bien, artículo u objeto de carácter duradero que es el resultado de un proceso industrial y que se vende al consumidor de forma directa o a través de establecimientos minoristas. El producto es el resultado de la transformación de los materiales utilizando maquinaria especializada, que prescindan de procesos productivos manuales. El objetivo es la producción en serie que masifique los objetos, que aumente la comercialización y el crecimiento de la empresa.

En la artesanía la actividad manual tiene primordial incidencia, pero en la Artesanía de Creación, o Artesanía Industrial, la utilización de la maquinaria y la tecnología de punta dentro de su producción partiendo de un diseño, harán la diferencia en el mercado, donde la diferencia con la producción industrializada radica en los volúmenes de fabricación pero el proceso creativo y el desarrollo del producto es el mismo.

La actividad Artesanal se recupera con una nueva visión cultural que interpreta el “vivir el presente”, sin que tienda a perecer, ni que se considere a sus productos como de baja calidad y de poco estilo, capaz de unirse a los cambios actuales con la misma velocidad con la que van apareciendo, en donde la tecnología y la aplicación de los principios estéticos del diseño como profesión, se mezclan con elementos originarios de nuestros diversos contextos culturales sin perder su rol de actividad de cultura y de identidad, que además debe responder a las demandas de contemporaneidad y con ciertos enfoques empresariales. Situación que se consigue justamente con la intervención de las pequeñas y medianas industrias como elemento integrador de ambas actividades, la artesanal y la industrial, cuyas estrategias son mas bien defensivas, basadas en la reducción de costos de producción pero sin posibilidades de expansión hacia mercados mundiales.

En esta cultura del Diseño se hace ineludible un doble cambio de mentalidad y visión, tanto por parte del

consumidor valorando en su justa medida la calidad, belleza y utilidad de estas nuevas producciones, como por parte del propio Diseñador, incorporar la utilización de materiales, tecnologías y formas adecuadas a su tiempo para abrir nuevas líneas de productos y revitalizarlas renovando manufacturas y materiales en vías de desaparición, la investigación de los materiales alternativos y técnicas de transformación propios, puede ser un punto que nos permita llevar a los productos una identidad ya que el tener una identidad clara permite desarrollar productos y servicios únicos

2

REFERENTES CONTEXTUALES

Entre la industria que crece a pasos agigantados y una artesanía que busca revalorizarse, el diseño debe ofrecer nuevos caminos de re-significación. El nuevo campo de la expresión de la artesanía esta en la industria.

*Malo, Genoveva,
INTERACCION ENTRE DISENO Y ARTESANIA, Cuenca, 2009*

2.1

SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA LOCAL

Cuenca es una ciudad con aproximadamente 400.000 habitantes, dotada de muchos encantos: paisaje y arquitectura que hacen de este lugar el adecuado para ser visitado por miles de turistas cada año. Su creatividad como uno de los valores presentes, se expresa en la artesanía local caracterizada por múltiples y coloridas formas que la diferencia de otros pueblos al mismo tiempo que nuestra identidad se conserva y difunde por su fuerte valor espiritual.

Sin lugar a dudas todos los artesanos Cuencanos cuentan con un antiguo y muy valioso tesoro de técnicas ancestrales que deberían ser documentadas, pero también necesitan experimentar en nuevas direcciones, lo que es aún más importante, no preocuparse únicamente de cómo hacer correctamente un objeto sino decidir qué tipo de objeto se debe producir, ya que en la actualidad el artesano fabrica los mismos objetos que han hecho por décadas sin evolucionar ni adaptarse en ningún sentido a los gustos y a las necesidades de los usuarios consumidores contemporáneos.

El gremio artesanal cuencano presenta principalmente dos características, los primeros serían aquellos que conservan los materiales, tradiciones, técnicas para su creación, en productos utilitarios como decorativos, objetos que generalmente encontramos en los mercados populares. El segundo tipo es el artesano que en sus productos incluye una enorme carga expresiva y cultural que aunque utiliza las mismas técnicas ancestrales, desarrolla nuevas formas de expresión.

La cerámica es una de las artesanías de mayor arraigo en la historia del pueblo cuencano. Su origen se encuentra en las primeras culturas precolombinas en la región.

2.2

LA CERÁMICA, LA CESTERÍA COMO PARTE DE LA ARTESANÍA CUENCANA

Todo objeto elaborado en barro cocido, sea esta utilitaria o de arte: esto es, parte de la vajilla, una figurilla, un elemento puramente decorativo, constructivo, etc. que se fabrica a partir de sustancias inorgánicas (tierra, arcilla, caolín, etc.), puras o mezcladas, primero moldeados y luego endurecidos por el fuego, constituye lo que llamamos "cerámica".

Como actividad artística y utilitaria para el hombre, la cerámica puede ser producida de diferentes maneras como:

- a) De barro, como ollas y ladrillos
- b) De loza, como vajilla
- c) De porcelana, como vajilla fina y piezas artísticas.

La cerámica que gracias al fuego que tiene la capacidad para ablandar, endurecer y extinguir; donde se logran unir los cuatro elementos que componen su inicio: agua, aire, tierra y fuego. El agua y la tierra la vuelven moldeable, el aire actúa dándole solidez al secarla y finalmente el fuego contribuye para lograr esa dureza y resistencia.

La tierra como materia prima fundamental, no es cualquier tierra: la arcilla porque gracias a su plasticidad facilita el modelado de las piezas y el caolín que por su dureza hace que los productos finales tengan un alto

grado de resistencia. Sin embargo, a estos materiales naturales pueden añadirse otros elementos, según lo que el ceramista lo requiera.

La cestería es también una de las artes más antiguas de la humanidad, practicada a partir de tiras o fibras de origen vegetal en el caso Cuenca, utilizando fibras como la totora, la paja toquilla.

Entre los productos que se elaboran con la totora, que es un junco que crece mayoritariamente en el lago San Pablo y en otros lagos del país, se encuentran carteras, muebles, papel de Titora, fundas, tarjetas, cestos, figuras, cajitas para adornos, esteras. etc.

En el Azuay tanto la cerámica como la cestería, son el resultado del mestizaje donde su producción es influenciada por técnicas aborígenes y españolas elaborando piezas donde se destaca el buen gusto y la originalidad.

El desarrollo de estas artes ha avanzado de lo utilitario a lo artístico, a través de la creación de objetos de alta calidad muchas veces únicos, de extraordinaria belleza y procesos cada vez más sofisticados. Sin embargo conviven diariamente con dificultades para colocar sus productos en el mercado por la competencia con otros países.

“

La forma de mis diseños provienen de mi impulso por trascender los límites de lo que se puede hacer un material determinado y desafiar lo que estamos condicionados a reconocer como “norma”. Busco el punto en el que algo familiar se convierte en especial.

Paul Loebach

2.3

LA PROBLEMÁTICA ARTESANAL

Pese al avance en los procesos artesanales, la innovación sigue siendo fundamental, una evolución hacia lo que se ha denominado nuevo artesanado, que trabaje y se apoye en instituciones como las universidades, que aporten sus conocimientos y experiencias, dando asesoría a los artesanos.

Identificar cuáles son sus clientes potenciales y saber cuáles son sus gustos, cómo se comportan, en qué tipos de tiendas compran los productos, sin perder la perspectiva de que artesanal e industrial es igualmente válido.

Potenciar la creatividad, trabajar con conceptos y dejar de pensar al objeto único en solitario, pensar en desarrollar familias de productos que satisfagan las necesidades actuales, pensar que no existe un usuario estándar, desarrollar productos para una sociedad heterogénea.

Permitir que productos artesanales tengan un lugar trascendental en el mercado evidenciando su importante relación con la cultura local que cumplan los requerimientos exigidos en el mercado local y garanticen la posible revalorización del trabajo artesanal como un saber ancestral.

La difusión de políticas y procedimientos para exportación de este tipo de productos, tanto para los productores como para los intermediarios, agentes, etc., es de vital importancia para el desarrollo de una idea de negocio, ya que de esta forma se dan a conocer las necesidades básicas para el ingreso en el mercado internacional.

Sin duda alguna las artesanías de la ciudad de Cuenca, presentan alternativas de inclusión comercial; es decir, que podemos revalorizar el producto interno y sentirnos capaces de consumir un producto con tradición y que mejor si son realizadas con las manos de nuestra gente cuencana con el apoyo de diseñadores, productos que a través de los años siguen manteniéndose en la lucha frente a un mundo industrializado, en donde parece que el plástico se apodera de los mercados internos de cada ciudad o país.

Es interesante pensar que la cultura implícita en los productos ofertados y realizados por nuestros artesanos conservan un saber ancestral el mismo que conlleva a una responsabilidad social, que estos saberes no desaparezcan y por lo contrario, con un respaldo o un factor como lo es el recurso humano podríamos rescatar estos saberes los cuales son ya una herencia dada y como tal permitimos rescatarlos desde la mirada del diseño.

El arte popular en Cuenca enfrenta grandes desafíos en relación al comercio desleal internacional. La cultura material como la conocemos y con ella tradiciones culturales, materiales y tradiciones centenarias o milenarias, corren el riesgo de desdibujarse de nuestra vida cotidiana e imaginario colectivo y personal.

Algunas instituciones dan los primeros pasos en la construcción de bases de datos que permitan contar con un padrón de artesanos. De manera aislada o en pequeños grupos investigadores interesados en el tema aportan sus conocimientos en busca de diversas soluciones del problema.

Creemos que la solución del problema necesariamente pasa por la construcción de una red de académicos, que funcionara como un poderoso instrumento de planeación en el diseño eficaz de un plan de preservación de nuestros valores intangibles, de nuestra muy rica y variada cultura material y de nuestros artesanos y sus conocimientos.

Aunque en un principio la artesanía y el diseño industrial pudieran parecer contradictorios, la interrelación entre ambas disciplinas puede dar origen a resultados interesantes y productivos. La mezcla de la tecnología y la alta producción con valores artesanales como la tradición, ha demostrado ser en muchos países de Europa, África y Asia una estrategia exitosa para la conservación de sus respectivas culturas, activando al mismo tiempo la economía de diversos sectores de la sociedad.

Este acercamiento vanguardista hacia la problemática actual del artesanado incorpora tecnología moderna con las tradiciones y costumbres de los artesanos, acuñando el término "neo-artesanía". Al compartir algunas características, el diseño y la artesanía se fusionan para nutrirse mutuamente, desarrollando en conjunto proyectos sostenibles que toman en cuenta las necesidades estéticas y productivas de los usuarios contemporáneos.

La globalización presente en nuestra actualidad, provoca una homogenización de las culturas, la artesanía por tanto debe responder a esta nueva forma de comportamiento, esta táctica de adaptación y distinción requiere a su vez de una estructuración y metodología documentadas, basadas en un análisis de la situación actual, las necesidades del mercado, los valores que aporta cada disciplina y la implementación de métodos de diseño comprobados aplicados a un contexto específico, que favorezcan al fortalecimiento y reafirmación de una cultura que nos permita distinguir nuestros orígenes.

La integración del conocimiento de técnicas, materiales, tradiciones y otros elementos artesanales ancestrales con la tecnología, métodos y procesos actuales, dirigen a los procesos industriales hacia la humanización. Esto en el sentido del vínculo con la concepción y desarrollo de

proyectos contemporáneos conscientes de su contexto.

Debemos considerar en esta adecuación y asociación de valores, los elementos necesarios para lograr una proyección sostenible. La creación de nexos culturales con el usuario unifica los distintos estratos sociales, de modo que este proyecto pretende funcionar como plataforma cultural, económica y social para impulsar tanto la artesanía como el diseño local.

La situación actual por la que atraviesa la humanidad y nuestra sociedad específicamente está caracterizada por un proceso acelerado de transformaciones a causa de la globalización. El diseño y las artesanías no se escapan de estos cambios, hoy constituyen uno de los principales motores de la economía cultural, así como la más poderosa herramienta para reconfigurar una de las preocupaciones claves de la contemporaneidad: la identidad individual y social.

A la artesanía le toca vivir momentos difíciles, subsistir entre el comercio y la cultura, el desarrollo tecnológico, el arte, un medio en el que no debe dejar de producir con identidad.

La artesanía y el diseño se juntan por tanto, para generar propuestas y dar soluciones a la sociedad. La misión del diseñador en este campo será cuidar que el diseño y las artesanías juntos, sean considerados como herramientas para transmitir cultura e identidad, y cuya meta sea llegar al trabajo interdisciplinario, puesto que no se trata únicamente de crear objetos únicos e irrepetibles, sino de utilizar los procesos de producción industrial para reinterpretar la artesanía.

Hoy en día, la globalización plantea retos enormes generando amplias oportunidades, en donde cada vez más las identidades se fortalecen. Entender los cambios culturales que se están dando en la actualidad es importante sobre todo en el campo del diseño. Estamos conscientes que lo local sigue siendo el escenario de nuestras actividades pero la globalización nos plantea nuevos desafíos, llegar a tener un diseño con identidad que distinga no solamente a nuestra ciudad, país sino a Latinoamérica.

En la contemporaneidad, la artesanía debe ser repensada y re significada por los diseñadores como un elemento que no solamente busca conservar la tradición sino como un elemento dinámico que transmite cultura e identidad de un pueblo.

Un serio compromiso del diseñador de nuestros tiempos, será llegar a través de la interdisciplina a producir diseño identitario, innovador y responsable, que contribuya a mejorar la calidad de vida y el respeto por el medio ambiente y la cultura. Deberá promover un diseño que toma en cuenta los factores culturales y sociales, que busque encontrar un valor propio a lo tradicional, en

donde emerge ese toque de identidad como elemento diferenciador de los pueblos.

La globalización presente en nuestra actualidad, provoca una homogenización de las culturas, la artesanía por tanto debe responder a esta nueva forma de comportamiento, esta táctica de adaptación y distinción requiere a su vez de una estructuración y metodología documentadas, basadas en un análisis de la situación actual, las necesidades del mercado, los valores que aporta cada disciplina y la implementación de métodos de diseño comprobados aplicados a un contexto específico, que favorezcan al fortalecimiento y reafirmación de una cultura que nos permita distinguir nuestros orígenes.

La integración del conocimiento de técnicas, materiales, tradiciones y otros elementos artesanales ancestrales con la tecnología, métodos y procesos actuales, dirigen a los procesos industriales hacia la humanización. Esto en el sentido del vínculo con la concepción y desarrollo de proyectos contemporáneos conscientes de su contexto.

Debemos considerar en esta adecuación y asociación de valores, los elementos necesarios para lograr una proyección sostenible. La creación de nexos culturales con el usuario unifica los distintos estratos sociales, de modo que este proyecto pretende funcionar como plataforma cultural, económica y social para impulsar tanto la artesanía como el diseño local.

La situación actual por la que atraviesa la humanidad y nuestra sociedad específicamente está caracterizada por un proceso acelerado de transformaciones a causa de la globalización. El diseño y las artesanías no se escapan de estos cambios, hoy constituyen uno de los principales motores de la economía cultural, así como la más poderosa herramienta para reconfigurar una de las preocupaciones claves de la contemporaneidad: la identidad individual y social.

A la artesanía le toca vivir momentos difíciles, subsistir entre el comercio y la cultura, el desarrollo tecnológico, el arte, un medio en el que no debe dejar de producir con identidad.

La artesanía y el diseño se juntan por tanto, para generar propuestas y dar soluciones a la sociedad. La misión del diseñador en este campo será cuidar que el diseño y las artesanías juntos, sean considerados como herramientas para transmitir cultura e identidad, y cuya meta sea llegar al trabajo interdisciplinario, puesto que no se trata únicamente de crear objetos únicos e irrepetibles, sino de utilizar los procesos de producción industrial para reinterpretar la artesanía.

Hoy en día, la globalización plantea retos enormes generando amplias oportunidades, en donde cada vez

más las identidades se fortalecen. Entender los cambios culturales que se están dando en la actualidad es importante sobre todo en el campo del diseño. Estamos conscientes que lo local sigue siendo el escenario de nuestras actividades pero la globalización nos plantea nuevos desafíos, llegar a tener un diseño con identidad que distinga no solamente a nuestra ciudad, país sino a Latinoamérica.

En la contemporaneidad, la artesanía debe ser repensada y re significada por los diseñadores como un elemento que no solamente busca conservar la tradición sino como un elemento dinámico que transmite cultura e identidad de un pueblo.

Un serio compromiso del diseñador de nuestros tiempos, será llegar a través de la interdisciplina a producir diseño identitario, innovador y responsable, que contribuya a mejorar la calidad de vida y el respeto por el medio ambiente y la cultura. Deberá promover un diseño que toma en cuenta los factores culturales y sociales, que busque encontrar un valor propio a lo tradicional, en donde emerge ese toque de identidad como elemento diferenciador de los pueblos.

2.4

LA INDUSTRIA LOCAL

El diseño industrial aparece como tal ya en el siglo XVII con las maquinas como instrumentos capaces de asegurar a los hombres la felicidad en la tierra. La técnica imita el comportamiento de la naturaleza, existiendo una correspondencia entre naturaleza y artificio. La observación de la naturaleza se convierte en un factor fecundante con la técnica y a su vez la observación técnica ayuda a comprender mejor la naturaleza.

En el caso del Ecuador, la industria aparece de la mano de los artesanos, quienes intentan mejorar sus sistemas productivos y costos en funcion de la fabricacion en serie, por medio de maquinaria especializada, donde la tarea del diseñador industrial se refiere no solamente a la apariencia estética sino también al proceso técnico-productivo.

El taller artesanal constituia el lugar donde se elaboraban y transformaban los productos naturales, en forma individual o por un grupo reducido de individuos. Sus herramientas e instrumentos de trabajo son tradicionales;

es decir, que no han variado a través del tiempo. Así, por ejemplo, decimos que el zapatero, el carpintero, el herrero o alfarero practican la artesanía.

Con la llegada de la industrialización, estas mismas actividades se realizan en grandes espacios y de forma organizada utilizando ya medios mecanicos, constituyendo el aspecto mas importante en la economía del país.

Con la cadena de montaje, que es introducida en nuestro medio a partir del 1900, se descubre el enfoque sistémico del proceso de producción. Los objetos costosos son examinados desde un angulo nuevo, como agentes de la dinámica clasista de la sociedad, apuntando hacia el capitalismo, donde la relación entre utilidad y belleza queda reducido a la utilidad sacrificando la belleza, donde los objetos son creados no para representar algo sino para poder prestar el servicio que se ha previsto para el.

Cuenca como ciudad en vias de desarrollo, no se escapa al proceso globalizante, que ha debilitado las formas nacionales que mantenian cierto grado de identidad cultural, pero que van siendo desplazadas por las identidades globales transmitidas a traves de las redes de comunicación. Mientras mas se media la vida social, mas separadas se vuelven las identidades de tiempos, lugares, historias y tradiciones.

Las identidades nacionales están creando nuevas identidades globales y nuevas identidades locales, puesto que la globalización esta distribuida en forma desigual alrededor del mundo, pareciendo ser esencialmente un fenómeno occidental, pero las identidades están siendo relativizadas por el impacto de la comprensión espacio – tiempo.

En Cuenca, la industria textil, maderera y cerámica se refuerzan, aparecen grandes producciones enfocadas hacia el mercado internacional. El 60% de los muebles de todo el país se fabrican en Cuenca en donde existen aproximadamente 480 establecimientos dedicados a esta actividad. Sin embargo se encuentra condicionada en la obtención de materia prima que no siempre se encuentran en el país, lo que hace que el producto se encarezca.

Si bien es cierto, somos un país productivo, también es cierto que depende de un criterio responsable y certero para emitir las leyes que la protejan de una manera adecuada, la globalización introduce productos de fuera a precios sin competencia, debilitando la producción industrial propia. Las industrias pelean en mercados propios contra multinacionales, por lo que necesitan revitalizarse mediante la introducción de mejoras en sus producción.

2.5

CASO "TERZA ITALIA"

Si bien es cierto, para lograr cierto grado de desarrollo industrial, no solamente sirve el trabajo, los productos y el comercio, sino que muchas veces podemos vencer muchos obstáculos cuando observamos lo que sucede en el mundo, cuyos ejemplos pueden convertirse en modelos a seguir.

En la década de los setenta, países como Italia a partir del aumento de los precios del petróleo, con el apareamiento de la primera crisis grave, se evidencia también, un cambio en su estructura industrial. Las ciudades del centro de Italia, Véneto, Emilia Romagna, Toscana y Marche, constituyen la llamada "Terza Italia" (Tercera Italia), son las que mas pronto emprenden su desarrollo empezando a delinearse como un territorio con un futuro de potencial éxito.

El desplazamiento de la actividad manufacturera hacia estas regiones y su consecuente éxito demostrado en el incremento de los ingresos y en el numero de plazas de empleos, nos haría pensar que en estas regiones podrían radicarse sectores con un elevado nivel de uso de tecnologías en capital . Durante todo el periodo de la posguerra la evolución del valor agregado industrial demuestra mejores valores que el resto del país, presentándose como la cuna del desarrollo de la industria manufacturera italiana en los últimos treinta años del siglo pasado.

El crecimiento industrial de la Terza Italia se asocia al trabajo a domicilio generando un aumento de las actividades artesanales y el nacimiento de nuevas empresas como resultado del proceso de descentralización de las fases productivas por parte e empresas mas grandes, descentralización unida a nuevas oportunidades tecnológicas que facilitan la descomposición de los ciclos productivos...

Giuseppe Tattara, Mario Volpe

LAS REDES EN LOS DISTRITOS INDUSTRIALES ITALIANOS

www.littec.ungs.edu.ar

En esta región Italiana, las ciudades tienen un elevado número de distritos. La industrialización se ha llevado a cabo a través del desarrollo de núcleos de pequeñas empresas especializadas y agrupadas en un área que se destaca por la cantidad y calidad de los vínculos sociales. Las empresas de un distrito tienen una fuerte vinculación con el territorio en el que operan. La lana en Biella, las bombas en Vicenza, el calzado en Brenta, etc. Y esta relación entre territorio y especialización constituye un elemento clave e inseparable.

Hoy en día la demanda de productos de la industria italiana no solo ha crecido sino que ha sufrido un cambio cualitativo, el mercado de bienes de consumo duraderos se incrementa. Los distritos producen sobre todo textiles, indumentaria, calzado, pieles, anteojos, maquinarias y las herramientas necesarias para producirlos, productos y maquinarias implican procesos productivos diferentes que sin embargo han desarrollado fuertes relaciones y vínculos recíprocos.

Los productos se venden en el exterior en su mayoría, las regiones exportan la mayor cuota de la producción de Italia. En el distrito pueden coexistir industrias (sistemas de producción local o clústeres de empresas) de las cuales una de ellas es probablemente dominante.

En el interior de los sistemas de producción de Pymes, se definen los distritos en base a una industria local preva-
leciente, caracterizada por un conjunto articulado de actividades de producción de un grupo limitado de bienes similares. Hay zonas caracterizadas por agrupaciones

de pequeñas empresas especializadas instaladas en pocas decenas de kilómetros cuadrados, donde no se desarrollan actividades relevantes donde ciertamente se percibe una presencia de reglas, diferentes formas de difusión del conocimiento, de valorización del know-how y de cooperación.

Los sistemas locales de empresas actúan también en contextos internacionales, los procesos de integración de pequeñas y medianas empresas constituyen un fenómeno todavía subestimado y demasiado descuidado. Las empresas de los distritos son modernas, de tamaño pequeño y desarrollan procesos productivos complejos que se fragmentan en varias fases separadas. Esto resulta posible por la tecnología productiva que se puede usar de manera provechosa debido a los vínculos que existen entre las distintas empresas que integran el distrito, vínculos que a menudo no tienen carácter de mercado.

La integración de las empresas se desarrolla a partir de distintas modalidades, pueden ser también proveedoras de fuentes de empleo, o a través de intensas relaciones de producción y de intercambio de conocimientos. Un tipo particular de vínculo se genera cuando las empresas delegan al exterior la producción de un bien intermedio más o menos importante, pero que es parte del proceso de producción final. Las especializaciones distritales, se han articulado de distinta manera y han evolucionado hacia nuevos productos para captar nuevas demandas de mercado, desarrollándose asimilando con rapidez los

cambios que el mundo global y cada vez mas competitivo genera, los distritos avanzan hacia relaciones mas estrechas entre productores y clientes desde el punto de vista de innovación y mejoras cualitativas.

Si bien es cierto constituye un modelo a seguir, sin embargo mucho de esto también puede desarrollarse por que existe la apertura de los gobiernos que representan una oportunidad de desarrollo, por lo tanto existe una relación directa entre los procesos de innovación y la internacionalización que determina el impacto de la apertura de los sistemas productivos locales y su capacidad de desarrollo futuro, que significa conferir mayores oportunidades de desarrollo a la economía local.

2.6

PRODUCCIÓN ARTESANAL E INDUSTRIAL EN CUENCA

La arcilla le sirvió para fabricar artefactos que facilitaron al hombre la vida cotidiana pero también fue ella el medio de expresión que perennizó la estética de lo bello y la manifestación de lo sagrado

Fundación Cultural Paul Rivet, 1992

2.6.1

LA ALFARERÍA

La alfarería en Cuenca se inicia como un arte popular estableciéndose en uno de sus barrios tradicionales conocido como "La Convención del 45", barrio con vida jurídica desde 1999.

La cerámica en Cuenca es el resultado de un mestizaje que combina técnicas aborígenes y españolas, hombres y mujeres trabajan para elaborar piezas empleando técnicas como el moldeado a mano, los golpeadores y el horno. El proceso es largo y laborioso desde el amasado del barro, el moldeado, la cocción en horno para terminar con el vidriado y barnizado.

Los antecedentes históricos de los alfareros de nuestra región se remontan a épocas anteriores a la Colonia, en las cuales el artista popular tenía una posición relevante dentro de la sociedad. Posteriormente, durante la Colonia, el artífice popular es subyugado en su posición artístico-profesional y económico-social, situación que se observa no solo en la alfarería sino a nivel de todas las ramas artesanales.

Además de los criterios usuales que se utilizan para determinar si es el material apropiado, la cerámica trae consigo una historia y provoca cierta respuesta emocional, visual y táctil que resulta inherente en el uso.

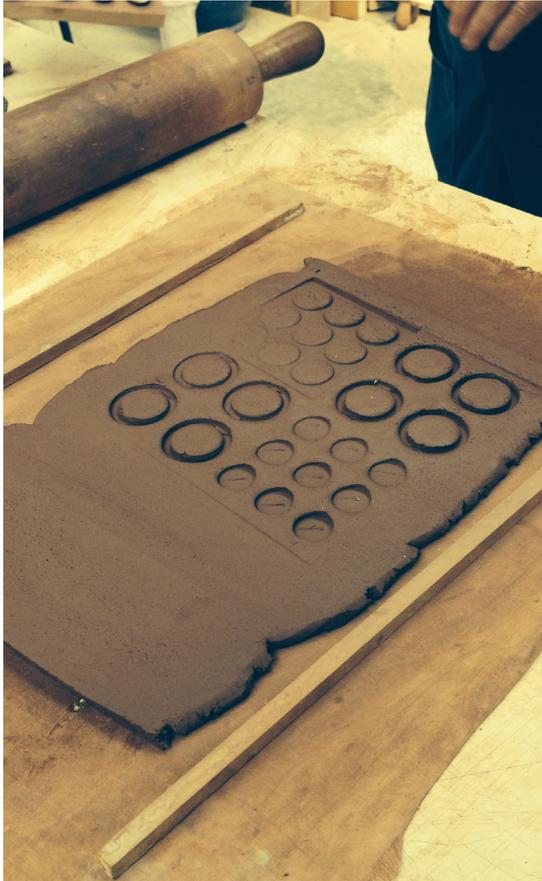
Mike and Maaike

Con la transformación del proceso productivo de la cerámica condicionado a llenar otro tipo de necesidades, acordes con las nuevas costumbres; el artista popular sigue aportando con su propia concepción del oficio, tanto en la técnica como en el diseño, conjunto que habrá de perfeccionar con el paso del tiempo.

Antiguamente, los ceramistas populares de este sector eran abastecedores del mercado local, provincial y regional, utensilios que de por sí constituían la auténtica producción del alfarero cuencano. El torno de pie era el principal instrumento de trabajo, sumándose los tradicionales hornos de leña. Sus talleres eran construidos sobre terrenos arcillosos de tal forma que podía abastecerse directamente de su materia prima. La mano de obra directa estaba formada por toda la familia.

Aunque gran parte de los procesos se han tecnificado, se mantienen algunas como el "bruñido" o pulido de la pieza en bruto hasta que alcanza el brillo y la textura deseada.

2.6.2

LOS TEJIDOS DE TOTORA

Las fibras naturales son un material vivo, tienen alma. El tacto, la calidez, la textura y el sentimiento natural la convierte en la reina de la casa.

Boca do Lobo

Schoenoplectus californicus, llamada junco o totora (del quechua t'utura), es una planta herbácea perenne acuática, de la familia de las ciperáceas, común en esteros y pantanos de América del Sur.

Su tallo mide entre uno y tres metros, según las variedades. En nuestro país la totora es uno de los recursos que el Ecuador posee en gran cantidad, la zona andina está cubierta de esta planta, que los antiguos pobladores de la serranía ecuatoriana, es decir, los indígenas, la han sabido utilizar en diferentes actividades, desde utensilios de cocina hasta embarcaciones aptas para la navegación.

La habilidad de los antiguos indígenas ecuatorianos, junto con su situación social en cuanto a las comodidades tecnológicas que se iban desarrollando, conforme lo demandaba la comunidad, hizo de la totora un artículo muy importante en el entorno social, económico y hasta político de estas comunidades.

En Cuenca la existencia de lagunas y pantanos marca también el crecimiento de esta planta, estableciéndose con mayor fuerza en la zona de Paccha. El trabajo para su obtención es fuerte, ya que deben ingresar al pantano para cortar de raíz debe tener un color verde, una flor café y una altura de dos metros que luego son colocadas en montones para secarlas hasta que la fibra adquiera una tonalidad amarilla. La cosecha se realiza cada seis meses. El tallo debe ser aplastado con una piedra para que quede como una lamina que es cuando esta lista para tejerse.

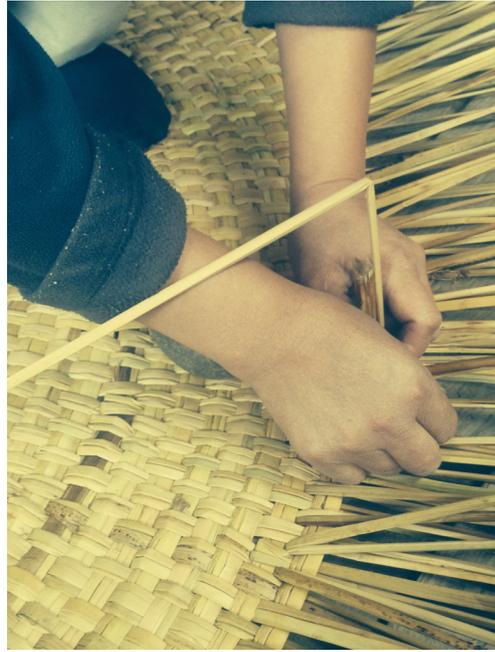
Los objetos que se realizan con esta planta siguen siendo muy básicos, las esteras, canastos, envases para botellas, aventadores, envases para ollas, cofres, entre otros.

Tejer no requiere de muchas herramientas, el cuchillo y la piedra son indispensables. Eso sí la tejedora lo hace de rodillas, hincada sobre un tablado de madera. Poco a poco y con cada puntada, el tapiz toma forma, hasta quedar completamente liso. Para que la totora no se quiebre por la acción del golpe que recibe con la piedra, tiene que estar húmeda. Los golpes no son cuestión de fuerza que maltrate la fibra, son golpes suaves que le dan consistencia al tejido.

Una vez que la estera ha terminado en el tejido, viene el remate. Las uniones de las puntas tienen tal precisión y dureza que no permite deshacerse. Aquí el golpe con la piedra redonda tampoco desaparece, es un paso de rigor para lograr firmeza.

Las lagunas, fuente principal de este recurso van acabándose, lo que hace que la obtención de la planta sea cada vez más difícil.

2.6.3

LA INDUSTRIA DE LA MADERA

“Diseñar en madera nos mantiene en contacto con nuestra naturaleza orgánica. Nos puede liberar del mundo moderno de materiales sintéticos y artificiales. Vivimos en una sociedad saturada de plástico y acero. Diseñar con materiales naturales es una especie de antídoto que nos cura temporalmente el mal del mundo sintético. ”

Jack Vanzet

Es conocido por todos que la madera ha sido siempre una importante y recurrida materia prima para la producción de los más diversos elementos que sirven para la construcción y decoración de viviendas por sus cualidades técnicas y estéticas se convierte en un material sumamente apreciado.

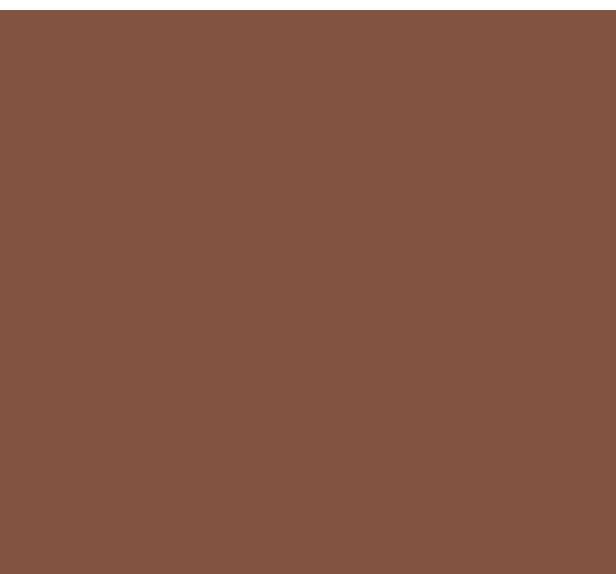
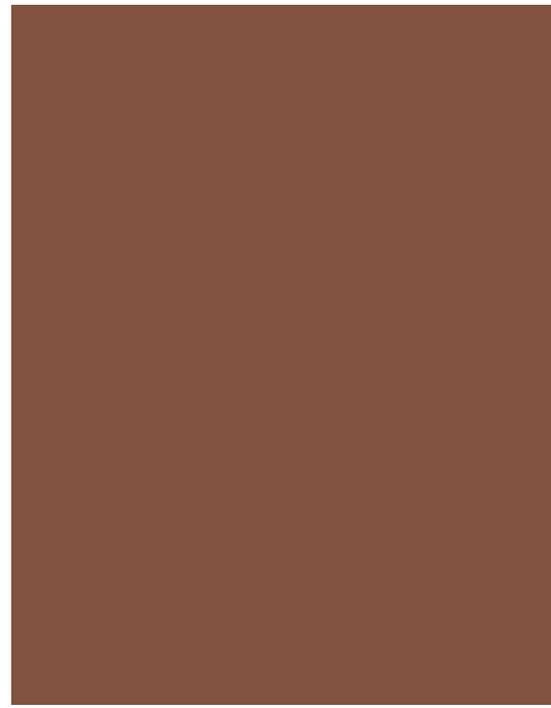
La industria del mueble surge en Cuenca en los años 1960, fecha en la que el Gobierno aplicó en la zona del Austro una exoneración tributaria para incentivar la producción. La fábrica Artepractico inicia con la elaboración de muebles contratando el talento artesanal cuencano. La visión empresarial incorpora nueva tecnología capacitando a sus empleados en el manejo de procesos industriales. Cuenca se convierte por tanto en el referente de producción de muebles de madera en el país.

No es casual por tanto, que el Centro de Fomento del sector Madera y Mueble esté ubicado en la ciudad de Cuenca. Los argumentos son claros: el 60% de los muebles de todo el país proviene de la región ó conformada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Existen aproximadamente 712 establecimientos que se dedican a la fabricación de muebles, de los cuales 482 están en la capital austral.

Y hay más datos que lo confirman: 48 de estas empresas pertenecen al sector de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y más de 3.000 personas están empleadas en diferentes actividades relacionadas con el sector.

La producción del mueble azuayo no solo atiende al mercado local sino que también satisface la demanda del resto de ciudades del país. Esto es debido, no solo a la calidad de sus productos sino a la confianza que genera el empresario cuencano en esos mercados.

El proceso de la fabricación de un mueble se inicia con la selección de la madera de acuerdo a sus propiedades físicas que permitirán trabajar diferentes técnicas entre las que se encuentra, el tallado, teñido, ensamble, de acoplamiento y empalmes, de unión, etc. Así también podría ser calada, torneada, prensada, pulida, pirograbada. La elección de la técnica es la elección de una acción que se convierte en clave para la transformación de la madera en el objeto deseado.

3

EL DISEÑO COMO VÍNCULO

El futuro de la artesanía de la región podría estar en su vinculación al diseño, en su proyección hacia nuevos e innovadores espacios de significación...

*Encuentro entre diseñadores y artesanos - Unesdoc
Unesco.[http://unesdoc.unesco.org/images/
0014/001471/147132s.pdf](http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/147132s.pdf)*

3.1

v<CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

El campo de trabajo del diseñador, es tan amplio como nuestras mentes. La mente de un diseñador le permite explorar e incursionarse en otras ramas de conocimiento relacionadas a todo tipo de actividades humanas. El diseñador hace mucho más que mobiliario, empaques y productos. Tiene la capacidad de desarrollar también lo intangible: servicios, metodologías, conceptos... El diseñador transforma una idea en una realidad tangible.

El diseño por definición está centrado en los humanos. La creación de objetos ha sido un universal histórico de todas las culturas humanas, es pues indisoluble esta relación entre la materialidad de un objeto y la evolución humana, pero para diseñar hay que conocer un contexto, una cultura, sus necesidades, motivaciones y aspiraciones.

Como diseñadores en este tiempo, donde se produce tanta basura y productos superficiales, es necesario fundamentar la "creación" de los productos que desarrollamos, aplicar nuestro conocimiento para hacer diseño consciente: un diseño integral que ve más allá de un simple producto, y amplía su visión hacia un sistema, una red o una comunidad. La creatividad y la innovación residen en el aventurarse, cada producto nuevo es el resultado de una idea que empieza en función de una necesidad, una idea que se convierte en objeto en el momento en el que se crea, se construye... Es un proceso previo de configuración en la mente de una solución, que para que pueda materializarse debe también ser rentable, se hace imprescindible por tanto el calculo de costos, ventas, utilidades e índices de rendimiento que tendrá este nuevo producto, a través de la factibilidad de ser comercializado.

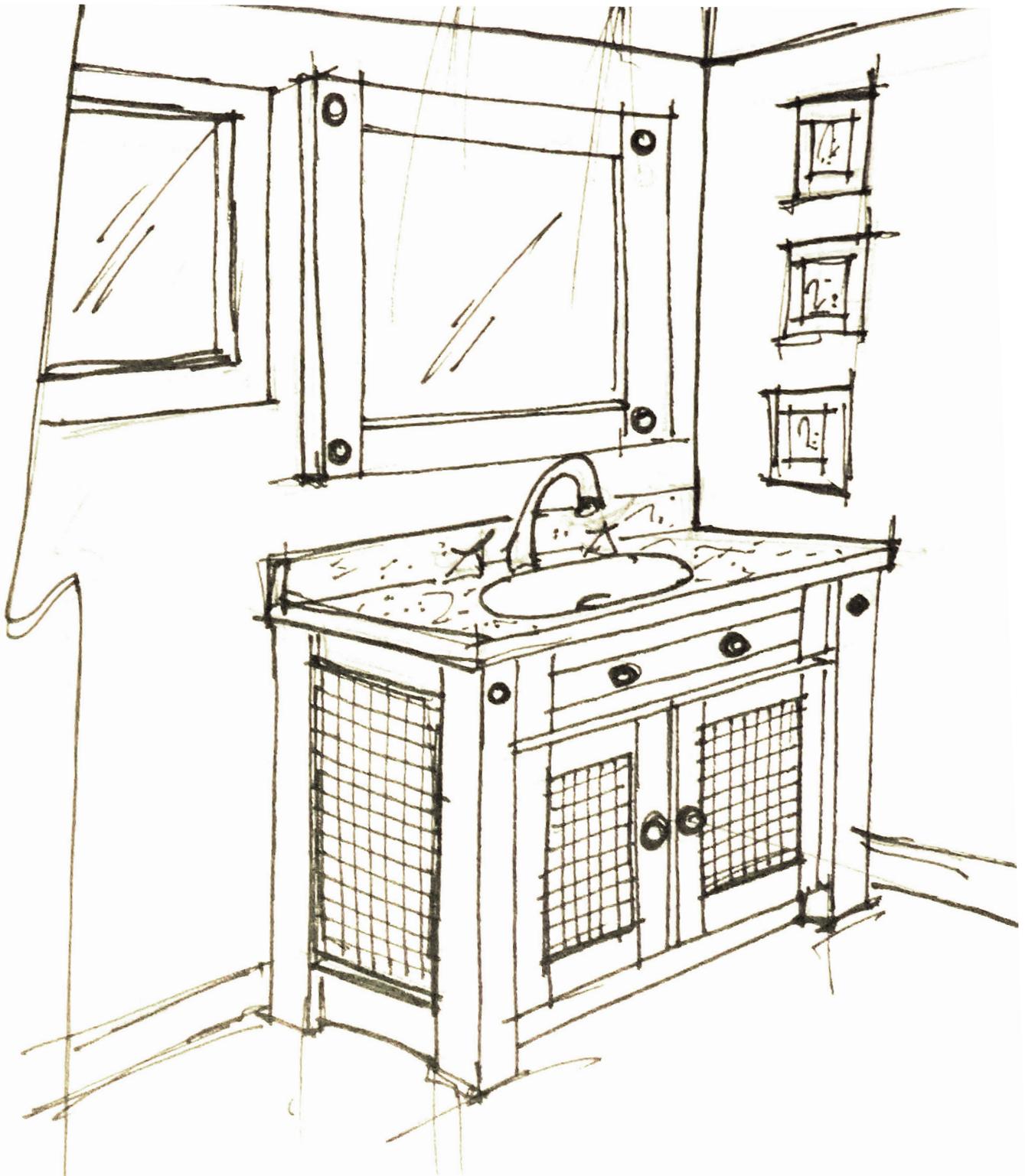
Dentro de la fase productiva, aparece el desarrollo de un "prototipo" o modelo que se elabora

para analizar sus alcances y saber si conviene su fabricación, y cuando ha superado todas las expectativas esta listo para entrar en la fase de "producción". Diseñar es por tanto, el proceso de creación y desarrollo de un objeto, en tanto que el diseño es el resultado final de dicha acción. El diseñador es el vinculo entre la acción y el fruto de dicha acción.

La tarea de creación, es compleja y dinámica al integrar requisitos técnicos, sociales, económicos, biológicos, ergonómicos, psicológicos, forma y color, volumen y espacio. En definitiva todo lo que rodea a un ser humano, abarca por tanto varias disciplinas y oficios, por lo que es multidisciplinar.

Cambiar de una relación pasiva entre productor-consumidor, para hacer un diseño participativo. Un compromiso activo de todos los involucrados que resultará en experiencias significativas y en proyectos más productivos y rentables.

3.2

INTERACCIÓN Y RE SIGNIFICACIÓN

No es tanto la madera, sino la artesanía, la que debe ser transformada e incluida en el mundo del diseño para que no se pierda.

Carolina Wilcke

Frente a la búsqueda de una re - significación de la artesanía, cabe la pregunta de si la intervención de diseñador en el campo artesanal es un generador de valor agregado de los procesos productivos que siguen siendo muy simples y muchas veces primitivos. Desde el punto de vista de la identidad cultural y la conservación del patrimonio de una nación, estos procesos deberían mantenerse sin cambio, así como los productos tendrían que seguir siendo los mismos, de esta manera el legado histórico se preservaría en el tiempo. Pero para el artesano que sobrevive de su producción, el fin es la comercialización de sus productos y esto implica su permanente actualización que involucra la incorporación de nuevas tecnologías, que podría darle nueva cara al producto original.

Por otra parte no menos importante el papel que el gobierno juega con sus políticas de defensa del artesano en función del turismo que incrementa sus divisas, conservando la tradición intocable.

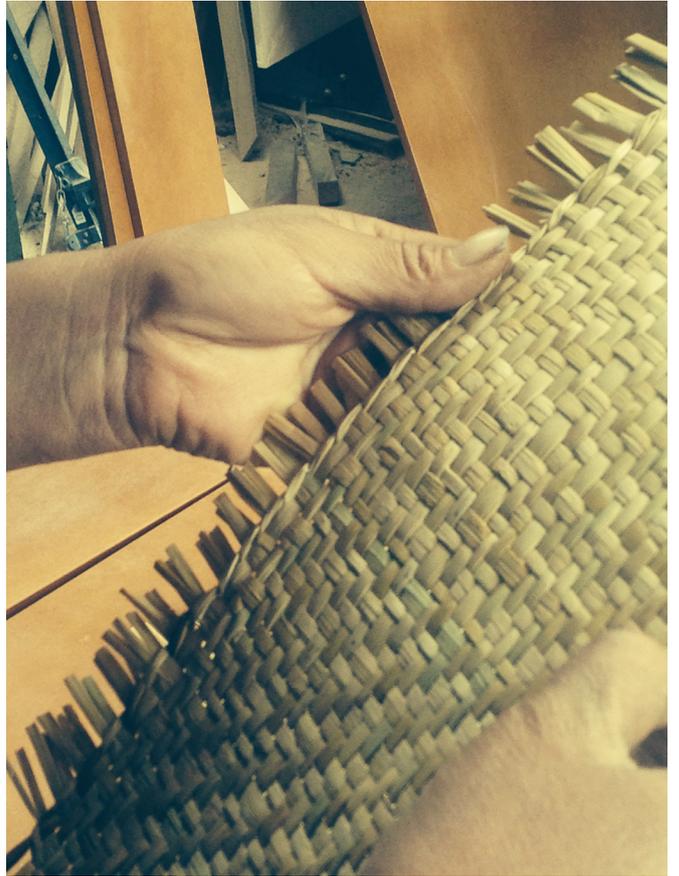
La interacción entre diseñadores y artesanos debe ser significativa, el diseñador se convierte en un importante mediador entre realidades discontinuas. Así pues, los diseñadores son "un interfaz entre la tradición y la modernidad, que ayudan a unir la producción artesanal a las necesidades de la vida moderna". (Encuentro entre Diseñadores y Artesanos, Guía Practica, Craft Revival Trust, Artesanías de Colombia S.A. y la UNESCO)

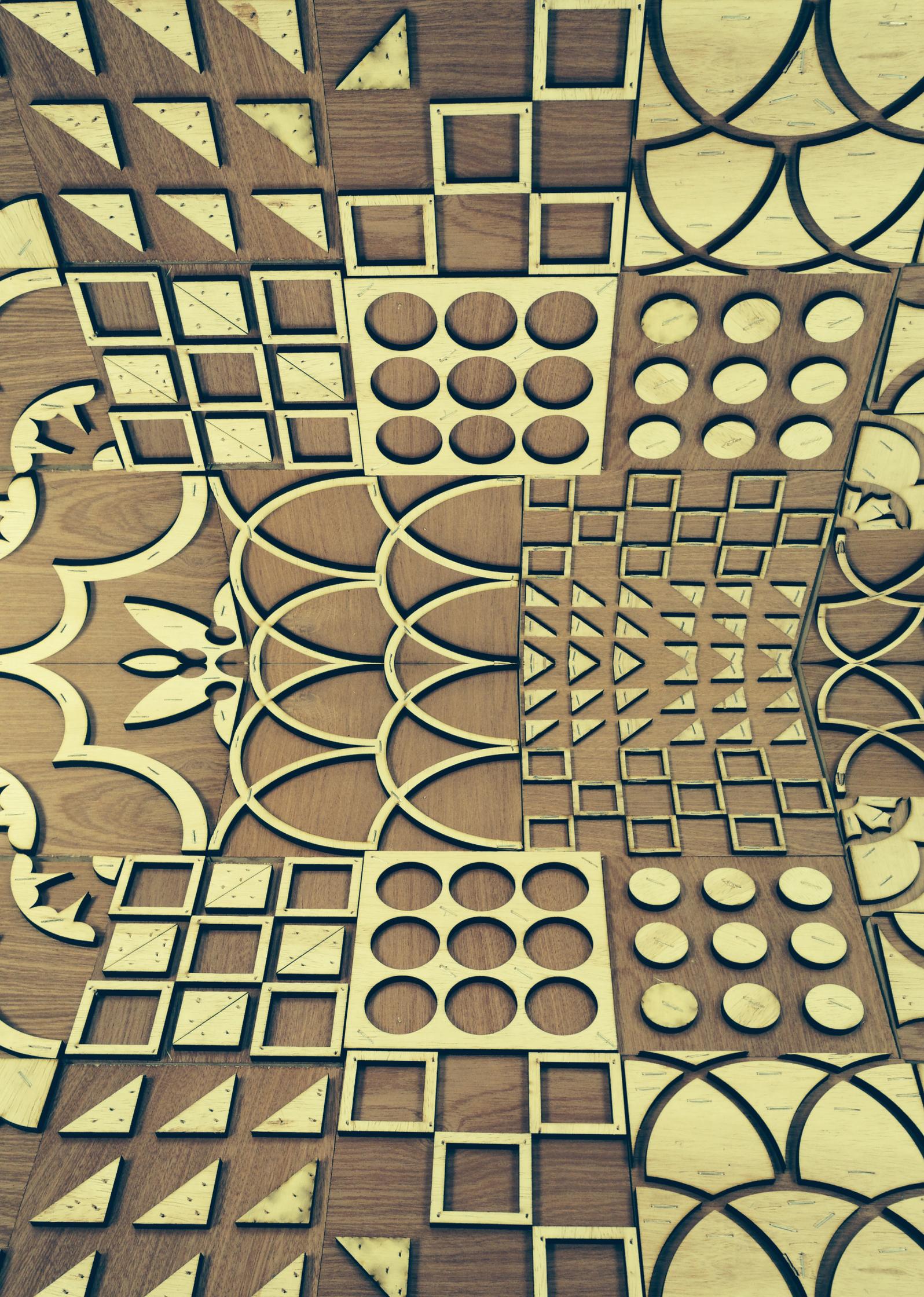
La artesanía sigue teniendo una matriz rural mientras el mercado es global, la función del diseñador se convierte en el medio de comunicación entre el artesano rural y el cliente urbano. El artesano ya no es diseñador, productor y comercializador a mismo tiempo como era en el pasado. Necesita del diseñador para recibir alimentación de cuales son las necesidades y los deseos del

consumidor actual que le permita competir con los productos y practicas de la industrialización moderna.

En nuestro caso en particular, las artesanías que son producidas en totora, madera y cerámica, son trabajadas en una forma muy individual, buscando tal vez la competitividad a través de productos mas baratos no muchas veces bien hechos. La intervención del diseñador en estos campos podría darles nuevas practicas de industrialización para poder competir con la industrialización moderna, logrando en un producto un precio accesible, una estética agradable, funcionalidad y uso, las técnicas tradicionales en este sentido deben estar adaptadas y diseñadas para satisfacer el gusto y las necesidades del consumidor actual.

El planteamiento por tanto no es desmerecer al artesano en su papel de productor, sino permitirle introducir sus objetos en el mercado global que exige cambios en base a la moda y a las preferencias de uso.

4

EXPERIENCIA PROYECTUAL

Existen dos maneras de aproximarse al diseño de la madera. Una es permanecer fiel a la historia de las artesanías realizadas con este material, mediante la forma tradicional de fabricación. La otra es ignorando tanto la historia como las limitaciones físicas del material y utilizando la tecnología para trascender los límites de sus restricciones naturales.

SCRAPILE – Accesorios de madera – Barcelona, España, 2011

Diseñar desde sus conceptos etimológicos, significa establecer un destino para alguien o algo, dar nombre, señalar, otorgar significación... se convierte por tanto en signo desde y para lo social. Los objetos así producidos son portadores de significados que a su vez cumplen con una función, sus elementos morfológicos poseen características de signos, el todo es un significante.

La intervención a través del diseño puede ayudar a evaluar soluciones pasadas en términos de necesidades contemporáneas y ayudar a seleccionar y rechazar soluciones de la tradición y de la experiencia moderna.

La globalización permite el acceso a la información mucho más rápido desde cualquier parte del mundo, frente a esto el artesano podría utilizar estas herramientas para beneficiarse de la experiencia de otros países y así traducirlos a su producción de objetos. Todavía existe una incapacidad para acceder a esta información lo que hace que exista un retraso en sus sistemas al no ser conscientes de lo que pueden hacer para modificar, mejorar o simplemente cubrir nuevas necesidades. La intervención del diseñador abre esta puerta generando consciencia sobre métodos, materiales, herramientas y procesos que le dan un valor agregado a su arte. Es pues el intermediario entre el artesano y el cliente, muchas veces considerado como de "elite", inaccesible

al consumidor común que lo que busca es mejorar su calidad de vida a través de la obtención de objetos que se adapten a la modernidad impuesta tal vez por un mercado global.

Tampoco se trata de que el artesano desaparezca a merced del diseñador que se apropiara de la forma de hacer y de ver, se trata más bien de que el artesano participe en la producción mediante la adaptación de tecnologías apropiadas no necesariamente perdiendo lo "tradicional" que no tienen por que ser primitivas o anticuadas, sino más bien significativas que puedan mejorar sus productos finales. La tecnología apropiada ofrece soluciones importantes para el uso de los recursos locales como el equilibrio ecológico, fuentes de energía renovables, adaptación de nuevas herramientas, conocimiento técnico, y al mismo tiempo poder desarrollar talentos.

El estímulo que se realice para que los artesanos desarrollen tecnologías propias pero a su vez accedan a nuevas en su proceso productivo y de comercialización. La innovación como instrumento incorporado por el diseñador, permite adecuar esta producción artesanal a las exigencias de una economía globalizada donde la obtención de la eficiencia y la productividad son la base para la participación competitiva en el mercado.

4.1

PROPUESTA EXPERIMENTAL

Los materiales pueden proporcionar a cada tipo de producto un momento fantástico, La artesanía tiene su propio carisma. En los accesorios, que muy a menudo la gente puede sostenerlos en sus manos, el material puede transmitir ese encanto especial.

Studio Vertijet

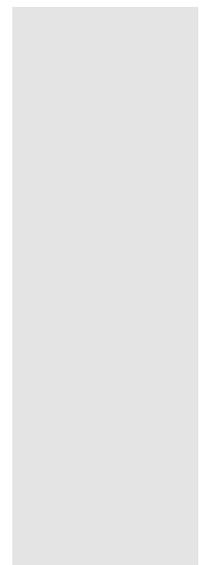
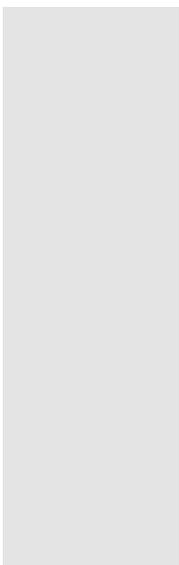
Este documento constituye un primer acercamiento hacia posibilidades que pueden ampliarse en varios campos por lo que se realiza una experimentación a partir del análisis de la parte conceptual y entender que el pensamiento complejo lo que pretende es abordar un tema desde varias entradas o interpretar desde diferentes puntos, se intenta fusionar tres alternativas productivas: la cerámica, la totora y la madera.

Considerando que el objetivo del diseñador no será siempre lograr un nivel estético vinculado al arte pero será clave lograr un proyecto atractivo, en el que la función practica se relacione con su carácter estético, se trabaja independientemente las tres instancias productivas desde sus propias tecnologías, usando su propio espacio sin salirse de su contexto, analizando sobre

todo el, que hacer, que involucre a las tres en un solo objeto que las mantenga perceptiblemente siendo tres.

El usuario se convierte en el objetivo primordial para el desarrollo de una propuesta analizando el que necesita, que usa en su vida cotidiana, que facilitaría su modo de vida, o simplemente cual podría ser el valor agregado que tendría un objeto para ser adquirido por el.

Se prioriza por tanto la función, se plantea una propuesta, basada en una conceptualización, a través del análisis de un planteamiento teórico, involucrando nuevas tecnologías, donde el diseño vincula forma artesanal en el proceso productivo de un mueble de madera, aportando con un valor agregado a ese producto semi-industrial.

4.1.1

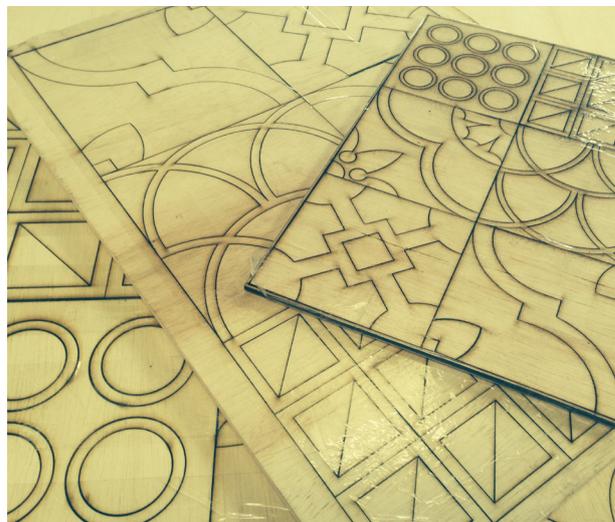
ENFOQUE TECNOLÓGICO

La propuesta incorpora la utilización de la tecnología laser, aprovechando los cortes o grabados para llegar a desarrollar una serie de elementos que puedan servir como moldes o matrices para luego repetirse en una composición dentro del mueble. A partir de unos signos, en este caso hemos utilizado figuras geométricas grabadas en laser para con ellas crear una impronta para la cerámica, esto de alguna forma esta basado en una propuesta productiva no de ahora sino muy ancestral en donde lo que se hacia y se continua haciendo, son los famosos sellos rollizos que servían para generar esta huella, esta impronta en la cerámica.

Esta tecnología se la traslada a una contemporaneidad, utilizando el laser como incorporación de una técnica del presente para obtener estas matrices o moldes que desarrollaran una huella o impronta. No se pretende en este caso imponer un diseño o hacer que el diseño sea la parte fundamental sino mas bien involucrar a la tecnología en un proceso puramente artesanal.

Obviamente es importante mencionar, que hay ciertas características o requerimientos técnicos que son parte de la industria, que en el mundo artesanal hay que trabajar y hay que tener en cuenta, entre estos esta el control de calidad, la estandarización de las piezas, a pesar de que sea un trabajo manual que se vea un trabajo artesanal pero tiene que estar trabajado mediante estándares, mediante medidas, que puedan ser reproducidas de una manera seriada.

Si bien es cierto la tecnología ayuda a generar una producción seriada pero no se le esta quitando ese toque manual, ese toque artesanal. La propuesta se encamina justamente hacia la mezcla de los tres sistemas productivos para desarrollar mobiliario, este campo así expuesto nos abre infinidad de posibilidades de generar nuevas líneas de otro tipo de productos.

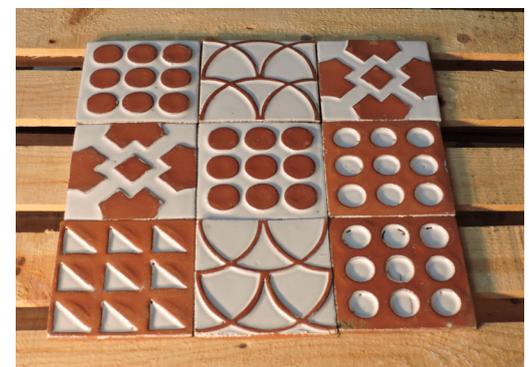
4.1.2

ENFOQUE EXPRESIVO

Las formas geométricas tienen la propiedad de generar infinitas combinaciones de formas distintas, por lo que también se podría tomar datos de signos, motivos o formas de nuestra artesanía y usarlos en el mismo proceso, la ventaja de utilizar el laser es que se puede hacer muchas opciones en cuanto a variación de tamaño, espesores, etc. Lo que podría llevarnos a concebir un módulo.

Un módulo que puede repetirse innumerables veces contactándose con otros módulos a través de sus lados lo que finalmente se convierte en un mosaico.

Los diferentes tamaños de estos sellos se reproducen en cerámica para mediante procesos artesanales producir las quemadas y luego los vidriados y acabados que son los que comúnmente vienen trabajando los artesanos tradicionalmente.

La madera también es un material muy versátil. Según su uso y aplicaciones, se puede adaptar y combinar de forma exitosa con otros materiales; como sucede con frecuencia en los accesorios y las viviendas; adquieren así nuevos significados y asociaciones estéticas.

Bottcher and Henssler

En el caso de la totora es un poco diferente porque no hay como trabajar con el concepto de impronta o sello o huella, lo que se pretende es, sin alterar su sistema productivo que es el tejido tradicional en donde lo que se hace es trabajar el entrelazado entre la trama y la urdimbre para generar un elemento plano tipo tapete, conocido generalmente como "esteras", considerado uno de los productos tradicionales básico, es mas bien seleccionar fibras mas finas para que el tejido no sea tan tosco y burdo, sino mucho mas delicado.

Con estos tapetes o estereras, lo que se propone es hacer - mediante otra vez la tecnología laser -unas quemaduras o impresiones, si es que cabe el termino, para obtener una figura grabada. Ya sea las figuras geométricas o cualquier elemento representativo grafico sobre el soporte de la estera. En este caso se mantiene la forma de hacer el tejido, pero incorporando el elemento grafico.

Por tanto, en la cerámica como en la totora los mismos motivos pueden ser aplicados. En la cerámica como un relieve de altos y bajos y en el otro como gráficos quemados por el laser, es importante mencionar que a la estera o al tejido de la estera se puede dar diferentes acabados mediante procesos de tintados o lacas o texturizados con el fin de colorear la fibra para darle mucho mas realce.

Aunque dentro de la propuesta no tiene mayor significación la cromática sino mas bien la forma y la impresión grafica que se incorporara luego al mueble, la idea es que luego individualmente puedan funcionar o quizá hasta mezclar entre cerámica y totora o solo cerámica o solo totora, pero la propuesta esta concebida en el hecho de generar elementos planos para luego estos mediante una disposición estética, concebir un mosaico que se incorpore en partes del mobiliario, para nuestro caso se ha tomado como referente un mueble moderno, contemporáneo, donde se propone una diversidad cromática pero manteniendo ciertos elementos o ciertas partes estándares para que se pueda acoplar tanto la cerámica como la totora o quizá hacer una fusión entre las dos alternativas artesanales.

4.1.3

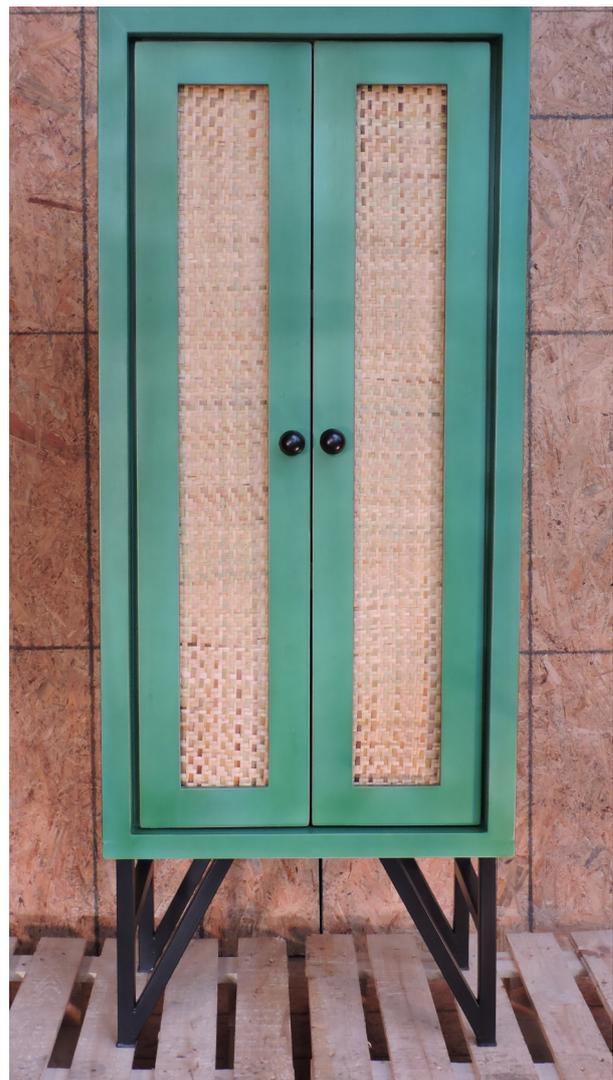
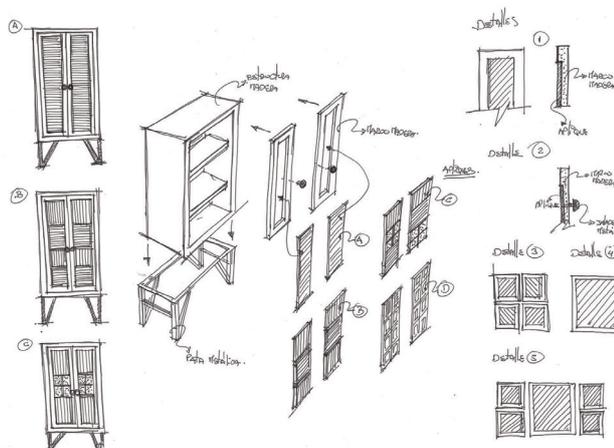
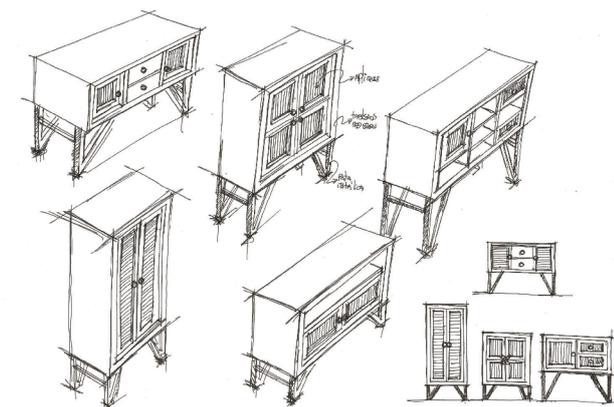
ENFOQUE CONCEPTUAL

La propuesta final involucra esta mezcla de materiales, la producción del mueble como tal con las incrustaciones o con los elementos en cerámica o totora, que permita la interrelación de las diferentes industrias a través de su aportación artesanal, sin tener que estar desarrollando productos por separado sino mas bien generando un fusión y una integración entre estos diferentes materiales, dando como resultado un mueble contemporáneo, Neo – Artesanal, que mantiene la propuesta en términos de producción madera pero se le da una nueva visión al uso de la cerámica y la totora que sirven como complementos.

No es precisamente conseguir exclusividad, sino mas bien involucrar el mercado artesanal como proveedores

de partes y piezas para la industria del mueble o a la parte industrial. Se concibe y se inserta en el mercado un mueble con carácter industrial pero con una personalidad propia, muy nuestra, en donde se involucra el trabajo cerámico y tejido.

Los objetos diseñados, serán parte de una colección de objetos, cuyas formas se trabajaran para conseguir un fortalecimiento del factor diferenciador del producto que genere valor agregado que establezca un criterio de identidad, seleccionado referentes y estableciendo prioridades luego de analizar el mercado y la competencia que permitan utilizar criterios para la aplicación de tendencias según nicho de mercado.

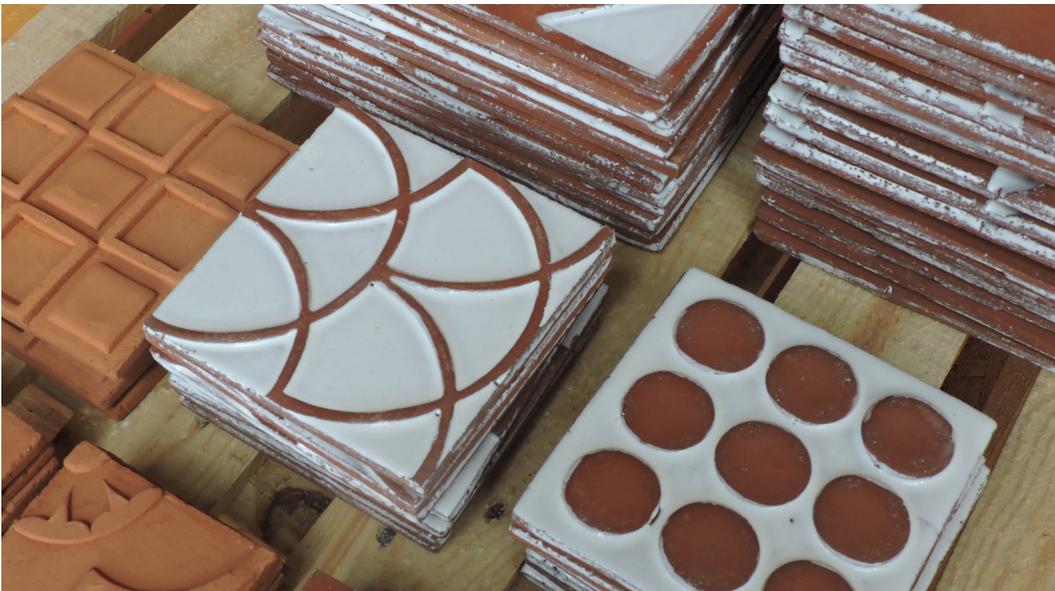
5

NUEVAS SIGNIFICACIONES

Según mi modo de concebir los objetos, el material va de la mano del propósito, del significado del proyecto. El uso de materiales naturales significa algo.... induce a una familia, a un tipo de objetos.

Emile Cazin

La nueva mirada que nos ofrecen las tecnologías actuales nos permiten replantear un nuevo sentido y significado de nuestros rasgos culturales. Los sellos antiguos de culturas ancestrales creados en cerámica con la intención de crear texturas y una huella en diferentes materiales, esta presente nuevamente como una propuesta de reinterpretación, que con el apoyo de nuevas tecnologías se crean alternativas de sellos, que con diferentes motivos y nuevas composiciones, se vuelve al hecho de crear una huella y dejar una impronta en un material.

5.1

ANÁLISIS DE NUEVOS SIGNIFICADOS

A diferencia de la mayoría de los materiales sintéticos, la madera envejece con dignidad.

Los accesorios de madera tienen signos de desgaste con los años, lo cual pueden contar una historia.

Studio Vertijet

Si la artesanía trabaja para la industria bajo los conceptos de microempresas, proveyendo partes y piezas para la industria mueblera, ya no como una artesanía tosca sino con cierto grado de precisión, con una intención morfológica y formal en función de las líneas modernas, se podría lograr productos contemporáneos que sean agradables a la vista y al mismo tiempo logren cubrir las necesidades de un usuario globalizado.

La cerámica sigue viéndose como el producto artesanal por su naturaleza, por su acabado, por su originalidad que se expresa en la creatividad que se percibe inmediatamente. Para nuestro caso se la involucra dentro de un producto industrial como es el mueble.

La artesanía se fusiona en la industria de forma mancomunada que al mismo tiempo la revitaliza y genera nuevas formas de producción, la capacitación que se realice en los artesanos, que abra nuevas posibilidades de producto al mezclar materiales.

El industrial a diferencia del artesano, aparece fundamentado en la necesidad de producir objetos en serie, los artesanos en los clanes, en la necesidad de diseñar objetos como la búsqueda de respuestas eficientes hacia contextos colectivos, que impriman al mismo tiempo una identidad, volviéndose únicos, afianzándose en la variedad sobre la cantidad, manejando conceptos particulares con tecnologías de baja complejidad, haciéndose productos más costosos y exclusivos.

Hasta ahora la industria se ha diferenciado de lo artesanal ya que la primera presenta modelos productivos rígidos dirigidos hacia la gran escala, imperando el patrón, la alta calidad física del objeto, con una relativa

calidad en el diseño que casi siempre no es más que una copia sacada de un catálogo virtual. Sus montajes productivos son muy costosos y sus tecnologías afianzan su necesidad de bajar costos para dar acceso a todo nivel económico.

Esta primera aproximación, es un paso importante hacia la vinculación de artesanía e industria, generando la intervención del diseño como parte fundamental de mejorar los objetos producidos pero sobre todo de imprimirle una identidad propia.

5.2

NUEVAS TÉCNICAS HÍBRIDAS

Los objetos artesanales juegan un doble rol en el siglo XXI. En primer lugar, reflejan la larga historia que tenemos junto a estos productos, y la segundo lugar, siempre será la antítesis de la tecnología.

Scrapile

La propuesta generada no necesita de alta infraestructura tecnológica en el desarrollo de sus productos intentando que resulten agradables y convenientes de ser adquiridos. Sin estar haciendo moldes o tener prensas como las que generalmente se utilizan en cerámica o alta tecnología que no está al alcance del artesano, se reutilizó una tecnología ancestral con el apoyo si de nuevas tecnologías, como son los grabados en láser que nos facilitan nuevas herramientas, y así desarrollar una

muy amplia variedad de formas que se aplicaron como sellos en los nuevos productos. El resultado de la fusión de estas tres disciplinas proponen a la vez una forma de nueva tecnología híbrida buscando la funcionalidad a través de la creación de objetos cercanos.

La innovación en el diseño resulta eficaz constituyendo una ventaja permanente. El incorporar elementos nuestros de fácil proceso productivo resultó en un cambio significativo en el uso de tecnologías rentables y sostenibles.

5.3

NUEVA FUSIÓN PRODUCTIVA

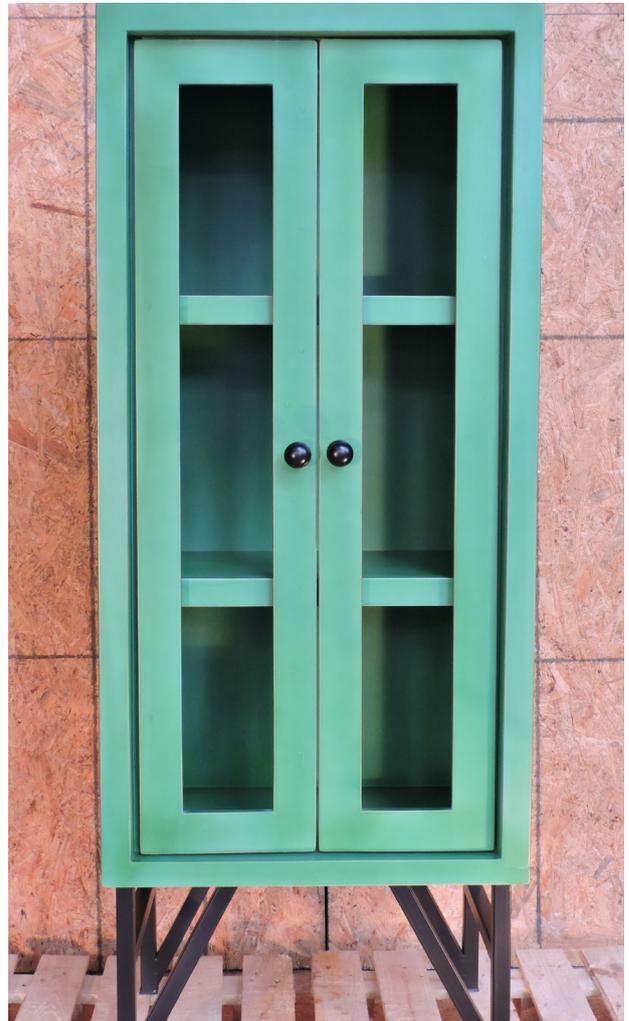

La madera y la combinación con otros materiales es muy importante para el diseño contemporáneo... se puede reutilizar y renovar, es una fuente inagotable, natural y ecológica.

Van Esch

La fusión productiva se manifiesta en el desarrollo de una línea de muebles partiendo de conceptos contemporáneos como el llamado "minimalista", que permite al mismo tiempo la participación de infinidad de variables en el uso de materiales y técnicas, lo que deja una libertad en el que usar, para centrarnos en el como .

La mezcla de partes producidas desde talleres cerámicos y de tejidos de totora, integrados de forma sencilla a la madera, consiguen generar alternativas de combinación dentro del mismo mueble. Un mismo producto puede tener diferentes expresiones cambiando partes de sus componentes como son los cerámica y los textiles en donde el efecto final será la diferente textura, tamaño, color.

6

A MANERA DE CONCLUSIÓN

6.1

SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN

*Debemos aprender a escuchar atentamente al material.
Busquen patrones. Busquen lo que esta oculto....
Es importante ser buen oyente.*

Gonsher Design

Al finalizar este proyecto y como parte de mi experiencia con el trabajo de la madera, considero que ha sido posible dejar planteada una propuesta que deja abierta miles de posibilidades de crear nuevas formas de significación para el desarrollo de los objetos, sin perder una identidad en peligro de extinción.

Desde la etimología del objeto, su desarrollo siempre ha estado relacionado con dar una respuesta al usuario como parte de un sistema socio – cultural que interviene en el hacer y el tener del hombre: como social dentro de la mejora en su calidad de vida, como cultural en la transformación de su realidad. Lo funcional en la medida en la que solucione sus necesidades.

Es una realidad que casi todas las respuestas a las necesidades están cubiertas con objetos que se adaptan a esas necesidades, la propuesta por tanto ha sido trabajar en objetos cercanos, que nos resultan familiares, mobiliario complementario, decorativo, en donde la fusión de técnicas artesanales se incorporan perfectamente a modelos contemporáneos.

La serialización del producto no es el objetivo, sino haber conseguido la incorporación de sistemas tradicionales artesanales y ancestrales, participando en la búsqueda de su permanencia y conservación, en una producción mas industrial, que involucre el uso de tecnologías nuevas, mejorando su estética, su calidad y sus acabados.

Los prototipos desarrollados logran fusionar materiales y técnicas productivas, dejando planteada la enorme posibilidad de buscar una verdadera interrelación entre empresas de mediana escala del sector cerámica – fibras y madera de la ciudad. Propuesta que bien puede ser llevada a ámbitos del gobierno regional y local como un modelo que posibilite la consecución de nuevos proyectos que pueden plantearse en otras áreas artesanales utilizando distintos materiales.

No olvidemos que las microempresas son parte de la vida comunitaria de nuestro contexto urbano, y median entre lo artesanal y lo industrial, constituyendo una gran alternativa productiva para estos tiempos de globalización, considerados como entes particulares y autónomos que desarrollan sus propios esquemas productivos, por lo que siempre están abiertos a la interrelación para crear diferentes respuestas. Su fortaleza es precisamente la de estar dispuestos al cambio para generar diversidad, complejidad y calidad de conceptos de diseño.

Si aprovechamos de esta flexibilidad de reacción ante las situaciones y cambios socioculturales podremos hablar de un nuevo concepto de producción, basado en la artesanía local que nos identifica como parte de un contexto propio.

Así también fomentar el análisis posterior, el de la comercialización que tendrían estos productos en el mercado, a través de un análisis de organizaciones que realicen la presentación de productos en el exterior quienes hacen de intermediarios internacionales. Y la participación del gobierno como entidad del país encargada de buscar nuevas fuentes de exportación.

6.2

RECOMENDACIONES

A partir de la experimentación, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Las escuelas de diseño al tener a su cargo el papel mas importante que es el de encaminar al diseñador hacia la creación de propuestas con identidad propia, por lo que deberían trabajarse no simplemente como un estudio meramente formal que quede almacenado en una biblioteca, sino que se convierta en una realidad experimental donde se vinculen los diferentes procesos productivos existentes.
- Los proyectos que se planteen ya desde las universidades, deben ser enfocados hacia la realidad, que sirvan como un aporte ante los problemas de la sociedad como ente generadora de trabajo, que revalorice la producción nacional haciéndola competitiva con los mercados extranjeros, que las propuestas se eleven mas allá de los limites locales, hablando de temas no solo de globalización sino de glocalización.
- Las nuevas tecnológicas deben ampliar posibilidades, evitando esquemas muy rígidos al involucrarnos con diferentes entes productivos. Las opciones de trabajo se diversifican al involucrarse con otras empresas. Sobre todo el hecho de que en el diseño no hay un factor dominante, tanto, la tecnología, la industria, la artesanía, tienen el mismo valor. Lo que se propone es el trabajo multidisciplinario que no pierda el concepto identitario en sus productos, sin inutilizar la parte artesanal cada vez menospreciada.
- Brindar asesoría, asistencia técnica y capacitación al sector artesanal, específicamente en las áreas de diseño y tecnología.
- Ofrecer programas de capacitación y calificación a diseñadores, técnicos y profesionales, especializados en las áreas de producción y desarrollo de artesanías.

BIBLIOGRAFÍA

Giordano, Dora y otros, Cinco notas heurísticas del diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño, Buenos Aires, 2003

Manzini, Ezio, Artefactos, Celeste Ediciones, Madrid, 1992

Malo, Claudio y otros, Artesanos y Diseñadores. Memorias de la reunión técnica Iberoamericana sobre diseño y artesanía. CIDAP, Cuenca. 1991

Arroyo, Arriaga, Omar. Antropólogo, diseñador y artesano, en revista Artesanías de América N.- 5, Cidap, Cuenca 2000.

Baudrillard, Jean, El sistema de los objetos,(1969), octava edición, Siglo XXI, México 1985.

Baudrillard, Jean, Simulacro y Simulaciones, México 1998.

Giordano, Dora y otros, Cinco notas sobre Heurística del diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño, Buenos Aires, 2003

Manzini, Ezio, Artefactos, Celeste Ediciones, Madrid, 1992.

Bengoá, Guillermo, Modulo de Epistemología, Maestría en Proyecto y Producción de Diseño, Ecuador 2007.

Black, Max, Modelos y metáforas, Editorial Tecnos, Madrid, 1996.

Bonsiepe, Gui, Diseño de la periferia, Ediciones G. Gili, S.A. Barcelona 1985. Breyer, Gastón, Heurística del Diseño, FADU, Buenos Aires.

Giordano, Dora y otros, Cinco notas sobre Heurística del diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño, Buenos Aires, 2003

Manzini, Ezio, Artefactos, Celeste Ediciones, Madrid, 1992.

Malo, Claudio y otros. Artesanos y Diseñadores. Memorias de la reunión técnica Iberoamericana sobre diseño y artesanía. CIDAP, Cuenca. 1991.

Malo, González, C. (2008). Cuenca, ciudad artesanal. Cuenca, Azuay, Ecuador: CIDAP MUNICIPALIDAD DE CUENCA.

Malo, Genoveva, Interacción entre Diseño y Artesanía, Hacia una nueva resignificación, Cuenca Ecuador, 2009

Maldonado Tomas,(1993). El diseño industrial reconsiderado, Barcelona: Gustavo Gili

Maldonado, Tomas, Bonsieppe gui, Proyectar hoy, Ediciones Nodal, La Plata Argentina, 2004.

Najimanovich, Denise, El juego de los vínculos, Editorial Biblos, Buenos Aires 2005.

Tejada, Gil, El nuevo Diseño Artesanal. México 2010.

- <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-sur/1/la-convencion-cuna-de-la-alfareria>

- totoraecuador.blogspot.com/