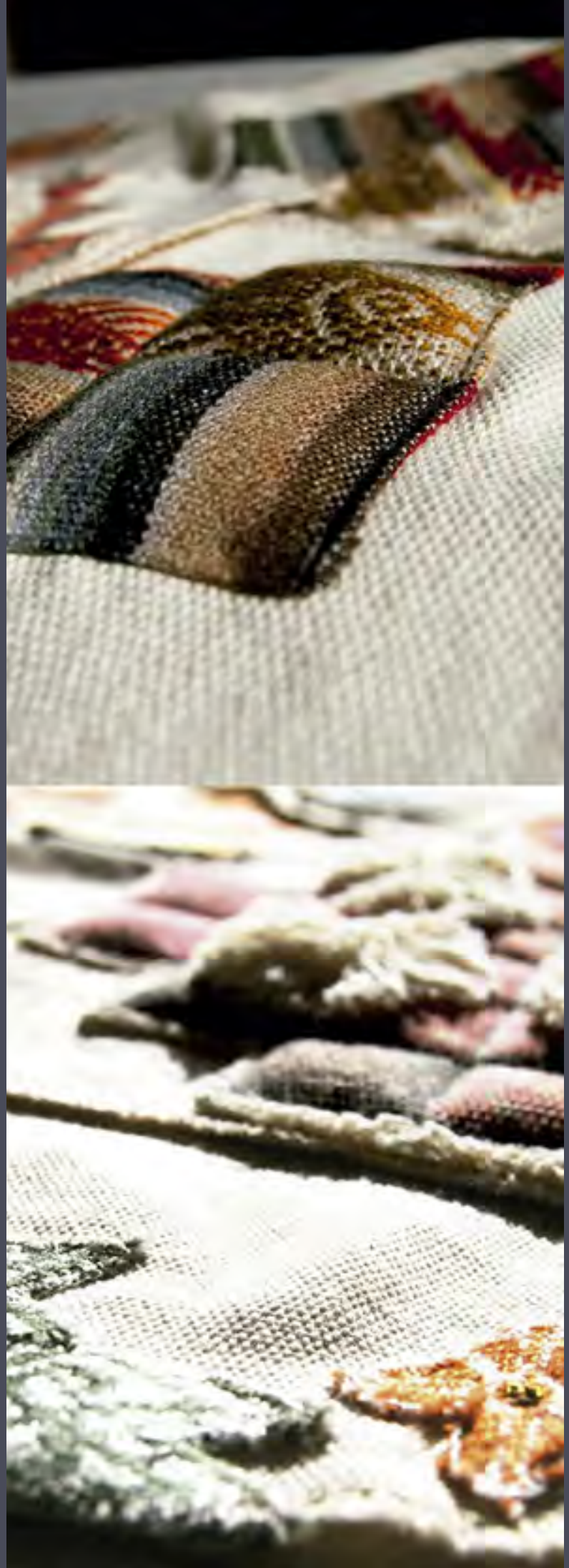


UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Facultad de Diseño

Escuela: Textil – Moda

Diseño de elementos textiles para la ambientación de espacios interiores del hogar en base al tejido autóctono Otavaleño

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Diseñadora Textil y Moda

Directora

Dis. María Carolina Vivar Cordero

Autora

Johanna Tamara Galindo Pazán

Cuenca, Ecuador

2016

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

Facultad de Diseño

Escuela: Textil – Moda

Diseño de elementos textiles para la ambientación de espacios interiores del hogar en base al tejido autóctono Otavaleño

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Diseñadora Textil y Moda

Directora

Dis. Carolina Vivar

Autora

Tamara Galindo Pazán

Cuenca, Ecuador

2016

Dedicatoria

A Dios,

Por darme la vida y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de vida y estudio.

A mis padres,

Silvia y Medardo por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo a través del tiempo.

A mi hermano,

Por ser el ejemplo de un hermano mayor.

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.

Agradecimientos

“Agradezco a Dios y a mis padres.”

ÍNDICE

Resumen
Abstract
Introducción

CAPITULO I
1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.1. Origen, riqueza y actualidad de los tejidos Otavalo
1.2 Procesos del tejido Otavalo
1.2.1 Lavado
1.2.2 Escarmenado
1.2.3 Teñido
1.2.4 Cardado
1.2.5 Hilado
1.2.6 Tejido
1.3 Textil Otavalo en el hogar – Tapiz y Cortinaje
1.4 Investigación de campo – artesanos otavaleños en la ciudad de Cuenca
1.4.1 Recopilación de datos y entrevista a expertos
1.4.2 Registro fotográfico y análisis de resultados
1.5 Conclusiones

CAPITULO II
2. ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL TEJIDO OTAVALO
2.1 La riqueza del tejido Otavaleño
2.2 Significados
2.3 Morfología Andina
2.3.1 Figuras Antropomórficas
2.3.2 Figuras Zoomorfas
2.3.3 Figuras Geométricas
2.4 Elementos de la simbología de las festividades que se observan en los tejidos de Otavalo
2.4.1 El Koya Raymi
2.4.2 El Cápac Inti Raymi Killa
2.4.3 El Pawkar Raymi
2.4.4 El Inti Raymi
2.5 Elementos geométricos de la simbología que se observan en los tejidos de Otavalo

CAPITULO III
3. ANTEPROYECTO
3.1 Programación de Diseño / Brief
3.1.2 Teoría
3.1.3 Realidad
3.1.4 Condiciones
3.1.5 Referentes
3.1.6 Concepto
3.2 Proceso creativo
3.2.1 Lámina de inspiración
3.2.2 Lámina morfológica
3.2.3 Colección
3.2.4 Líneas de la colección “Sumak Kawsay”

CAPITULO IV
4. RESULTADO
4.1 Diseño final
4.2 Concreción, modelos y prototipos
4.2.3 Proceso en la confección de tapiz
4.2.4 Proceso en la confección de mantel

Conclusiones
Bibliografía

Resumen

Otavalo es un pueblo indígena ecuatoriano protagónico en el ámbito económico ligado al comercio textil y cultural, cuyas experiencias exitosas son de interés para la industria textil contemporánea. Por ello se analizaron los orígenes y métodos empleados en la producción de sus textiles y se investigó teóricamente su cultura, iconografía, artesanías y comercio como base de validación de la hipótesis de esta tesis, proponiendo finalmente una colección textil de hogar con cuatro líneas de productos, y aportando a la incursión del diseño textil en la ambientación de espacios del hogar, con identidad nacional fundamentada en un proceso académico.

ABSTRACT

Design of textile elements for interior home decoration based on indigenous *Otavaleño* fabrics

Otavalo is an indigenous Ecuadorian town that plays a prominent role in the textile and cultural trade, and whose successful experiences are of significant interest to the contemporary textile industry. For this purpose, the origins and manufacturing methods of its textiles were analyzed; its culture, iconography, handcrafts and trade were also researched as the basis of validation for the hypothesis of this thesis, resulting in the proposal of a home textile collection with four product lines with the aim of introducing textile design to interior home decorating with a national identity based on an academic process.

Keywords: decoration, *Otavaleño* world view, ancestral fabrics, Andean morphology, home textiles, cultural restoration.

AZUAY
Dpto. Idiomas

Translated by

Melita Vega

June 10, 2016

Introducción

Innegablemente vivimos en un mundo globalizado que acelera exponencialmente su interconexión socioeconómica, cultural y política, en donde el desarrollo tecnológico es el heraldo de la sociedad global que ya emerge. En este contexto ya no podemos desarrollar nuestras profesiones aisladamente, sino que la interconexión, interculturalidad e interdisciplinaridad es la nueva norma de conformar un clúster; generando una red de comunicación que propicia que todos aprendan de todos. Así, en lo que concierne al diseño textil ecuatoriano contemporáneo, si bien es fundamental que éste aprenda de y lidere las nuevas vanguardias tanto de diseño como de tecnología y procesos de producción, no debe desenraizarse de la sociedad pluricultural y multiétnica a la cual debe integrar y de la cual debe aprender, y a partir de la cual se puede proponer aventajadamente en base a una fuerte identidad cultural local. Otavalo es un pueblo indígena ecuatoriano que sin duda ha demostrado un gran éxito en posicionar su cultura a nivel global, utilizando el comercio para ello tanto como utilizando la cultura para el comercio. Esto lo ha logrado progresivamente desde tiempos coloniales aprovechando sus diferentes circunstancias y contextos históricos, y de manera independiente y hasta indiferente con respecto al vaivén político y económico del país, especialmente durante el siglo XX y el presente siglo, a pesar de que en éste último este pueblo se encontraría más bien más a sus anchas, pues desde el siglo pasado ya han demostrado tener una naturaleza global, internacional. De hecho se puede decir que el otavaleño ha sido el precursor ecuatoriano de la globalidad intercultural que ahora marca a todo el planeta. Es por ende el pueblo otavaleño un pueblo ideal para explorar esta correlación teórico-práctica entre nuestro diseño textil y sus raíces interculturales, proponiendo así la hipótesis de que el diseño de elementos textiles generados en base a la riqueza de los tejidos autóctonos, usados para la ambientación de espacios interiores del hogar ecuatoriano, será un aporte innovador en la incursión del diseño textil en esta área de trabajo. Para esto, el objetivo principal es aportar a la incursión del diseño textil en la ambientación de espacios interiores del hogar ecuatoriano, mediante el diseño de elementos textiles generados en base a la riqueza del tejido autóctono como fuente de identidad y pertenencia. Necesitándose así mismo realizar una investigación y análisis de la utilidad e influencia sensorial que el textil tiene al momento de emplear y crear una ambientación en el hogar. Además de analizar también las múltiples posibilidades de generar ambientaciones con el empleo de los tejidos de Otavalo – Ecuador, diseñando finalmente una línea de elementos textiles para la ambientación completa de un espacio interior del hogar. La metodología entonces se resume en: investigación de antecedentes histórico-culturales y económicos del pueblo Otavalo, análisis morfológico de sus diseños textiles, planteamiento de las líneas de diseño propuestas en base a lo investigado, presentación de los productos obtenidos.

CAPITULO I

Contextualización

Primera Parte

Ilustración 1 - La manufactura quiteña - http://expreso.ec/guayaquil/la-manufactura-quite

1. Conceptualización

1.1. Origen, riqueza y actualidad de los tejidos Otavalo

"Al llamado sagrado del Sol surgen
los pueblos: Otavalo, el primero,
como piedra miliar de una prosapia recia,
de una estirpe magnífica..."
Dr. Juan Freile Granizo."[1]

¿Cuál es aquella "prosapia recia" o fuerte linaje al que Freile Granizo se refiere? Pues se sabe que en los primeros tiempos de la colonia la encomienda de Otavalo lejos de ser "miliar" o pequeña era más bien la de mayor población del actual Ecuador, comprendida por unos 10.000 indígenas de ocho pueblos diferentes… pero no tan productivos económicamente como la encomienda de Tomebamba por ejemplo. No era su fortaleza la economía, aún, tanto como ya fue su alcurnia cacique, y más aún cuando hacia 1.551 la hija del cacique principal de esta encomienda otavaleña se casa católicamente con Francisco Atahualpa, hijo del gran Atahualpa del Imperio Incaico. Sí, es cierto, Otavalo tiene en su historia tal "estirpe magnifica" que más bien ayudó a su encomendado colonial, el español Rodrigo de Salazar, a acaudalar grandes dotes hacia sus arcas logradas no de muy buena manera [2].

Salazar aprovechó todos los beneficios de prebendas y demás ingresos que el vínculo con la realeza indígena otorgaba a su encomienda y a su posición social. Fue entonces que debido a un juicio en su contra el virrey del Perú Conde de Nieva aumentó su renta anual hacia 1.554, propiciando que Salazar subiese también la explotación indígena, lo cual llevó a erigir en 1.565 el obraje particular en acuerdo con los Caciques de Otavalo. A decir de Fernando Silva Santisteban[3], los obrajes se basaron en la costumbre de los encomenderos de exigir productos textiles como paga de impuestos a los indígenas cuando la moneda escaseaba, y como una adaptación del sistema europeo de manufactura textil a las condiciones de explotación colonial. Santisteban señala que justamente hacia 1.560 la producción de oro comenzó a disminuir y se vio la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso coloniales, propiciándose la edificación de obrajes[3], circunstancias que también motivaron la instauración del obraje Otavaleño de Salazar que tenía entre 80 y 200 obreros[2].

1. Freile Granizo J. Otavalo en Bolívar. 2015 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/6619

2. Cordero de Espinosa S. Desde Otavalo, como homenaje a la ciudad de San Miguel de Ibarra, en el cuarto centenario de su fundación. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5741

3. Jaramillo Cisneros H. Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5672

Ilustración 2 - Economía y Textilería en el Virreinato - http://es.slideshare.net/KAtiRoj-Chu/economa-del-virreinato-54145817

Ilustración 3 - Obrajes en el virreinato - http://historiaperuana.com/periodo-colonial/virreinato/obrajes-virreinato/

Ilustración 4 - Mujer Otavaleña – PH. Kevin Labianco

Si bien se señala que la población indígena de Otavalo se dedicaba primordialmente a la agricultura y demás oficios manuales[2], Jaramillo señala sin embargo que los indígenas ya poseían grandes conocimientos textiles que los españoles hicieron aplicar en los obrajes utilizando sobretodo la lana, y para fines netamente industrializados[3]. Así, después del obraje de Salazar hacia finales del siglo XVI, el obraje Mayor de Otavalo se constituyó como uno de los más importantes del período colonial produciendo entre los años 1.666 y 1.672 un promedio de 20.000 varas por año, especialmente de paño azul y con alrededor de 400 obreros, y cuya calidad era excepcional a pesar de las inmundas condiciones en las que producían los tejedores[3]. Hacia 1808 se generaban este tipo de comentarios sobre tales obrajes otavaleños:

> *Los indios sueltos establecidos en la tierra de repartimiento libre de gañanería son muy útiles al Estado porque son muy laboriosos y hábiles en la manufactura. Estos tejen lienzos, macanas, damascos, ponchos, puntas finas, encajes, pegadillos, nevados, fajas, borlones, discurras, todo de algodón, y la mantelería tiene aprecio aun entre los hombres ricos y señores de la mayor distinción. Las mujeres hilan sin cesar; pues se nota que aun hallándose con otras ocupaciones al campo, no dejan de tirar la hebra y los maridos tejen las piezas que expresan su cultura...*[3]

Tiempo después, hacia los comienzos del siglo XIX estos obrajes ya no tenían la importancia de hace 200 años, pero ya habían quedado impregnados en las costumbres del pueblo otavaleño, convirtiéndose en parte integral de su cultura y siendo precisamente las comunidades en donde florecieron los obrajes las que en la actualidad son famosas

2. Cordero de Espinosa S. Desde Otavalo, como homenaje a la ciudad de San Miguel de Ibarra, en el cuarto centenario de su fundación. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5741

3. Jaramillo Cisneros H. Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5672

Ilustración 5 - Artesanos viajan a Cuenca - Diario La Hora (Imbabura) -http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101041334/-1/home/goRegional/Zamora#.Vyy6aeRFwms

por sus tejidos[3]. De esta manera, más de un siglo después hacia finales de la década de 1.950 en lugar de los obrajes quedaban pequeños talleres textiles familiares, tejiendo por encomienda incluso casimires a partir de muestras inglesas. Es en estos tiempos además el otavaleño desarrolla su carácter de emprendedor viajero, pues hacia 1.946 ya se veían estos indígenas en ciudades como Bogotá comercializando cortes de casimires que estaban prensados dando la apariencia de finos casimires ingleses, y el indígena siempre íntegramente vestido con prendas pulcras y blancas de algodón bajo sus ponchos y con cabellos cuidadosamente peinados[3]. En 1.949 una comisión de indígenas fue elegida por el presidente Galo Plaza para promocionar turísticamente al Ecuador en Estados Unidos[3], viaje que dio nuevos bríos a otros otavaleños que comenzaron a exponer en numerosos países de América, llegando inclusive a radicarse en aquellos

lustración 6 - Matilde Lema fundadora de la organización Huarmi-maqui significa “manos de mujer” - http://vistazo.com/seccion/cultura/tejedoras-de-historias

con sus propios talleres[3]. Galo Plaza también crea en 1.951 el “El Centro Textil de Otavalo” con la intención de mejorar e incrementar la producción de casimires, si bien duró solo hasta 1.957, cerrando sin mayor éxito y con muchas críticas por tratar de fomentar en los indígenas tejidos extranjeros y en desventaja con la producción industrial mecanizada[3].

Fue entonces un cartógrafo y artista holandés, Jan Schreuder, quien en 1.954 y financiado por las Naciones unidas[4] reintrodujo a los otavaleños la técnica de diseños tejidos directamente en la trama, la cual se había perdido desde el tiempo de los Incas. Así aprendieron los indígenas a tejer tapices y a adornar otras prendas como los “ponchos motivos”, tomando como referencia las piezas arqueológicas[3]. Schreuder observó que “no hay futuro en sus ‘casimires’, pero existe un enorme potencial de mercado de exportación (que es en lo que se debe trabajar si los artesanos desean sobrevivir) para un cierto tipo de tejido de buena calidad y que incorpora diseños autóctonos que calzan perfectamente en los interiores modernos[5]”.Una década después en los años 60’s del siglo XX se introdujo el orlón (primer nombre comercial de una fibra de origen químico) la cual traía ventajas sobre la lana: no se encogía, resistía el sol, las polillas y las bacterias,

3. Jaramillo Cisneros H. Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5672

4. Kyle D. La diáspora del comercio otavaleño: Capital social y empresa transnacional (Tema Central). 2013 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/4892

5. Lynn A. Meisch. Andean Entrepreneurs: Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena. Texas: University of Texas Press; 2013.

Ilustración 7 - Tejido de fajas - Otavalo - http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101018857/-1/Otavalo_se_vende_la_FITE.html#.VyzUWuRFwms

era duradera, de fácil lavado y además suave y caliente al tacto. Esto acabó con los roles familiares de procesamiento de la lana, en dónde sólo el hombre (quien siempre debía urdir y tejer) permaneció dedicado a lo suyo. A esto se sumó la adquisición de telares mecánicos de segunda mano que terminaron por reemplazar los procesos artesanales por pequeñas y medianas industrias[3], facilitando el posicionamiento del indígena otavaleño no como un artesano, sino como un comerciante diligente en emprender globalmente[6]. Los procesos artesanales se mantuvieron sin embargo para un disminuyente mercado de ponchos y fajas en telar de cintura, y especialmente para los tapices de telar de pedales (con gran demanda turística) que debido a su técnica, de pasadas incompletas de trama, no fue posible mecanizarla [3].

El aumento de la producción textil que estos antecedentes generaron, posibilitaron que las familias que previamente habían migrado del país retornen ya en la década del 70 a la ciudad de Otavalo con grandes capitales, comprando casas, terrenos, montando talleres, fábricas y negocios que paulatinamente despuntó su acumulación de capital[7]. Hasta la fecha el comercio cultural de los otavaleños se ha posicio-

6. Paco Nadal. Otavaleños, los Steve Jobs del mundo indígena. El País [Internet]. España; 26 de noviembre de 2012; Recuperado a partir de: http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/11/otavalenos-steve-jobs-mundo-indigena.html

7. Sarabino Muenala Z. El proceso de constitución de las élites indígenas en la ciudad de Otavalo. 2009 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/100

nado firmemente en la escena global, teniendo negocios en todo América, Europa y con mucha potencia reciente en el sudeste asiático, con buena presencia hasta en el Japón[6], y esto lo han hecho de forma totalmente independiente con el ir y venir del acontecer político-económico del Ecuador durante el siglo pasado y el presente. Cabe señalar que la cultura otavaleña actualmente sufre un proceso progresivo e inevitable de absorción por el capitalismo[8], lo cual impacta directamente en el sector artesanal y en sus productos textiles.

Ya hemos visto que el interés del indígena otavaleño no es tanto el mantener una cultura que de todas maneras le ha sido impuesta en los siglos, sino que más bien la utiliza como medio de subsistencia y generación de capital, por medio de un ingenioso sistema comercial basado en la estructura de la familia y que le permite mejorar su modelo de vida y adquirir mayor confort. Para esto no escatima en utilizar las ventajas que la tecnología y los alcances de cada tiempo puedan aportar a su comercio; es decir, el indígena otavaleño se comporta tal cual se comporta cualquiera de nosotros, seres humanos, para subsistir dignamente: trabaja, aprende, perfecciona su modelo de producción y económico, y ejecuta emprendimientos que le sirvan para su bien. De igual manera, tampoco se encuentra exento de los males que acarrea el desarrollo global, el cual pide un precio por todo al mejor postor, ante lo cual unos cuántos se ofrecen comprometiendo desde su cultura hasta sus propios escrúpulos, vendiendo en sus ferias artesanía "plástica" producida en serie (algunas de culturas nativo-estadounidenses, las cuales han resultado de la migración de los indígenas otavaleños a Estados Unidos e incluso a algunos países de Europa.) perdiendo el enfoque de su continuidad cultural, y en lo más grave hasta existiendo ciertos casos de trata de personas en esclavitud para la venta ilegal de artesanías en diversas partes del mundo[9]. Sin embargo se exponen estos aspectos no en detrimento de los admirables y loables méritos de esta población que trabaja duro e inteligentemente, sino para exponer un contexto más objetivo y real de la actualidad en la que se encuentra el tejido Otavalo, con todos sus matices.

6. Paco Nadal. Otavaleños, los Steve Jobs del mundo indígena. El País [Internet]. España; 26 de noviembre de 2012; Recuperado a partir de: http:/blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/11/otavalenos-steve-jobs-mundo-indigena.html

8. Sniadecka-Kotarska M. Implicaciones socio-culturales de las migraciones indígenas en el norte de Ecuador. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5737

9. Diario El Comercio. Brasil fue una prisión para un joven otavaleño. El Comercio [Internet]. Quito; 12 de febrero de 2012; Recuperado a partir de: http://www.elcomercio.com/tendencias/brasil-prision-joven-otavaleno.html

1.2 Procesos del tejido Otavalo

"Otavalo es un mercado para turistas auténtico e intencional en el que la mayoría de textiles que se venden no son versiones comercializadas de tejidos indios tradicionales que se presentan como auténticos, sino que son textiles no-tradicionales hechos con la intención expresa de venderlos a extranjeros". Lynn Meisch"[3]

Ilustración 8 - Artesano tejedor otavaleño - http://posadaquinde.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/IMG_6152.jpg

3. Jaramillo Cisneros H. Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5672

Como se ha investigado, el tejido otavaleño en la actualidad (y siempre), ha sido un medio hábil e ingenioso de subsistencia de este pueblo que en sus inicios fue impuesto. No se pretende con esta investigación romantizar la labor de estos meritorios artesanos, industriales y comerciantes, señalando como si fuese el artesanal el único proceso de tejido que se utiliza, tal cual se tiende a promocionarlo. Sin embargo, es cierto que persisten en la actualidad las técnicas de tejido a mano y sus productos. Así para fines de esta investigación y propuesta final, interesa de sobremanera estos procesos artesanales muy válidos, actuales y reivindicados por el nutrido peso de la historia cultural de nuestros indígenas ecuatorianos de Otavalo. Según el libro "La Cultura Popular en el Ecuador"[10] las actividades previas para llevar a cabo el proceso textil artesanal son:

1.2.1 Lavado

Este proceso consiste en quitarle a la lana ciertas impurezas que se encuentra en ella por medio de agua caliente para retirar la grasa natural sin la cual se obtiene una lana mucho más esponjada y suave.

1.2.2 Escarmenado

Tras el lavado se procede a abrir la lana, proceso fundamental antes del teñido, ya que mientras más abiertas están las fibras, el teñido será más homogéneo.

Ilustración A 9 - http://es.cholchol.org/proceso-de-tejer.html

Ilustración B 9 - http://es.cholchol.org/proceso-de-tejer.html

10. Marcelo Naranjo Villavicencio. La Cultura Popular en el Ecuador. Vol. V. Imbabura: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP; 1989.

1.2.3 Teñido

El teñido en Otavalo se lo realiza en base al tocte, ya que por medio de este se pueden obtener catorce colores dependiendo del tiempo de hervida que tenga la lana y las tonalidades que se obtienen quedan firmes. Para obtener un mejor resultado el tocte tiene que estar medio tierno y bien machucado para hacerlo hervir en una paila. Las madejas de lana pueden adquirir tonalidades que van desde el café obscuro hasta el palo de rosa, pasando por habano oscuro y claro, mostaza, etc. Otro método que se emplea en esta región es el "Baño" por el cual se obtienen tonalidades de azul marino, azul claro y plomo. Para el cual el proceso consiste en recoger ceniza en los pondos, la cual se filtra con agua y sale como vino; esta substancia obtenida se llama legía y se la cocina con penca de zanja y yerba mora; esta substancia se la une en un pondo, se agrega tinta anilina del oriente, se bate y se calienta el pondo dentro del cual se introduce la madeja a tinturar. Para obtener más tonalidades se puede utilizar más recursos naturales como son: chilca, rumibarbas, romerillo, cochinilla y campeche. Cada artesano tiene su secreto para obtener los tonos deseados, algunos elaboran tinturas en parte con elementos naturales y parte con químicos.

1.2.4 Cardado

En este proceso de cardado la lana queda suave y lista para ser hilada para el cual los artesanos se valen de cardos naturales o cardos de clavos.

Ilustración 10 Teñido natural por medio de plantas y vegetales. https://www.pinterest.com/pin/301741243754709704/

Ilustración 11 - Carda manual - https://i.ytimg.com/vi/GzH4ytebDd4/maxresdefault.jpg

1.2.5 Hilado

El proceso de hilatura es efectuado por medio del uso de un torno de madera como también se lo realiza por medio del huso que lo realizan más las mujeres de dicha población.

Ilustración 12 - Proceso de hilado - http://www.ecuakawsani.com/index.php/cultura-de-otavalos

1.2.6 Tejido

Tras los procesos antes mencionados, la lana queda lista para ser tejida en cualquier telar que sea de uso de los artesanos por tramas y urdimbres.

Ilustración 13 - Artesano otavaleño tejiendo - http://www.nuevomundoexpeditions.com/ecuadortours.php?c=943

1.3 Textil Otavalo en el hogar – Tapiz y Cortinaje

"Originalmente, los tapices Salasacas (un grupo indígena en la sierra sur del Ecuador) hacían uso de los diseños tradicionales. Sin embargo, el Cuerpo de Paz ha introducido motivos Pre-Colombinos de varias regiones del Ecuador, así como diseños jíbaros (amazónicos) y Navajos. Los tapices basados en los dibujos de M.C. Escher se introdujeron por John Ortman, un voluntario del Cuerpo de Paz. En años recientes los hábiles Otavaleños comenzaron a copiar los tapices Salasacas, que ahora venden en el mercado de Otavalo."[4]

4. Kyle D. La diáspora del comercio otavaleño: Capital social y empresa transnacional (Tema Central). 2013 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/4892

Ilustración 14 Tejido de Tapiz en telar - http://saamiblog.blogspot.com/2011/12/sami-vertical-looms-and-weaving-photos.html

Como se ha señalado, debido a su técnica industrializada en la actualidad el tejido de los tapices no han permanecido prioritariamente artesanales. De tal manera este pueblo tejedor por excelencia ha logrado un intermedio entre la producción artesanal y la semi-industrial que le permite fabricar metros y metros de tejidos, como se ha visto, llegando a posesionarse en mercados artesanales internacionales con sus tapices de lana cruda con iconografía como mujeres con sus niños a la espalda, campesinos y alpacas. La aparición de los tapices ocupa un lugar significativo en Otavalo, la adopción de este elemento textil es el resultado de un encuentro de artesanos a nivel nacional que fue realizado por la Casa de la Cultura de Quito[10], en donde (si bien la fuente no señala la fecha) por medio del intercambio de conocimientos los otavaleños desarrollaron el textil del tapiz, el cual fue originario del grupo Salasaca en la provincia de Tungurahua. A este acontecimiento podría referirse otra fuente citada al inicio de esta sección[4], la cual indica que fue el mismo Jan Schreuder quien en 1954 ya habría fomentado la técnica del tapiz en los Imbabureños, probablemente en este evento en la Casa de la Cultura.

Ilustración 15 Tapices otavaleños - http://wiliansmauriciofarinlugaresturisticos.blogspot.com/

10. Marcelo Naranjo Villavicencio. La Cultura Popular en el Ecuador. Vol. V. Imbabura: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP; 1989.

De todas maneras, la elaboración de los tapices inicia con la compra de la lana ya preparada, pasando por los procesos ya mencionados, la lana con la que se va a tejer se dispone en unos carrizos calculando la cantidad según el tamaño del tapiz y su diseño, para lo cual se dispone en el telar una trama de hilo de algodón y el diseño se va realizando con lanas de diferentes tonalidades; los diseños que realizan los artesanos son ya conocidos por ellos así como también trabajan sobre pedido de un diseño establecido, ya sea este por un diseñador o un usuario en general. También, el cortinaje en Otavalo es uno de los últimos elementos textiles que se ha implementado en la producción textil de la zona, iniciando su producción en la comunidad de Agato, obteniendo una gran demanda por el mercado local e internacional. Los dos materiales esenciales para la confección de las cortinas en Otavalo son: las barras de madera que se utilizan tanto en los extremos como para separar los diversos motivos dispuestos longitudinalmente, son de preferencia de aguacatillo por los artesanos ya que otras maderas se tuercen y dañan el tejido. También se utiliza cartón n°80 sobre este se tejen algunos de los motivos de los que se compone una cortina. Para una cortina de mediano tamaño se necesita alrededor de 14 barras de madera y entre 4 a 5 cortes de cartón.

1.4 Investigación de campo – artesanos otavaleños en la ciudad de Cuenca

> *"De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 101 indígenas que nacieron en Otavalo se radicaron en la capital azuaya. Ellos junto a los Saraguros, indígenas de Chimborazo y afro ecuatorianos son las principales etnias de la ciudad."*[11]

Ilustración 16 Autor - comercio de textiles otavaleños en la "Plaza de San Francisco" de la ciudad de Cuenca - Ecuador.

Los otavaleños llegaron hace 47 años a Cuenca, para quedarse y prosperar. Utilizaron como su bastión los portales de las casonas de la plaza San Francisco. Entre las primeras familias en venir constan Los Yacelga, de La Torre y Santillán. Actualmente existe en la ciudad la "Asociación de Tejidos Otavaleños" con 28 socios o 100 personas incluyendo sus familias, presidida por Julián Cando (2014). Estas personas son reservadas en cuanto a críticas y más bien señalan los aspectos positivos de su presencia, tales como el movimiento comercial que atrajeron a la zona que antes de ellos era más bien una especie de terminal interprovincial, indican también que al inicio dormían en esteras en las mismas bodegas o sobre los bultos de mercadería, lavando sus ropas en el río Tomebamba. Pero aquello quedó atrás. Ahora habitan en amplios y acomodados departamentos con dormitorios, cocina, comedor, lavandería, baños… de unos USD 200 al mes en la zona de San Francisco, los cuales muchas veces tienen vistas panorámicas hacia la ciudad. Un digno fruto de su trabajo. La mercadería está en bodegas en otros lugares que arriendan por otros USD 100 mensuales. Mantienen sus cabellos característicos y se comunican siempre en Kichwa, conservando también sus atuendos, especialmente en fiestas especiales como la Navidad. Los hombres dicen utilizar menos sus atuendos blancos reemplazándolos por jeans, camisetas y chompas, debido a que

11. Lineida Castillo. El otavaleño es el referente de San Francisco. Diario El Comercio [Internet]. Quito; 20 de octubre de 2014; Recuperado a partir de: http://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-otavalenos-san-francisco-interculturalidad.html

indican que a diario deben cargar la mercadería, lo cual ensuciaría sus prendas y generarían mala imagen. Los padres se turnan para cumplir sus obligaciones en la casa y el trabajo, y sus hijos van a escuelas locales. Viven en la zona de la plaza pues indican que así ahorran tiempo y dinero en movilizarse para trabajar.
Su tiempo de ocio y sociabilización es prácticamente nulo en la ciudad, y aparte de apoyarse entre ellos, según indican éste se reduce a las fiestas de San Juan y el Pase del Niño en diciembre en donde disfrutan con los demás. [11]

Con estos antecedentes, la investigación de campo tiene como objetivo identificar en la ciudad lo antes estudiado, a fin de generar a partir de ello una propuesta de diseño propio en el que el usuario se sienta identificado con la cultura ecuatoriana, pero con un diseño nacido en la contemporaneidad, desarrollando una línea de elementos textiles para la ambientación de espacios interiores del hogar en base a la historia del tejido autóctono otavaleño y teorías basadas en principios y leyes morfológicas que se verán con mayor detenimiento en el segundo capítulo. Esta etapa de investigación se estructura en dos ejes:

Ilustración 17 Autor - Casa artesanal textil de la familia otavaleña.... en "Plaza de San Francisco" – Cuenca

1.4.1 Recopilación de datos y entrevista a expertos

Para obtener estos datos se realizó la investigación en la Plaza de San Francisco de la ciudad de Cuenca, donde se reunió información que concierne a la acogida del producto textil Otavaleño y su empleo en la línea de hogar en el medio. Se buscó así un maestro artesano experto en el tejido Otavalo que pudiera aportar con información sobre el tejido autóctono, sus características, motivos, etc., así como su aplicación y desarrollo en productos textiles de la línea del hogar. También la intención fue recopilar información sobre las características y productos de preferencia que los usuarios buscan y compran para el hogar y si este target es local o extranjero.

Entrevista al maestro artesano: Antonio de la Torre

¿Cómo aprendió usted este oficio?

"Aprendí por herencia familiar, en los telares de madera desde joven."

Nos comentaba que hace 38 años quiso traer el taller a Cuenca pero no funcionó ya que acá nadie quiso aprender y la materia prima era muy cara traerla.

¿Cuál es el proceso de elaboración del tejido?

"Depende del producto: por ejemplo en un tapiz

1. Primero se compra el algodón que es la fibra más fina.
2. Se la pone en una ordadora.
3. Se la hila
4. Se pasa al telar, y este ya debe estar tensado con la urdimbre.
5. Se dibuja el diseño en la urdimbre y se va pasando los ovillos según los colores que necesita el diseño del tapiz.
6. Finalmente se remata los extremos del tejido con una trenza del mismo hilo con el cual vamos formando el orillo del tapiz."

En cuanto a la línea de hogar, ¿Qué productos textiles de hogar se producen en Otavalo?

"Manualmente se hacen tapices, colchas, cortinas y manteles. Pero ahora también se hace industrialmente en telares automáticos. En la actualidad se mantiene la fibra de lana y algodón pero también se ha introducido una fibra sintética llamada Orlón, la cual les permite abaratar costos pero no consiguen producir tejidos con la misma calidad."

¿Cuáles son los diseños que Ud. más realiza en esta categoría y por qué?

"Yo realizo lo que son tapices, tapetes, caminos de mesa y cortinas. Pero no colchas ya que se necesita de un telar mucho más grande. Es por eso que la mayoría de colchas que usted encuentra son hechas industrialmente". Nos explicaba.

¿El empleo de la cromática y los motivos tienen algún significado?

"Si, los danzantes, el inca, las chismosas, el sol, las gaviotas… tienen mucho significado de herencia de los Incas y los Tahuantinsuyos por lo cual nuestra iconografía es compuesta de figuras geométricas".

¿Hay innovación en los motivos y la cromática de sus diseños?

"Los gráficos no han tenido un cambio, se los han mantenido. Pero los colores si han cambiado porque se usan tintes sintéticos que dan colores más fuertes y nuevos que trae la industria, los cuales no son propios."

¿Está Ud. abierto a la posibilidad de realizar un diseño bajo pedido?

"Si, estamos dispuestos a trabajar bajo pedidos pero con tiempo.
Se puede hacer un pedido mínimo con 8 días de anticipación para que el productor pueda preparar los colores y la materia prima."

Entrevista a la comerciante otavaleña: María Lucila Tabango Saranci.

¿Es Ud. solamente comercializador?

Ilustración 18 Autor - comerciante otavaleña María Lucila Tabango Saranci.

"Yo solo me dedico al comercio porque los productores y los mayoristas se encuentran en Otavalo". Nos explicaba.

¿Cuáles son los productos de mayor demanda en el mercado local cuencano de este tejido en la línea de hogar?

"El tejido "pescado" es un tejido muy fino que lo encontramos en la fibra de alpaca o de algodón según sea la preferencia. Se lo emplea en mantelería, servilletas, cojines, cubrecamas y cortinas.
Una tela se puede conseguir hasta de 3m con un costo de USD 36,00 y se deja hasta unos USD 25,00 según el tejido. Por ejemplo un camino de mesa está en USD 5,00" según comenta.

¿Qué tipo de usuario compra más el tejido; el local, el nacional o el extranjero?

"Se vende colchas de alpaca gruesas que llevan los extranjeros para el invierno en estados unidos.
Mientras que el turista Francés prefiere la tela de "pescado" que le llaman a la tela de mantelería ya que es un tejido mucho más fino. Y también hay una buena venta en el medio local."

¿El mercado local demanda innovación en las texturas de los tejidos?

"Mi esposo y yo hemos sido bien activos en ese sentido, siempre hemos estado esperando a ver qué modelo nuevo sale en Otavalo y los traemos". "Generalmente cada tres meses o si hay una fecha especial se cambian los modelos".

¿A usted los usuarios le piden algún producto en especial o bajo pedido?

"Generalmente saben pedir bajo pedido para negocios como restaurantes y hoteles, lo que es manteles y cortinas". Nos comentó María Lucila.

¿Hay rentabilidad para el artesano en la producción de dichos productos?

"Pienso que sí porque compramos muchos comerciantes y vendemos por todo el Ecuador incluido Colombia, EEUU y Europa. Incluso muchos otavaleños se han trasladado últimamente al Cañar."

Entrevista al comerciante otavaleño: Rafael de la Torre.
Ilustración 19 Autor - comerciante otavaleña María Rafael de la Torre.

¿Es Ud. solamente comercializador?

"Si, comercializadores somos todos en Cuenca".

¿Cuáles son los productos de mayor demanda en el mercado local cuencano de este tejido en la línea de hogar?

"Por el momento los manteles de tejido de pescado de 2,50m o 3m para la casa y hoteles o los llevan al extranjero."

¿Qué tipo de usuario compra más el tejido; el local, el nacional o el extranjero?

"Los tres mercados compran".

¿El mercado local demanda innovación en las texturas de los tejidos?

"No mucho porque en cada puesto los clientes encuentran modelos diferentes, aunque cuando alguien quiere algo diferente nos tienen que pedir con tiempo y nosotros pedimos a los productores en Otavalo."

¿A Ud. los usuarios le piden algún producto en especial o bajo pedido?

"Lo que más nos han pedido son tapices y tapetes bajo pedido."

¿Hay rentabilidad para el artesano en la producción de dichos productos?

"si hay rentabilidad."

Entrevista a la comerciante otavaleña: Dolores Vinueza.

Ilustración 20 Autor - comerciante otavaleña Dolores Vinueza.

¿Es Ud. solamente comercializador?

"Yo me dedico solo a ser comercializadora, pero también se tejer", nos comentaba.

¿Cuáles son los productos de mayor demanda en el mercado local cuencano de este tejido en la línea de hogar?

"De todo, la gente compra todo lo que sea el tejido Otavaleño, en especial cobijas, manteles…"

¿Qué tipo de usuario compra más el tejido; el local, el nacional o el extranjero?

"Nacionales y extranjeros."

¿El mercado local demanda innovación en las texturas de los tejidos?

"Sí, pero siempre están cambiando los diseños, los modelos, pero las gráficas geométricas si se mantienen."

¿A Ud. los usuarios le piden algún producto en especial o bajo pedido?

"Si, más lo que me han pedido han sido caminos de mesa y también nos piden solo la tela para ellos mismos hacer las cortinas del tejido pescado".

¿Hay rentabilidad para el artesano en la producción de dichos productos?

"Si, los artesanos ganan bien porque el tejido Otavalo es apreciado en todo el país y más por los extranjeros."

1.4.2 Registro fotográfico y análisis de resultados.

Ilustración 21 Autor - Casa artesanal textil de la familia otavaleña.... en “Plaza de San Francisco” - Cuenca

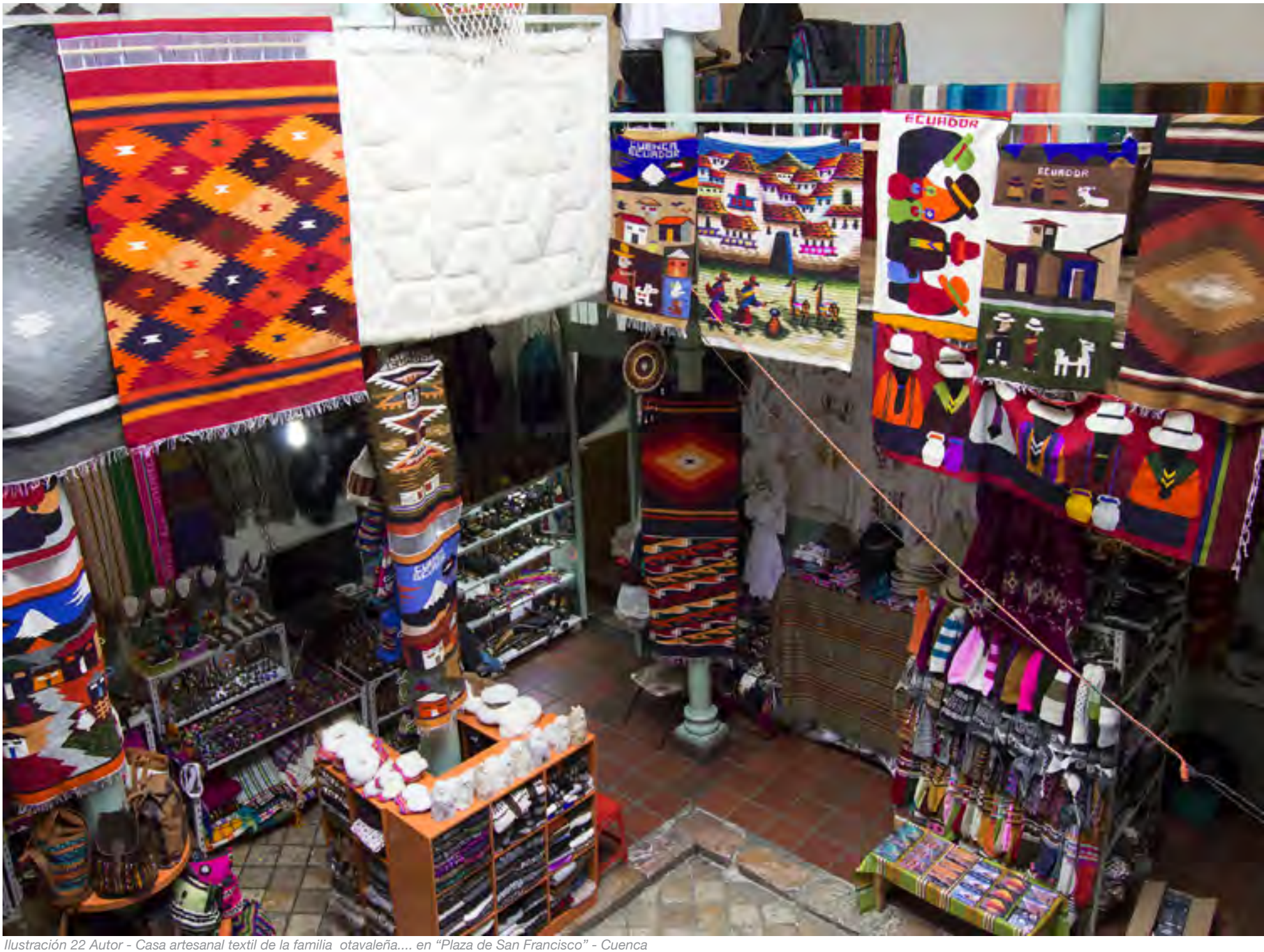


Ilustración 22 Autor - Casa artesanal textil de la familia otavaleña.... en “Plaza de San Francisco” - Cuenca

Ilustración 23 Autor - Casa artesanal textil de la familia otavaleña.... en "Plaza de San Francisco" - Cuenca

Como segundo eje, mediante una cámara fotográfica se ha recopilado una diversidad de producción y comercialización de productos textiles de hogar que ofertan en la Plaza de San Francisco, pudiendo contactar con los artesanos otavaleños quienes son orgullosos al ser representantes de su cultura, identidad y oficio como productores y comercializadores de su tejido. También es notable el dinamismo y cordialidad con el que los comercializadores ofrecen al usuario local, nacional y extranjero, sus productos al momento de indicárselos.

Esta etapa ha sido beneficiosa para el proyecto a fin de conocer en qué estado se encuentra el desarrollo del tejido Otavalo, la posibilidad de trabajar conjuntamente con los artesanos y su capacidad de producción en la línea textil del hogar. Igualmente se pudo establecer un acercamiento con los tejedores permitiéndonos conocer su realidad, convicción y valoración por su tejido autóctono al mantener su iconografía, materia prima y procesos a pesar de que hoy en día los telares de madera se han visto reemplazados por telares automáticos, las tonalidades a base del tocte se las han reemplazado por tintes químicos y se han introducido fibras sintética como es el orlón.

También se pudo observar que el tejido otavaleño en la línea de hogar abarca un buen nicho de mercado local, nacional e internacional. Por lo que se ha visto factible el desarrollo del presente proyecto: proponer el diseño de elementos textiles para la ambientación de espacios interiores del hogar en base al tejido autóctono Otavaleño.

1.5 Conclusiones

El pueblo otavaleño ha sido un gran embajador de la pluriculturalidad multiétnica ecuatoriana, y ha generado importantes divisas para sus pobladores inmediatos, ayudando a dignificar al indígena siempre marginado y despreciado por la sociedad mestiza y por los gobiernos. Como indica Sandoval citado a continuación, estas dicotomías de lo contemporáneo en lo indígena implica inevitables bondades y pérdidas pues "el atractivo que significa lo «étnico» especialmente para el turista extranjero, ha hecho de Otavalo un centro de comercialización de artesanía de diferentes regiones del Ecuador que encuentran mejores posibilidades de venta, bajo el aparente sello de «hecho en Otavalo»." [8] Tal vez se es ilusos cuando se intenta sugerir cómo debería continuar el curso de una "prosapia recia" de determinados comerciantes indígenas, tal vez la emergente industria textil contemporánea nacional, ya sea de la moda o la utilitaria, podría más bien utilizar los productos que el otavaleño ofrece e inspirarse en su constante emprendimiento para mejorarlo en la academia y en la profesión, tal vez el siguiente dicho popular otavaleño lo resuma todo respecto a este pueblo, advirtiéndonos alegóricamente sobre su persistencia futura: "Cuando la primera nave llegó a la luna, Ya, había dos otavaleños vendiendo artesanías" [7].

Por ello en base a lo investigado, e inspirados con igual ímpetu propositivo en base a tan paradigmáticos textiles, se propone a continuación analizar los caracteres y morfología de los mismos a fin de proponer (haciendo honor inclusive a su trayectoria ecléctica) líneas decorativas contemporáneas de textiles para el hogar en base al tejido Otavalo, y que aporten a consolidar espacios más acogedores por medio de soluciones decorativas de cortinaje, tapetes y mantelería. Es evidente que, ya que se trata de una tesis de una carrera de diseño con innegables roles artísticos, los productos finales serán deseablemente investidos y dictados por el carácter personal y estética propositiva de mí persona, la autora de este tema de investigación de diseño, pues tal es precisamente el objetivo de formación profesional de esta área académica: el ser capaces de proponer comercialmente desde el sello personal del diseñador, en base al conocimiento profesional académico y utilizando la investigación como fuente certera de inspiración.

8. Sniadecka-Kotarska M. Implicaciones socio-culturales de las migraciones indígenas en el norte de Ecuador. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5737

7. Sarabino Muenala Z. El proceso de constitución de las élites indígenas en la ciudad de Otavalo. 2009 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/100

Ilustración 24 Autor - Casa artesanal textil de la familia otavaleña.... en “Plaza de San Francisco” - Cuenca

CAPITULO II

Estudio Morfológico del Tejido Otavalo

Segunda Parte

2. Estudio morfológico del tejido otavalo

En este capítulo se analiza la morfología de los tejidos Otavalo para determinar las texturas, formas y color que componen este tejido. Lo cual nos permitirá conocer su verdadero significado, para así poder comprender a la cultura otavaleña ya que esta posee una riqueza en iconografía a pesar de que se han visto influenciadas por otras culturas andinas, los otavaleños han sabido hacerla propia y de esta manera hacer tejidos únicos de su cultura, los cuales son reconocidos a nivel mundial.

2.1 La riqueza del tejido otavaleño

La riqueza del tejido Otavalo tiene una serie de elementos socioculturales que lo integran. De esta manera se pueden sintetizar tales elementos dentro de lo que ésta cultura observa, razona y expresa:

Aquello que observan

Consiste en sus interpretaciones espirituales y morales que se obtienen a partir de la observación del mundo natural. Estas culturas en la América indígena son muy diversas en cuanto a lenguaje, costumbres y tradiciones, sin embargo existen principios comunes a todas ellas que rigen su comportamiento:

La relación de la sociedad con la naturaleza: entendida como la relación cosmos-tierra que es la fuente de su sustento alimenticio y por ende de su cultura y economía. Esta relación se refiere al rol de los solsticios, equinoccios, estaciones anuales y fenómenos climatológicos en los ciclos de siembra y cosecha, la cual se trabaja y produce en la tierra. Es lógico esperar que esto genere en estos pueblos un sentimiento de homenaje a los diversos ciclos naturales que rigen estos procesos y hacen sus sociedades posibles, siendo en consecuencia estos fenómenos la fuente de sus rituales. De esta manera priorizan la relación del hombre con la naturaleza con criterios de responsabilidad, produciendo dentro de las capacidades de renovación de la tierra y procurando así el bienestar de su vida comunitaria, la cual es además de suma importancia para la vida del individuo. [1]

Aquello que razonan

Aquello que razonan se refiere a aquellas conclusiones filosóficas que estos pueblos establecen a partir de las observaciones previas, las cuales tienen una influencia directa en su modo de vida, y por ende en su cultura. En el caso específico del Ecuador se puede mencionar los pueblos kichwas los cuales constituyen el 85% de la totalidad de habitantes indígenas, entre los cuales consta el pueblo Otavalo.[2] Estos pueblos mantienen una filosofía en común por medio de la cual interpretan las relaciones socio-naturales mencionadas anteriormente, combinadas con ciertas nociones que expresan la resistencia del pueblo indígena. Este criterio es el Sumak (plenitud) Kawsay (vida), el cual se traduce como Buen Vivir o bien como la armonía de la existencia humana y natural, cuyas raíces son milenarias en estos pueblos pues como se ha señalado se basan en relaciones cosmos-tierra. Es por ello que la lógica del Sumak Kawsay resulta aún más evidente en la chakana o cruz andina, la cual comprende los aspectos fundamentales de esta relación armónica entre hombre, sociedad y naturaleza: poder, saber, hacer y querer.

Ushay-Poder: su administración territorial en pro de la comunidad y con manejo responsable de sus recursos (sostenible).

1.Toledo, Víctor M.. (NOVIEMBRE- DICIEMBRE1992). Utopía y Naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina. México: NUEVA SOCIEDAD NRO.122

2. Fabián Sánchez Ramos. (18 nov. 2015). La cosmovisión quichua en Ecuador: una perspectiva para la economía solidaria del Buen Vivir. México: UNAM. Pág 39-51

Yachay-Saber: transferencia de saberes de los mayores a las nuevas generaciones.

Ruray-Hacer: trabajo comunitario y economía de intercambio de productos vitales entre la comunidad principalmente y de servicios culturales para el turista principalmente (arte, turismo, gastronomía).

Munay- Querer (voluntad y aprecio): enfocado en proteger el medio de sustento natural, que es la producción de la tierra por medio del fruto de su trabajo, a lo que llaman la Pachamama.

Ilustración 25 Fuente: Ecuarunari, Confederación Kichwa del Ecuador, cuarenta años de lucha y resistencia por la vida, 12-vi-12.

La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.

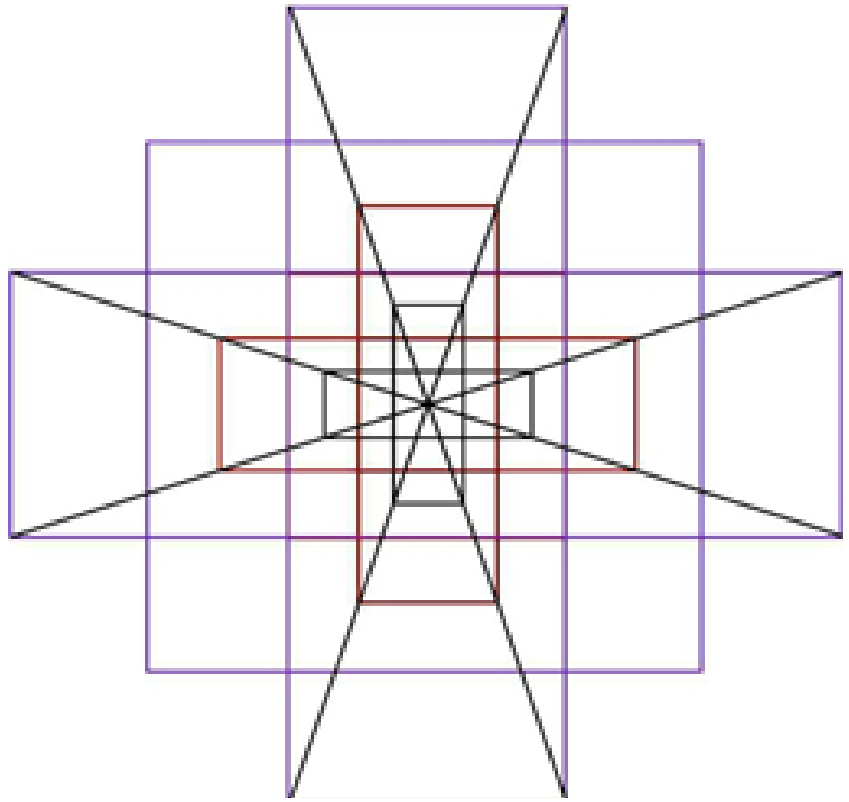


Ilustración 26 Chacana o Cruz Andina

Aquello que expresan

Se refiere a cómo estas filosofías terminan siendo empleadas en los procesos culturales de estos pueblos, a través de sus productos y servicios. En el caso de Otavalo esta expresión cultural milenaria es además la fuente actual de su próspera economía, la cual se basa primordialmente en la comercialización de música y de sus textiles[3], la cual es además de escala global hoy en día. La consecuente riqueza que esto ha generado para el pueblo Otavalo, entre otros aspectos rescatables, ha consolidado su buena presencia en la cultura indígena y nacional en general, otorgándoles un sentimiento de orgullo de su identidad no entendido como respuesta al pasado colonial opresivo (característico en los indígenas), sino más bien como consecuencia de su presente industrioso y trabajador, por lo cual la etiqueta de "indígena otavaleño" les resulta todo un honor.

2.2 Significados

En base a lo planteado en la riqueza del tejido Otavalo, se deduce que los significados que dictan la morfología de sus productos parten del sistema holístico: cosmos – tierra – comunidad –hombre. Es así que los solsticios y equinoccios evidentemente dictan sus fechas de siembra y cosecha de lo cual depende el resto de su cadena social y económica, en el caso de los tejidos esto sustenta la ganadería y la obtención de lanas y fibras para sus productos textiles.

De esta manera los indígenas fueron adoptando ciertos rituales a manera de agradecimiento con la naturaleza al sentir gratitud por lo obtenido de ella. Lo cual dio origen a festividades que se rigen a su cosmología que aún se mantienen hoy en día.

Las festividades para estos pueblos indígenas son regidas por el calendario inca según su cosmología o solsticio como son: al inicio del año el Koya Raymi en Septiembre, el Cápac Inti Raymi Killa en Diciembre, el Pawkar Raymi en Marzo y finalmente el Inti Raymi en el mes de Junio. A continuación detallaremos los elementos simbólicos que cada una engloba en el punto.

2.3 Morfología Andina

Para el estudio de este punto se ha tomado como base al libro "Semiótica del Diseño Andino Precolombino" del autor Zadir Milla, ya que tras investigar en libros como: "La identidad en la imagen" del Dis. Pablo Iturralde y el libro "Génesis de la cultura andina" (CAP, Perú 1983) del autor peruano Carlos Villena. Ha preferido basar este análisis morfológico en el autor Zadir Milla donde nos dice que: "el objetivo de la semiótica es el alineamiento de los procesos simbólicos, los cuales participan como factor funcional de su forma gráfica por medio de dos metodologías: el conocimiento del principio conceptual del símbolo y el manejo de los procedimientos de diseño implícitos en el objeto estético".

Como referente para el estudio de los motivos que conforman la morfología andina, tomaremos el estudio de los símbolos simétricos y la cruz cuadrada a más de los elementos de la simbología de las festividades analizadas anteriormente en el tema de los "Significados". Motivos que posteriormente se verán presentes en ciertos productos textiles Otavaleños.

La mayoría de los símbolos geométricos indígenas otavaleños son realizados dentro de un espacio básico al que lo llaman "Pacha" o cuadrado, el cual facilita la distribución geométrica de sus motivos y representa la unidad, la cual genera otros conceptos manejados en el mundo andino como son: la dualidad, la tripartición y la cuatripartición. De la cual derivan dos mallas básicas: Ley de Bipartición y Ley de Tripartición, las que sirven como estructura de ordenamiento de sus motivos.[4]

3. Lcda. Zoila Sarabino Muenala. (2007). "El proceso de constitución de las élites indígenas en la ciudad de Otavalo". Quito: FLACSO SEDE ECUADOR. pag 76

4. Grace Nathali Mendoza Rocafuerte - Luis Miguel Moncayo Baño. (2012). "Estudio iconográfico de la cultura Otavaleña en su manifestación gráfica textil". Quito: Escuela superior politécnica del Litoral. Pág. 42-46 teoría del libro "Semiótica del Diseño Andino Precolombino" del autor Zadir Milla

Ley de Bipartición o Trazado Armónico Binario: Parte de la alternancia de cuadrados y cuadrados girados que se interiozan sucesivamente, cuya proyección lineal forma la malla de construcción binaria.

Ilustración 27 Tesis Otavalo final. Trazado Armónico Binario

Ley de Tripartición o Trazado Armónico Terciario: Resulta del juego de las diagonales del cuadrado con las diagonales del rectángulo ½, cuyos cruces permiten ubicar los puntos del trazo de las ortogonales respectivas.

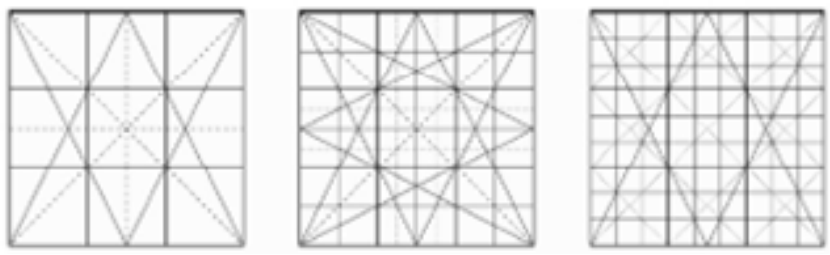


Ilustración 28 Tesis Otavalo final. pág.42 Trazado Armónico Terciario

En base a estas mallas los indígenas obtuvieron sus medidas y proporción en relación al espacio, de lo que según Zadir Milla Euribe, deriban cuatro principios de ordenamiento explicados a continuación.

a.- Unidad o Pacha: como se refieren los indígenas a la figura del cuadrado, donde se organizan los procesos morfológicos andinos, es la estructura unitaria cuadriculada o red de construcción proporcional.

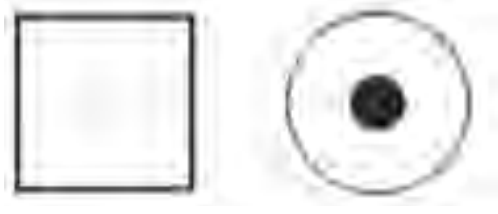


Ilustración 29 - ejemplo Espacio - Unidad

Significado del Cuadrado: representa la materialización del espacio tiempo con sus cuatro direcciones. La realidad circunstancial del aquí y ahora.

Significado del Círculo: representa el todo, el origen, la unidad, el infinito, pacha (la unidad espacio-tiempo-suceso). También la ciclicidad.

b.- La dualidad: es la concepción del orden a los planos de arriba y abajo, coexistiendo los pares de opuestos y complementarios por su sentido y movimiento. Representándose así en las leyes de la simetría como son la Traslación, Rotación, Reflexión, Extensión y sus combinaciones que ordenan las partes respecto a uno o más ejes.

Ilustración 30 ejemplo de dualidad

c.- La tripartición: deriva de la dualidad ordenada a partir de un originario. Como ejemplo podemos observar su aplicación en el altar de Coricancha, conformado por tres círculos virtuales o su análogo tres cuadrados.

Lo cual significa la Integración holográfica del todo y la parte.

De lo finito e infinito.
De lo limitado y lo no limitado.
De lo estático y lo dinámico

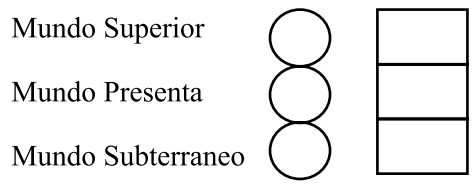


Ilustración 31 - visión de tres niveles del cosmos

Vemos también que la tripulación aplicada al cuadrado, da como origen a una serie de estructuras formales que resultan de las composiciones ortogonales y diagonales.

Ilustración 32 ejemplo de tripartición

d.- La cuatripartición: se observa al dividir un cuadrado en cuatro partes iguales, y de los cuadrados resultantes, donde se puede observar la dualidad en la cuatripartición. La cual está asociada al concepto de TINKUY, que significa encuentro de los extremos en el centro.

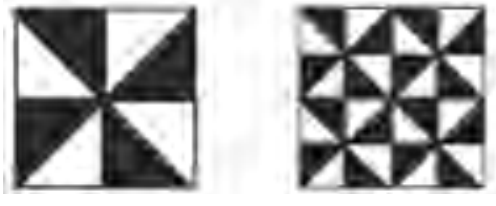


Ilustración 33 ejemplo de cuatripartición

La morfología andina también posee una estructura de formación, gracias a la cual se puede extraer y analizar sus signos primarios, las mismas que pueden ser geométricamente figurativas o estrictamente geométricas que otorgan un significado a la imagen iconográfica. Clasificadas de la siguiente manera por Zadir Milla. [5]

a.- Diagonal: que representa la fuerza del movimiento por medio de:
Escaladonada, la cual representa el sentido del ascenso o descenso.

Ilustración 34 ejemplo diagonal en escaladonada

Las diagonales del triángulo, las cuales representa las tres fuerzas que representan el mundo.

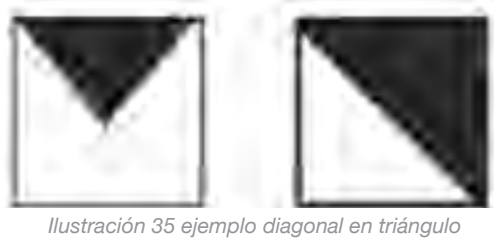


Ilustración 35 ejemplo diagonal en triángulo

Diagonal Rombo o cuadrado: representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

Ilustración 36 ejemplo diagonal rombo

b.- Espiral: la espiral simboliza la ciclicidad, alternancia y concentridad. La cual se divide en tres tipos:

Espiral Dialéctica: representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.

Ilustración 37 ejemplo Espiral Dialéctica

Espiral Doble: simboliza míticamente a la “serpiente bicéfala” la cual su figura forma parte de una gran cantidad de culturas ancestrales como un personaje central dentro de su mitología en la época precolombina.

5. Zadir Milla Euribe, “Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino, 1990” pag.50

Ilustración 38 ejemplo Espiral Doble

Doble Espiral: es la convergencia de dos fuerzas hacia un mismo centro.

Ilustración 39 ejemplo Doble Espiral

Cruz Cuadrada: es una síntesis geométrica, mítica y naturalista producto del pensamiento andino. Su significado anteriormente explicado en el punto de "la riqueza del tejido Otavalo"; se expresa como una operación mediante la cual se logra la cuadratura de la circunferencia, en la que se obtiene una circunferencia de la misma magnitud que de un cuadrado.

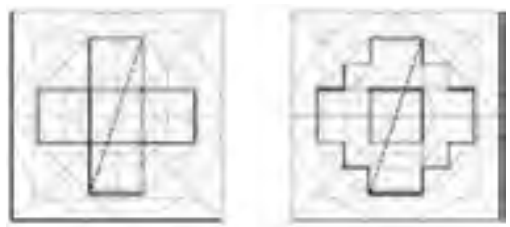


Ilustración 40 ejemplo cruz cuadrada

Cruces en Unidades de Redes: a partir de la descomposición en la red de la estructura cuadriculada se obtienen nuevas cruces cuadradas.

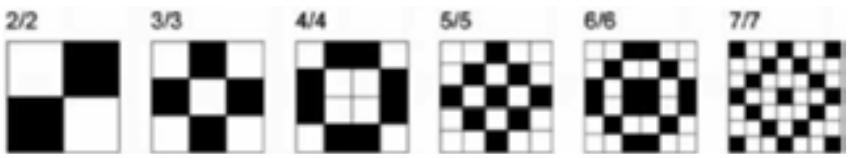


Ilustración 41 ejemplo Cruces en unidades de redes

Variación de cruces: existen otros tipos de cruces, resultantes de las figuras básicas anteriormente mencionadas como son la espiral y diagonal. Mostradas a continuación:

Ilustración 42 ejemplo variación de cruces

2.3.1 Figuras Antropomórficas

El término Antropomorfismo deriva del griego anthropos, "ser humano"; morphe, "forma". Es la atribución de forma humana o cualidades a lo que no es humano.[6]

Éstas figuras en los textiles Otavaleños comprenden una gran variedad de formas, encontrando así representaciones de deidades representadas en imágenes femeninas como: "las chismosas", masculinas como: "los otavaleños" y bailarines como: "el diablo huma".

6. DM Beegle . (2015). Antropomorfismo. 26/02/2016, de Diccionario Elwell Evangélica Sitio web: http://mb-soft.com/believe/tsnm/anthropo.htm

Ilustración 43 Autor

2.3.2 Figuras Zoomorfas

El término Zoomorfo proviene (del griego antiguo ζῶον zōon -"animal"- μορφή morfē -"forma"), es un adjetivo que califica a cualquier objeto que presenta forma o estructura animal.

Las figuras Zoomorfas representan la fauna de la región Otavaleña. De acuerdo con la cosmovisión Andina, existen

Ilustración 44 Autor

algunos animales que tienen gran valor ya que representan símbolos sagrados, debido a que para los indígenas de este pueblo simboliza la comunicación entre mundos, de acuerdo con sus creencias.

2.3.3 Figuras Geométricas

Son figuras que llevan signos primarios como: líneas, espirales, rombos círculos y cuadrados. Existen diseños de carácter naturista como el paisaje andino, el cual los otavaleños utilizan el paisaje de su tierra como inspiración. Por lo general este diseño lo encontramos en tapices. Los diseños de este carácter manejan la estilización de figuras tridimensionales a figuras bidimensionales como: volcanes, ríos, etc.

Ilustración 45 paisaje otavaleño - tejido de tapiz

Dentro de las figuras geométricas se encuentran las figuras de carácter fragmentario que constituyen los motivos abstractos, pareciendo ya en su aplicación, tejidos sin ningún criterio de ordenamiento. Estos se componen por las siguientes formas básicas: líneas cortas, líneas zigzag, puntos y círculos. Con ellos forman una sucesión de elementos repetidos.

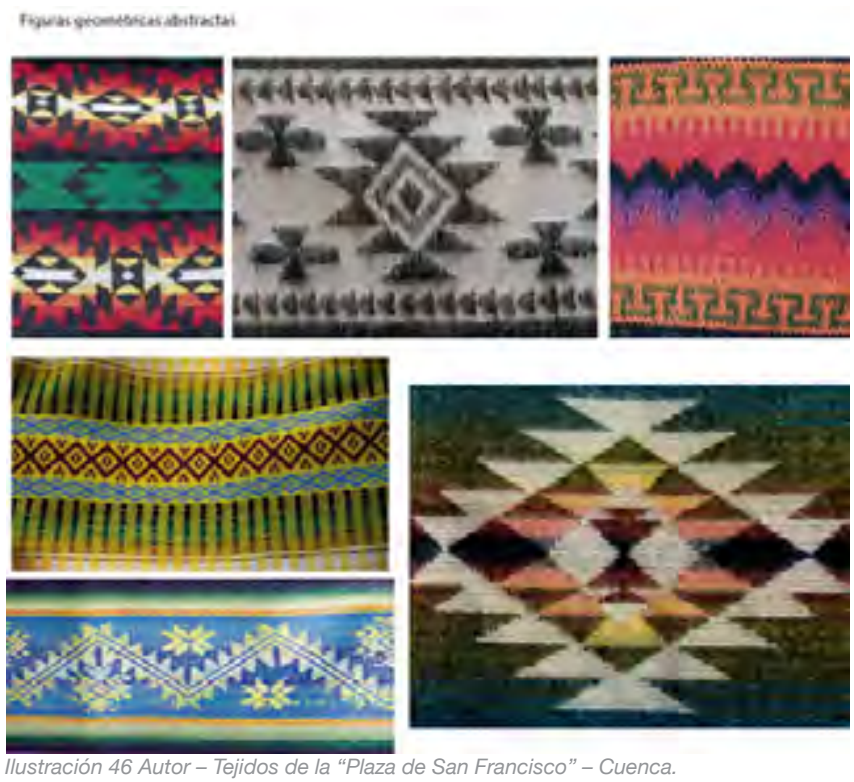


Ilustración 46 Autor – Tejidos de la "Plaza de San Francisco" – Cuenca.

2.4 Elementos de la simbología de las festividades que se observan en los tejidos de Otavalo

Tras haber citado los referentes morfológicos que se encuentran presentes en los tejidos otavaleños, se procederá a identificar la simbología y el significado de cada una de las festividades de la cultura Otavalo de acuerdo al solsticio y su origen morfológico.

Dentro de los motivos representados en los tejidos de las cuatro siguientes festividades del solsticio que rige el año para el pueblo otavaleño encontramos figuras de carácter: Antropomórficas, Zoomorfas y Geométricas. Explicadas anteriormente.

2.4.1 El Koya Raymi

Ilustración 47 - El equinoccio de otoño que se celebra hoy es también un homenaje al 50% de la femineidad de la naturaleza.

Ilustración 48 - FIESTA. Hay legados ancestrales que siguen celebrando el Koya Raymi en las comunidades indígenas

Dicha festividad inicia con el equinoccio en el mes de septiembre, mes en el que se celebra la fiesta del ***Koya Raymi*** o "Ritual de la luna y la tierra", elementos que los indígenas relacionan con la fecundidad. Como parte de este ritual se prepara la bebida de Yamor, la cual es elaborada con siete variedades de maíz, por lo cual para ellos el maíz o la mazorca siempre está presente dentro de sus símbolos de riqueza, abundancia y fertilidad.

- La fecundidad y la tierra es representada por medio de figuras antropomórficas ya que representa al personaje indígena tanto masculino como femenino en sus roles cotidianos. También podemos clasificar a esta figura dentro de las geométricas, al mostrar la riqueza natural y la fertilidad en las tierras que posee Otavalo, por medio de éste paisaje.

Ilustración 49 Autor - paisaje otavaleño en tapiz

- La mazorca de maíz, de igual manera está representada por medio de figuras geométricas.

Dentro de la cultura otavaleña, el maíz es un fruto de suma importancia ya que este simboliza la riqueza y la fecundidad debido a que obtienen siete diferentes variedades de este fruto de la naturaleza; y a partir de esta variedad preparan la bebida de Yamor o lo utilizan como un alimento base en su nutrición.

Ilustración 50 Autor - mazorca de maíz

2.4.2 El Cápac Inti Raymi Killa

Ilustración 51 Festividad. La celebración en el mundo indígena está relacionada con el florecimiento de las plantas o el Cápac Raymi.

Ilustración 52 OTAVALO, Imbabura. Diversos rituales se realizaron para festejar el nuevo año del calendario indígena

El Cápac Inti Raymi Killa, (o navidad Andina) se lo celebra en el mes de Diciembre con el solsticio de invierno como una festividad religiosa prehispánica en honor al Sol, donde se realizaban sacrificios de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y se realizaban danzas.

El honor al Sol, el cual es representado con figuras geométricas.

Ilustración 53 Autor - estudio morfológico

Los sacrificios de animales, representados por medio de figuras Zoomorfas con las alpacas y figuras Antropomórficas para representar al indígena cazador.

Ilustración 54 Autor - estudio morfológico

Las alpacas representan el abrigo para el pueblo Otavaleño, ya que a partir de este animal originario de Chile ha sido posible desarrollar el tejido en esta población. Las alpacas son representadas por medio de figuras Zoomoforas.

Ilustración 55 Autor. Imagen de la alpaca, animal representativo en la festividad en honor al sol, al que se ofrecía el sacrificio dentro del ritual.

La bebida de chicha de jora, para representar este importante elemento de esta festividad los otavaleños tejen figuras geométricas que entre las tramas y urdimbres forman vasijas de barro, como también lo han representado por medio de una figura Antropomórfica el personaje del indio Otavalo en la preparación de la bebida de “la chicha de jora.”

Ilustración 56 Autor - estudio morfológico

2.4.3 El Pawkar Raymi

Ilustración 57 Pawkar Raymi, mezcla de tradición ancestral y cultura. http://elnorte.ec/otavalo/actualidad/31195-pawkar-raymi,-mezcla-de-tradici%C3%B3n-ancestral,-cultura-y-deporte.html

Ilustración 58 El Pawkar Raymi: la tierra florece. http://eldiariofenix.com/content/el-pawkar-raymi-la-tierra-florece

El segundo equinoccio o el equinoccio de primavera se presentaba en el mes de marzo, fecha en la cual los indígenas celebraban el ***Pawkar Raimi***, en honor a las primeras florescencias de los alimentos cultivados como signo de una nueva etapa del ciclo de vida.

Las flores, parten de figuras geométricas de carácter naturista.

Ilustración 59 Autor - estudio morfológico

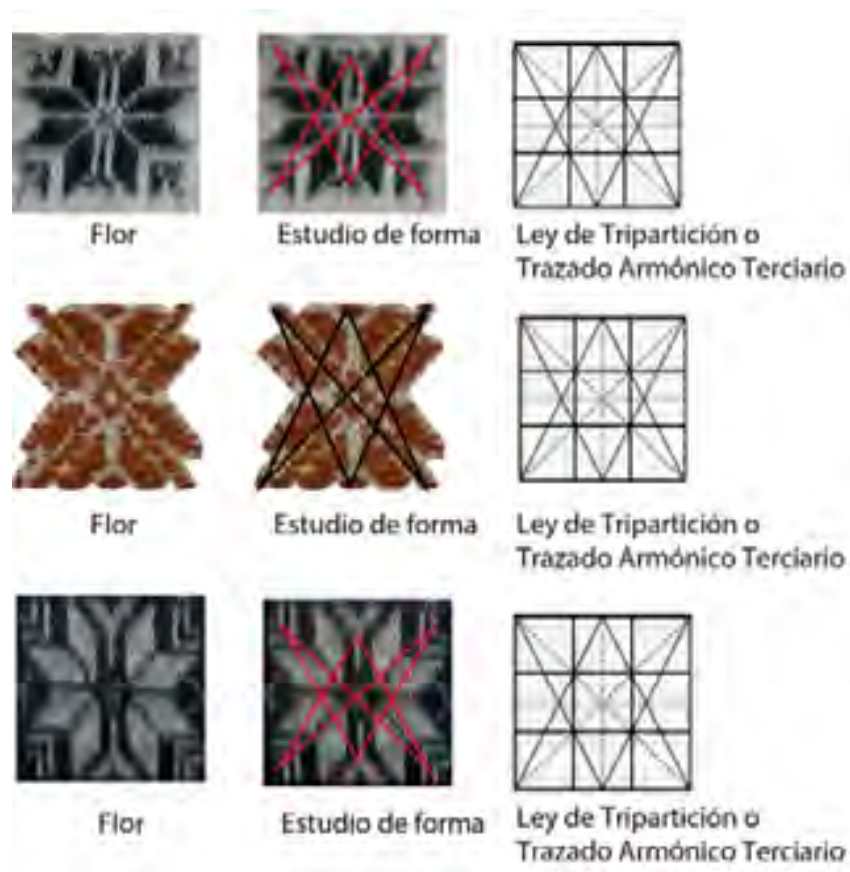


Ilustración 60 Auto - estudio morfológico

Nueva etapa del ciclo de vida. Para lograr su representación los tejedores emplean figuras Geométricas como el rombo, líneas, cuadrados y la doble espiral que es la convergencia de dos fuerzas hacia un mismo centro.

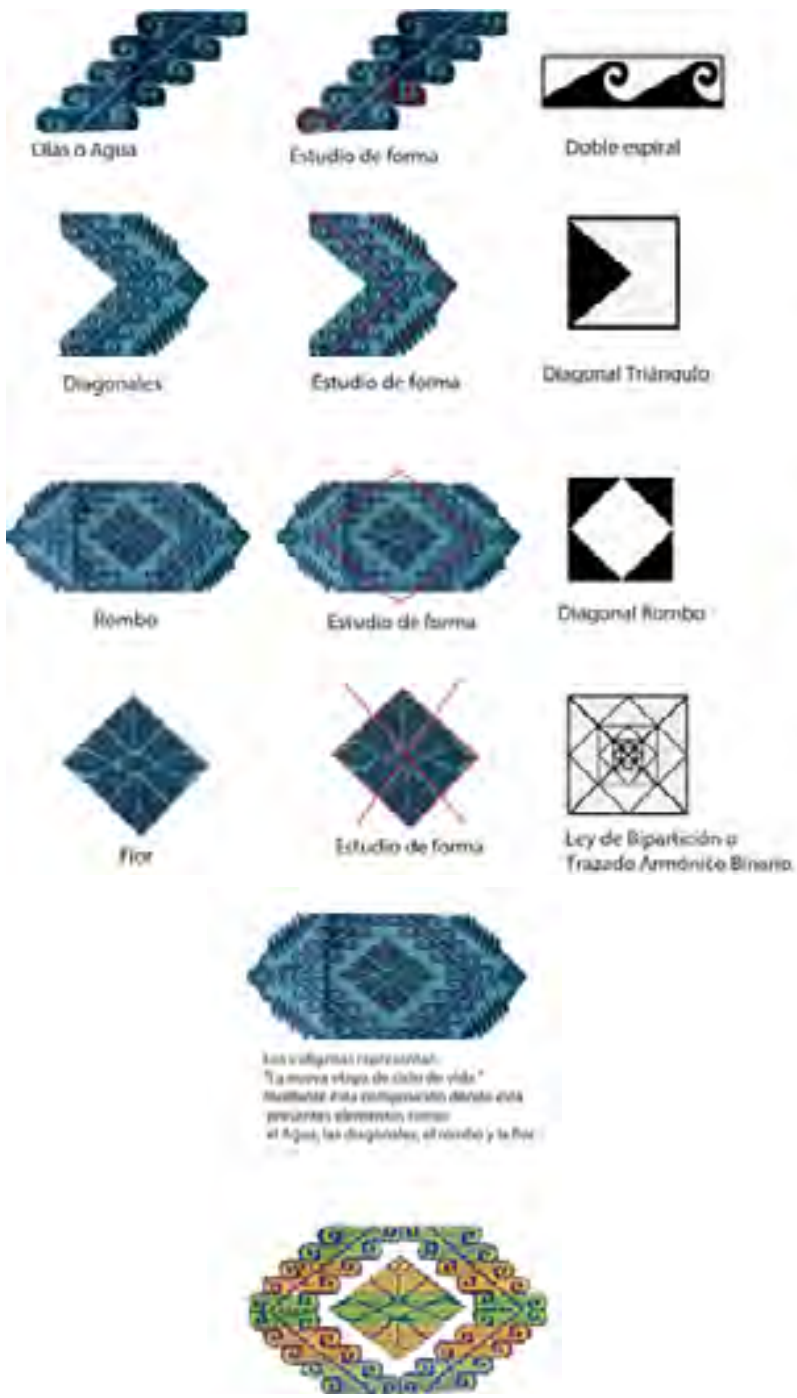


Ilustración 61 Autor - estudio morfológico

2.4.4 El Inti Raymi

Ilustración 62 - INTIRAYMI, Celebracion de los Pueblos kichwas Guerreros del Sol. http://migrantelatino.com/2015/06/11/intiraymi-celebracion-de-los-pueblos-kichwas-guerreros-del-sol/

Ilustración 63 - Listos para el Inti Raymi en Otavalo. http://www.elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/56652-listos-para-el-inti-raymi-en-otavalo.html

Ilustración 64 - http://www.fiestasdeotavalo.com/images/yamor2012/monserrat.jpg

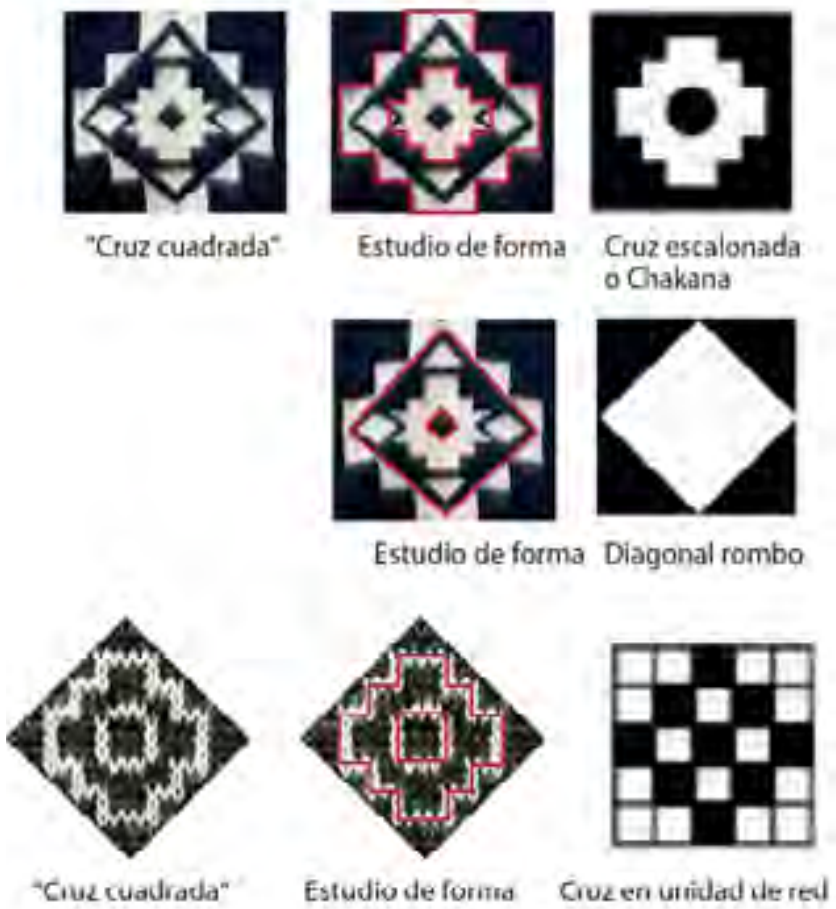
Finalmente llega el solsticio de verano en el mes de junio en el cual las comunidades indígenas celebran el Inti Raymi, la cual es una muestra de gratitud a la "Madre Tierra" y al Sol por la maduración de los frutos.

El Diablo Huma, es representado por los tejedores de este pueblo a través de figuras antropomórficas.

Ilustración 65 Autor

2.5 Elementos geométricos de la simbología que se observan en los tejidos de Otavalo

Cruz Cuadrada



Illustración 66 Autor - estudio morfológico

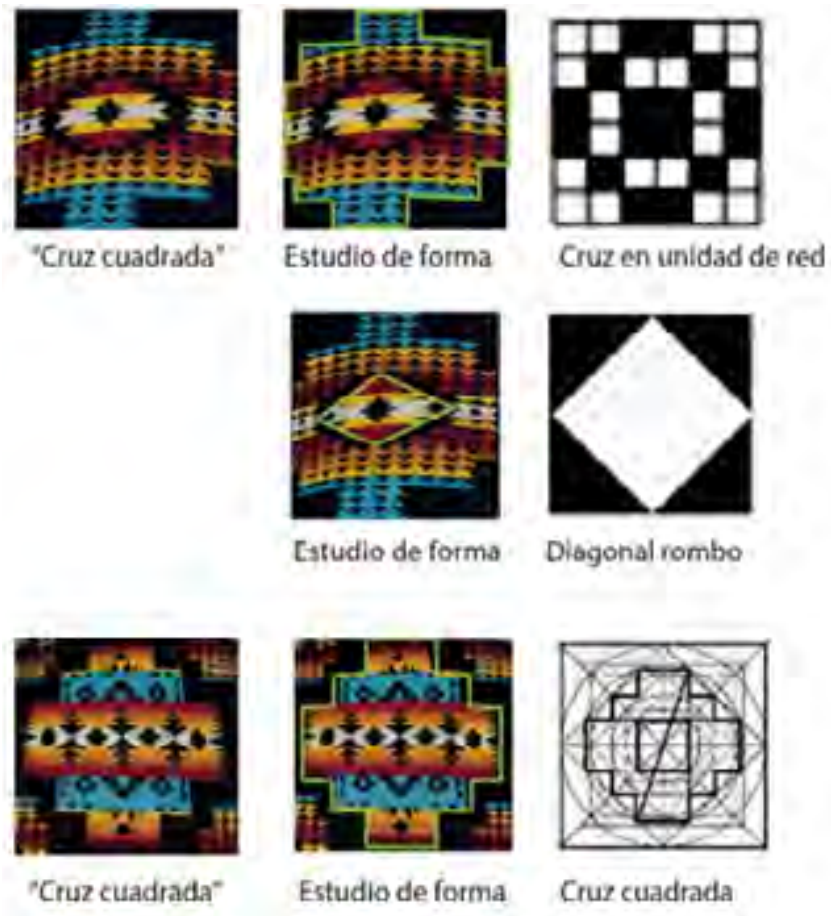


Ilustración 67 Autor - estudio morfológico

Doble espiral

Ilustración 68 Autor - estudio morfológico

CAPITULO III

Anteproyecto

Tercera Parte

3. Anteproyecto

3.1 Programación de Diseño / Brief

Para la creación de los productos de esta colección se desarrollará el siguiente ciclo creativo.

3.1.1 Producto

Se creará una línea textil para hogar inspirada en la cultura otavaleña, la cual comprenderá de los siguientes productos:

- Cortinas
- Tapices
- Mantelería
- Alfombras

3.1.2 Teoría

Los productos serán diseñados de acuerdo a la cosmovisión del pueblo otavaleño, es decir acorde a las cuatro festividades del calendario Andino según los Solsticios y Equinoccios, estaciones anuales y fenómenos climatológicos en los ciclos de siembra y cosecha, los cuales se trabajan y producen en la tierra. Lo cual da un sentido y riqueza a sus tejidos al momento en que los tejedores Otavaleños a modo de agradecimiento a la tierra plasman con motivos que hacen alusión a su flora y fauna y por ende esto refiere a cada una de las festividades antes misionadas.

3.1.3 Realidad

para comprender la Cosmovisión del pueblo Otavalo, nos hemos centrado en tres aspectos fundamentales:

Aquello que observan: Es la relación de su sociedad con la naturaleza, consiste en sus interpretaciones espirituales y morales que se obtienen a partir de la observación del mundo natural.

Aquello que razonan: engloba a aquellas conclusiones filosóficas como es el criterio del Sumak (plenitud) Kawsay (vida), el cual se traduce como Buen Vivir o bien como la armonía de la existencia humana y natural, cuyas raíces son milenarias en estos pueblos pues como se ha señalado se basan en relaciones cosmos-tierra, lo cual representan con la Chakana o Cruz cuadrada.

Aquello que expresan: se refiere a cómo estas filosofías terminan siendo empleadas en los procesos culturales de esto pueblo, a través de sus productos, como es en el caso de sus tejidos.

3.1.4 Condiciones

Partido funcional	
Tecnológico	Se empleará tejido Otavaleño como base textil como constante en todas las líneas de la colección, sobre el cual se aplicarán diversas técnicas de textiles como son: Sublimados, taraceado textil, bordados y costuras a mano para terminados.
Expresivo	La colección mantendrá como unidad su expresión, denotando así la cosmovisión andina otavaleña, plasmada en la fusión de motivos, tonalidades y distintos textiles propios de este pueblo.
Target	El target está dirigido a personas que buscan una línea textil de hogar contemporánea con identidad ecuatoriana.

3.1.5 Referentes

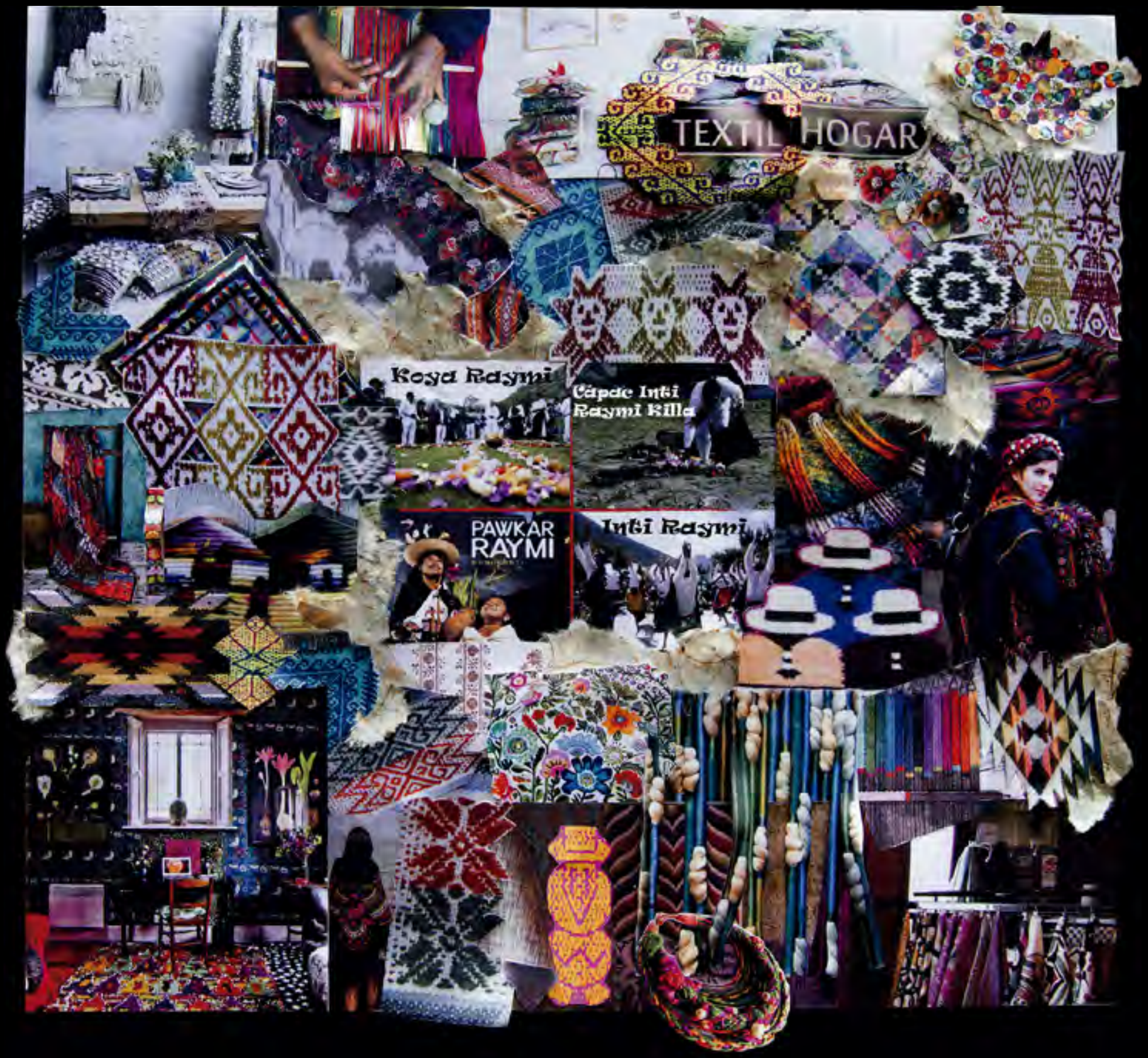
Se propone crear una colección de “textil de hogar” empleando el tejido otavaleño como base textil. La colección estará compuesta por cuatro líneas, y cada línea estará asignada a un producto. El eje fundamental de la colección serán los motivos y tonalidades cálidas propias de la cultura otavaleña, con la finalidad de que dichos productos puedan manifestar su identidad y hablen por sí solos, tornando a esta cultura fácilmente reconocible al momento de crear una ambientación contemporánea inspirada en la cultura Andina otavaleña.

3.1.6 Concepto

Inspirado en el cantón Otavalo en Ecuador, La colección “Sumak (plenitud) Kawsay (vida)”, la cual se traduce del quechua como: “la armonía de la existencia humana y natural”. Surge de la necesidad de rememorar la esencia de la cultura otavaleña plasmada en textiles de línea de hogar, esta propuesta creativa se caracteriza por el empleo del sentido estético Andino y manejo del color que se expresa por medio de la centralización del tejido autóctono otavaleño y los motivos resultantes de las cuatro festividades que rigen el calendario Andino, dictadas por los solsticios y equinoccios, lo cual aflora la esencia de la cultura otavaleña, lo cual resulta un valor agregado en la colección “Sumak Kawsay.

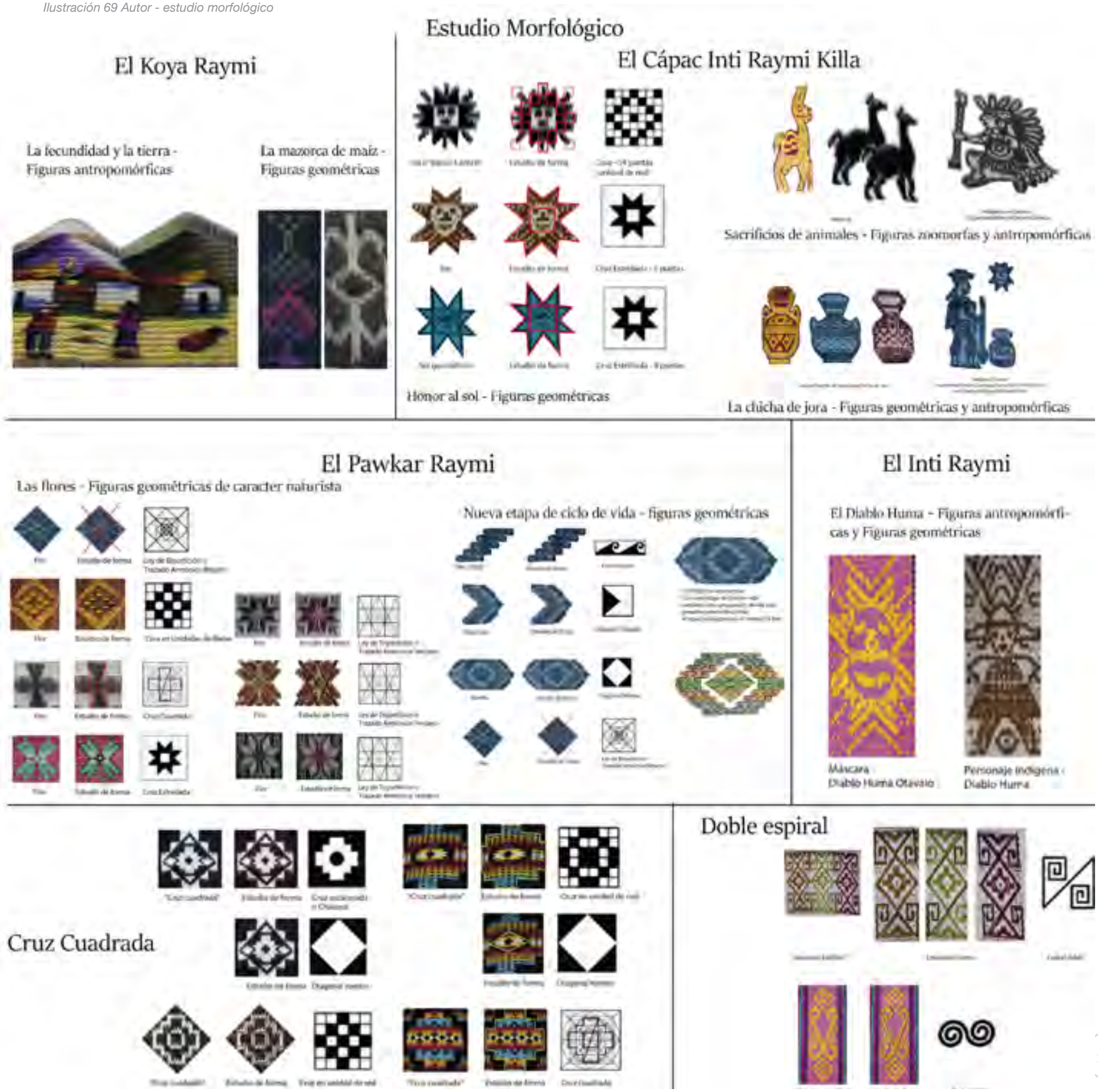
3.2 Proceso creativo

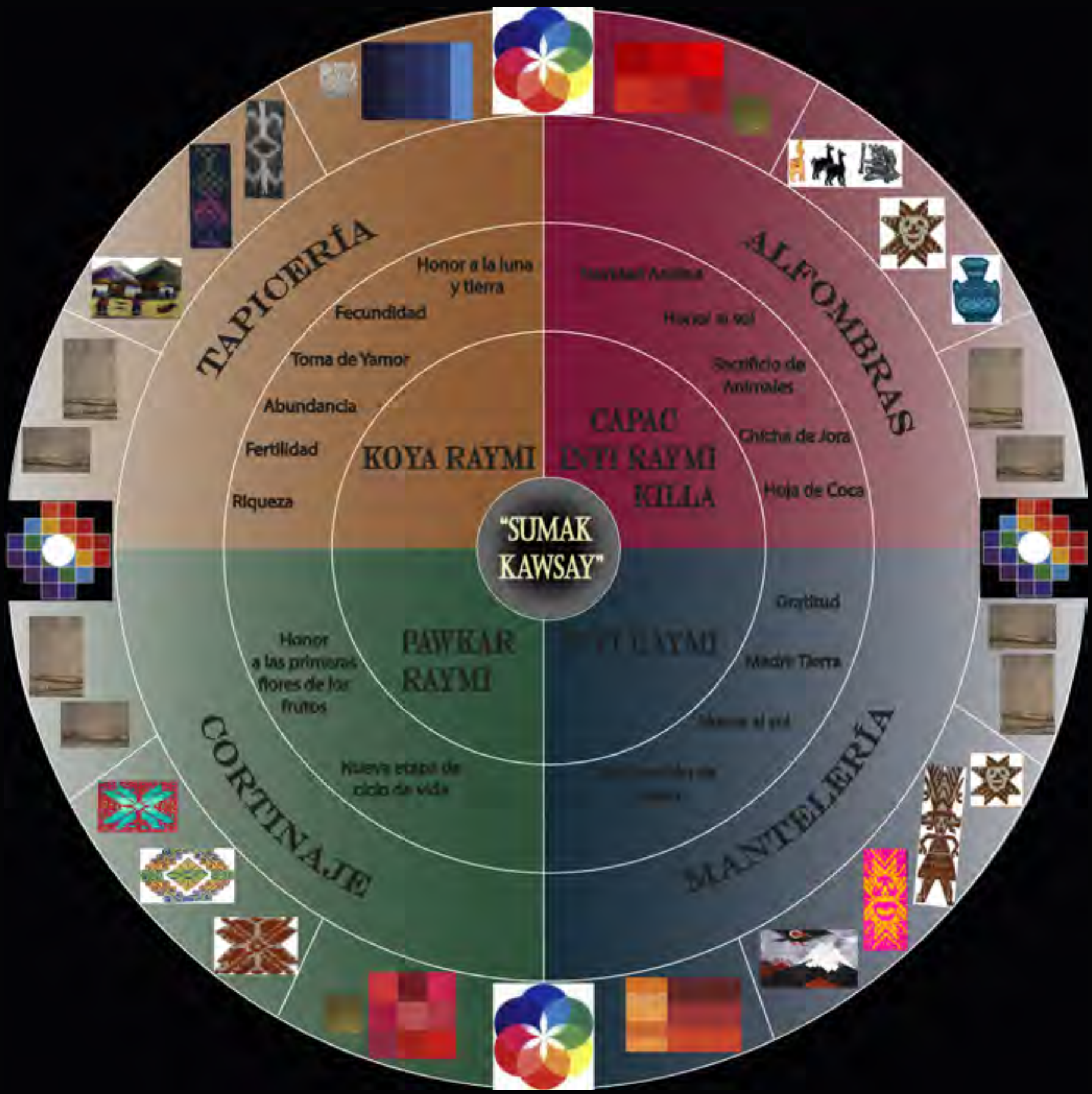
3.2.1 Lámina de inspiración



3.2.2 Lámina morfológica

Ilustración 69 Autor - estudio morfológico




TAPICERÍA
Honor a la luna y tierra
Fecundidad
Toma de Yamor
Abundancia
Fertilidad
Riqueza
KOYA RAYMI
ALFOMBRAS
Sacrificio de Animales
CAPAC INTI RAYMI KILLA
Chicha de Jora
Hoja de Coca
"SUMAK KAWSAY"
Gratitud
Madre Tierra
PAWKAR RAYMI
Honor a las primeras flores de los frutos
Nueva etapa de ciclo de vida
CORTINAJE
MANTELERÍA

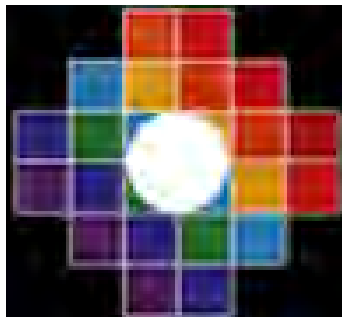
3.2.3 Colección

La colección se desarrollará bajo un nombre en común como es: “Sumak Kawsay”, esta colección de textilería de hogar propone cuatro líneas de diseño, las cuales cada estará asignada a un producto como son: cortinaje, tapicería, mantelería y alfombras; para por medio de estos elementos crear ambientaciones cálidas y armónicas con identidad Ecuatoriana.

La colección presentará algunos rasgos en común entre sus cuatro líneas como:

- **Paleta cromática**

- **La Cruz Cuadrada o Chacana**



- **Tejido otavaleño en hilo crudo de algodón**

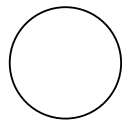
Ilustración 66 Autor - textil de mayor densidad para Tapices y Alfombras

Ilustración 67 Autor - textil de menor densidad para Cortinaje y Mantelería

COLECCIÓN:
proceso de bocetación
“Sumak Kawsay”
GALINDO|TAMARA

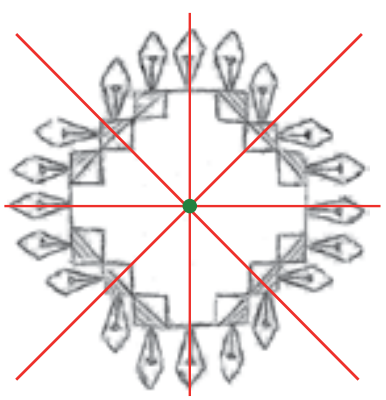
Línea de Alfombras: Cápac Inti Raymi Killa

La esencia del Cápac Inti Raymi Killa, o navidad Andina, se verá presente en la línea de alfombras. Surge como una festividad religiosa prehispánica en honor al Sol, donde se ofrece la bebida de chicha de jora y se realiza sacrificios de animales, por lo cual se plasma la dualidad de los animales caídos en el piso y la exaltación del sol en los diseños de las alfombras.

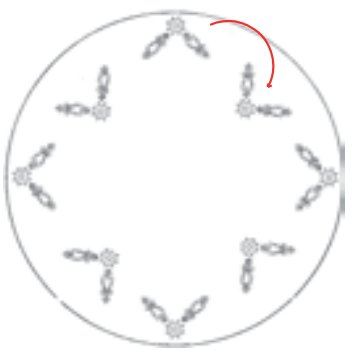
Relación	Elementos	Significados
Cápac Inti Raymi Killa = Navidad andina		El círculo: representa el todo, el origen, la unidad, el infinito, pacha (la unidad espacio-tiempo-suceso).
Festividad religiosa		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.
se rinde honor al sol		El honor al sol se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
se toma chicha de jora para acompañar esta celebración.		El Huallo es donde los indígenas preparan y albergan la Chicha de Jora.
Y se practica el sacrificio de animales.		Las alpacas como otros animales para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, los cuales son sacrificados en honor a sus dioses.
todo esto, mediante las tres fuerzas que representan el mundo.		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

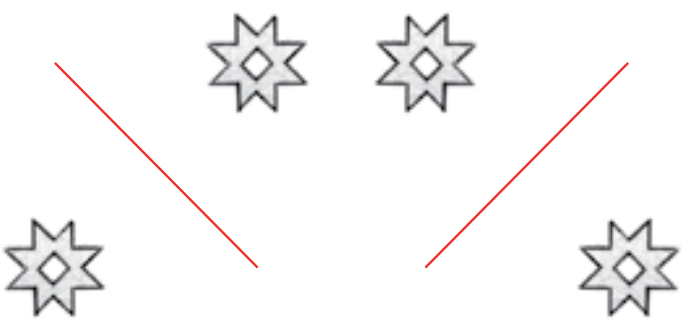
Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



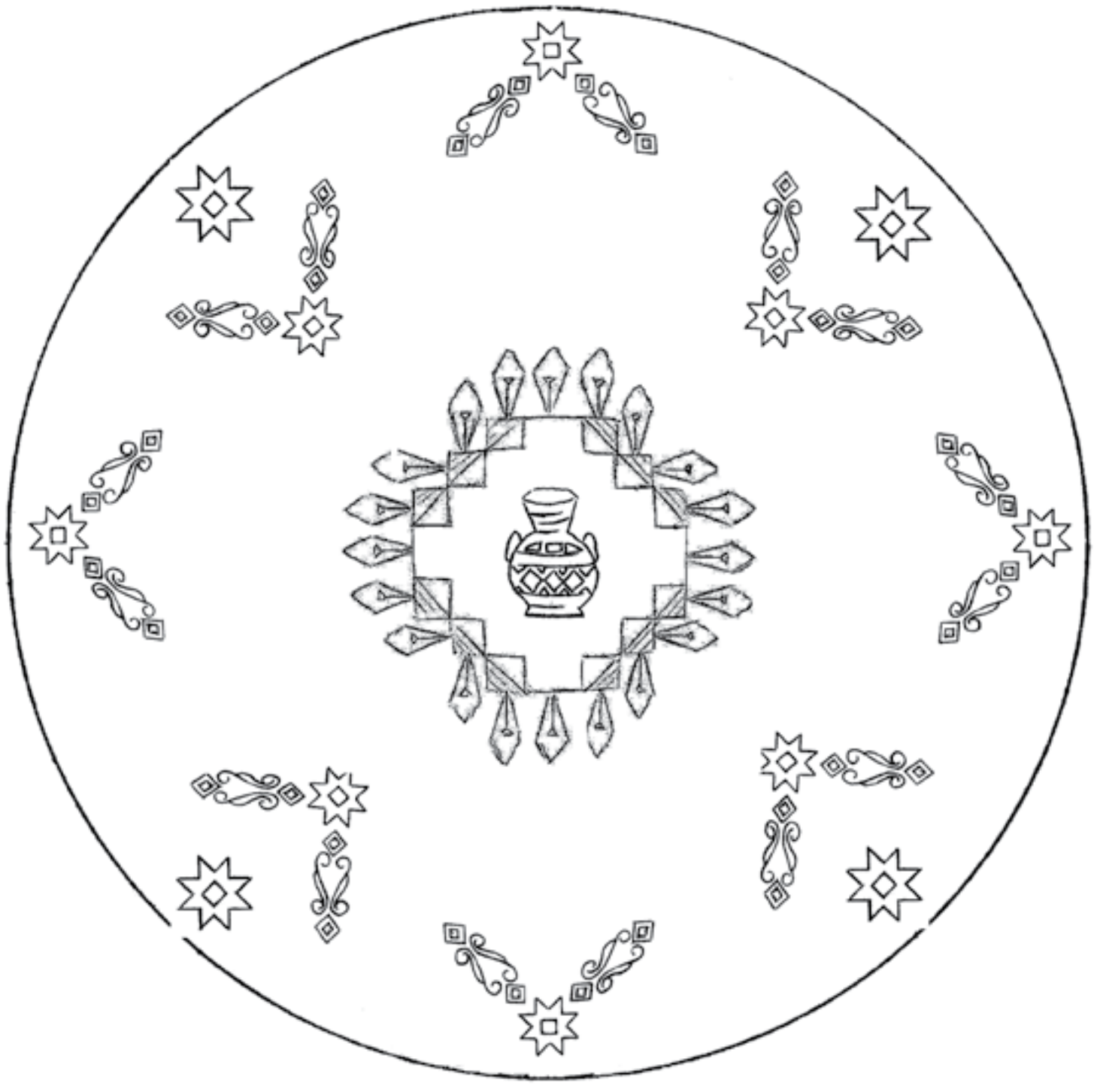
Rotación 45º:

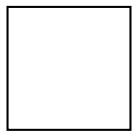


Reflejo:



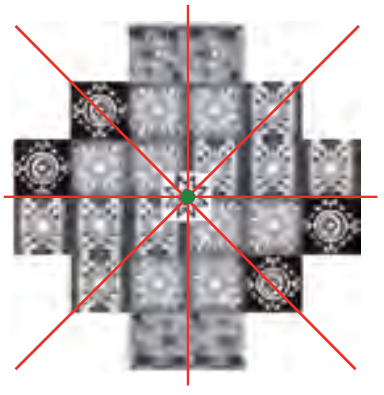
Boceto 1 - Línea:Cápac Inti Raymi Killa | Alfombras



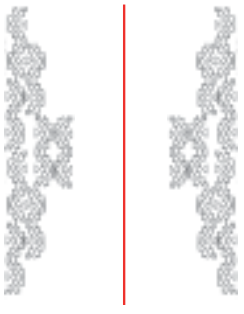
Relación	Elementos	Significados
Cápac Inti Raymi Killa = Navidad andina		Para los indígenas representa la materialización del espacio tiempo con sus cuatro direcciones. La realidad circunstancial del aquí y ahora.
Festividad religiosa		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.
se rinde honor al sol		El honor al sol se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
se toma chicha de jora para acompañar esta celebración.		El Huallo es donde los indígenas preparan y albergan la Chicha de Jora.
Y se practica el sacrificio de animales.		Las alpacas como otros animales para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, los cuales son sacrificados en honor a sus dioses.
todo esto, mediante las tres fuerzas que representan el mundo.		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

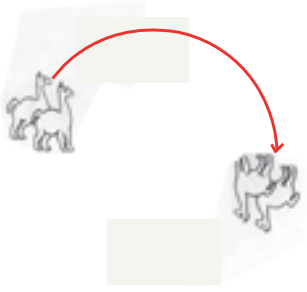
Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



Reflejo:



Rotación 180º:



Creación de motivo:

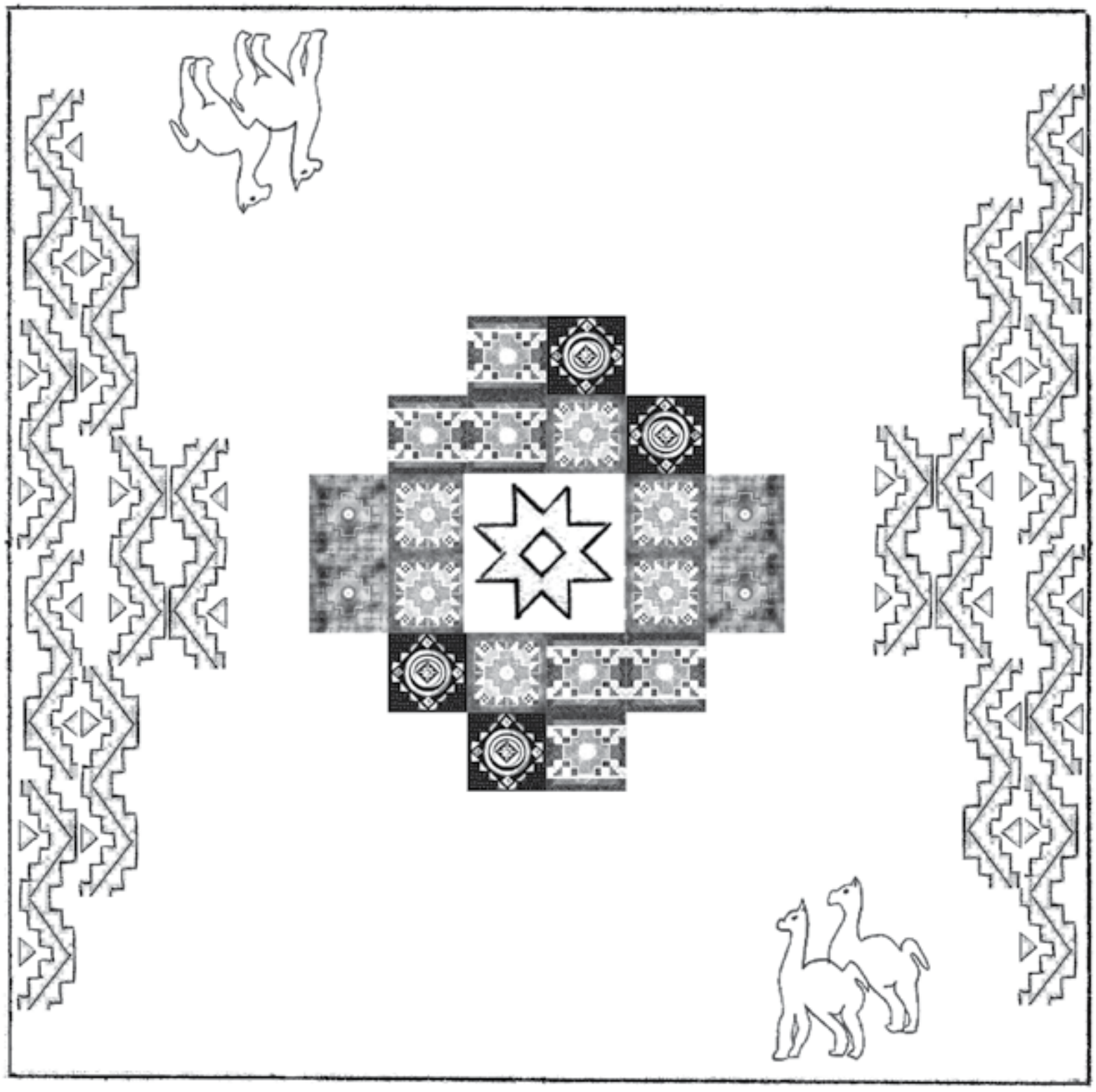
Nodulo Universal:

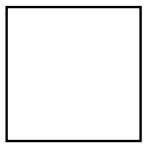
Rotación 180º:

Rotación 180º:

Motivo:

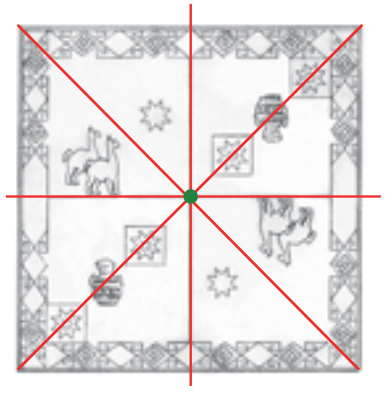
Boceto 2 - Línea:Cápac Inti Raymi Killa | Alfombras



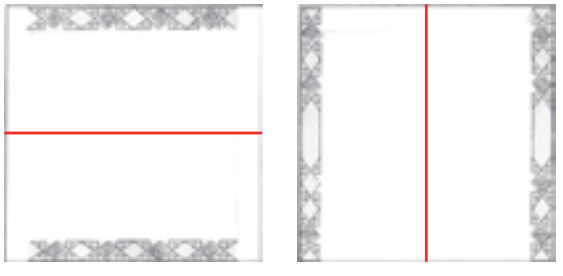
Relación	Elementos	Significados
Cápac Inti Raymi Killa = Navidad andina		Los indigenas se refieren a la figura del cuadrado como “Unidad o Pacha”.
Festividad religiosa		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.
se rinde honor al sol		El honor al sol se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
se toma chicha de jora para acompañar esta celebración.		El Huallo es donde los indígenas preparan y albergan la Chicha de Jora.
Y se practica el sacrificio de animales.		Las alpacas como otros animales para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, los cuales son sacrificados en honor a sus dioses.
todo esto, mediante las tres fuerzas que representan el mundo.		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

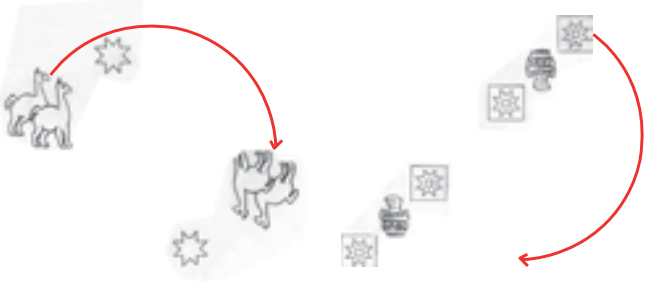
Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



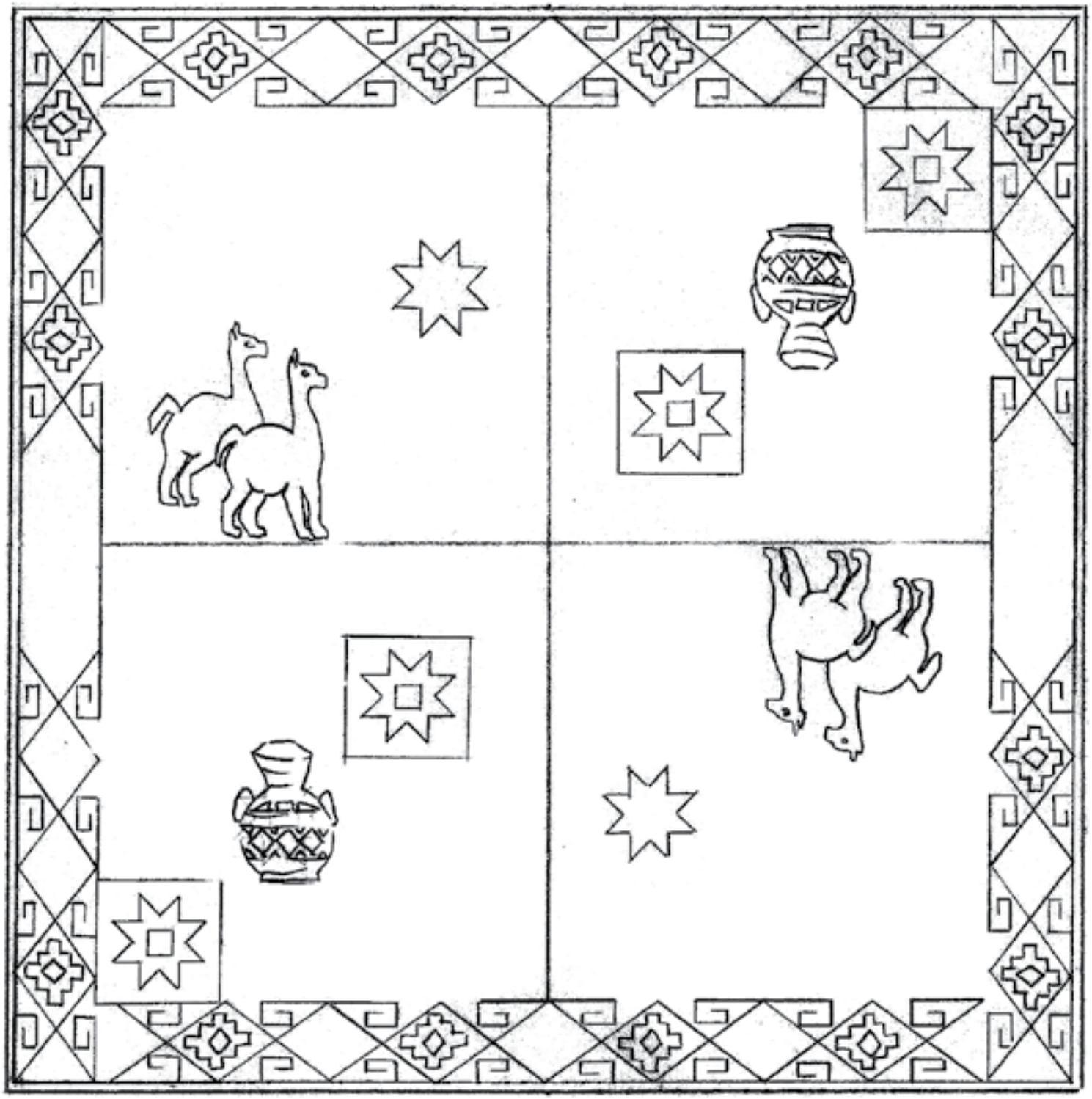
Reflejo:



Rotación 180º:



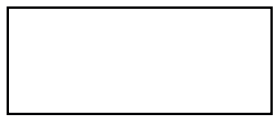
Boceto 3 - Línea:Cápac Inti Raymi Killa | Alfombras



Relación

Elementos

Cápac Inti Raymi Killa =
Navidad andina



El rectángulo en este diseño refiere a la tierra como espacio.

Festividad religiosa

La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.

se rinde honor al sol

El honor al sol se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.

Y se practica el sacrificio de animales.

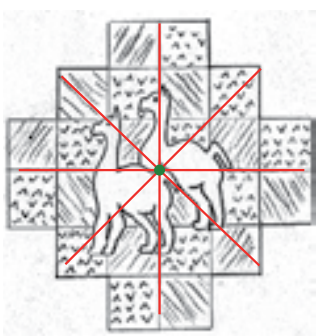
Las alpacas como otros animales para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, los cuales son sacrificados en honor a sus dioses.

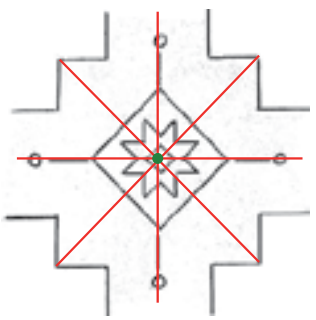
todo esto, mediante las tres fuerzas que representan el mundo.

Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

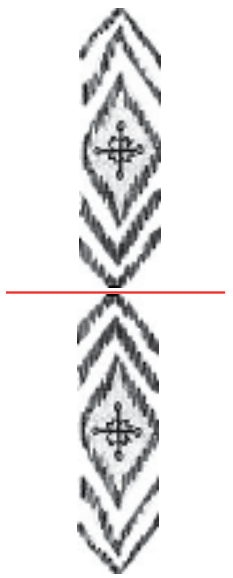
Aplicación y Operaciones Morfológicas

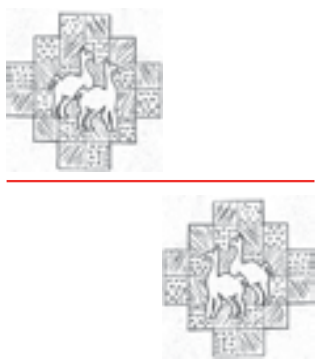
Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



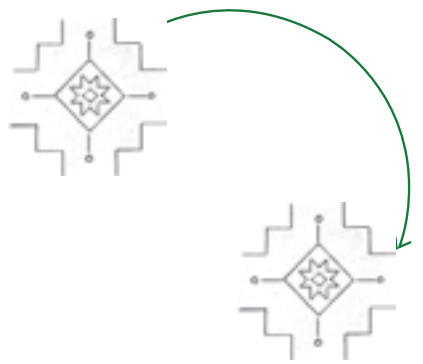


Reflejo:

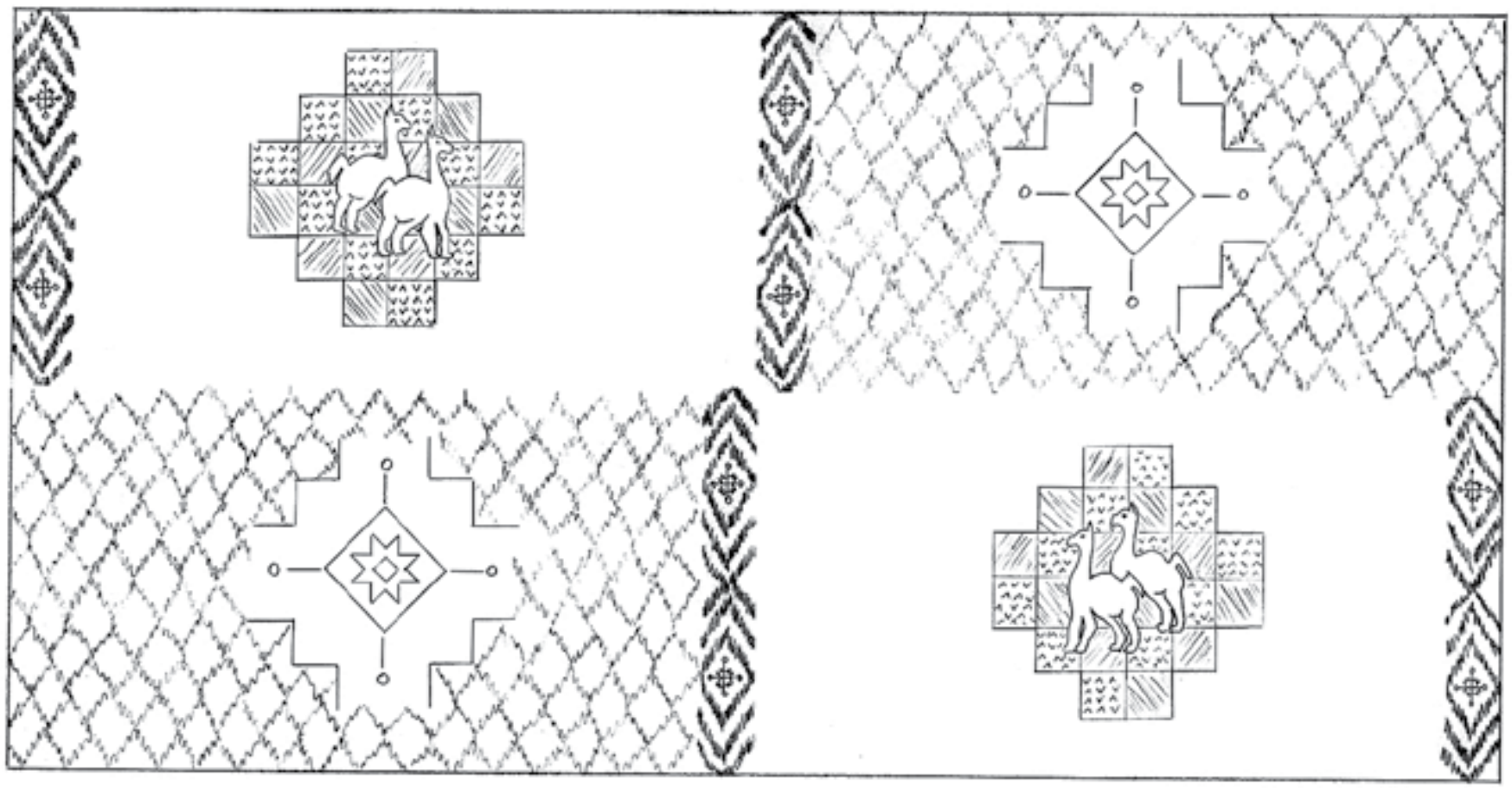




Rotación 180º:



Boceto 4 - Línea:Cápac Inti Raymi Killa | Alfombras



Relación

Cápac Inti Raymi Killa =
Navidad andina

Festividad religiosa

se rinde honor al sol

se toma chicha de jora para acompañar esta celebración.

Y se practica el sacrificio de animales.

todo esto, mediante las tres fuerzas que representan el mundo.

Elementos

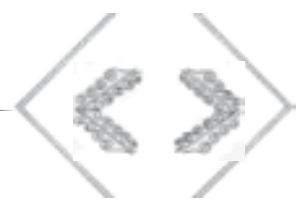
El rectángulo en este diseño refiere a la tierra como espacio.

La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.

El honor al sol se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.

El Huallo es donde los indígenas preparan y albergan la Chicha de Jora.

Las alpacas como otros animales para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, los cuales son sacrificados en honor a sus dioses.

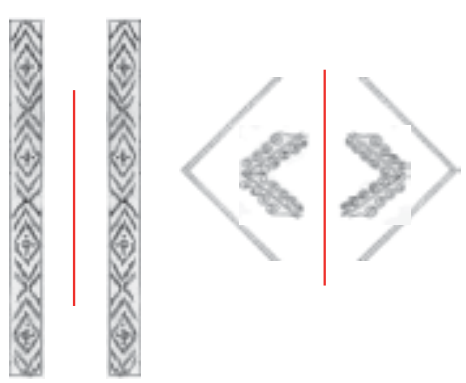


Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

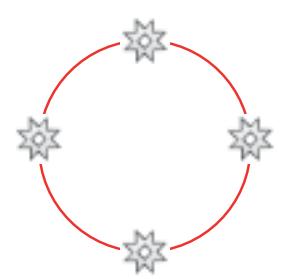
Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría

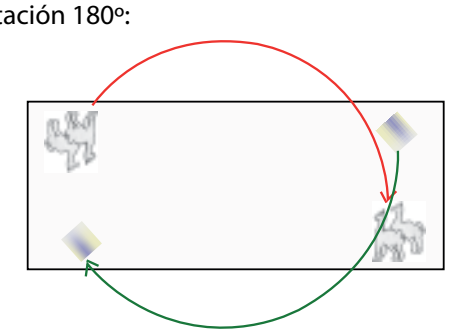
Reflejo:



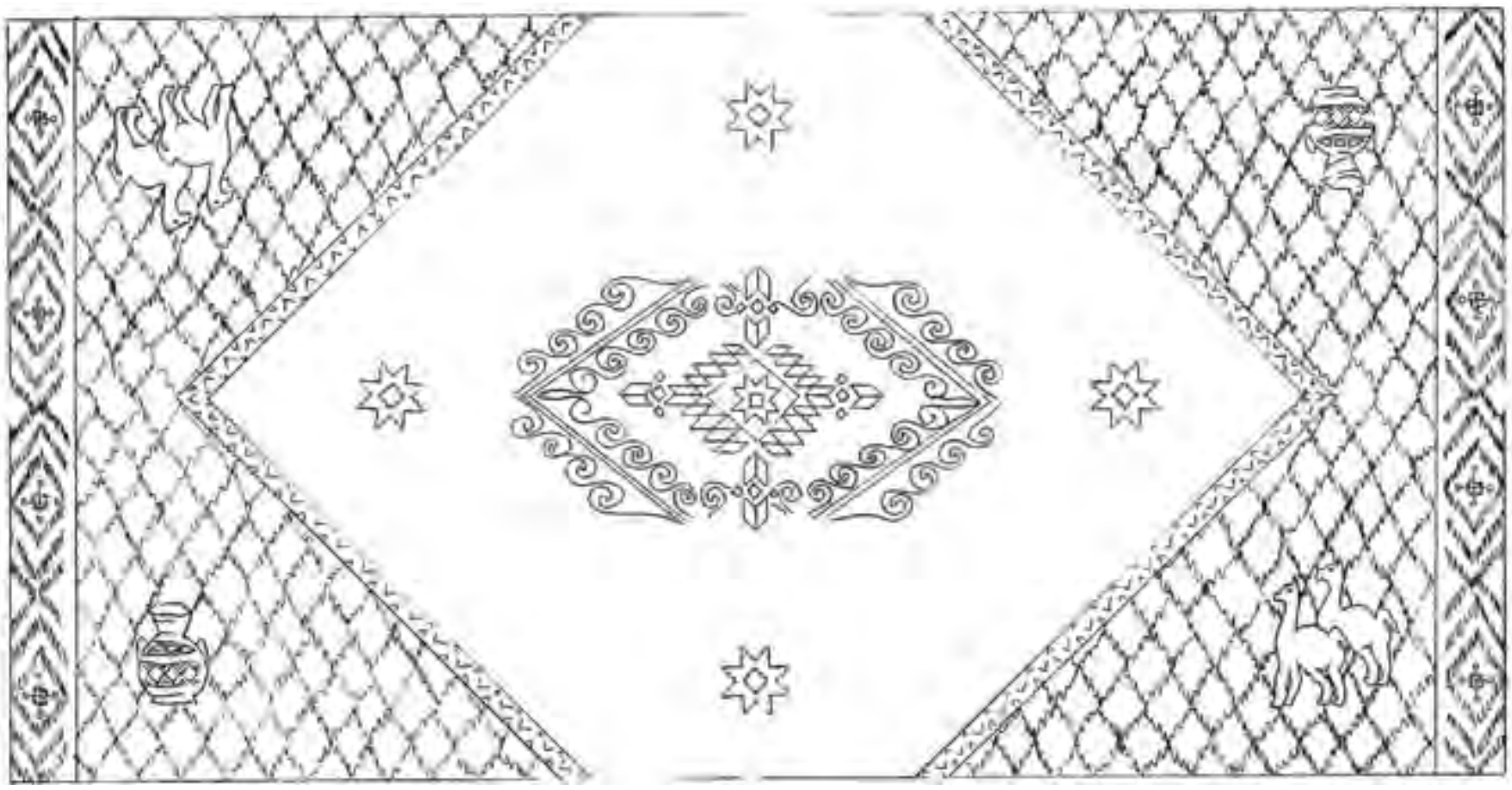
Rotación 360º:



Rotación 180º:



Boceto 5 - Línea:Cápac Inti Raymi Killa | Alfombras



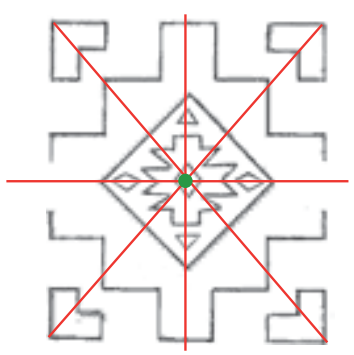
Línea de Cortinaje - Estores: Pawkar Raymi

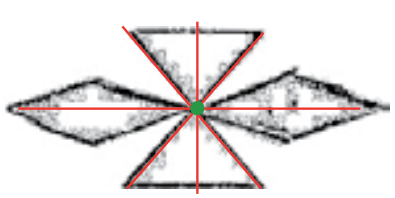
La alegría, armonización y frescura de las primeras flores que brotan de los alimentos con el equinoccio de la primavera, son plasmadas en la línea Pawkar Raymi, línea que presentará cortinas de sistema contemporáneo como son los Estores. En las cuales cada día al abrirlas y cerrarlas sus gráficas nos mostrarán que es una nueva etapa de ciclo de vida cada amanecer.

Relación	Elementos	Significados
Pawkar Raymi = equinoccio de la primavera		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
celebración en honor a las primeras florescencias		para los indigenas de ésta comunidad dicha celebración es una muestra de agradecimiento por el florecimiento de los alimentos cultivados.
como signo de una nueva etapa del ciclo de vida.		representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		Al igual que las demás festividades del pueblo Otavaleño, ésta se la celebra con el trazo de la chacana ya que esta contiene los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego. Lo cual hace posible el brote de lasflores de sus cultivos.

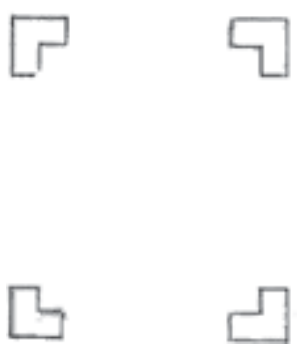
Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría





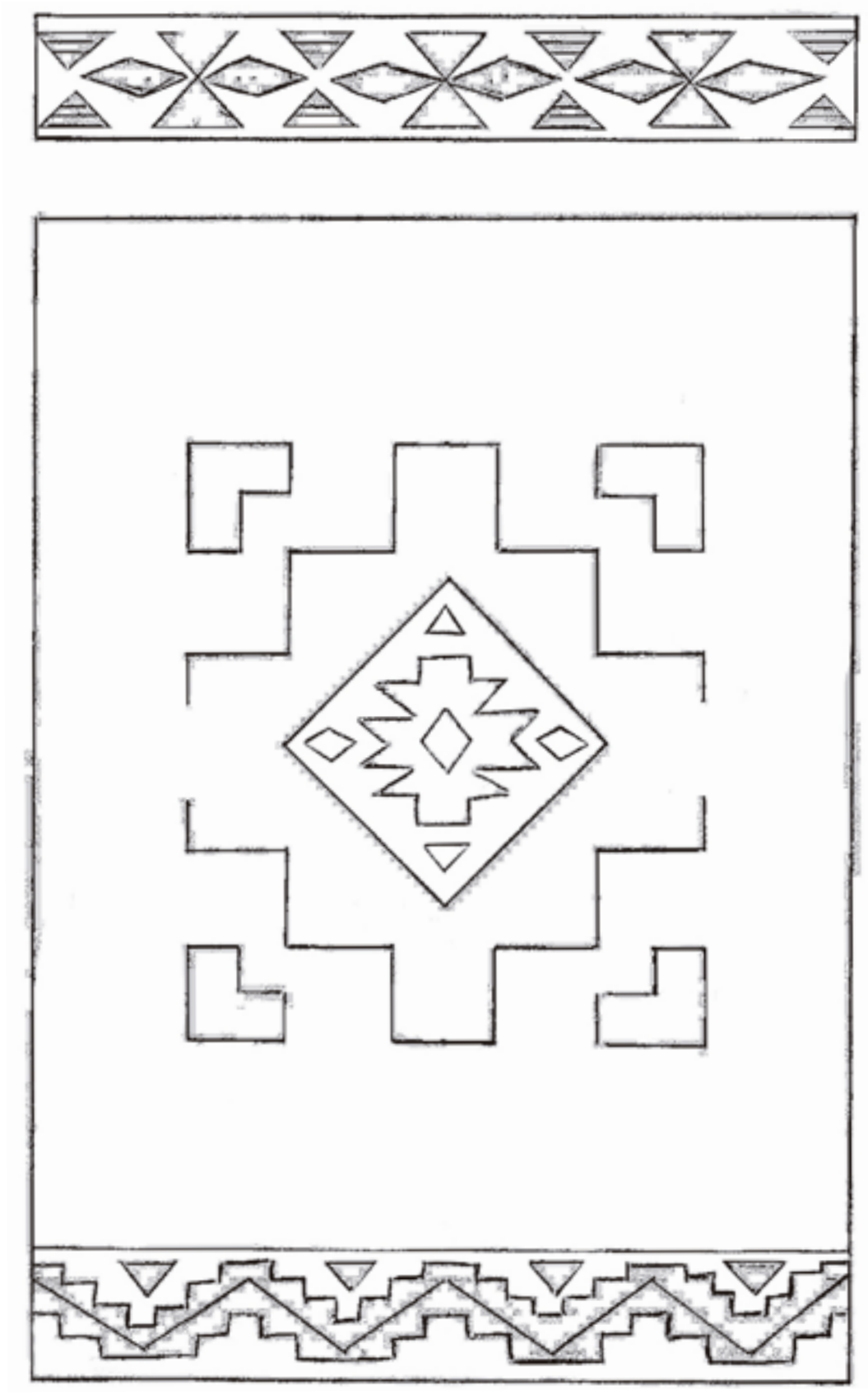
Rotación 360º:



Motivo compuesto por las diagonales y segmentación de Chacana.

Reflejo:

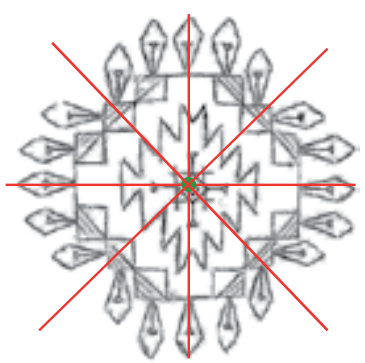
Boceto 1 - Línea:Pawkar Raymi | Cortinaje - Estores

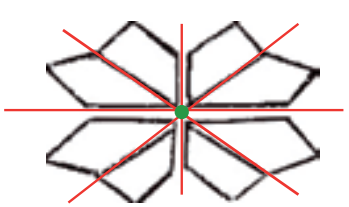


Relación	Elementos	Significados
Pawkar Raymi = equinoccio de la primavera		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
celebración en honor a las primeras florescencias		para los indigenas de ésta comunidad dicha celebración es una muestra de agradecimiento por el florecimiento de los alimentos cultivados.
como signo de una nueva etapa del ciclo de vida.		representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		Al igual que las demás festividades del pueblo Otavaleño, ésta se la celebra con el trazo de la chacana ya que esta contiene los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego. Lo cual hace posible el brote de lasflores de sus cultivos.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría

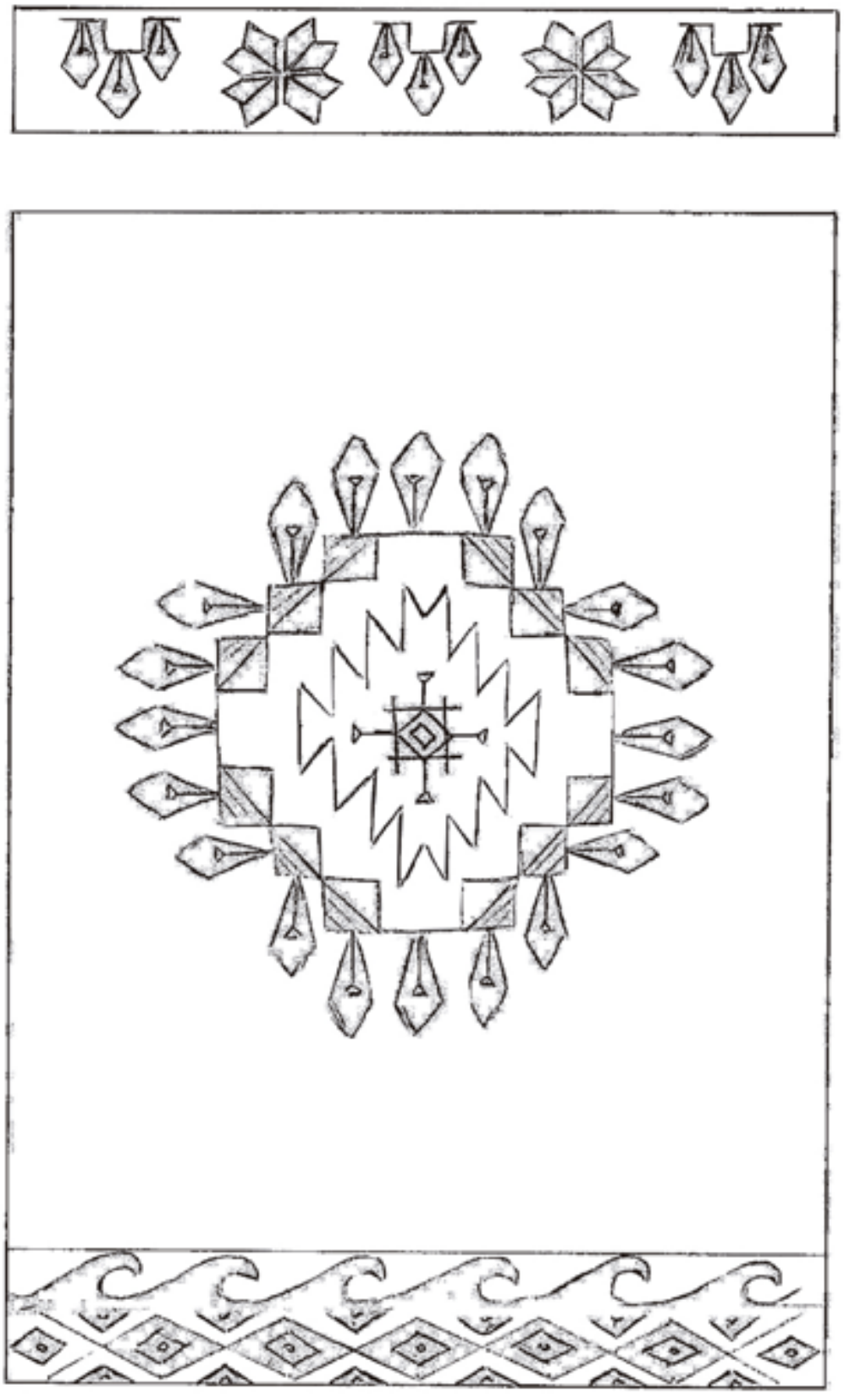




Motivo compuesto por diagonales.

Seriación de motivos:

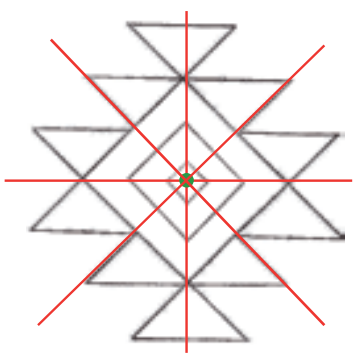
Boceto 2 - Línea:Pawkar Raymi | Cortinaje - Estores

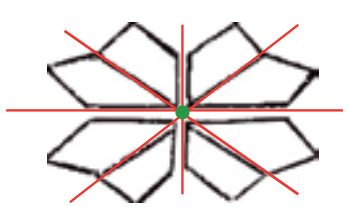


Relación	Elementos	Significados
Pawkar Raymi = equinoccio de la primavera		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
celebración en honor a las primeras florescencias		para los indigenas de ésta comunidad dicha celebración es una muestra de agradecimiento por el florecimiento de los alimentos cultivados.
como signo de una nueva etapa del ciclo de vida.		representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		Al igual que las demás festividades del pueblo Otavaleño, ésta se la celebra con el trazo de la chacana ya que esta contiene los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego. Lo cual hace posible el brote de lasflores de sus cultivos.

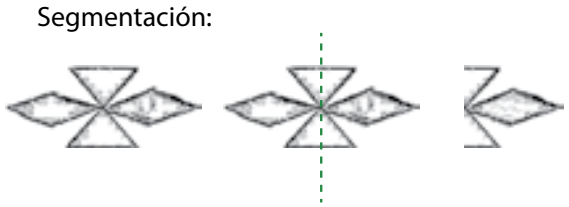
Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría

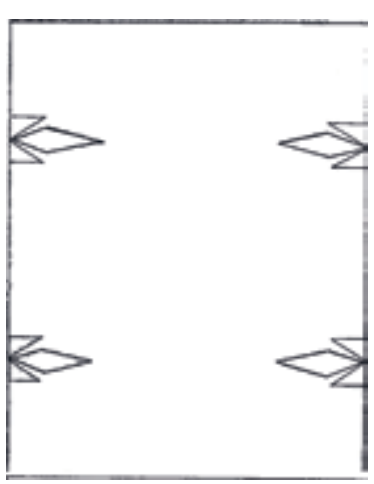




Segmentación:

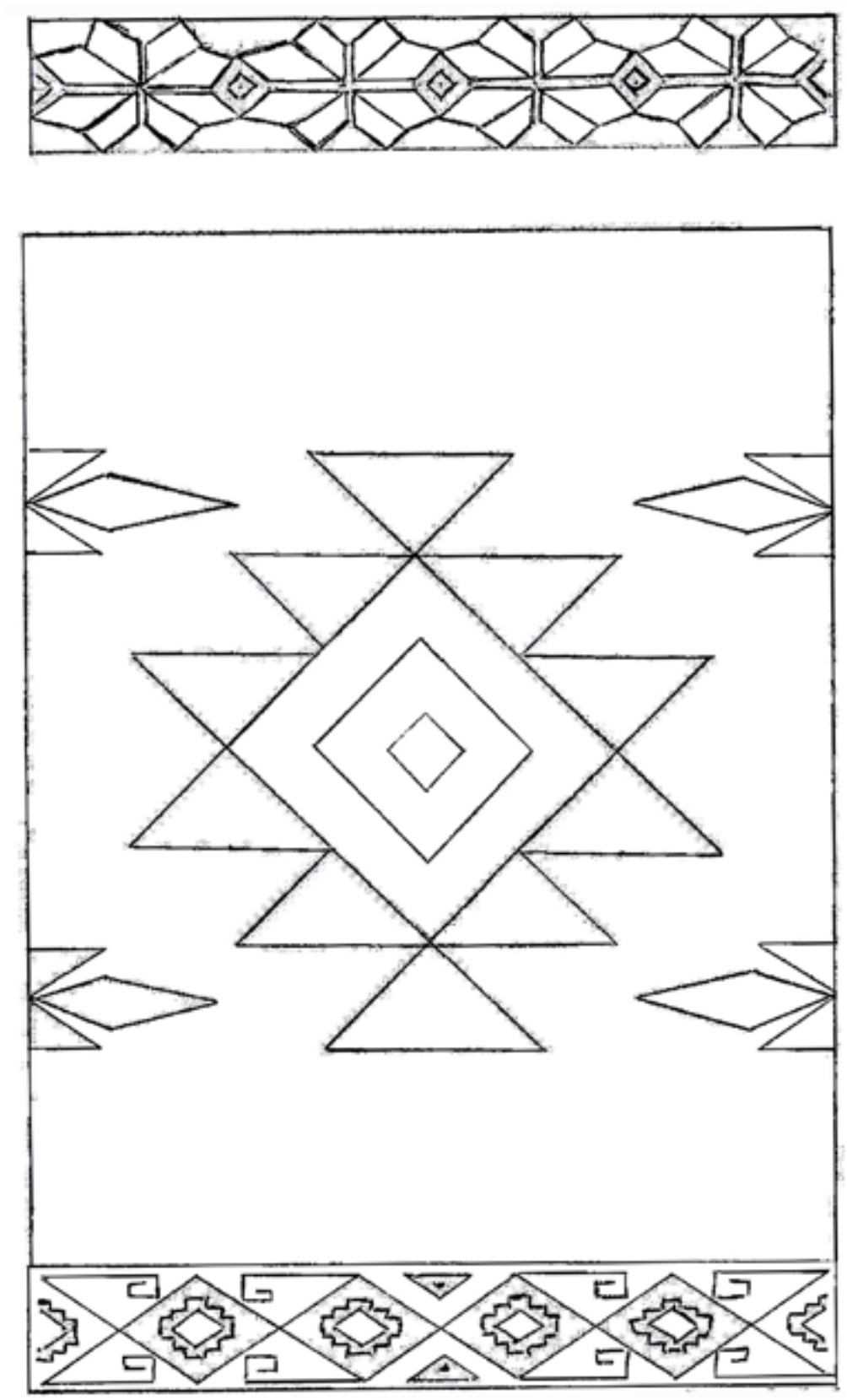


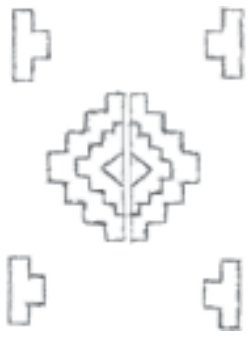
Rotación 360º:



Motivo compuesto por las diagonales y segmentación de Chacana.

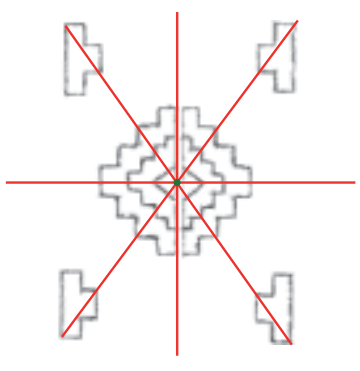
Boceto 3 - Línea:Pawkar Raymi | Cortinaje - Estores

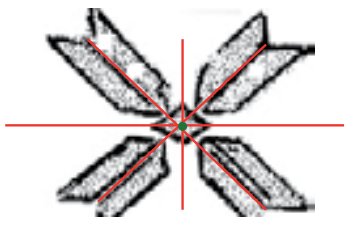


Relación	Elementos	Significados
Pawkar Raymi = equinoccio de la primavera		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
celebración en honor a las primeras florescencias		para los indigenas de ésta comunidad dicha celebración es una muestra de agradecimiento por el florecimiento de los alimentos cultivados.
como signo de una nueva etapa del ciclo de vida se emplea la Doble Espiral y las flechas.		representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		Al igual que las demás festividades del pueblo Otavaleño, ésta se la celebra con el trazo de la chacana ya que esta contiene los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego. Lo cual hace posible el brote de lasflores de sus cultivos.

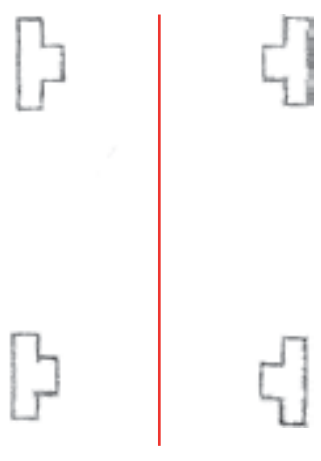
Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría





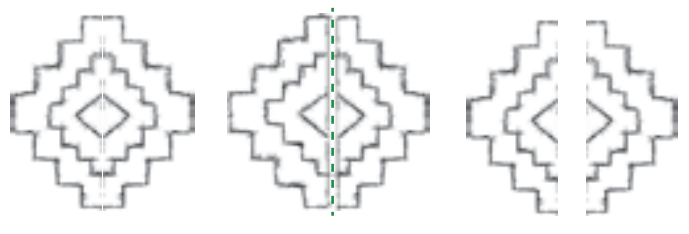
Reflejo:



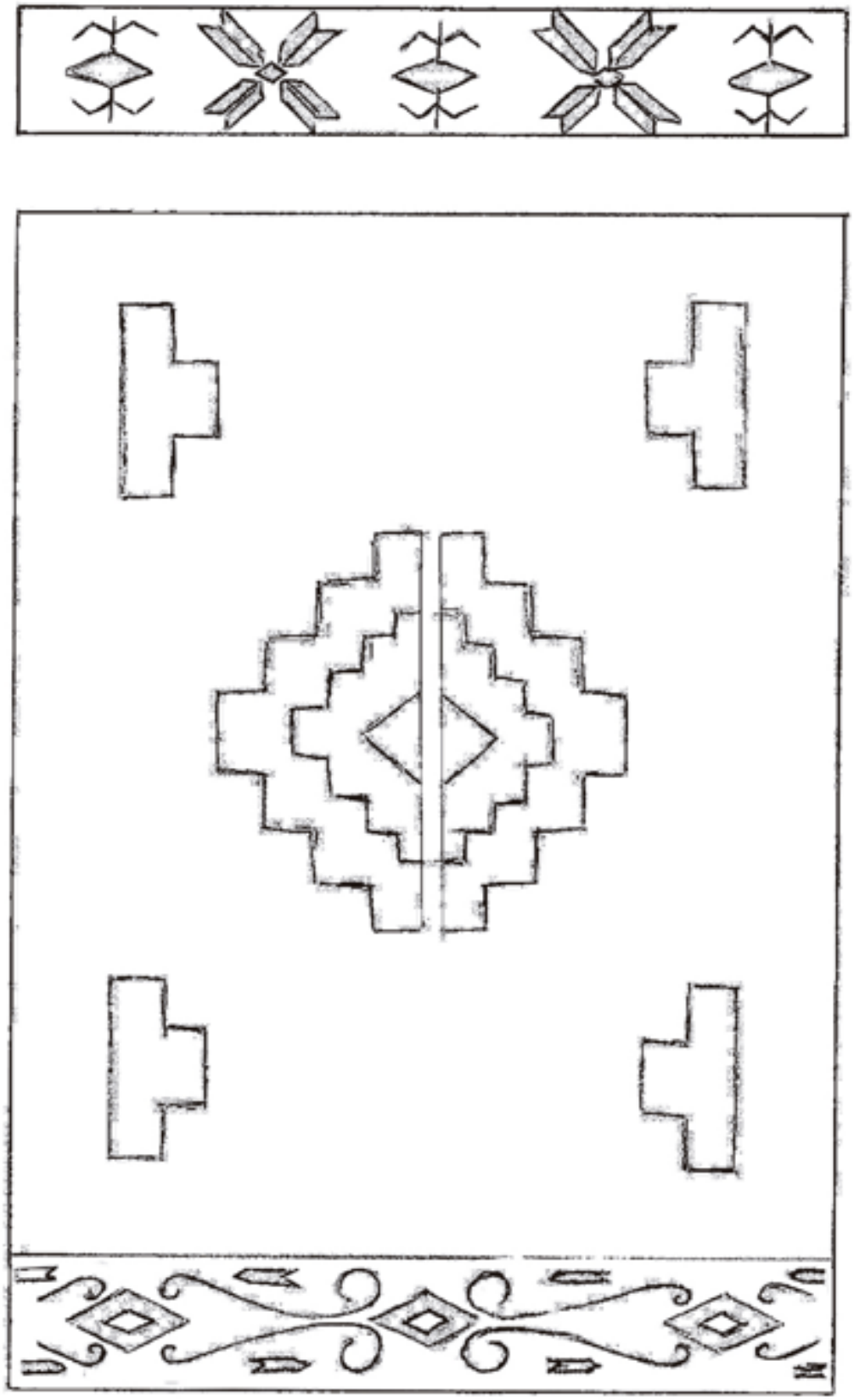
Motivo compuesto por diagonales, espirales y flechas.

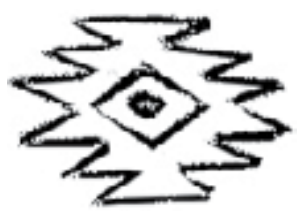
Seriación de motivos: flor y chacra de maíz

Segmentación:



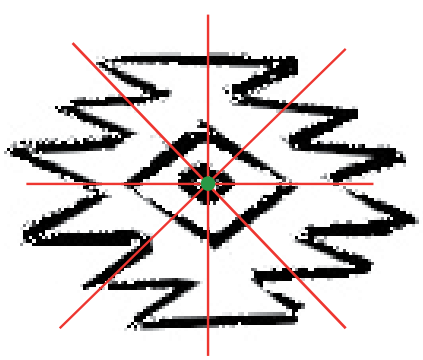
Boceto 4 - Línea:Pawkar Raymi | Cortinaje - Estores

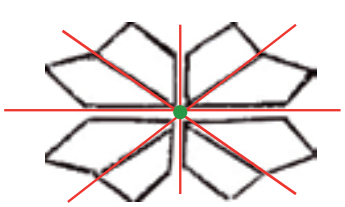


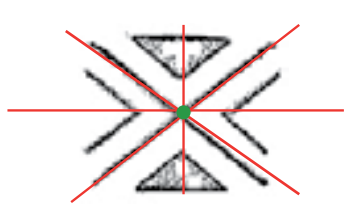
Relación	Elementos	Significados
Pawkar Raymi = equinoccio de la primavera		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
celebración en honor a las primeras florescencias		para los indigenas de ésta comunidad dicha celebración es una muestra de agradecimiento por el florecimiento de los alimentos cultivados.
como signo de una nueva etapa del ciclo de vida se emplea la Doble Espiral.		representa la ciclicidad creciente (espiralidad) del tiempo, la historicidad. El movimiento cíclico del tiempo antes, ahora y después. Caina-Cunan-Caya.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		Al igual que las demás festividades del pueblo Otavaleño, ésta se la celebra con el trazo de la chacana ya que esta contiene los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego. Lo cual hace posible el brote de lasflores de sus cultivos.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



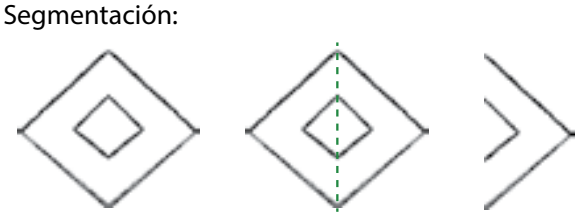




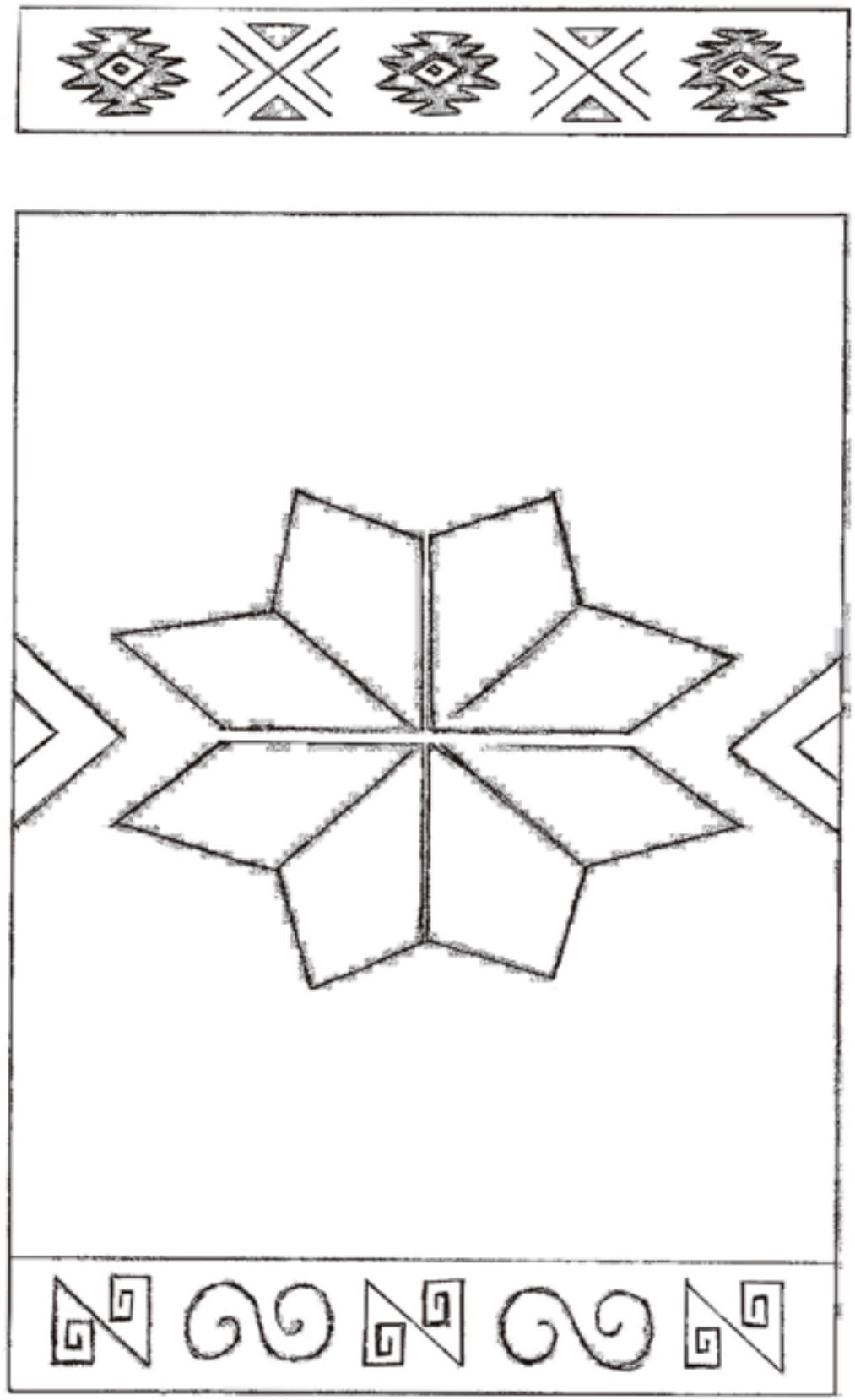
Motivo compuesto por diagonales.

Seriación de motivos:

Segmentación:

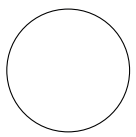


Boceto 5 - Línea:Pawkar Raymi | Cortinaje - Estores



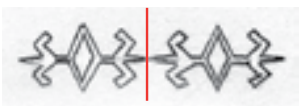
Línea de Mantelería: Inti Raymi

El Inti Raymi, es una línea de mantelería que toma su nombre de la festividad del pueblo Otavaleño en la cual los indígenas muestran su gratitud a la “Madre tierra” y al Sol por la maduración de los frutos obtenidos de su siembra.

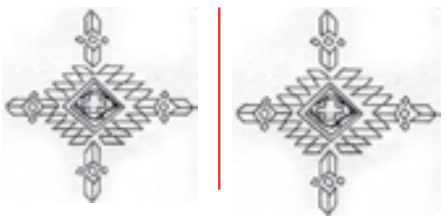
Relación	Elementos	Significados
Inti Raymi = Gratitud a la Madre tierra		El todo, el origen, la unidad, el infinito, pacha (la unidad espacio-tiempo-suceso)
Por los frutos obtenidos de ella		El maíz es el fruto más representativo para este pueblo, ya que de el obtienen siete variedades, lo cual denota riqueza y obtienen productos gastronómicos deribados, fundamentales en su nutrición.
lo cual es posible gracias al Sol		El honor al Sol, se representan de varias maneras y siempre nace de la cuatripartición = donde se puede observar la dualidad, la cual está asociada al concepto de TINKUY, que significa encuentro de los extremos en el centro.
y finalmente se los almacena para el consumo de la temporada		El Huallo es donde los indígenas albergan los frutos maduros.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

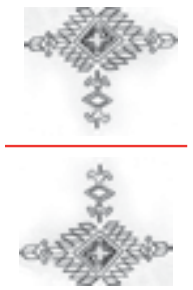
Reflexión



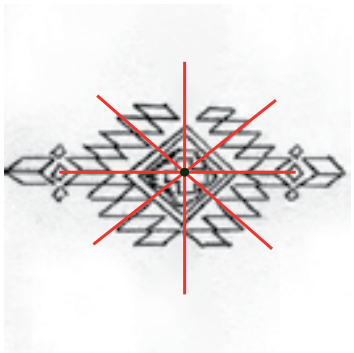
Reflexión



Reflexión



Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



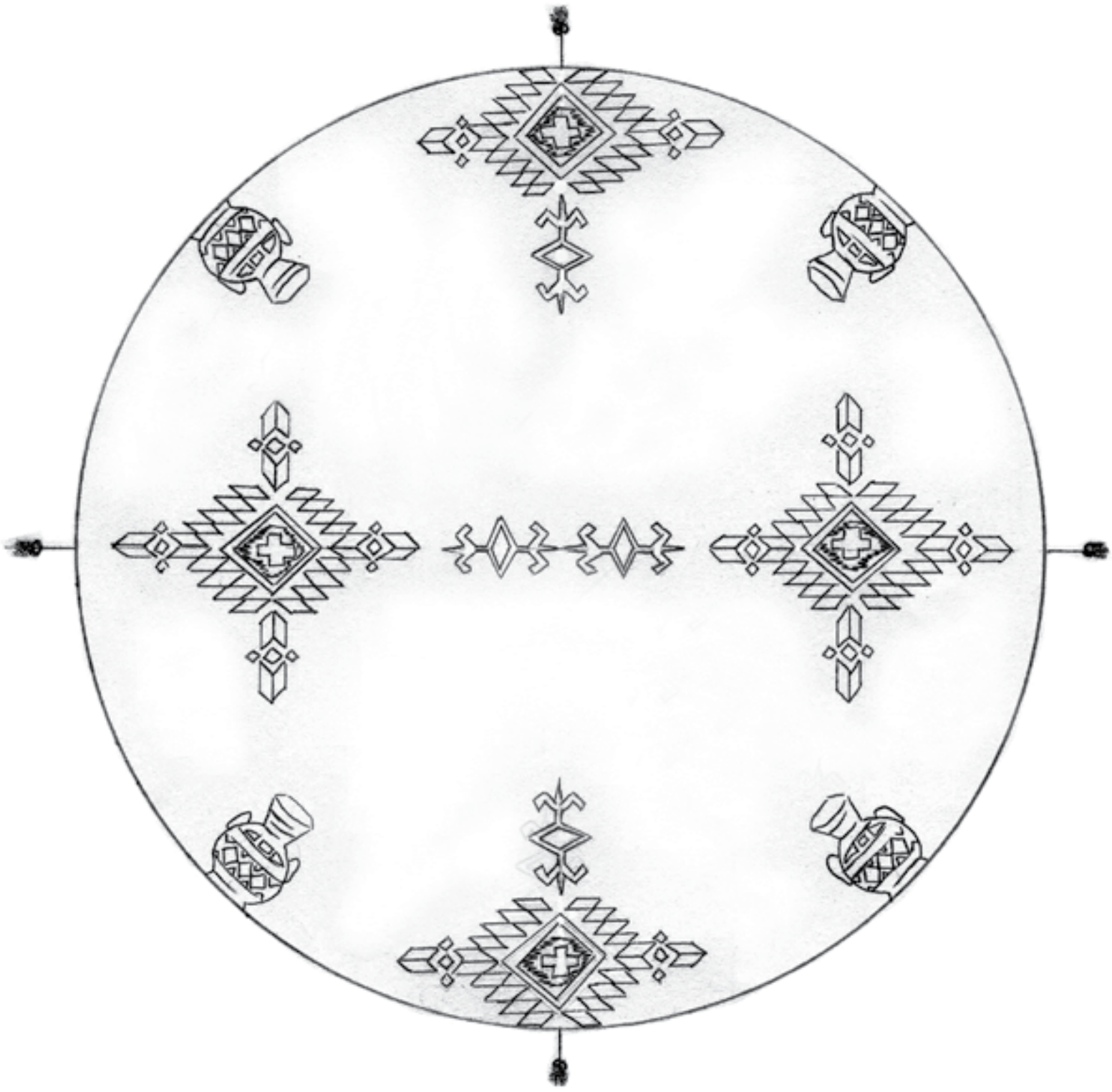
Adición:

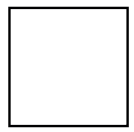
Figura Base

Adición

Adición

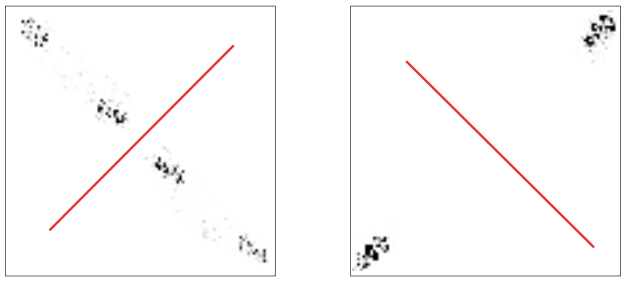
Boceto 1 - Línea:Inti Raymi | Mantelería



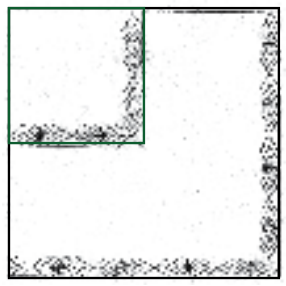
Relación	Elementos	Significados
nti Raymi = Gratitud a la Madre tierra		Los indígenas se refieren a la figura del cuadrado como “Unidad o Pacha”.
Por los frutos obtenidos de ella		El todo, el origen, la unidad, el infinito, pacha (la unidad espacio-tiempo-suceso)
lo cual es posible gracias al Sol		El honor al se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
mediante las tres fuerzas que representan el mundo.		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduce como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

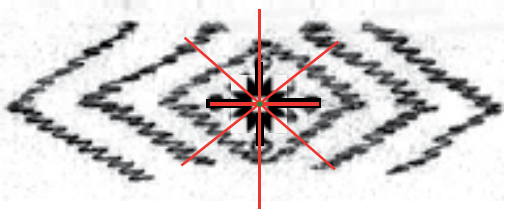
Reflexión

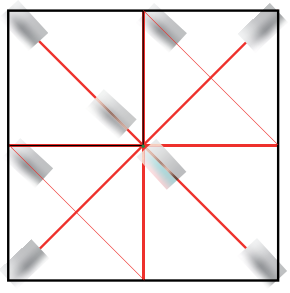


Principios de contactación
Plano total

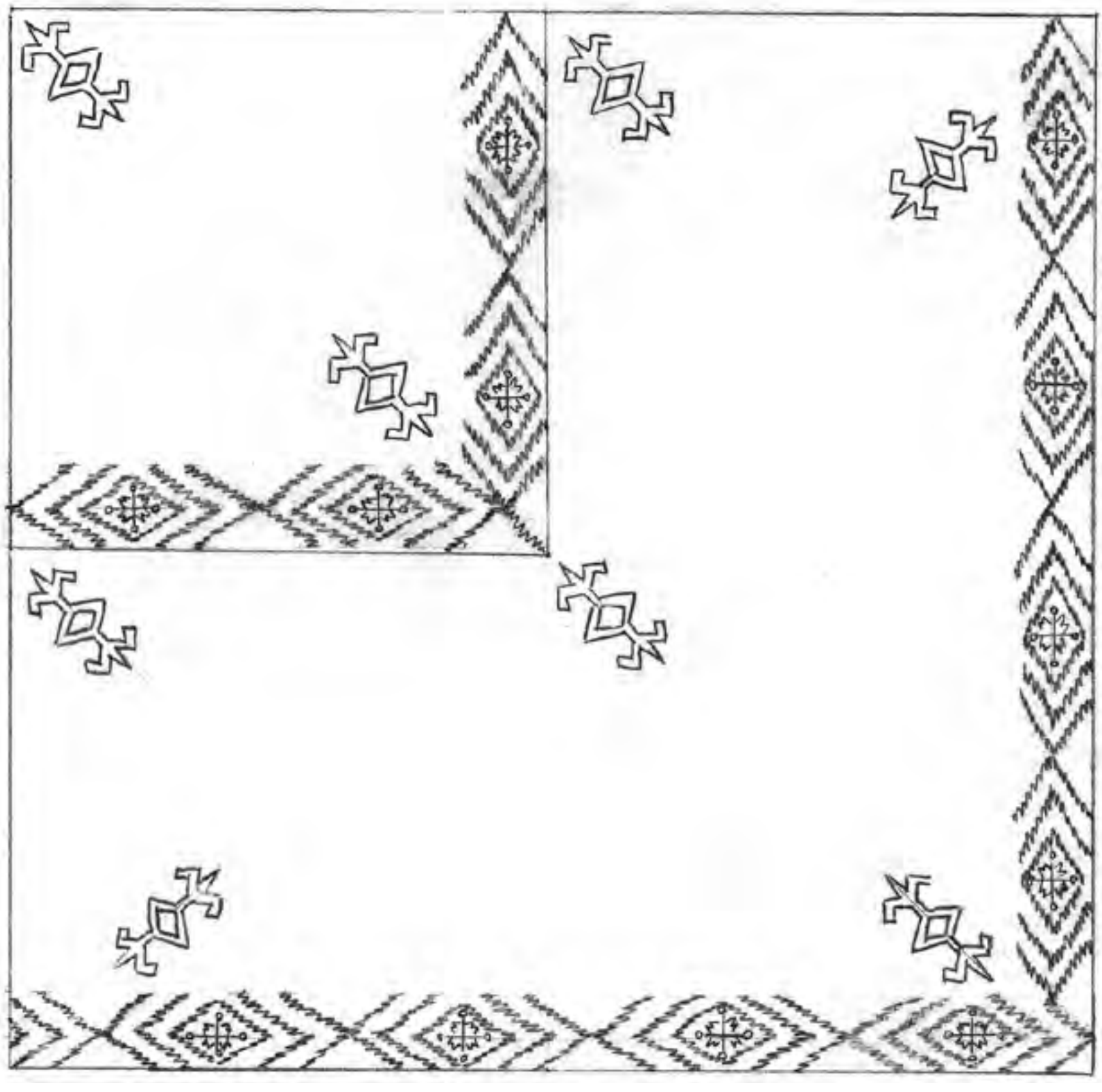


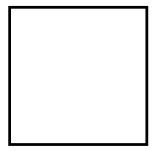
Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría





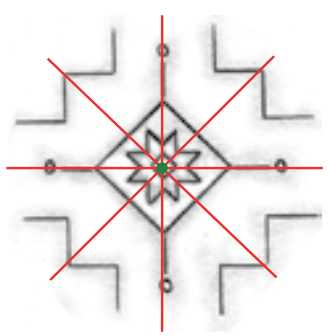
Boceto 2 - Línea:Inti Raymi | Mantelería



Relación	Elementos	Significados
ıti Raymi = Gratitud a la Madre tierra		Los indígenas se refieren a la figura del cuadrado como “Unidad o Pacha”.
Por los frutos obtenidos de ella		La doble Espiral: es la convergencia de dos fuerzas hacia un mismo centro, que obligan a un influjo de trabajo para hacer posible los ciclos de vida y por lo tanto la cosecha.
o cual es posible gracias al Sol		El honor al se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
mediante las tres fuerzas que representan el mundo.		Las diagonales representa la base de la unidad estructural de la forma en el textil andino. Se traduc como “mundo”, “plano” o “espacio-tiempo”.
Para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.

ıplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



Trama:

Creación de motivo:

Motivo base:

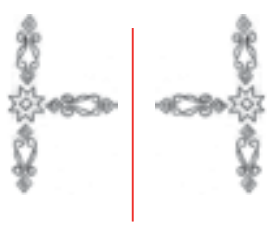
Motivo 1:

Adición de motivo 1:

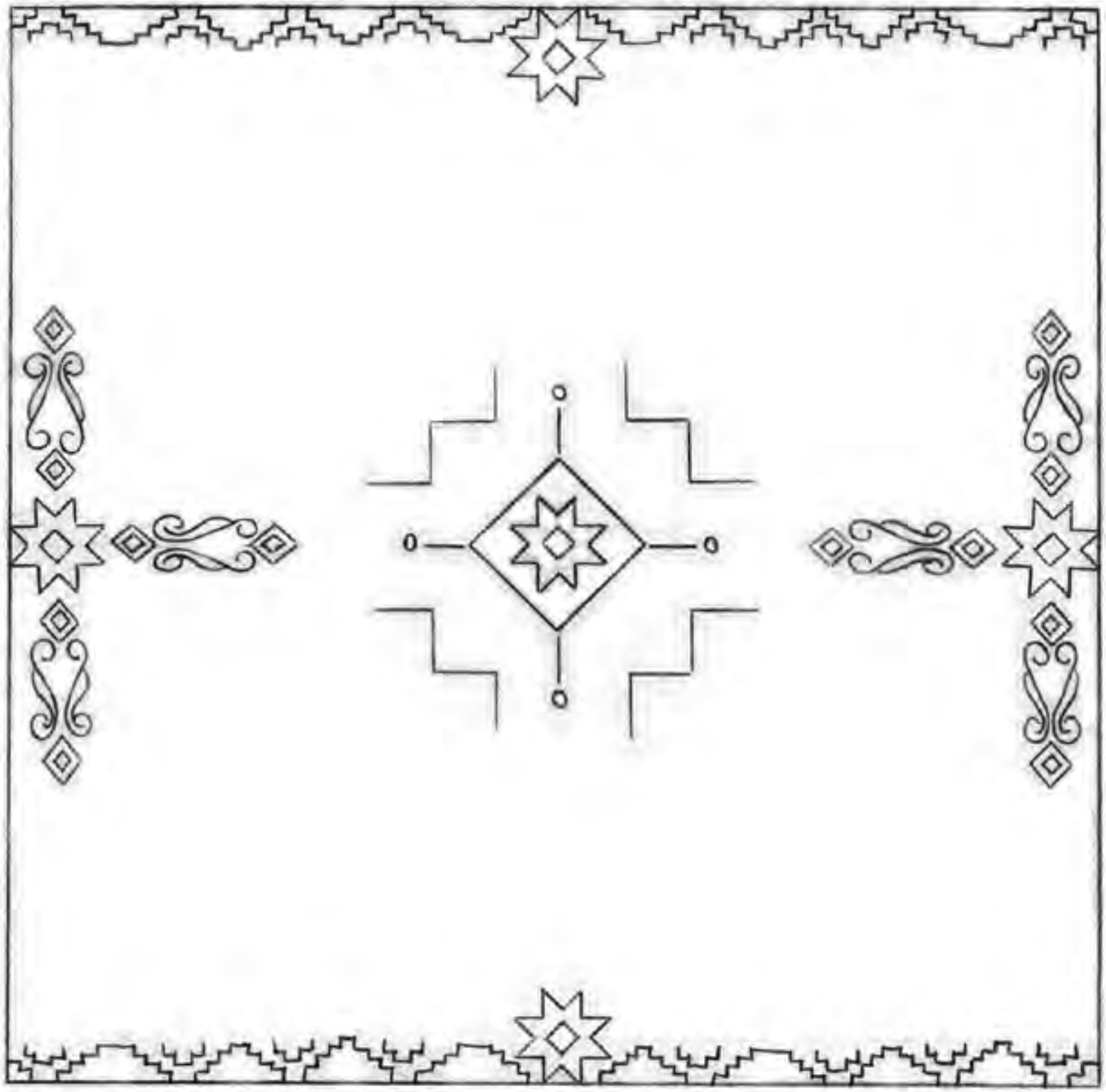
Adición de motivo 1 más rotación 90º:

Adición de motivo 1 más rotación 90º:

Reflejo:



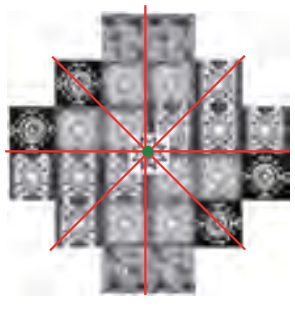
Boceto 3 - Línea:Inti Raymi | Mantelería



Relación	Elementos	
Inti Raymi = Gratitud a la Madre tierra		El rectángulo en este diseño refiere a la tierra como espacio.
Por los frutos obtenidos de ella		La abundancia de los frutos maduros serán representados por medio de reatas y borlas de colores cálidos que colgarán de los bordes del mantel
lo cual es posible gracias al Sol		El honor al se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.
Con la representación depersonajes como el Diablo Huma.		El Diablo Huma es un personaje que guia y anima a los demás en todo momento durante la celebración del Inti Raymi.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría



Creación de motivo:

Motivo 1:

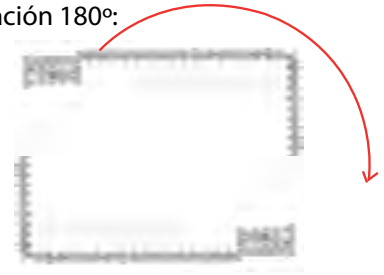
Motivo 2:

Motivo 3:

Motivo 4:

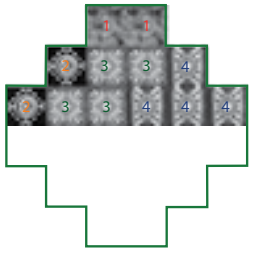
Motivo 5:

Rotación 180º:

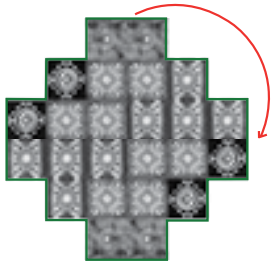


Reflejo:

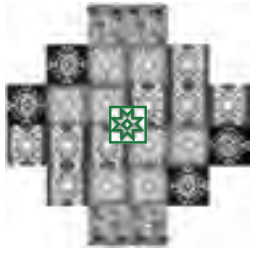
Organización:



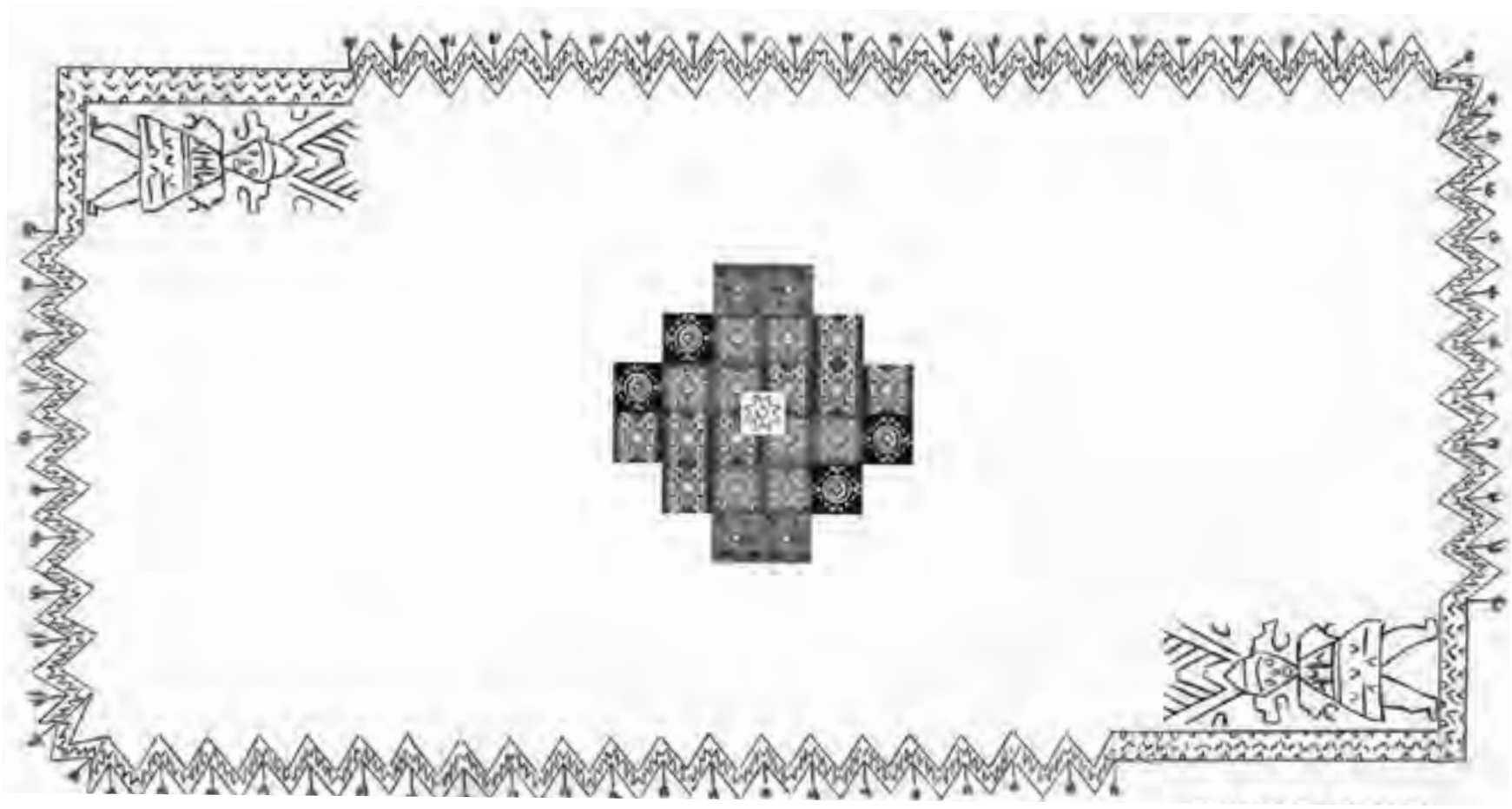
Rotación 180º:



Sobreposicion - Motivo 5:



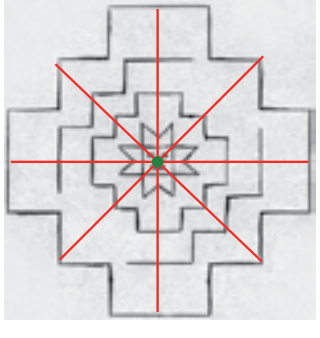
Boceto 4 - Línea:Inti Raymi | Mantelería



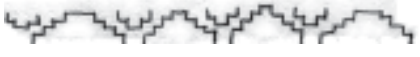
Relación	Elementos	Significados
nti Raymi = Gratitud a la Madre tierra		El rectángulo en este diseño refiere a la tierra como espacio.
Por los frutos obtenidos de ella		El Huallo es donde los indígenas albe frutos maduros.
lo cual es posible gracias al Sol		El honor al se representa muy comunmente con la figura que se puede apreciar en el centro del motivo el cual parte de la cruz cuadrada de 8 puntas.
para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chachana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.		La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.
Con la representación depersonajes como el Diablo Huma.		El Diablo Huma es un personaje que guia y anima a los demás en todo momento durante la celebración del Inti Raymi.

Aplicación y Operaciones Morfológicas

Estructura geométrica:
Centro de gravedad y ejes de simetría

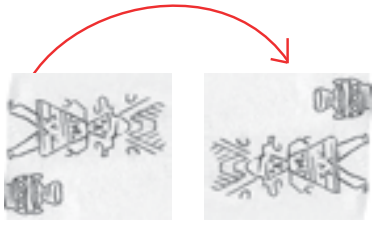


Trama:

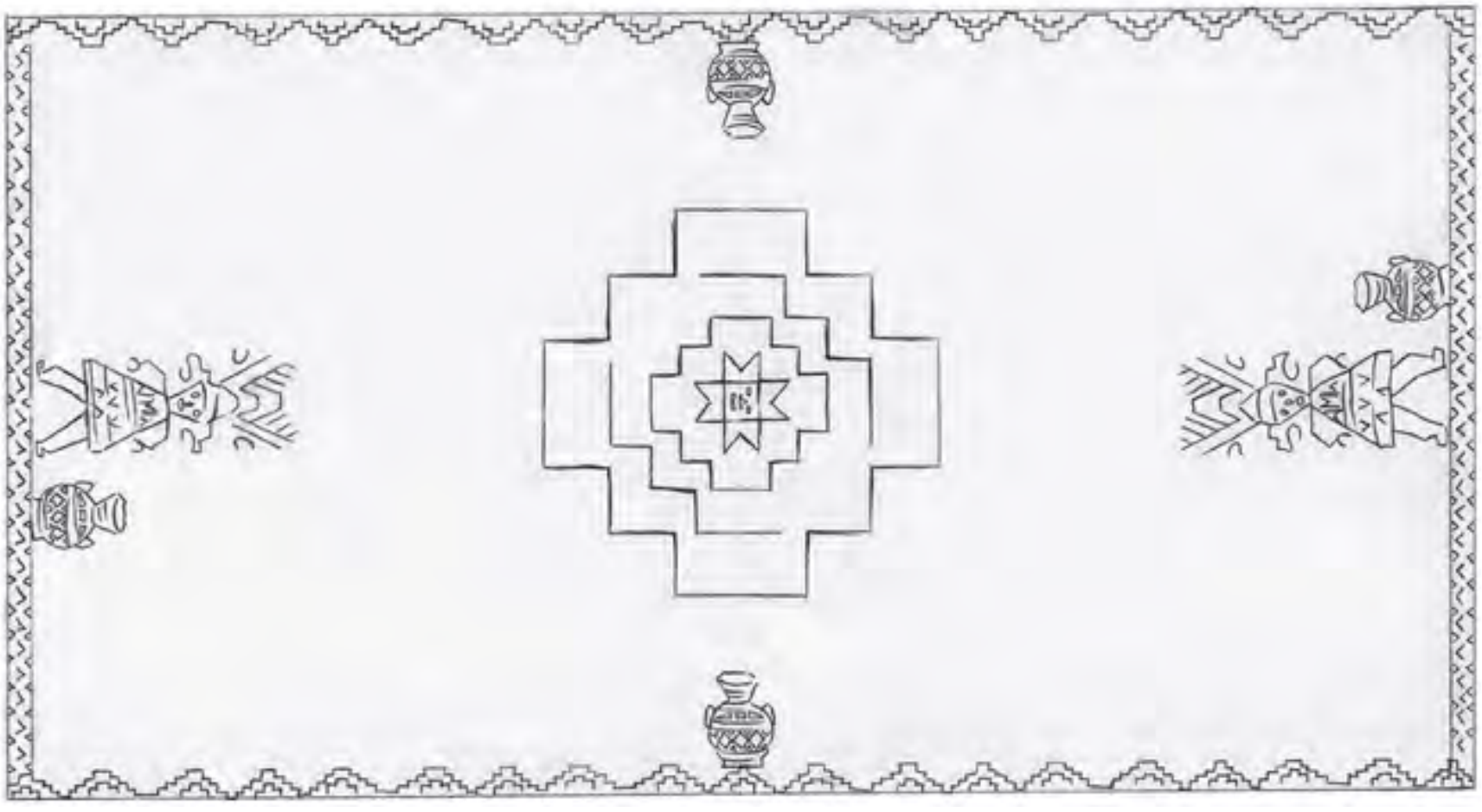


Reflejo:

Rotación 180º:



Boceto 5 - Línea:Inti Raymi | Mantelería



Línea de Tapicería: Koya Raymi

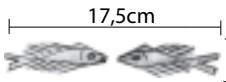
Koya Raymi o "Ritual de la luna y la tierra" es el nombre que lleva la línea de tapicería, la cual presenta diseños de sillas de estilo contemporáneo. La luna y la tierra son elementos que los indígenas relacionan en esta festividad con la fecundidad. Como parte de este ritual preparan la bebida de Yamor, que es elaborada con siete variedades de maíz, fruto que siempre está presente dentro de sus símbolos de riqueza, abundancia y fertilidad.

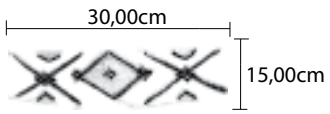
Relación	Elementos	Significados
Koya Raymi = Ritual de la luna y la tierra		La Phaxi Mama (Madre Luna), representa la fuerza DUAL del hombre andino. Esta cultura cree que la luna distribuye el potencial solar a través de agentes orgánicos y psicológicos que ella misma construye.
en honor a la fecundidad de los frutos gracias a la Madre tierra		La Madre Tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios
el maíz como uno de sus frutos representativos, con el cual preparan la bebida del Yamor		El maíz es el fruto más representativo para este pueblo, ya que de el obtienen siete variedades, con las cuales preparan una bebida de todas ellas llamada “Yamor” para la celebración de esta fiesta, lo cual denota riqueza, abundancia y fertilidad.
y donde se produce la fecundidad en la fauna		El pez para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, lo cual denota riqueza de su fauna, abundancia y fertilidad. A más de ser una fuente de alimento.

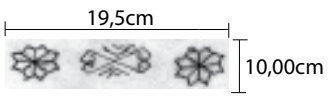
Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:
son motivos que poseen continuidad en una sola dirección,
en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

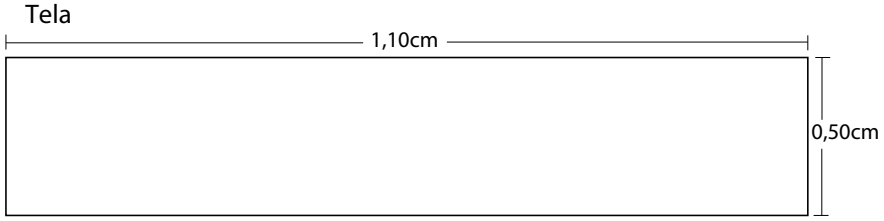
Motivos







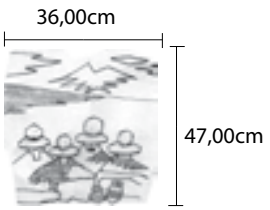
Tela



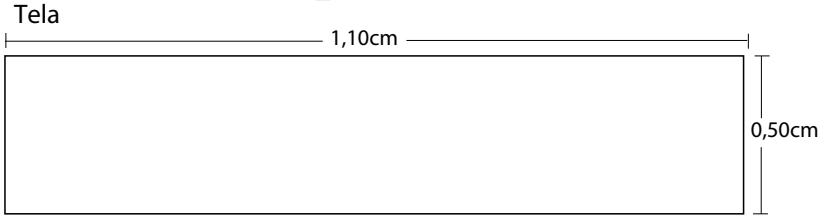
Motivo aplicado en el textil

Repetición alineada o derecha:
es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición.
La repetición de bloques alineados más obvia y básica es aquella en la que la unidad se encara de la misma forma con la repetición

Motivo



Tela



Motivo aplicado en el textil

Boceto 1 - Línea:Koya Raymi | Tapicería

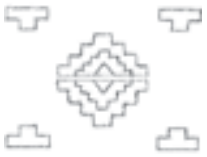
Relación

Koya Raymi = Ritual de la luna y la tierra

en honor a la Madre tierra

para llevar a cabo esta celebración los indígenas trazan una cruz cuadrada /Chacana en el suelo para ahí llevar a cabo su ritual.

Elementos



Significados

La Phaxi Mama (Madre Luna), representa la fuerza DUAL del hombre andino. Esta cultura cree que la luna distribuye el potencial solar a través de agentes orgánicos y psicológicos que ella misma construye.

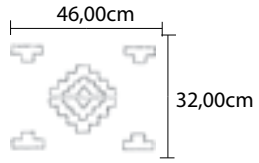
La Madre Tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios.

La chacana o cruz cuadrada: matriz espacial, conceptual y filosófica que resume la cosmovisión andina. Uno de dichos aspectos son los elementos de la vida: aire, agua, tierra y fuego.

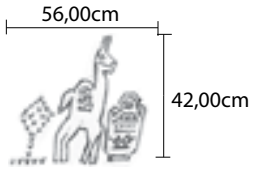
Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Repetición alineada o derecha:
Es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición, en laque la unidad se encara de la misma forma con la repetición

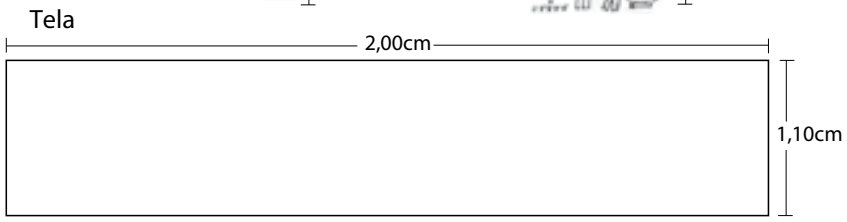
Motivo 1



Motivo 2



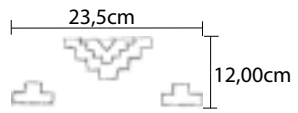
Tela



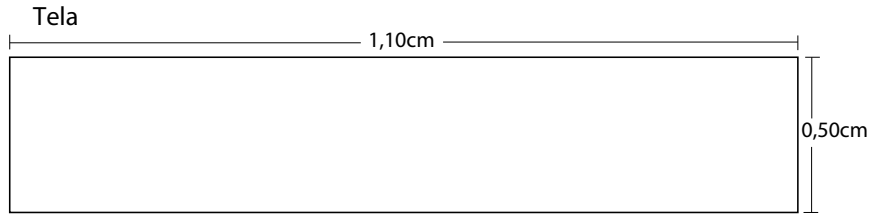
Motivo aplicado en el textil

Estructuras unidireccionales:
son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

Motivo



Tela



Motivo aplicado en el textil

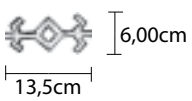
Boceto 2 - Línea:Koya Raymi | Tapicería

Relación	Elementos	Significados
Koya Raymi = Ritual de la luna y la tierra		La Phaxi Mama (Madre Luna), representa la fuerza DUAL del hombre andino. Esta cultura cree que la luna distribuye el potencial solar a través de agentes orgánicos y psicológicos que ella misma construye.
en honor a la fecundidad de los frutos gracias a la Madre tierra		La Madre Tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios.
el maíz como uno de sus frutos representativos, con el cual preparan la bebida del Yamor		El maíz es el fruto más representativo para este pueblo, ya que de el obtienen siete variedades, con las cuales preparan una bebida de todas ellas llamada "Yamor" para la celebración de esta fiesta, lo cual denota riqueza, abundancia y fertilidad.

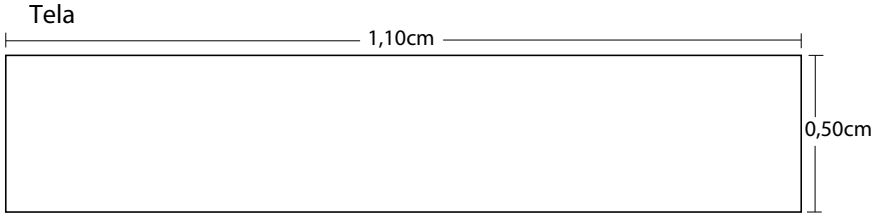
Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:
son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

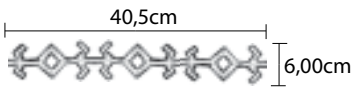
Motivo



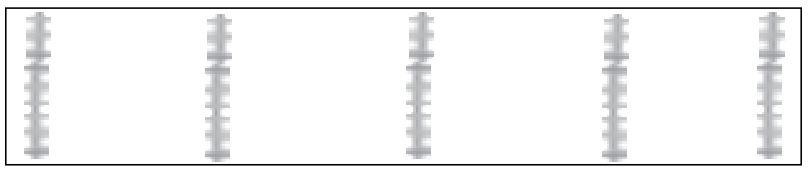
Tela



Medida de repetición de motivo

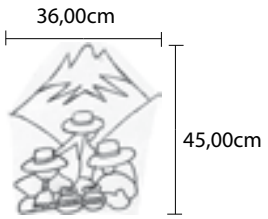


Motivo aplicado en el textil

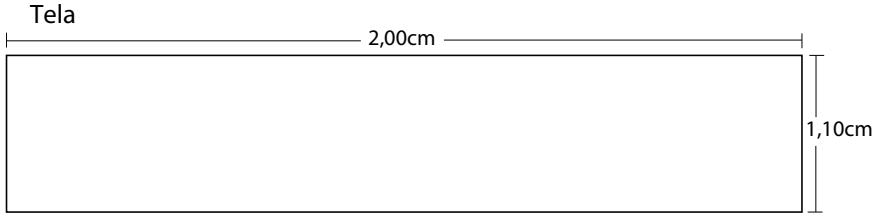


Repetición alineada o derecha:
es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición. La repetición de bloques alineados más obvia y básica es aquella en la que la unidad se encara de la misma forma con la repetición

Motivo



Tela



Motivo aplicado en el textil

Boceto 3 - Línea:Koya Raymi | Tapicería

Relación	Elementos	Significados
Koya Raymi = Ritual de la luna y la tierra		La Phaxi Mama (Madre Luna), representa la fuerza DUAL del hombre andino. Esta cultura cree que la luna distribuye el potencial solar a través de agentes orgánicos y psicológicos que ella misma construye.
en honor a la Madre tierra		La Madre Tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios.
donde se produce la fecundidad		Las aves para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, lo cual denota riqueza de su fauna, abundancia y fertilidad.

Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:
son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

Motivo

12,00cm

23,5cm

Tela

1,10cm

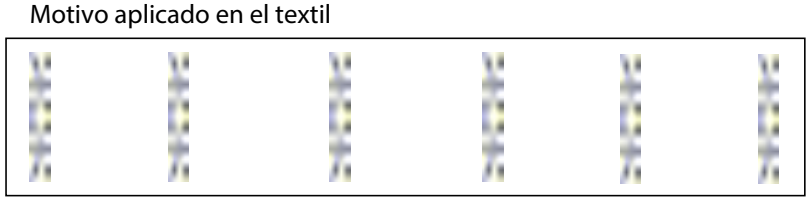
0,50cm

Medida de repetición de motivo

47,00cm

12,00cm

Motivo aplicado en el textil



Repetición alineada o derecha:
Es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición, en laque la unidad se encara de la misma forma con la repetición

Motivo

56,00cm

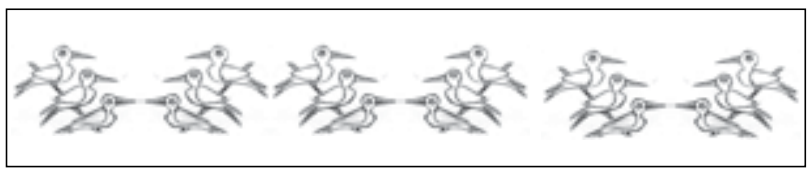
45,00cm

Tela

2,00cm

1,10cm

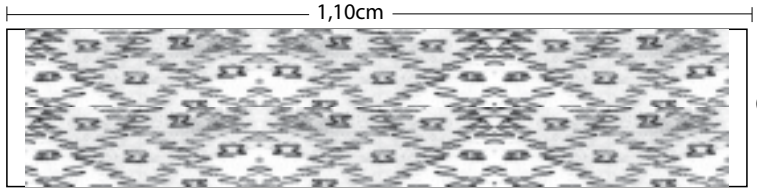
Motivo aplicado en el textil



Repeticiones en Enladrillado o con Salto Horizontal:
en donde las distancias a considerar son las horizontales. Puede también afectar al dibujo bidimensional creando un movimiento diagonal.

Tela

1,10cm



0,50cm

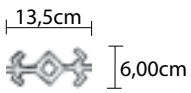
Boceto 4 - Línea:Koya Raymi | Tapicería

Relación	Elementos	Significados
Koya Raymi = Ritual de la luna y la tierra		La Phaxi Mama (Madre Luna), representa la fuerza DUAL del hombre andino. Esta cultura cree que la luna distribuye el potencial solar a través de agentes orgánicos y psicológicos que ella misma construye.
en honor a la fecundidad de los frutos gracias a la Madre tierra		La Madre Tierra es vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad. En ella viven y con ella conviven, a través de ella conviven en comunión con sus antepasados y en armonía con Dios.
el maíz como uno de sus frutos representativos, con el cual preparan la bebida del Yamor		El maíz es el fruto más representativo para este pueblo, ya que de el obtienen siete variedades, con las cuales preparan una bebida de todas ellas llamada "Yamor" para la celebración de esta fiesta, lo cual denota riqueza, abundancia y fertilidad.
y donde se produce la fecundidad en la fauna		Las aves para este pueblo representan un símbolo cultural y sagrado, lo cual denota riqueza de su fauna, abundancia y fertilidad.

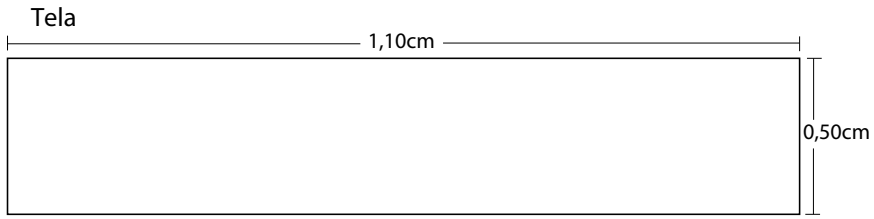
Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:
son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

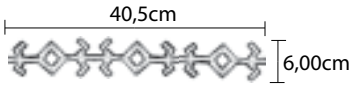
Motivo



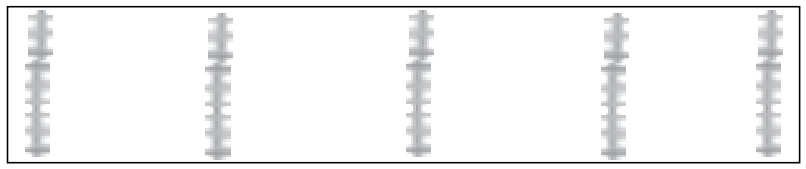
Tela



Medida de repetición de motivo

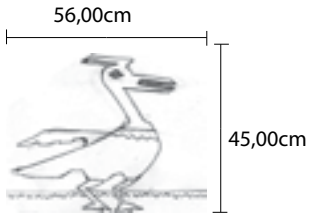


Motivo aplicado en el textil

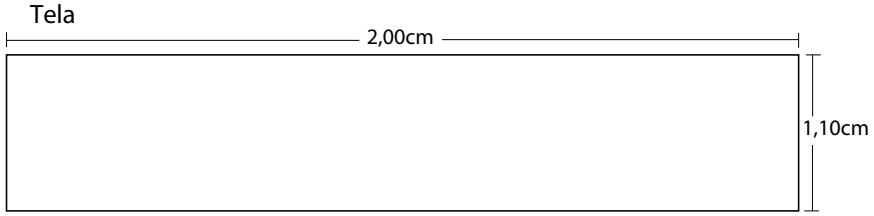


Repetición alineada o derecha:
es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición. La repetición de bloques alineados más obvia y básica es aquella en la que la unidad se encara de la misma forma con la repetición

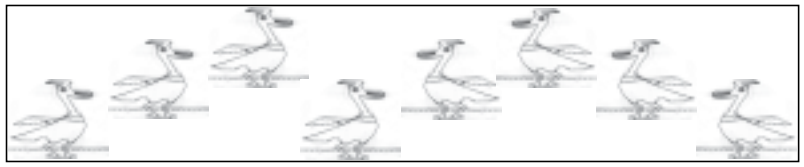
Motivo



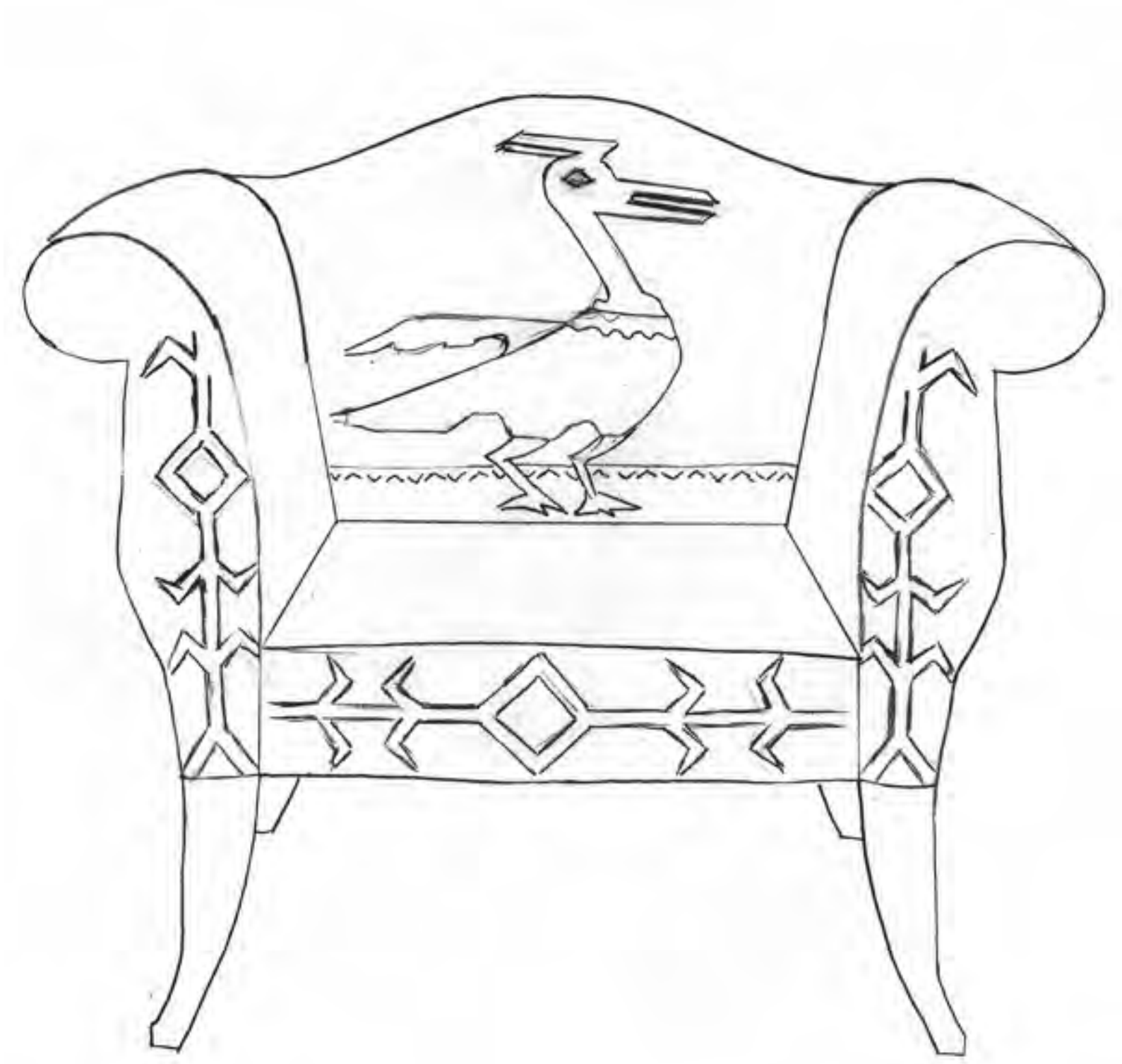
Tela



Motivo aplicado en el textil



Boceto 5 - Línea:Koya Raymi | Tapicería



3.2.5 Ensayos en escena

Para la aplicación del tejido autóctono Otavaleño en los diseños de la colección se ha experimentado con el tejido Otavaleño de la siguiente manera:

- Busca nuevas formas de expresión del tejido Otavaleño sin alterar su esencia.
-
- Fusionar varios de sus tejidos e insumos en una sobre posición de tejidos como son: tejidos llanos, reatas, cordones de algodón y tejidos de mayor y menor densidad. Con la finalidad de crear un dinamismo entre los tejidos, motivos y significantes de cada línea creada.
-
- Emplear rellenos en el tejido para crear volúmenes y de esta manera dar protagonismo o resaltar cierto elemento en el tejido.

En esta etapa se ha realizado una experimentación con los textiles Otavaleños, experimentaciones que por medio de técnicas artesanales y tecnológicas se han obtenido textiles con gran expresión gráfica Otavaleña. Como:

- Técnica de “Taraceado textil”, la cual consiste en sobre montar tejidos con la finalidad de conseguir una composición donde se aprecie varios tipos de texturas y cromáticas sin alterar la estructura del tejido, ésta es una técnica de la cual se obtiene un trabajo minucioso y una gran conexión entre el tejido y la persona quien lo realiza ya que se la realiza 100% a mano.

- Técnica de “Patchwork”, es un tejido hecho por la unión de pequeñas piezas de tejido cosidas por los bordes entre sí, lo cual se ha aplicado al “tejido pescado” de Otavalo, ya que este es un tejido vistoso y muy liviano.

- “El Sublimado” donde se pretende capturar y transferir la expresión y cromáticas de los tejidos Otavaleños en nuevos tejidos y distintas dimensiones; para así ser aplicados y adaptados de acuerdo a las necesidades del diseño.

- Superposición de tejidos: al superponer tejidos logramos una mayor expresión y textura por medio de los tejidos Otavaleños. Como es el caso de coloridas reatas sobre el tejido de mayor densidad de telar en tono crudo.

Técnica de “Taraceado textil”

Ilustración A 72 Autor - experimentación de bases textiles

Técnica de “Taraceado textil”

Ilustración 73 Autor - experimentación de bases textiles

Técnica de “Patchwork”

Ilustración A 74 Autor - experimentación de bases textiles

Técnica de “Patchwork”

Ilustración A 75 Autor - experimentación de bases textiles

Sublimado

Ilustración 76 Autor - experimentación de bases textiles

Sublimado

Ilustración A 77 Autor - experimentación de bases textiles

Sublimado

Ilustración A 78 Autor – experimentación de bases textiles

Ilustración 26 Autor: experimentación de bases textiles

Superposición de tejidos

Ilustración A 79 Autor - experimentación de bases textiles

Superposición de tejidos

Ilustración A 80 Autor - experimentación de bases textiles

CAPITULO IV

Diseño

Cuarta Parte

4. RESULTADO

4.1 Diseño final

Para la concertación de los dos prototipos se ha escogido un modelo de la línea de tapicería “KOYA RAYMI” y un modelo de la línea de mantelería “INTI RAYMI” de la colección de textilería de hogar “SUMAK KAWSAY”.

4.2 Concreción, modelos y prototipos

KOYA RAYMI

Línea: tapicería

Lámina

Boceto

GALINDO | TAMARA

.:: textile design ::.

KOYA RAYMI

Proporción de diseño y medidas ergonómicas

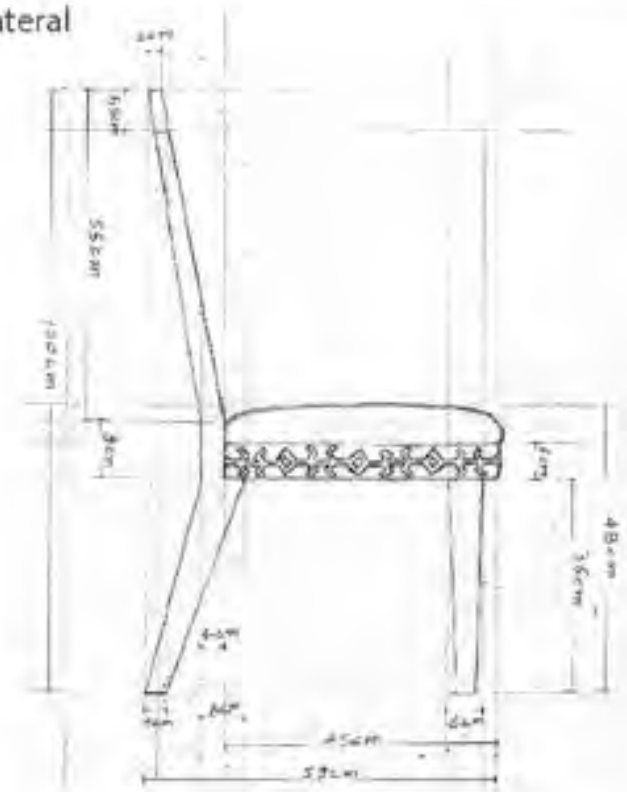
Lámina

Técnica

Modelo

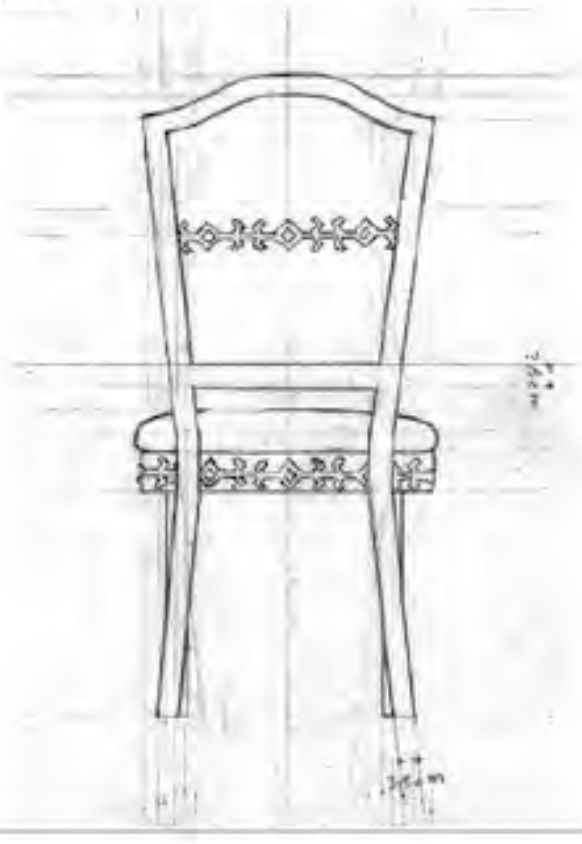
Modelo de silla de diseño contemporáneo.

Vista lateral



Vista frontal

Vista posterior



KOYA RAYMI

Diseño y proporción de tapiz

Lámina

Técnica

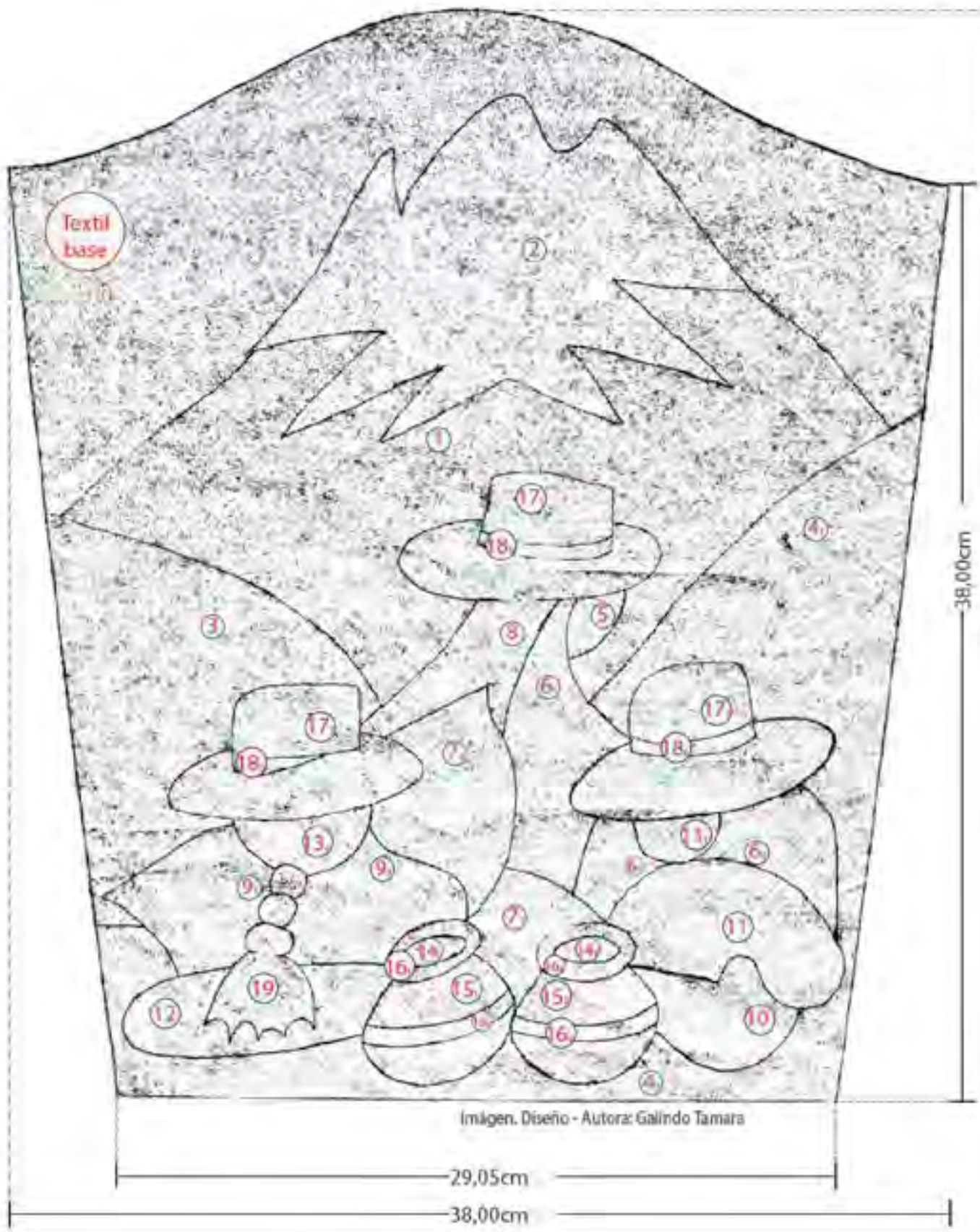
Diseño de tapiz

Descripción

- El diseño del tapiz fue seccionado por piezas separadas para ser recortadas en diferentes tonos y motivos de los textiles autóctonos de Otavalo.

- Cada pieza o patrón del diseño se encuentra con una numeración, la cual dicta el orden en el que será fijado el corte del textil.

- El diseño del tapiz corresponde a la línea: "Koya Raymi", el cual expresa la contemplación del indígena otavaleño frente al paisaje andino, el cual es su "Paccha Mama" símbolo de fecundidad y riqueza.



Imágen. Diseño - Autora: Galindo Tamara

Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:

son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

Motivo

6,00cm

13,05cm

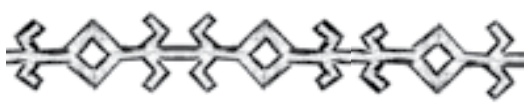
Textil

1,10cm

0,50cm

Medida de repetición de motivo

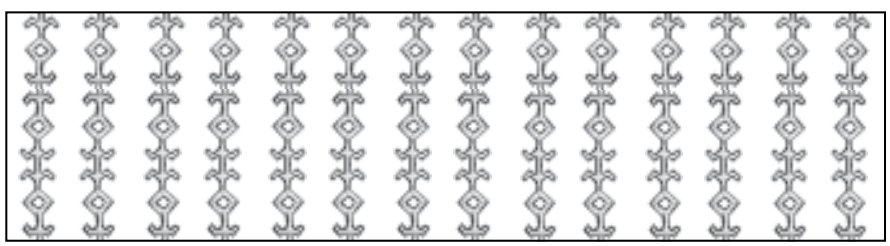
40,5cm



6,00cm

Motivo aplicado en el textil

2,00cm



1,20cm

Repetición alineada o derecha:

es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición. La repetición de bloques alineados más obvia y básica es aquella en la que la unidad se encara de la misma forma con la repetición

Motivo

38,00cm

44,00cm

Textil

2,00cm

1,10cm

Motivo aplicado en el textil

KOYA RAYMI

Materiales y cantidades empleadas en el diseño.

Lámina

Materiales

Base textil

Textil autóctono otavaleño de mayor densidad

Cantidad

- Espaldar delantero de la silla: 58,00cm x 51,00cm de textil
- Espaldar posterior de la silla: 55,00cm x 48,00cm de textil
- Asiento: 1,65cm x 1,65cm de textil
- Contorno de la guarda del asiento: 1,60cm x 15,00cm de textil

Textiles - Diseño de espaldar delantero

Selección de tejidos según la tonalidad y motivos adecuados para cada figura que conforma el diseño del tapiz.

Textiles - Diseño de espaldar posterior y guarda

Selección del tejido para el diseño del espaldar posterior y el contorno de la guarda del asiento del tapiz de la silla diseñada.

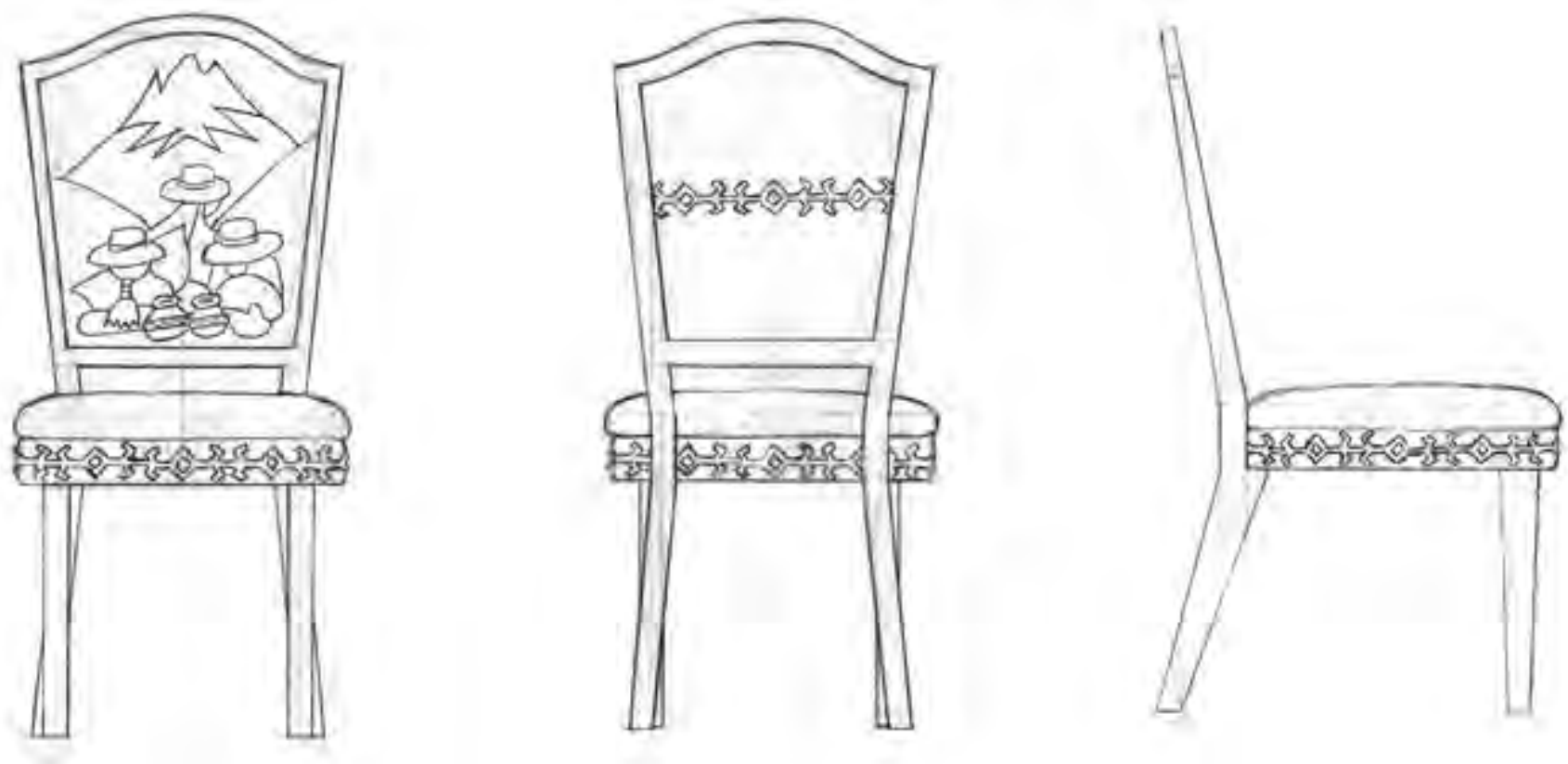
- Se realizaron seis motivos para el diseño de 36,00cm x 6,00cm

4.2.3 Proceso en la confección de tapiz

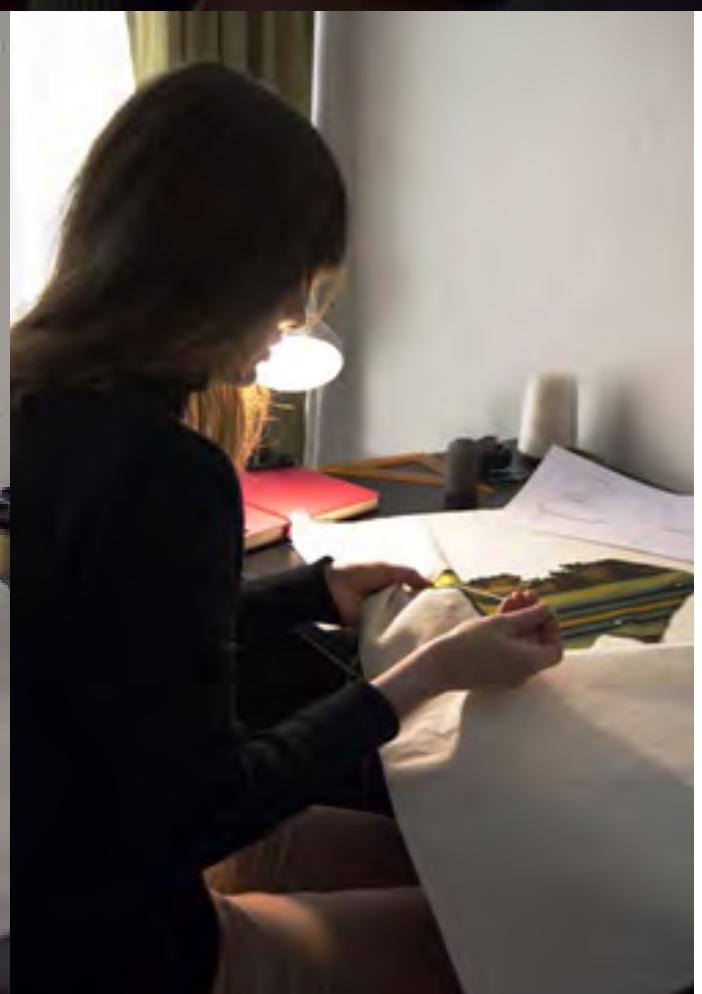
Proceso Empleado

En el diseño del tapiz de la línea “KOYA RAYMI ”se empleó un juego de tonalidades entre el crudo y una gama de verdes, rojo, y azules; se escogió el tono crudo como predominante por su acople visual, ya que permite mantener un orden y a la vez resaltar las figuras internas que juntas crean el motivo central del tapiz. A partir del diseño de la contemplación del paisaje andino otavaleño por parte de sus indígenas, en torno al concepto que maneja la línea de honrar la tierra, la fecundidad y la riqueza, para resaltar éstos dos últimos aspectos se ha empleado la figura de la mazorca, la cual dotará al diseño de un orden aparente que le brinda un matiz de movimiento interno en su forma de una manera discreta.

En su procedimiento se requirió de mucha dedicación ya que se debió analizar su función y escoger cuidadosamente un modelo de silla de modelo contemporáneo que se acople al diseño del tapiz, posteriormente se debió designar las áreas en las que el arte no quedaría expuesto para que el diseño resulte funcional, y fue ahí donde se cuidó mucho la estética visual y la calidad aplicando el textil otavaleño de telar de mayor densidad con una composición de100% algodón ya que su calidad es apropiada para la línea textil de hogar al brindar suavidad y funcionalidad.



Las áreas que se asignaron para el arte o diseño del tapiz fue situado en el espaldar delantero, ya que esta ubicación cuenta con un espacio y acolchado que le proporcionarían protagonismo; de esta manera tenemos el peso del tapiz ubicado en un solo punto lo que dicta un centro de gravedad y ejes de orden y equilibrio al diseño, para lo cual se asignó un mismo diseño para la guarda que contornea al asiento y para el espaldar posterior de la silla.



- En diseño central del tapiz se aplicó 100% la técnica del taraceado textil, tras dimensionar el diseño con las medidas a escala y proporción real que se emplearían en el tapiz.

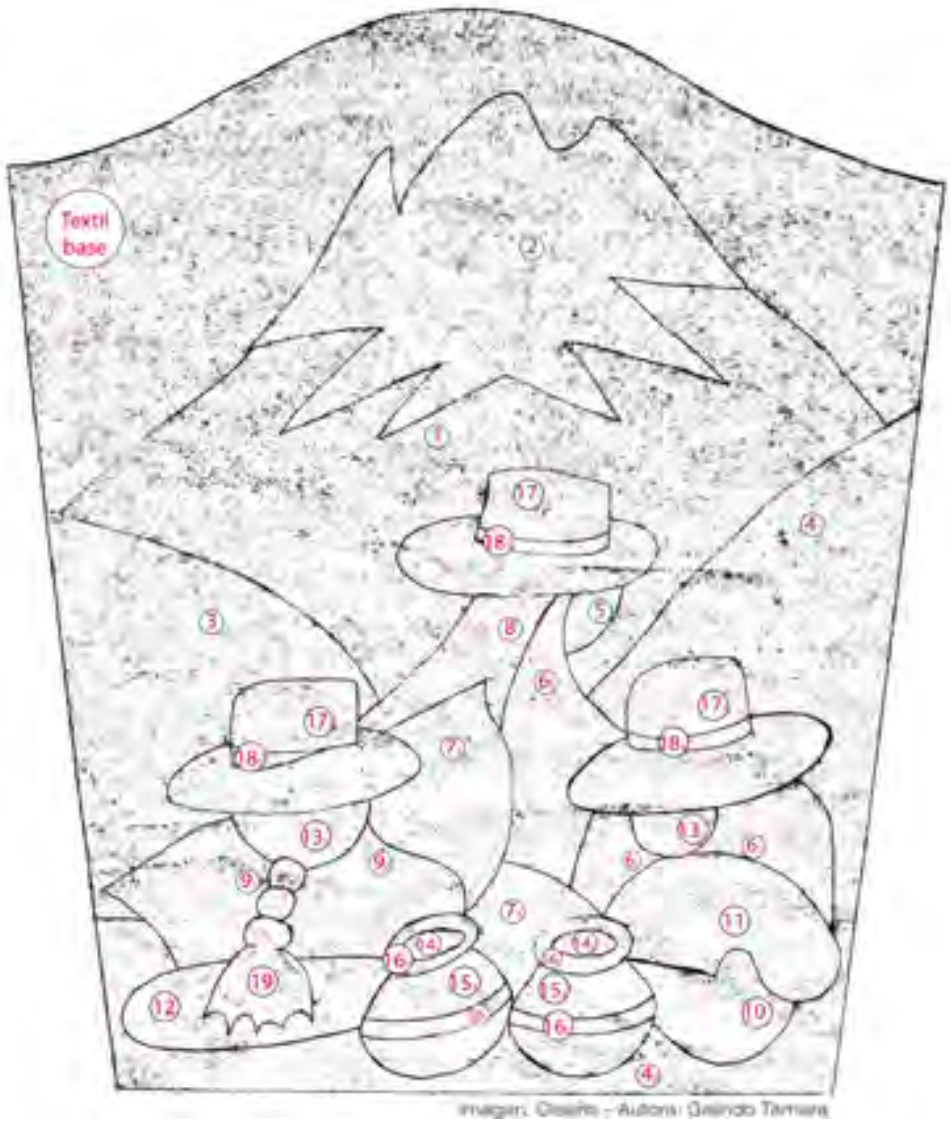
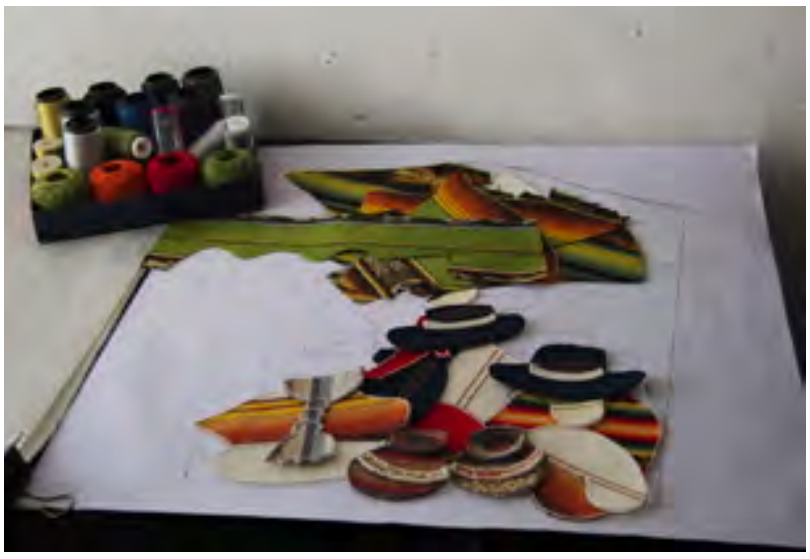
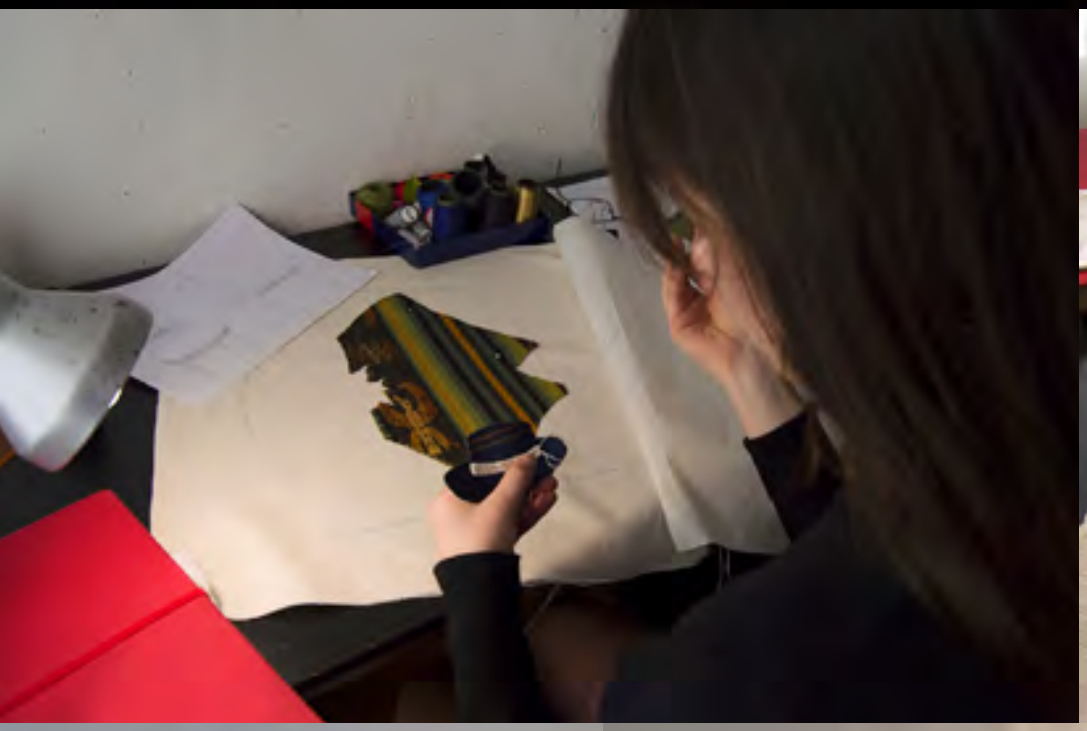


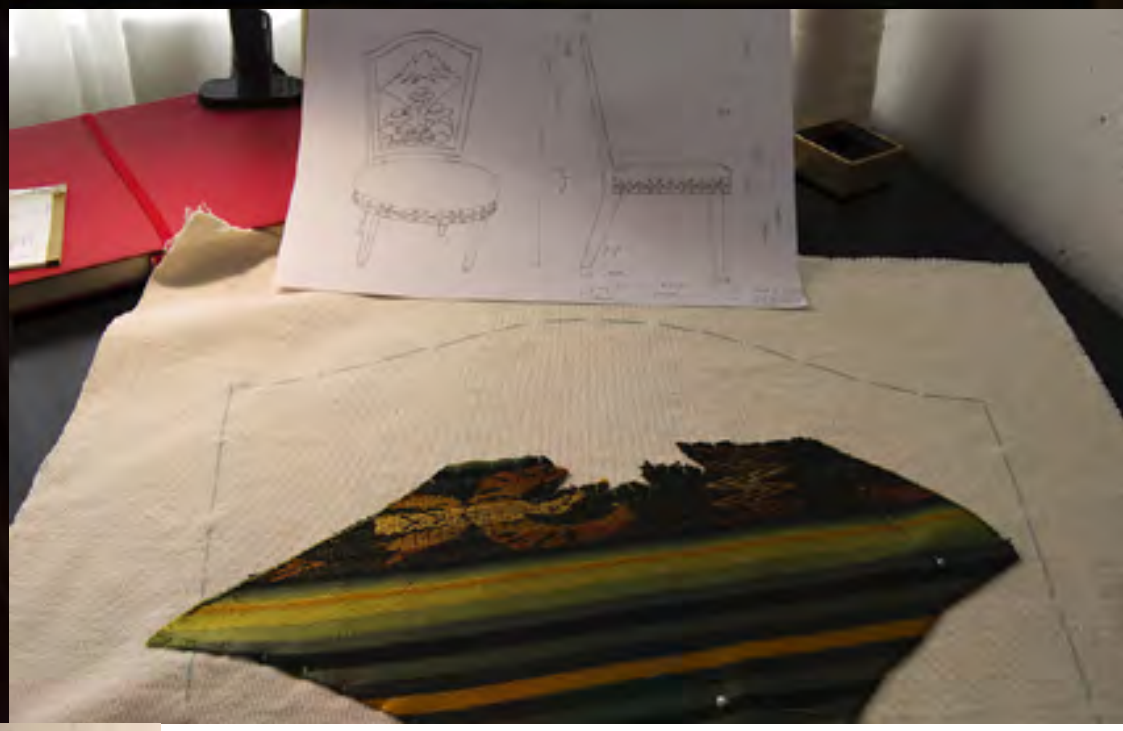
Imagen: Diseño - Autora: Glenda Tamara

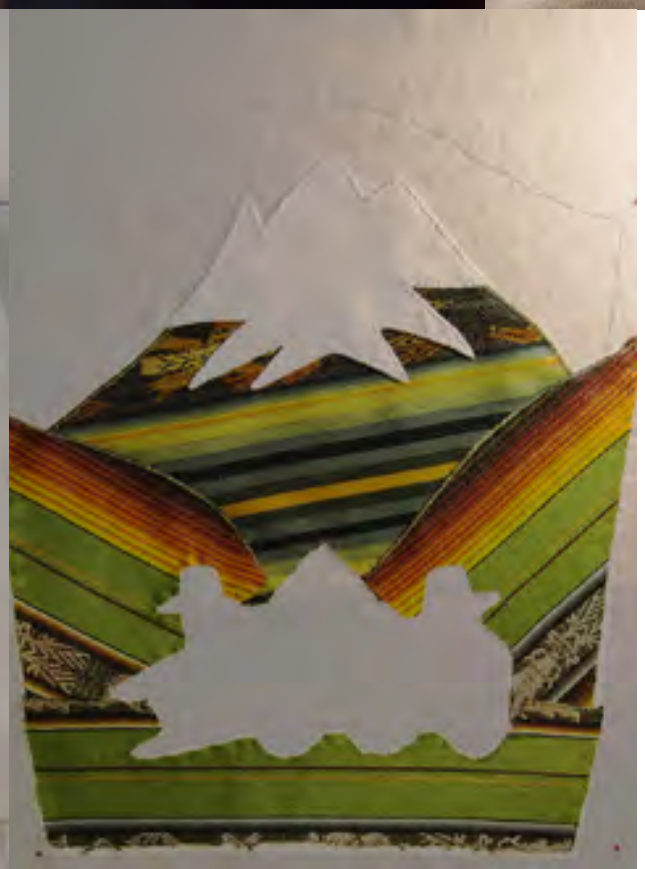


Posteriormente se dio paso a la selección de siete textiles de las tonalidades antes mencionadas, a las cuales se asignó un fragmento o patrón de los elementos que conforman el diseño.

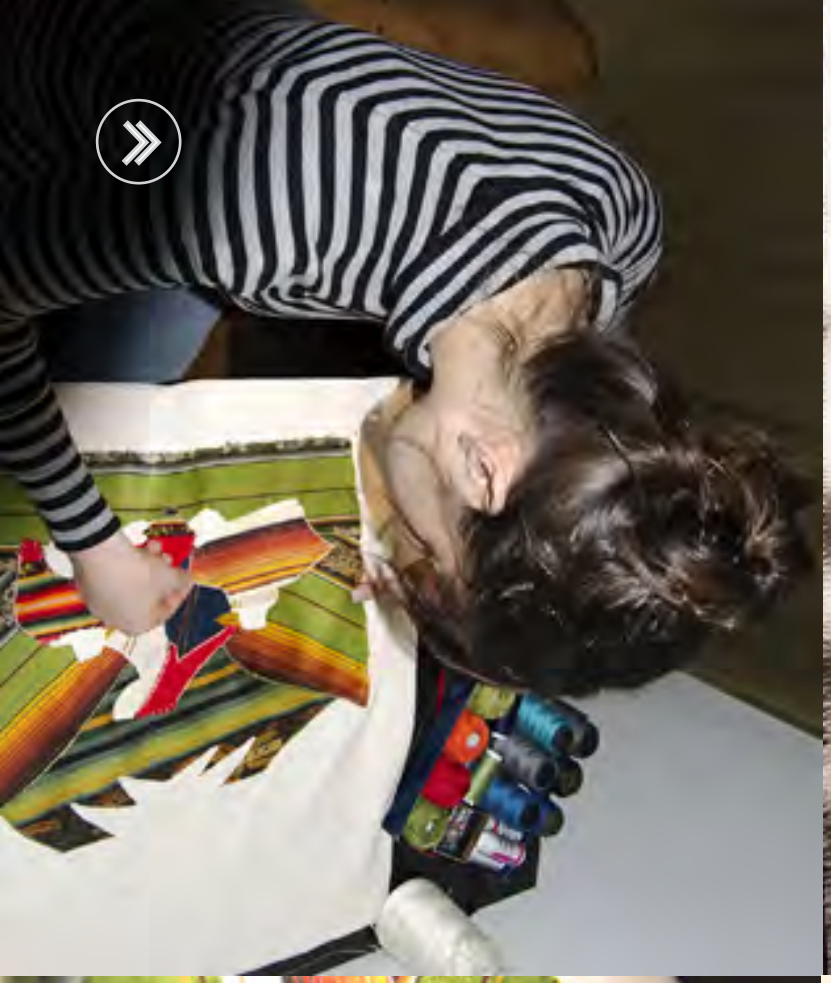
Finalmente estos pequeños patrones o plantillas, fueron cosiendo cuidadosamente a mano dictados por un orden, lo cual dará un resultado de niveles o dimensión en el textil.

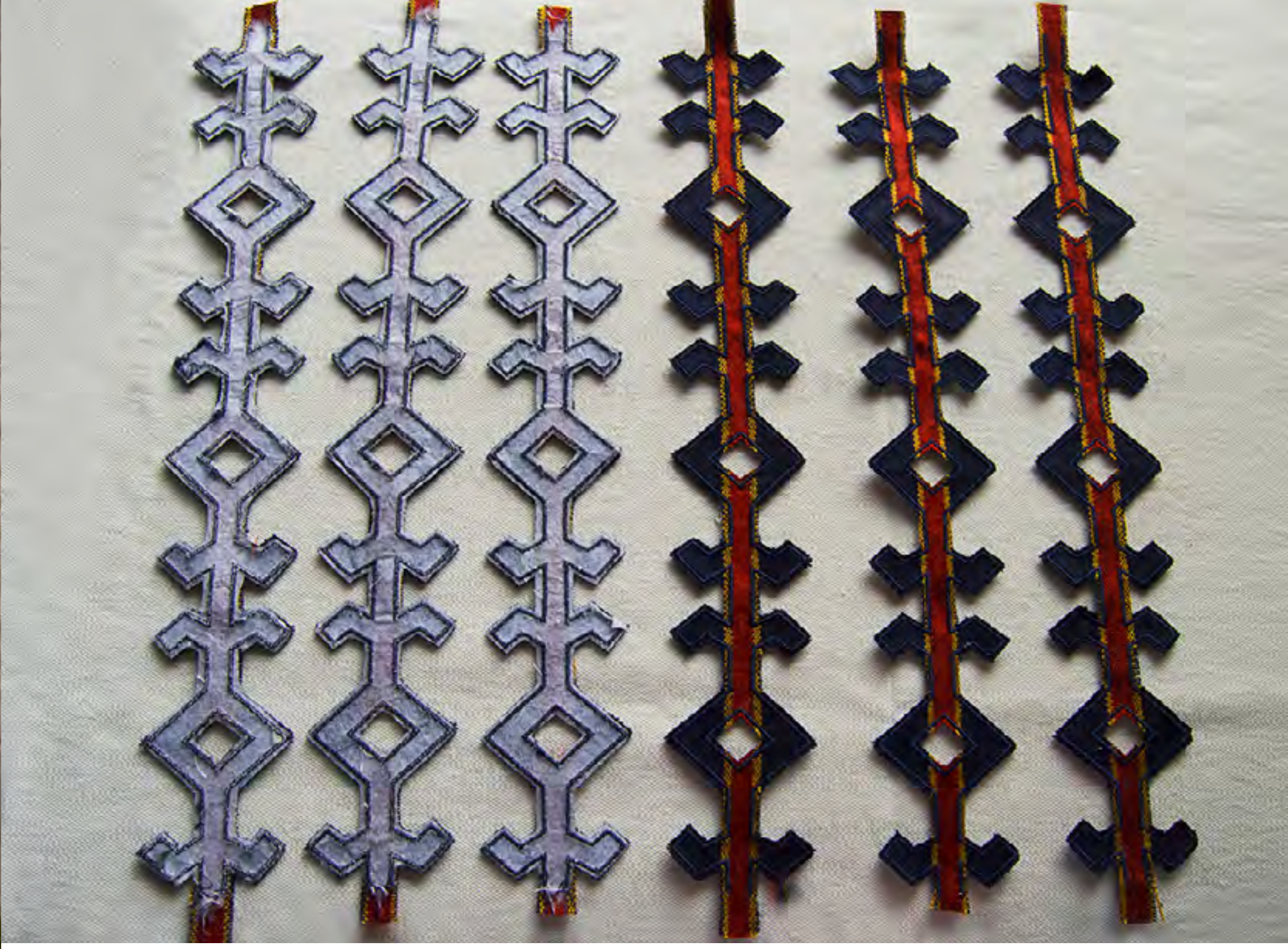






- Para el diseño de la guarda y el espaldar posterior se aplicó una seriación de un motivo mucho más liviano ópticamente pero dinámico y muy representativo de la línea “KOYA RAYMI”, ya que este es la figura de la mazorca, que para el pueblo otavaleño simboliza riqueza y fecundidad, debido a la abundancia de los siete tipos de maíces que poseen y a la variedad de alimentos que preparan con este fruto el cual se ha tornado en base de su alimentación. para el pueblo otavaleño.





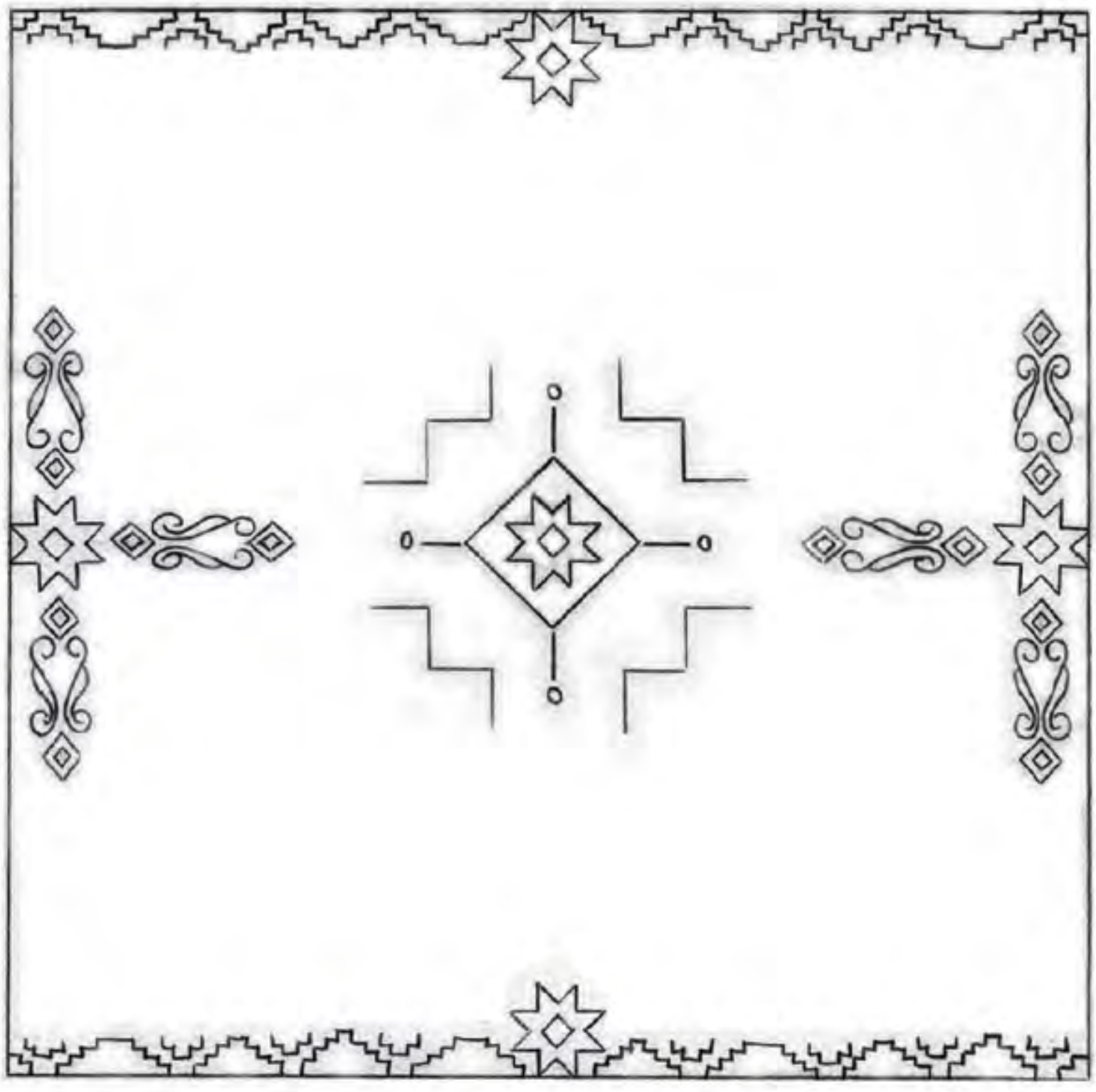
El objetivo con este diseño de tapiz fue reflejar un estilo propio andino ecuatoriano, con calidad de alta costura en su confección y terminado que permita trascender al textil vistiendo al hogar con calidez ideal para un hogar contemporáneo.

INTI RAYMI

Línea: mantelería

Lámina

Boceto



GALINDO | TAMARA

.:: textile design ::.

Rapport textil - Operaciones Morfológicas

Estructuras unidireccionales:

son motivos que poseen continuidad en una sola dirección, en este caso horizontal. (Utilizados para guardas.)

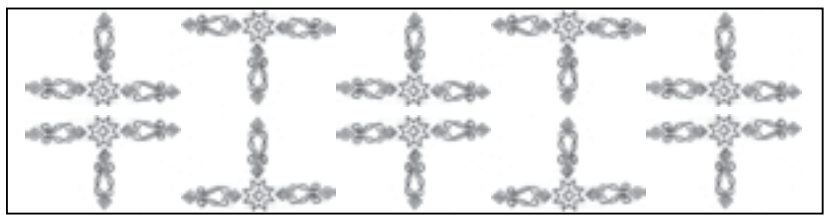
Motivo

39,05cm

60,00cm

Motivo aplicado en el textil

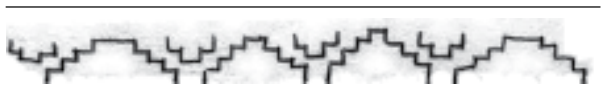
3,00cm



1,10cm

Motivo

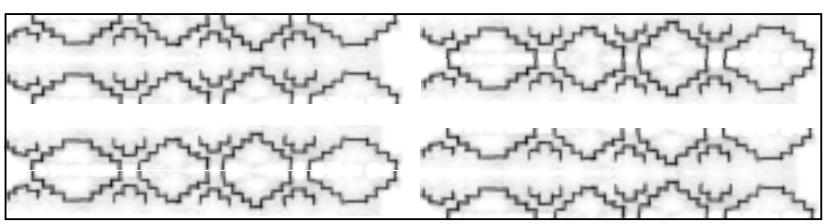
40,5cm



6,00cm

Motivo aplicado en el textil

2,00cm



1,20cm

Repetición alineada o derecha:

es la más simple y fundamental de las organizaciones de repetición. La repetición de bloques alineados más obvia y básica es aquella en la que la unidad se encara de la misma forma con la repetición

Motivo

48,00cm

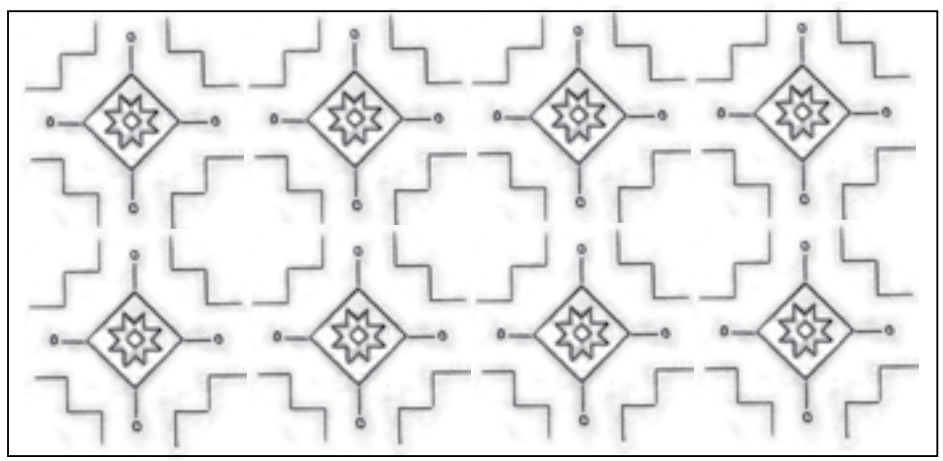
48,00cm

Textil

2,00cm

1,10cm

Motivo aplicado en el textil



INTI RAYMI

Diseño y proporción de los motivos del mantel

Lámina

Técnica

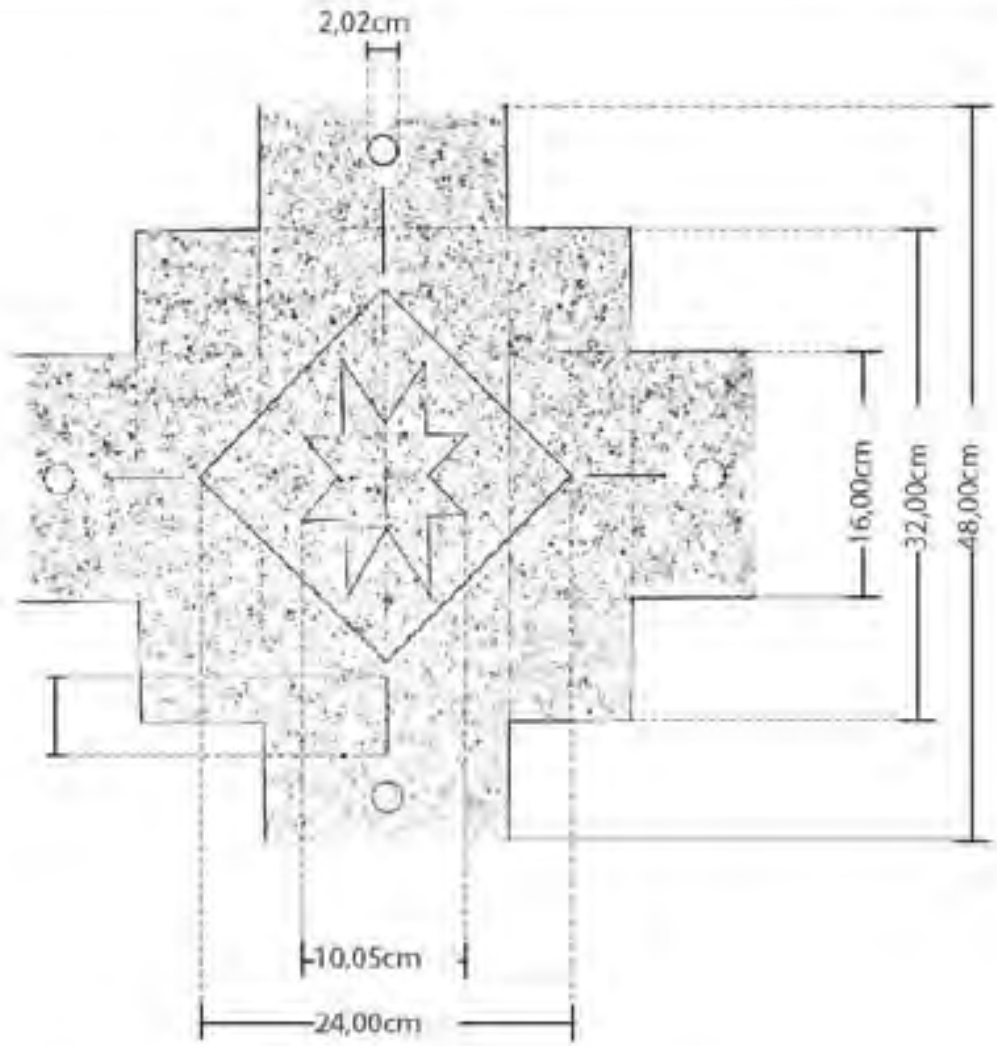
Diseño de mantel - centro

Descripción

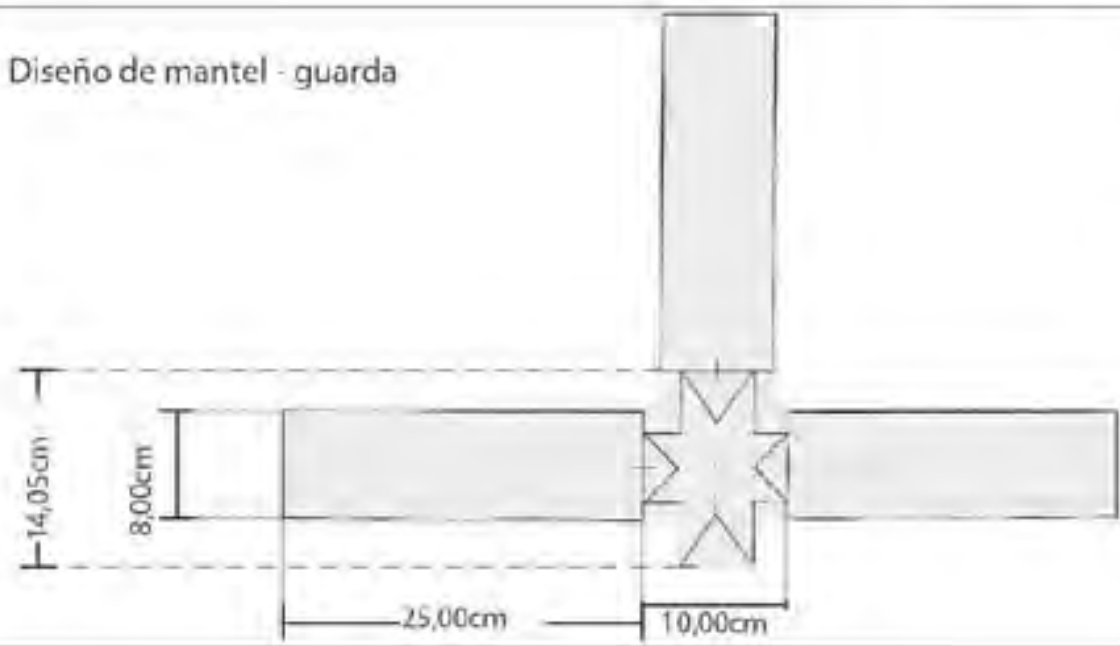
- El diseño central del mantel es la cruz cuadrada o chacana.

- La Chacana esta bordada con cordones artesanales de hilo chio combinado con hilo plateado y dorado metalizados de distintos grosores.

- En la parte central del diseño del centro de mantel se encuentra la figura del sol geométrico de la morfología andina.



Diseño de mantel - guarda



Descripción

- El diseño del centro de la guarda es el sol. Éste uno de los símbolos más representativos del "Inti Raymi" ya que gracias al sol es posible la maduración de los frutos sembrados.

- En torno al sol gira en 90º, en tres tiempos el motivo andino de la doble espiral, ya que simboliza la convergencia de dos fuerzas hacia un mismo centro.

INTI RAYMI

Materiales y cantidades empleadas en el diseño. Lámina

Materiales

Base textil

Textil autóctono otavaleño de menor densidad

Cantidad

- Corte de textil otavaleño de 1,49cm x 1,49cm para mantel

- Corte de textil otavaleño de 1,62cm x 60cm motivos sublimados

Textiles - Diseño de sol y Cículos

Selección de dos tejidos según la tonalidad y motivos acordes con las tonalidades cálidas de la línea "Inti Raymi".

Textiles - Cordones artesanales

Selección de varios grosores de hilos chios, con los cuales se mezclan hebras de hilo metalizado para formar cordones artesanales. Con el cual se formará el diseño del centro y guardas del mantel diseñado.

- 6,00mts. de cordón dorado grueso
- 6,00mts. de cordón plateado grueso
- 4,20mts. de cordón delgado plateado
- 4,4mts. de cordón delgado dorado

4.2.4 Proceso en la confección de mantel

Proceso Empleado

En el diseño de mantel de la línea “Inti Raymi” se empleó un juego de tonalidades entre el crudo, rojo, dorado y plata; se escogió el tono crudo como predominante por su acople visual, ya que permite mantener un orden y a la vez jugar con las figuras internas creadas a partir de una trama en torno a un módulo universal, éstas figuras combinadas entre ellas obtenidas de la morfología andina otavaleña, rompen con su orden aparente y le brindan un matiz de movimiento interno en su forma.

En su procedimiento se requirió de mucha dedicación ya que se debió analizar su función y escoger cuidadosamente una tonalidad que no interfiera visualmente con los alimentos, y fue ahí donde se cuidó mucho la estética visual y la calidad aplicando el textil otavaleño de telar con una composición de100% algodón ya que su calidad es apropiada para la línea de mantelería al brindar suavidad y funcionalidad.

Para su ornamentación o detalle se diseñó dos guardas que se situarían de forma paralela en el mantel y un centro de mantel que dicte un centro de gravedad y ejes de simetría al diseño.

En el primer diseño de la guarda se aplicó la técnica de sublimado para crear y dimensionar la figura de la doble espiral acorde a la proporción requerida por el diseño, para la cual se escogió una tonalidad rojo ocre el mismo que gira en un ángulo de 90º en torno a la figura del sol geométrico proporcionando dinamismo y fuerza al diseño.

La figura del sol fue obtenida directamente de un tejido y aplicado en la bese textil con la técnica del taraceado, la cual consiste en la sobre posición de textiles.

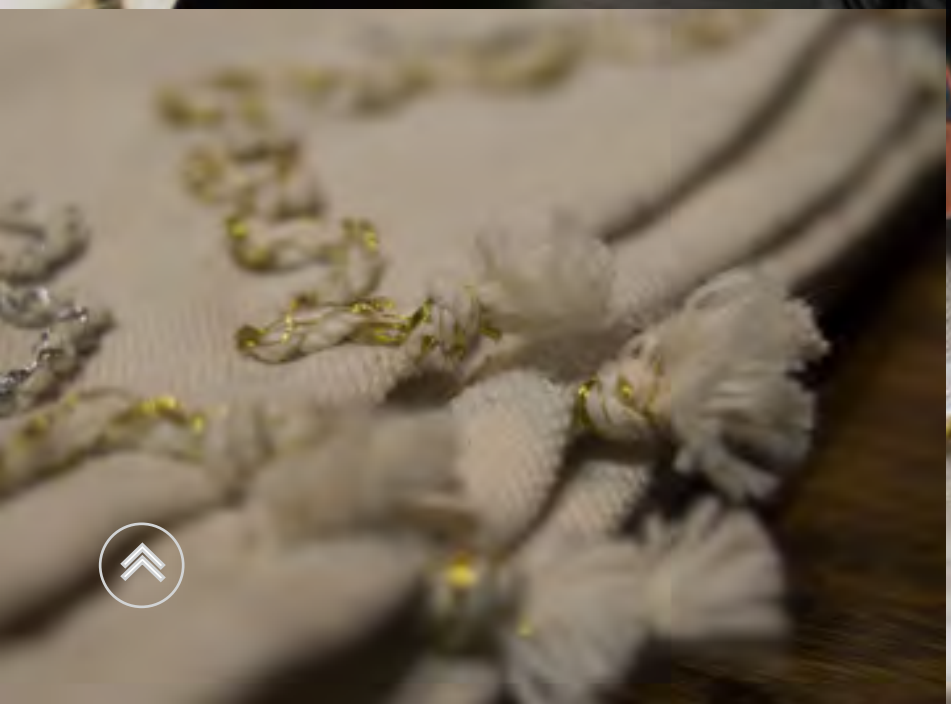
Diseño de primera guarda

En el segundo diseño de la guarda se aplicó la segmentación y escala de la “Cruz cuadrada” o “Chacana” creando una nueva trama a partir de éste nuevo módulo universal, dibujando sobre el textil el diseño resultante mediante cordones artesanales de distintos grosores, combinados entre crudos con la tonalidad oro o plata como símbolo de la riqueza de la cultura otavaleña.

A la vez se marcó un centro en la guarda combinando este juego de figuras con el diseño original del sol geométrico tomado de un textil Otavalo.

Al momento de la creación se decidió diseñar dos guardas diferentes pero con un motivo en común como es el sol de forma paralela para tener precaución de recargarlo.

- Para el diseño del centro de mantel, se empleó el sol con la técnica del taraceado, el cual dicta el centro de gravedad y simetría, ya que este se encuentra enmarcado por un rombo como símbolo del espacio-tiempo y éste delimitado por la figura de la chacana las cuales son bordadas por los cordones artesanales en una combinación de oro y plata de distintos grosores.



Detalle de cordón en centro de diseño

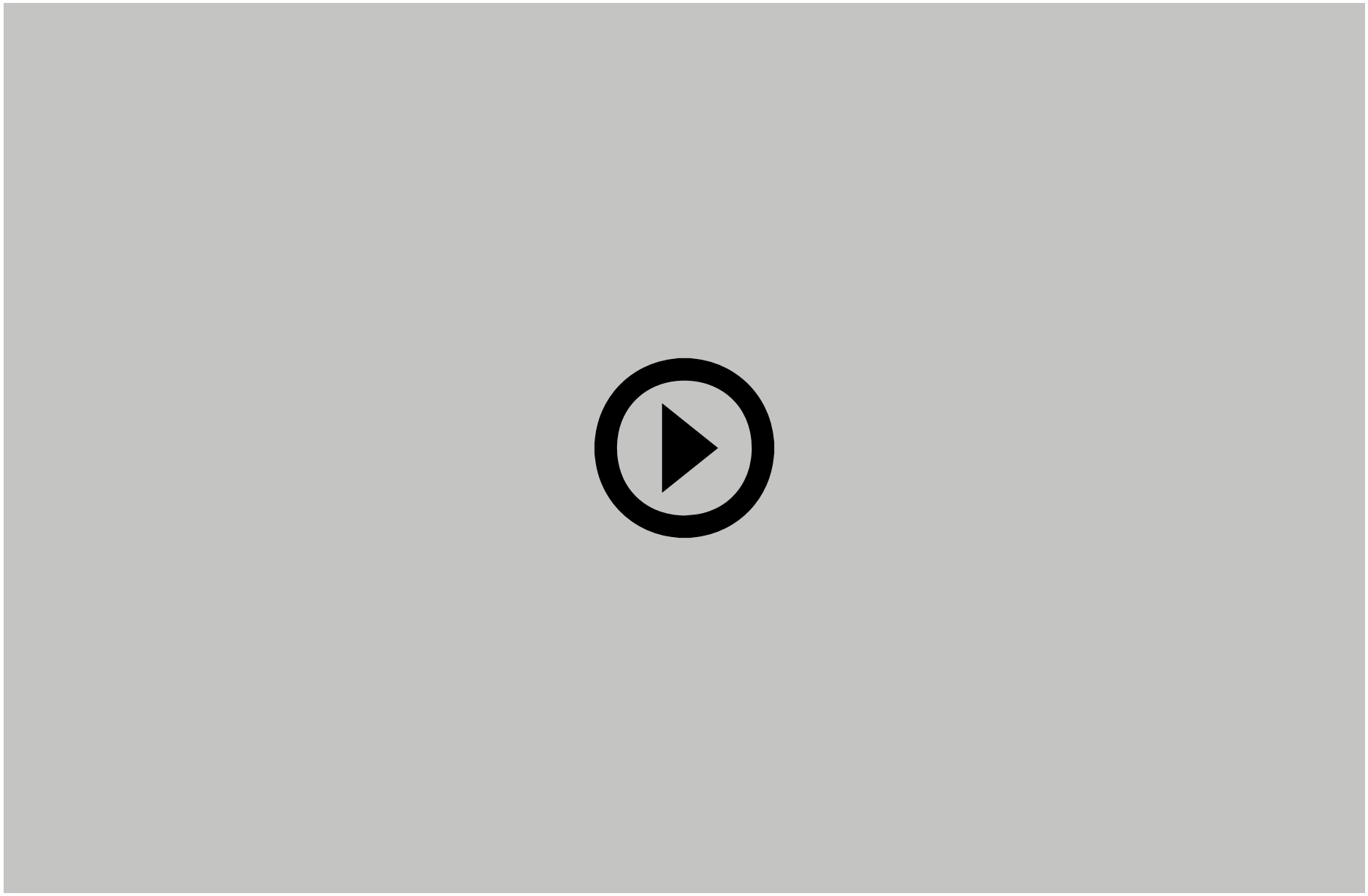
El objetivo con este diseño fue reflejar un estilo propio andino ecuatoriano, con calidad de alta costura en su confección y terminado. Proporcionando un valor agregado ya que se obtuvo un estilo andino pero casual, ideal para un hogar contemporáneo.

Presentación del prototipo de la línea de tapicería “KOYA RAYMI”

De la colección “Sumak Kawsay”

Presentación del prototipo de la línea de mantelería “Inti Raymi”

De la colección “Sumak Kawsay”



CONCLUSIONES

Se ha indicado en la introducción una necesidad imperiosa de generar un vínculo contemporáneo entre la industria textil y nuestras raíces interculturales, esto debido al contexto global en el cual nos encontramos viviendo tal cual ha sido descrito previamente. Además, al llegar al término de este trabajo, es apropiado observar además que este tema surgió por un anhelo de profundizarlo desde la academia, refiriéndome esencialmente al diseño textil no limitado exclusivamente a la indumentaria sino a sus muchas aplicaciones para ambientación de espacios, tales como las líneas textiles de hogar. Nuestra carrera se titula "Diseño Textil y Moda", y tanto lo uno como lo otro trasciende la mera indumentaria, diseñando por medio de textiles un gran abanico creativo de productos y servicios que pueden ya sea participar del diálogo de la moda del momento o marcarlas por medio de nuevas tendencias. Esta observación ha propiciado durante la carrera un creciente interés en mí por explorar estas áreas, especialmente desde que en el segundo ciclo realicé el diseño y producción de una serie de cojines para la ambientación del hogar, apreciando lo que podría ser la producción industrial y técnica. Así, se ha analizado la cultura textil de Otavalo y se ha aprendido de aquella en las diferentes etapas de este trabajo, llegando a una respuesta a estas inquietudes, tomando inspiración de sus motivos, procesos y cromática viva y cálida que en sí misma seguramente motiva su carácter progresista y emprendedor. Al término de este trabajo se ha propuesto los productos planteados inicialmente, y se observa que es totalmente posible ambientar espacios del hogar por medio de elementos de diseño textil, enraizados y nutridos de nuestra pluriculturalidad y transformados por el ojo del diseñador, siendo además conjugables con los dominantes espacios austeros de la modernidad pues los diseños en sí mismos propician intervalos de respiro en donde predominan los blancos y el beige, resaltando así los motivos tomados de esta cultura indígena nacional. Se han propuesto estos elementos de diseño textil para el hogar con una identidad propia, y además de tener un potencial industrial, se ha utilizado la alta costura no ligada a la indumentaria pues los he producido a mano procurando los estándares de calidad conforme a la "Haute Couture". Finalmente cabe notar que este trabajo constituye una sólida base para concretar mis aspiraciones profesionales, concretándose el objetivo de final de toda carrera universitaria.

BIBLIOGRAFÍA

Capitulo 1

1. Freile Granizo J. Otavalo en Bolívar. 2015 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/6619

2. Cordero de Espinosa S. Desde Otavalo, como homenaje a la ciudad de San Miguel de Ibarra, en el cuarto centenario de su fundación. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5741

3. Jaramillo Cisneros H. Visión panorámica de la artesanía textil de Otavalo. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5672

4. Kyle D. La diáspora del comercio otavaleño: Capital social y empresa transnacional (Tema Central). 2013 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/4892

5. Lynn A. Meisch. Andean Entrepreneurs: Otavalo Merchants and Musicians in the Global Arena. Texas: University of Texas Press; 2013.

6. Paco Nadal. Otavaleños, los Steve Jobs del mundo indígena. El País [Internet]. España; 26 de noviembre de 2012; Recuperado a partir de: http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/11/otavalenos-steve-jobs-mundo-indigena.html

7. Sarabino Muenala Z. El proceso de constitución de las élites indígenas en la ciudad de Otavalo. 2009 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/100

8. Sniadecka-Kotarska M. Implicaciones socio-culturales de las migraciones indígenas en el norte de Ecuador. 2014 [citado 11 de abril de 2016]; Recuperado a partir de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/5737

9. Diario El Comercio. Brasil fue una prisión para un joven otavaleño. El Comercio [Internet]. Quito; 12 de febrero de 2012; Recuperado a partir de: http://www.elcomercio.com/tendencias/brasil-prision-joven-otavaleno.html

10. Marcelo Naranjo Villavicencio. La Cultura Popular en el Ecuador. Vol. V. Imbabura: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP; 1989.

11. Lineida Castillo. El otavaleño es el referente de San Francisco. Diario El Comercio [Internet]. Quito; 20 de octubre de 2014; Recuperado a partir de: http://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-otavalenos-san-francisco-interculturalidad.html

Capitulo 2

1. Toledo, Víctor M.. (NOVIEMBRE- DICIEMBRE1992). Utopía y Naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina. México: NUEVA SOCIEDAD NRO.122.

2. Fabián Sánchez Ramos. (18 nov. 2015). La cosmovisión quichua en Ecuador: una perspectiva para la economía solidaria del Buen Vivir. México: UNAM. Pág 39-51

3. Lcda. Zoila Sarabino Muenala. (2007). “El proceso de constitución de las élites indígenas en la ciudad de Otavalo”. Quito: FLACSO SEDE ECUADOR. pag 76

4. Grace Nathali Mendoza Rocafuerte - Luis Miguel Moncayo Baño. (2012). “Estudio iconográfico de la cultura Otavaleña en su manifestación gráfica textil”. Quito: Escuela superior politécnica del Litoral. Pág. 42-46 teoría del libro “Semiótica del Diseño Andino Precolombino” del autor Zadir Milla.

5. Zadir Milla Euribe, “Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino, 1990” pag.50

6. DM Beegle . (2015). Antropomorfismo. 26/02/2016, de Diccionario Elwell Evangélica Sitio web: http://mb-soft.com/believe/tsnm/anthropo.htm

GALINDO |TAMARA

.:: textile design ::.