

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

**FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO**

**INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO MORFOLÓGICO
DE LAS ARTESANÍAS DEL AZUAY
BASADAS EN EL OFICIO DE LA JOYERÍA
Y EL HIERRO FORJADO, PARA LA GENERACIÓN
DE NUEVOS ELEMENTOS GRÁFICOS.**

**TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO**

**AUTOR: ESTEBAN CAÑAR
DIRECTORA: CATALINA SERRANO**

**CUENCA - ECUADOR
2017**

AUTOR

ESTEBAN CAÑAR

DIRECTORA

CATALINA SERRANO

IMÁGENES E ILUSTRACIONES

Realizadas por el autor, excepto aquellas
que se encuentran con sus citas respectivas.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

AUTOR

CUENCA - ECUADOR

2017

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por permitirme estar vivo y darme la oportunidad de tener una familia que me apoya.

DEDICATORIA

Dedico esta investigación a mi familia, formada por personas grandiosas que me han enseñado buenos valores y el no rendirme frente a las dificultades.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPITULO 1 - CONTEXTUALIZACIÓN **pag.13**

1.1. REFERENTES HISTÓRICOS..... pag.14

1.2. REFERENTES DE DISEÑO..... pag.24

1.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO..... pag.30

1.4. ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS..... pag.36

CONCLUSIONES..... pag.41

CAPITULO 2 - PLANIFICACIÓN **pag.43**

2.1. MUESTRA..... pag.44

2.2. UNIDADES DE ANÁLISIS..... pag.45

2.3. VARIABLES DE ANÁLISIS..... pag.46

2.4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS..... pag.47

CAPITULO 3 - METODOLOGÍA **pag.49**

3.1. JOYERÍA DE FILIGRANA..... pag.50

3.2. HIERRO FORJADO..... pag.68

3.3. EXPERIMENTACIÓN..... pag.86

CONCLUSIONES..... pag.121

CAPITULO 4 - APLICACIÓN **pag.123**

CONCLUSIONES..... pag.133

RECOMENDACIONES..... pag.133

CITAS FOTOGRÁFICAS..... pag.134

BIBLIOGRAFÍA..... pag.135

RESUMEN

Azuay se destaca por su diversidad cultural, sobre todo en las artesanías que son reconocidas debido a su valor identitario y aporte al desarrollo económico provincial. Actualmente éstas se ven desplazadas por culturas foráneas, situación que produce una pérdida de identidad. En el presente proyecto se planteó un estudio morfológico de las artesanías del Azuay en los campos de la joyería y hierro forjado, con el propósito de generar un banco de imágenes que sirva de inspiración a los diseñadores en proyectos que busquen revalorizar la cultura, tanto en el campo de la comunicación visual y diseño gráfico, como en el de diseño de productos.

ABSTRACT

ABSTRACT

RESEARCH ON A MORPHOLOGICAL DESIGN OF THE HANDICRAFTS OF AZUAY IN THE FIELDS OF JEWELRY AND WROUGHT IRON FOR GENERATING NEW GRAPHIC ELEMENTS

Azuay is characterized by its cultural diversity, mainly its handicrafts, which are recognized for their identity value and support they provide to this province's economic growth. Nowadays, our handicrafts are being replaced by foreign cultures, this being the reason that our identity is being lost. This project proposes a morphological study of the handicrafts of Azuay in the fields of jewelry and wrought iron, with the purpose of generating an image bank which may become a source of inspiration for designers engaged in projects which try to recuperate our cultural values in the fields of visual communication, graphic design, and product design.

Key words: cultural identity, shape, visual communication, handicrafts, weave, inspiration, vector graphs

Esteban Cañar

Author

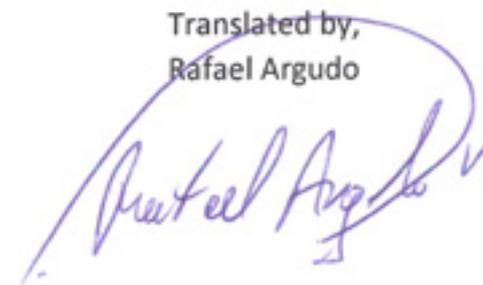
Catalina Serrano

Thesis Tutor

Magaly Ortega
UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
Depto. Idiomas

Translated by,
Rafael Argudo

INTRODUCCIÓN

Las artesanías del Azuay han sido reconocidas por la población local y extranjera como piezas únicas y de gran calidad. La valoración de las artesanías del Azuay se ha perdiendo debido a los cambios de costumbres y el consumo de elementos del exterior.

Para generar un cambio, los diseñadores y artistas deberían encaminar su trabajo tomando elementos que identifiquen a la provincia, como es el caso de las artesanías en las cuales encontramos gran riqueza visual por los elementos que constituyen estas piezas.

Esta investigación busca fomentar la utilización de los elementos gráficos que contienen las artesanías y analizar los elementos mediante conceptos de diseño para evidenciar la diversidad gráfica que poseen las artesanías del Azuay. La gráfica obtenida mediante el análisis de la forma permite experimentar y obtener nuevos elementos que posteriormente pueden ser empleados en soportes gráficos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al desarrollo de la identidad cultural mediante el análisis morfológico de las artesanías del Azuay.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un análisis morfológico de los recursos gráficos existentes en las artesanías del Azuay.
- Aplicar los elementos morfológicos en productos gráficos.

CAPÍTULO 1

CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. REFERENTES HISTÓRICOS

ARTESANÍA E IDENTIDAD CULTURAL

La identidad cultural es definida como el conjunto de tradiciones, creencias y conocimientos dentro de una sociedad, la cual está conformada por cierta cantidad de individuos. La artesanía ha permitido el desarrollo de los pueblos mediante la generación de plazas de trabajo. En nuestro país los artesanos se dedican a la elaboración de objetos decorativos, religiosos, utilitarios o meramente comerciales. Estos objetos están compuestos por características utilitarias, simbólicas y estéticas. La producción artesanal refleja mediante los artesanos, una historia de conocimientos y prácticas, heredadas de generación en generación, las cuales al pasar el tiempo han tenido que adaptarse a las demandas del mercado, modificando sus productos e innovando para no desaparecer (Crespial, 2010).

HISTORIA DE LAS ARTESANÍAS

Con respecto a la historia artesanal del Ecuador, Eljuri (2010) sostiene que el país ha vivido un proceso histórico complejo por una gran diversidad étnica y geográfica, estos factores resultaron en la adquisición de diversos conocimientos, inclusión de materias primas y una variedad grande de técnicas artesanales ligadas al desarrollo tecnológico de los pueblos. Cabe recalcar que la artesanía ecuatoriana está conformada por lo prehispánico, lo hispánico y en menor medida lo africano.

A continuación, tomando como referencia la evolución cronológica propuesta por Eljuri (2010), se presentan los momentos más importantes en la historia de las artesanías ecuatorianas:

(I) Etapa Prehispánica

La época prehispánica estuvo conformada por culturas que lograron un alto nivel de desarrollo artístico, tecnológico y organizacional. Nuestros aborígenes realizaban trabajos manuales con fines decorativos, funcionales y como ofrendas a los dioses, estos objetos eran elaborados con metales preciosos, cerámica y piedra, etc.

Las principales culturas que formaron parte del territorio ecuatoriano son:

Cultura Valdivia (3500 a.C. - 1800 a.C.): Realizaron trabajos con algodón, huesos de pescado, conchas, cerámica. Para la creación de sus piezas de cerámica utilizaban diversas técnicas de modelado, y grababan sobre ellas motivos geométricos. Produjeron figuras de cerámica, cuencos, ollas, morteros, una de sus piezas destacadas son las Venus de Valdivia.

Cultura Machalilla (1800 a.C. - 1000 a.C.): Esta cultura es descrita como un periodo de transición de la cultura Valdivia a la Chorrera. Dentro de esta cultura se destaca los trabajos realizados en cerámica, con procesos y tecnología mejorada sobre las cerámicas de la cultura Valdivia. Entre sus múltiples trabajos de cerámica se encuentran los recipientes antropomorfos, botellas con pico alto y estribos.

Cultura Chorrera (1.200 a.C. - 500 a.C.): En esta cultura aparecen mejoras tecnológicas y estéticas de los trabajos en cerámica. Realizaron trabajos en cerámica de carácter antropomorfo y zoomorfo, así también sobresalen otros trabajos como las botellas silbato, sellos de cerámica y collares de cristal de roca. Esta cultura representaba su entorno y naturaleza en las piezas de cerámica.

Cultura Guangala (500 a.C. - 500 d.C.): En esta cultura aparecen cerámicas decoradas con pigmentos. Comienzan a realizar trabajos con metal, en los que sobresale el cobre. Se evidencian trabajos de textilería y artefactos diseñados con piedra.

Cultura Manteña (600 d.C. - 1532 d.C.): Desarrollaron técnicas de trabajo en oro, plata y esmeraldas. En esta cultura tallaban la piedra, muestra de esto son las "Sillas U" que reflejan un carácter estético y funcional.

Cultura Tolita (600 a.C. - 400 d.C.): Se dedicaban a la realización de trabajos de orfebrería, textilería, cerámica y piedras preciosas, las cuales eran talladas. Su trabajo en metal fue muy distinguido por la utilización del platino.

Cultura Milagro-Quevedo (500 d. C. - 1500 d. C.): Entre sus trabajos sobresalen aquellos de carácter decorativo, como es la elaboración de joyas y adornos realizados en oro y plata. La utilización del cobre estaba destinada a la elaboración de productos utilitarios. Realizaron trabajos en cerámica, de los cuales se destacan las "Cocinas de Brujo".

Cultura Cañari (500 d.C. - 1534 d.C.): Elaboraron objetos suntuarios, los cuales estaban realizados en oro y cobre. Utilizaron la cerámica para la producción de productos utilitarios como cuencos, ollas y botellas.

Cultura Inca (siglo XV - siglo XVI): Los Incas realizaban trabajos de orfebrería, textilería, cerámica y escultura. Estos aumentaron el desarrollo de diversas técnicas artesanales, como el tallado en piedra y madera, que contenían figuras antropomorfas y zoomorfas. En su práctica de orfebrería realizaron trabajos con fines utilitarios y otros meramente decorativos.

Etapas Hispánica

En la época de la conquista (siglo XVI), los españoles trajeron nuevos conocimientos, nuevo credo, nuevo idioma, técnicas, oficios artesanales, herramientas y materia prima, estos elementos estaban relacionados a su estilo de vida en España. Dentro de los oficios que se desarrollaron a partir de la colonia están la herrería, joyería, talabartería y hojalatería. Estos oficios cumplieron un papel importante en la fundación de las ciudades españolas en territorio ecuatoriano, dando como resultado la repartición de los primeros solares en Cuenca, basados en órdenes oficiales y la tradición en conformación de las urbes, tomando en cuenta la utilización física, social y simbólica del espacio, esto llevó a generar una trama urbana en la cual se separaba a los barrios indios, de los barrios españoles, esta distribución fue realizada en función de estatus sociales y oficios de los habitantes. Cada barrio estaba caracterizado por practicar un determinado oficio y era controlado por una orden religiosa, posteriormente continuando con costumbres europeas, los artesanos fueron agrupados en gremios que eran controlados por un cabildo, con el fin de establecer cooperación mutua entre agremiados. Después, los gremios se asociaron para establecer las diferentes cofradías con la finalidad de rendir culto a un patrono o al Santísimo Sacramento.

SIMBOLOGÍA

- Límite del Centro Histórico
- Límite de El Ejido
- 1 Área de Primer Orden (1982)
- 2 Área de Respeto (1982)
- 3 Área Arqueológica (1982)
- 4 Áreas Especiales (1982)
- 5 Área que se incorpora al Centro Histórico

OFICIOS ARTESANALES

De igual manera, Eljuri (2010) presenta un inventario de los siguientes oficios artesanales:

Joyería

Las culturas prehispánicas que habitaron territorio ecuatoriano, realizaban trabajos en metales preciosos como el oro y la plata, con finalidades estéticas y religiosas. El conocimiento sobre estas prácticas artesanales se vio reforzado con la llegada de los españoles, debido a que estos implementaron nuevas técnicas, diseños y materiales que ayudaron en el desarrollo tecnológico de la joyería. Entre las diferentes técnicas desarrolladas para la joyería, destaca la filigrana por su belleza y complejidad, la cual se elabora con finos hilos de plata u oro que se entretrejen, dando como resultado hermosas joyas con formas de animales, figuras geométricas y tramas. Con esta técnica se elaboran joyas representativas del cantón Chordeleg, como collares, candongas, pavitas y dormilonas, que forman parte del atuendo de la Chola Cuencana.

Hierro forjado

El uso del hierro en Ecuador se remonta a mediados del siglo XVII. Este oficio fue indispensable para el desarrollo de las ciudades españolas en el nuevo mundo, mediante el hierro se fabricaban herramientas para la agricultura y la construcción. La productividad artesanal de hierro forjado se ha hecho presente en el barrio Las Herreras ubicado en la ciudad de Cuenca que resultó un lugar estratégico en épocas de la colonia y república, los artesanos de este barrio se dedican a elaborar objetos decorativos y utilitarios.

En Cuenca el proceso histórico de la herrería se dividió en tres momentos importantes:

1. Durante la colonia los herreros se dedicaron a elaborar objetos utilitarios como herraduras, candados y bisagras.
2. En la república contribuyeron al desarrollo de la arquitectura con influencia de la estética perteneciente al neoclásico francés, realizando trabajos como balcones y ventanas, que resultaron de uso utilitario y decorativo por la gran labor artística de los artesanos.
3. En la contemporaneidad debido al apogeo de la industria, los artesanos para subsistir tuvieron que innovar su trabajo y realizar objetos de carácter decorativo y religioso, gran ejemplo de ello son las cruces de hierro forjado que son colocadas en los techos de las viviendas cuencanas.

1.2. REFERENTES DE DISEÑO

MORFOLOGÍA

La morfología se encuentra en todas las áreas del diseño y tiene como finalidad el estudio de la forma, su generación y elementos. La utilización de morfología es fundamental en este proyecto investigativo para analizar la gráfica y los elementos artesanales que componen objetos complejos como las joyas de filigrana y los balcones de hierro forjado. Resulta asimismo eficaz para la generación de nuevos gráficos basados en los resultados obtenidos del análisis morfológico.

En morfología es necesario diferenciar los siguientes conceptos:

“La forma es la Unidad Mínima de Información o dato de cualquier ente, tenga materia o no, y la figura es una representación gráfica de un concepto” (Noriega, 2013, p. 23).

Elementos del Diseño

Wong (1995) describe una serie de conceptos en base a los elementos que determinan la apariencia y el contenido de un diseño. Estos elementos se presentan a continuación:

-Elementos conceptuales: Estos no existen y tampoco son visibles, de lo contrario dejarían de ser conceptuales.

Punto: Indica posición. Carece de las características de largo y ancho.

Línea: Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene largo, pero no ancho. Está limitada por puntos.

Plano: El recorrido de una línea en movimiento en dirección opuesta se convierte en un plano. Un plano tiene largo y ancho, pero no grosor. Está limitado por líneas.

Volumen: El recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen. Está limitado por planos.

-Elementos visuales: Se presentan cuando dibujamos un objeto en un papel con una línea visible.

Forma: Algo que puede ser visto y posee una forma identificadora.

Medida: Las formas poseen diversos tamaños y pueden ser medibles.

Color: Una forma se distingue del resto que la rodea mediante el color. Sirve para diferenciarla.

Textura: Se refiere a la superficie de una forma, esta puede ser plana o irregular. Es posible percibir con nuestros sentidos, tales como el tacto y la vista.

-Elementos de relación: Están basados en la relación e interacción de las formas.

Dirección: La dirección de una forma depende de su relación con el espacio, el marco que la contiene y el observador.

Posición: Se relaciona respecto al espacio o marco que lo contiene.

Espacio: Las formas ocupan un espacio, independientemente de su tamaño. El espacio puede estar ocupado o vacío.

Interrelación de las formas: Las formas pueden estar dispuestas de diferentes maneras y pueden encontrarse entre sí.

Distanciamiento: Las formas están separadas entre sí.

Toque: Las formas se tocan, desapareciendo el espacio entre ellas.

Superposición: Una forma se cruza sobre otra, dando la apariencia de que una forma se encuentra encima tapando parte de la forma de atrás.

Penetración: Las formas tienen apariencia de transparencia y no existe arriba o abajo. Los contornos de las formas siguen siendo visibles.

Unión: Las formas se muestran como una unidad al juntarse, es decir se genera una nueva forma. Los límites entre ellas desaparecen y parte de su contorno también.

Sustracción: Superposición de una forma negativa sobre una positiva. La parte de la forma positiva cubierta por la negativa desaparece o ya no es visible.

Intersección: Una forma se cruza con otra y solamente es visible la parte en la que las dos interactúan, de esta manera se genera una nueva forma.

Coincidencia: Una forma coincide con otra en la misma posición, dando como resultado la visualización de una única forma.

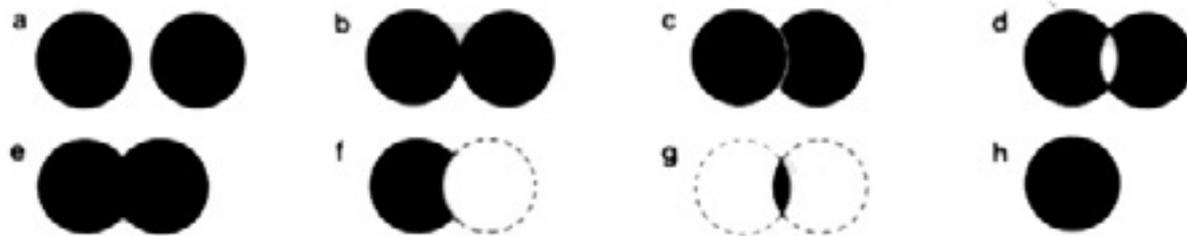
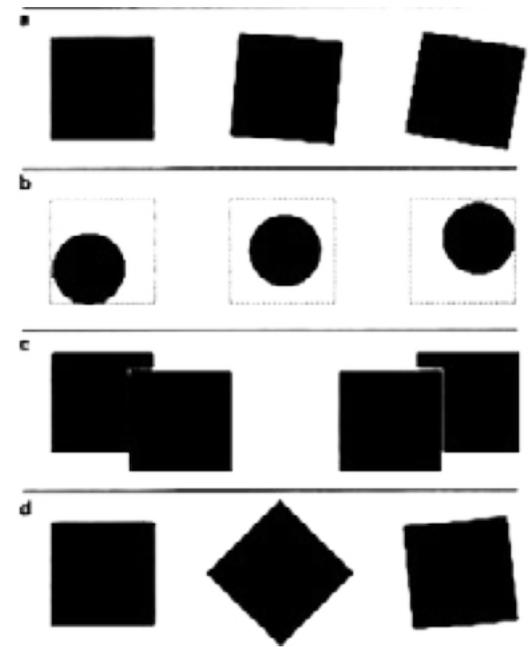
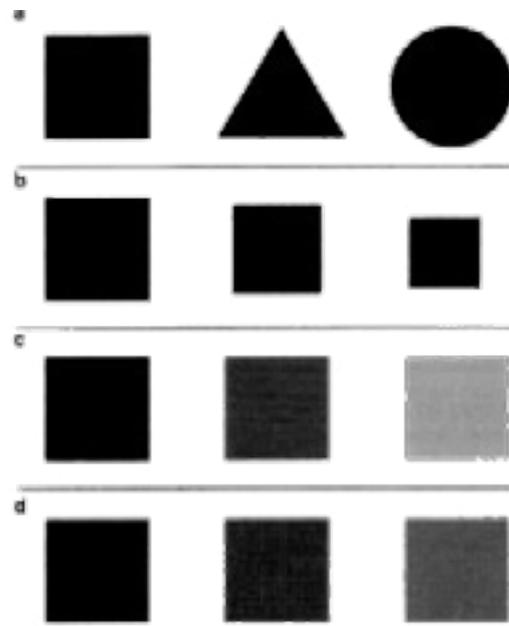
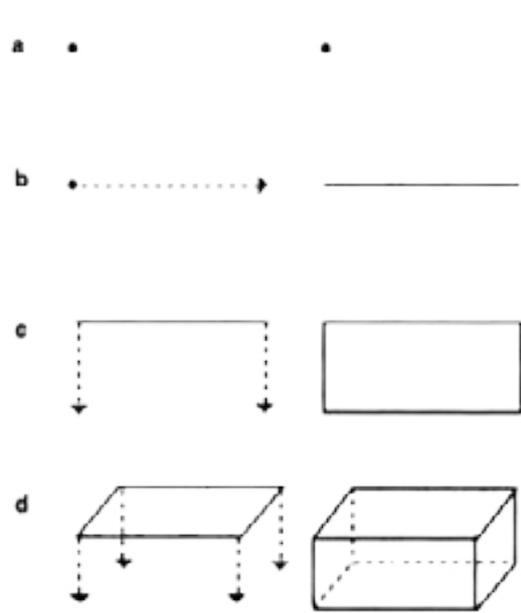
Formas fundamentales

Formas Figurativas: Representación de la realidad de manera reconocible.

Formas Simbólicas: Tienen la finalidad de representar un concepto y poder ser identificados.

Formas Artísticas: No tienen un sistema definido, debido a los diversos movimientos artísticos y técnicas con las que se pueden plasmar. Cada representación artística es subjetiva.

Formas Abstractas: No representan la realidad.

COMUNICACIÓN VISUAL

Las artesanías son medios visuales y utilitarios en los que se relatan la historia de nuestros pueblos y los conocimientos adquiridos a través del tiempo. La Comunicación Visual aporta al proyecto las teorías necesarias para poder describir el mensaje que transmiten las artesanías, mediante sus elementos gráficos y estructuras.

La imagen es el elemento constructor de mensaje que predomina en la Comunicación Visual y suele estar acompañada de textos y sonidos que complementan su significado (Asinsten, 2015).

El Diseñador Gráfico es un comunicador visual que transmite mensajes en soportes gráficos, haciendo uso de estrategias de diseño (Frascara, 2000).

Imagen

Una imagen es un elemento representativo y simbólico (Samara, 2008). En toda comunicación hay un emisor y un receptor. El emisor genera la imagen basado en su criterio propio y conocimientos, del otro lado se encuentra un receptor que interpreta la imagen en base a sus propias experiencias.

Planos de significación en la Comunicación Visual

-Denotativo: Es la parte descriptiva de la imagen. Hace referencia a los elementos gráficos que pueden identificarse en una imagen (Ferrer y Gómez, 2010).

Ejemplo: En una imagen del campo, podemos apreciar flores, árboles, montañas, etc.

-Connotativo: Es la parte simbólica de la imagen. El receptor entenderá el significado de la imagen en base su experiencia y conocimientos. (Ferrer y Gómez, 2010).

Ejemplo: Si tenemos una imagen del campo, podemos asociarla con libertad, felicidad o recordar un lapso de tiempo.

Técnicas Visuales

Estas técnicas sirven para ordenar nuestros elementos de diseño en un espacio en el que vayamos a plantear una propuesta.

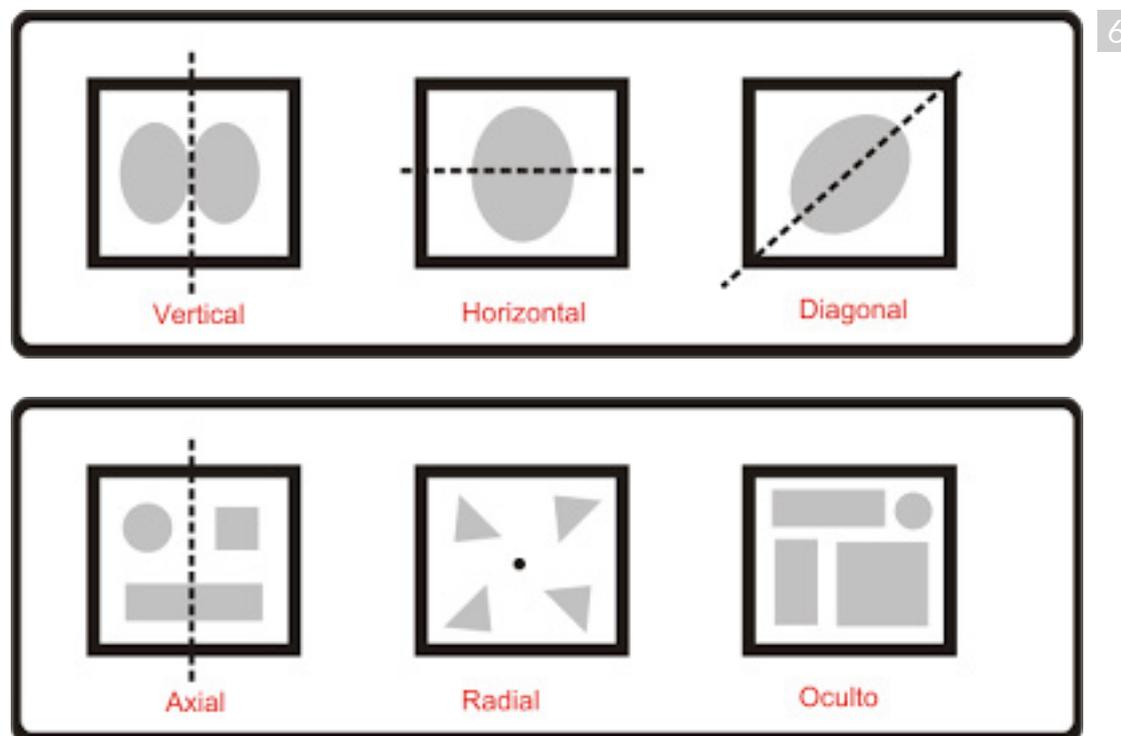
-Equilibrio: La disposición simétrica o asimétrica de los elementos de forma igualitaria, da armonía a la composición.

-Simetría: La composición está basada en un eje central. Lo que existe en un lado será reflejado en su lado contrario.

- Regularidad: Uniformidad de elementos. Se muestra una composición ordenada.

-Unidad: Es un equilibrio formado por diversos elementos que son percibidos como unidad.

-Secuencialidad: Los elementos de la composición mantiene un orden coherente.

1.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO

ENTREVISTAS

Claudio Malo

Doctor en Filosofía y Antropólogo Cultural.

Preguntas

1. ¿Cuál es su opinión sobre la cultura ecuatoriana y la del Azuay?

Ecuador es un país diverso en ecología, historia y mezclas étnicas, debido a esto, no se puede hablar de una cultura generalizada, sino de una cultura andina que posee elementos comunes, partiendo de la estructuración social de los grupos indígenas que lograron mayor cohesión a través del incario. En la provincia del Azuay existen múltiples manifestaciones artesanales, que obedecen a acontecimientos históricos.

2. ¿Qué opina sobre la cultura globalizada? ¿Cómo afecta esta nuestra identidad cultural?

La revolución de la comunicación ha influido enormemente para que haya una mayor interrelación entre diferentes grupos de todo el mundo, lo cual lleva a un intercambio cultural más intenso; sin embargo, la globalización ha ayudado a difundir información sobre nuestra cultura. En la actualidad, la gente se siente orgullosa de las manifestaciones culturales de su comunidad, pues al ser humano le gusta ser diferente, tener rasgos y conocimientos que los diferencien de los demás.

3. ¿Cómo definiría usted las artesanías ecuatorianas, especialmente las del Azuay?

Las artesanías son formas de elaboración de objetos únicos e inigualables, en los que hay un predominio de la mano sobre la máquina, las cuales responden a necesidades materiales y simbólicas, contrario a la revolución industrial donde existe un predominio de la máquina sobre la mano de obra, al ser esta tecnología de producción en serie, sus productos son iguales, debido a que no presentan elementos distintivos.

Azuay nunca se ha caracterizado por ser una provincia de producción agrícola; sin embargo, ha influenciado en el ámbito de la producción artesanal, siendo su participación mayor que en otras provincias.

4. ¿Cree usted que las artesanías expresan o son el reflejo de nuestra identidad?

En buena medida sí, porque la identidad se manifiesta en una serie de aspectos, pautas de conducta, satisfacción de necesidades materiales y no materiales, etc. y para que esos patrones culturales funcionen se requiere de elementos elaborados por el hombre.

5. ¿Considera usted que se le ha dado una perspectiva más comercial, que dé identidad a las artesanías?

La artesanía es productora de bienes de consumo personal y comercial. La comercialización tiene importancia, ya que al existir demanda, la producción artesanal tiene sustento y fuerza, pero si desaparece esa demanda, la producción artesanal disminuye y puede verse afectada a tal punto de desaparecer. La tecnología ha implantado en el mercado productos que sustituyen a los realizados por artesanos, lo que resulta en una pérdida económica y cultural.

6. ¿Cuál es el panorama actual de las artesanías?

Las artesanías han perdido mercado, por artefactos implantados por la industria, pero no pueden ser suplantadas en su totalidad, debido a que el hombre valora los objetos únicos y estéticamente bellos. Las artesanías cubren las necesidades utilitarias, emocionales y simbólicas.

Artesanías del Azuay

-Joyería

1. ¿Cree usted que la joyería del Azuay está siendo sustituida por productos de empresas internacionales?

La joyería tiene gran fuerza productiva en el Azuay, las personas que compran joyas buscan un valor estético y representativo. En el mercado de la joyería existente productos importados, que se convierten en competencia de la joyería artesanal, pero no pueden suplantar el valor tradicional de las joyas realizadas en la provincia.

2. ¿Que representa para usted las Joyas de Filigrana en el ámbito cultural?

La filigrana es una técnica para producir joyas, las cuales están formadas por alambres extremadamente delgados que se entretajan y producen una gran variedad de elementos con contenido estético. Esta tecnología tiene gran aceptación en la provincia, especialmente en Chordeleg, donde gran parte de sus artesanos se dedican a la producción de joyas de filigrana.

3. ¿Cuál sería su consejo para impulsar el desarrollo de las artesanías como muestra de nuestra identidad?

La identidad no se manifiesta en la copia de otros elementos, copiar algo que se ha producido en otro lugar muestra oficio, pero no muestra identidad. Las artesanías del Azuay son importantes identificadores de cultura y deben ser diferentes a las artesanías realizadas por otras culturas. Para mantener el componente de identidad en las artesanías, es indispensable velar a través del diseño y sus múltiples manifestaciones académicas o espontáneas.

Diego Suárez García

Antropólogo de Desarrollo e Identidad Nacional.

Preguntas

1. ¿Cuál es su opinión sobre la cultura ecuatoriana y la del Azuay?

La cultura Ecuatoriana es la mezcla entre la cultura ibérica de España y la andina de los aborígenes, por ello, ahora se nos describe como mestizos. El mestizaje tiene una riqueza incalculable en los aportes culturales materiales y espirituales de ambas culturas. En el Azuay se puede apreciar legados históricos correspondientes a la etapa prehispánica, como el Pumapungo y otros monumentos que han formado parte de la evolución histórica y cultural.

En la provincia del Azuay la cultura ha vivido una transformación histórica similar al resto del país; sin embargo, en los últimos años ha llegado gente de otras partes del mundo, sobre todo norteamericanos que han fijado su residencia en Cuenca y sus alrededores, su presencia y sus culturas influyen en la vida cotidiana y empiezan a formar parte de la cultura del Azuay.

2. ¿Qué opina sobre la cultura global? ¿Cómo afecta está nuestra identidad cultural?

La cultura global tiene una visión económica que está presente en los productos importados con la finalidad de crear necesidades, las cuales afectan a nuestra identidad cultural, imponiendo nuevas costumbres. La globalización es un problema cultural que va desarraigando las tradiciones y costumbres de nuestra sociedad.

3. ¿Cómo definiría usted las artesanías ecuatorianas, especialmente las del Azuay?

El Ecuador es un país rico en la producción artesanal, debido a que posee una gran diversidad de pueblos, muchos de ellos asentados en zonas geográficas de difícil acceso y que han mantenido sistemas de producción artesanal básica, para satisfacer sus necesidades esenciales. El Azuay es el centro más importante de producción artesanal, esto se debe a condiciones geográficas, pues nuestra topografía es bastante abrupta, erosionada y no permite el desarrollo de una agricultura representativa para comercializar, solamente es factible una agricultura de subsistencia. Debido a las características imponentes de la geografía del Azuay, las personas recurrían a la migración para obtener recursos económicos.

4. ¿Cree usted que las artesanías expresan o son el reflejo de nuestra identidad?

Las artesanías son productos ornamentales y utilitarios que solventaron las necesidades de la gente y fueron elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Los productos artesanales se producen con materiales propios del entorno que reflejan la identidad de cada zona.

5. ¿Considera usted que se le ha dado una perspectiva más comercial, que dé identidad a las artesanías?

Los artesanos se han enfocado a producir artesanías utilitarias para la comercialización, dejando de lado las artesanías de uso suntuario o religioso, olvidándose de su identidad cultural. En la actualidad muchos artesanos utilizan como referencia los diseños de productos pertenecientes a culturas ajenas a la nuestra.

6. ¿Cuál es el panorama actual de las artesanías?

El panorama es incierto, debido a que las nuevas generaciones no tienen interés por la producción artesanal. Sin embargo, las artesanías en el ámbito comercial son apreciadas por la gente que valora el trabajo hecho a mano.

Artesanías del Azuay

-Hierro forjado

1. ¿Cree usted que las artesanías de hierro forjado del Azuay están siendo sustituidas por productos de empresas internacionales?

El hierro forjado es una técnica empleada desde hace unos doscientos años, para la generación de productos utilitarios y de uso suntuario. El hierro forjado está en crisis, debido a que las técnicas antiguas están siendo sustituidas por elementos importados. El estado debería de impulsar y apoyar los oficios artesanales, con la finalidad de que estos no desaparezcan.

2. ¿Que representa para usted el hierro forjado en el ámbito cultural?

Los trabajos de hierro forjado se pueden apreciar en las casas coloniales y de inicio de la república, estos representan parte de la historia e identidad de Cuenca y ha sido nombrada como "Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad", por su arquitectura y componentes de hierro forjado.

3. ¿Cuál sería su consejo para impulsar el desarrollo de las artesanías como muestra de nuestra identidad?

Se debe generar conciencia de la importancia del patrimonio cultural, lo ideal sería dar a conocer a las nuevas generaciones sobre el ámbito artesanal y el impacto que posee en nuestra sociedad. La juventud no aprecia la cultura propia y se dejan influenciar por la tecnología y tendencias globales.

1.4. ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS

DISEÑO Y ARTESANÍAS

Autor: Claudio Malo

Forma

- Tipografía Serif y San Serif
- Gráficos Ilustrados de Artesanías y sus elementos.

Función

La finalidad de este libro es mostrar la vinculación del diseño y la artesanía, abordando temas como la morfología y la taxonomía de los elementos plásticos básicos. El libro tiene ilustraciones explicativas de los conceptos de diseño y representaciones de elementos artesanales. El libro muestra las artesanías compuestas de símbolos y patrones que representan nuestra historia e identidad cultural.

Tecnología

- Impresión Offset

EXPRESIÓN ESTÉTICA POPULAR DE CUENCA

Autor: CIDAP

Forma

- Tipografía Serif y San Serif
- Gráficos Ilustrados de Artesanías y sus elementos.

Función

El libro muestra y explica el patrimonio cultural inmaterial que posee Cuenca, podemos apreciar los elementos arquitectónicos y artesanales mediante sus respectivas gráficas. La función principal es dar a conocer la gran diversidad cultural que existe en Cuenca y que está plasmada en su arquitectura y artesanías.

Tecnología

- Impresión Offset

INVESTIGACIÓN DEL DISEÑO MORFOLÓGICO DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL CUENCANA, PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS GRÁFICOS.

Autor: Gabriela Moreno

Forma

- Tipografía San Serif
- Fotografías, Ilustraciones, Vectores.

Función

Esta tesis muestra la riqueza visual de la arquitectura republicana de Cuenca, mediante un análisis morfológico de los elementos arquitectónicos y a su vez promueve la difusión de nuestro patrimonio cultural mediante la utilización de su gráfica en diversos soportes. La tesis da a conocer los momentos históricos que han formado parte de la sociedad cuencana y que se ven plasmados en su arquitectura, la misma que ha ido modificándose a través del tiempo debido a diversas influencias culturales que han aportado al patrimonio local y le han dado una identidad representativa.

Tecnología

- Impresión Digital

RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS SEMÁNTICO-MORFOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA DE LA CULTURA PRECOLOMBINA CAÑARI.

Autor: Xavier Oyervide

Forma

- Tipografía San Serif
- Fotografías, Ilustraciones, Vectores.

Función

Esta tesis busca promover la utilización de los gráficos pertenecientes a la Cultura Cañari, basándose en la realización de un análisis morfológico para extraer la gráfica de los objetos pertenecientes a esta cultura, los cuales relatan el entorno en que vivían y sus tradiciones. Se muestra un proceso detallado de la implementación de métodos de diseño, para entender las expresiones gráficas de los objetos artesanales.

Tecnología

- Impresión Digital

CONCLUSIONES

La investigación sobre la artesanía e identidad cultural permite conocer la historia artesanal del Azuay. La morfología da a conocer los elementos de diseño para obtener la información gráfica .y analizar las artesanías. La comunicación visual explica el entorno de los elementos y su composición.

Los homólogos evidencian que difundir información sobre nuestra cultura y artesanías es necesario para hacer prevalecer nuestra identidad y aportar conocimiento. El CIDAP (Centro Interamericano de Artes Populares) es una fuente valiosa de información relacionada a la cultura y artesanías que sirve para fundamentar el proceso de investigación de este proyecto.

La investigación de campo es necesaria para ampliar el conocimiento del tema en desarrollo y la visualización del entorno artesanal, asimismo permite conocer a sus principales autores, los artesanos y a profesionales que han trabajado en el área del desarrollo cultural de la provincia. El estudio de campo se dividió en entrevistas a profesionales Antropólogos y un registro fotográfico de las artesanías.

CAPÍTULO 2

PLANIFICACIÓN

2.1. MUESTRA

ETAPA PREHISPÁNICA

(siglo XVI)

En la época de la conquista española se implementaron oficios artesanales, los cuales eran reflejo del estilo de vida en España. En esta etapa se distribuyen las ciudades según la clase social y oficios de las personas.

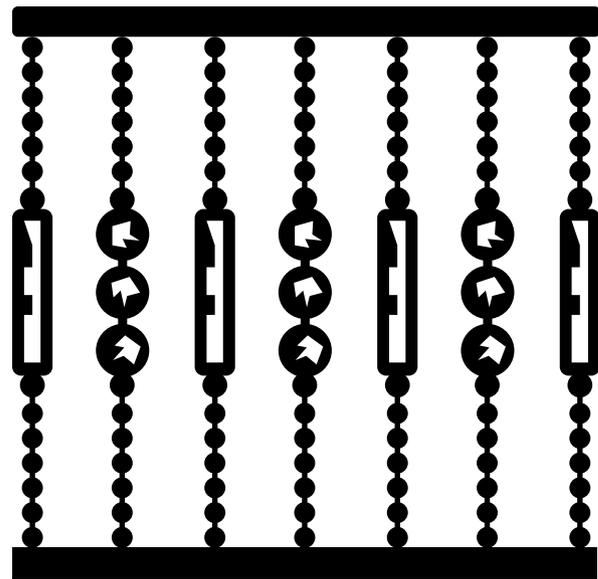
2.2. UNIDADES DE ANÁLISIS

OFICIOS ARTESANALES

Joyería de filigrana

Hierro forjado

2.3. VARIABLES DE ANÁLISIS

Joyería de filigrana

Candongas
Dormilonas

Hierro forjado

Balcones
Candelabros

2.4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

1) Recolección de datos

- Fotografías

2) Procesamiento de datos

- Selección y vectorización de las artesanías.

3) Análisis de datos

- Análisis de elementos gráficos.

4) Resultados

- Clasificación de elementos gráficos. Tablas Morfológicas.

5) Extra

- Aplicaciones demostrativas de los elementos gráficos en diferentes soportes.

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1. JOYERÍA DE FILIGRANA

FOTOGRAFÍAS

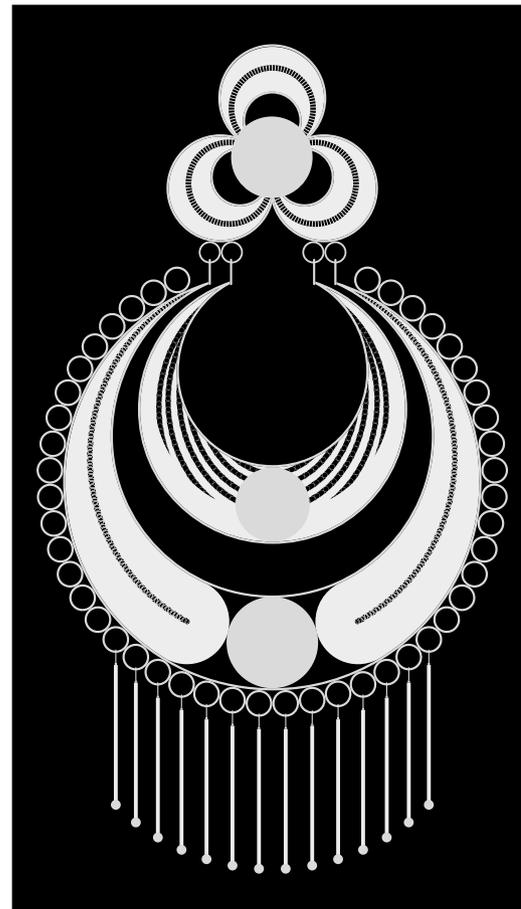

CANDONGA

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

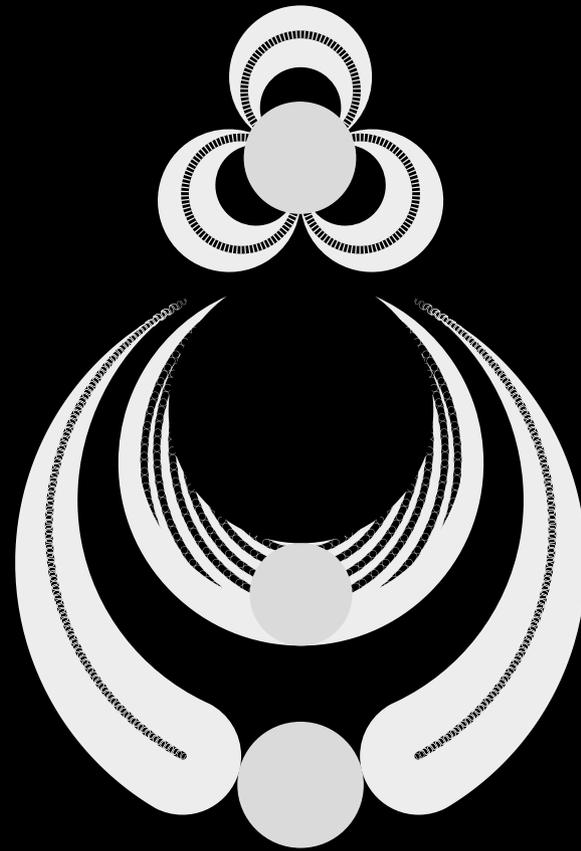
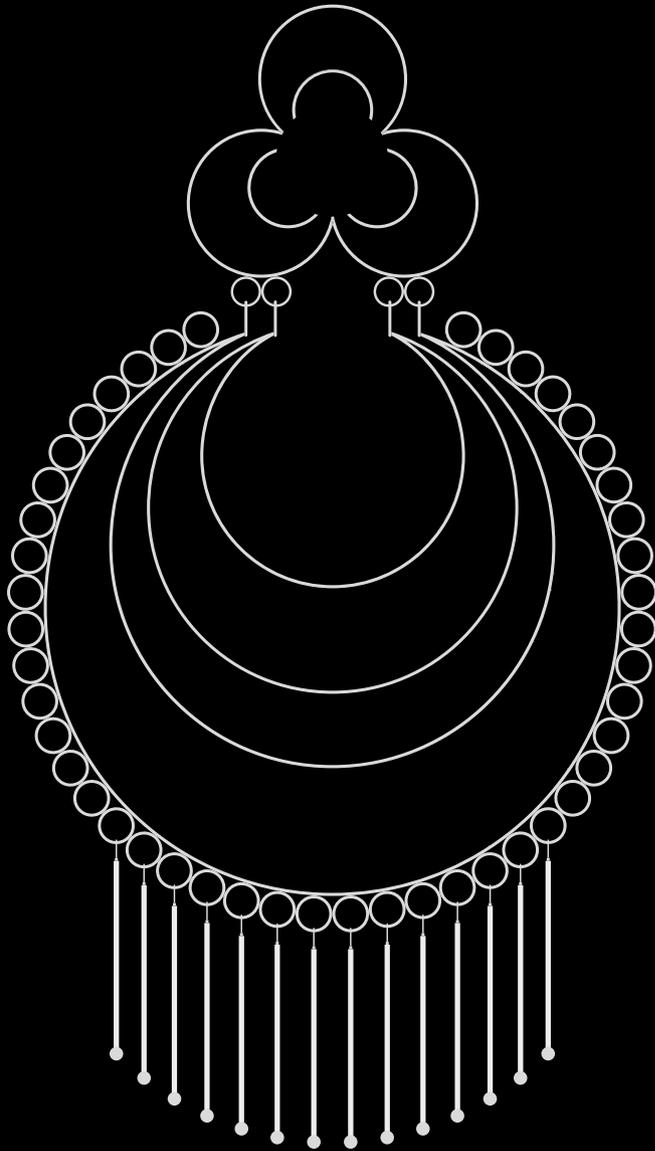
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	6
Plano Geométrico	4
Plano Orgánico	2
Volumen	3
Textura	3

Formas	Nº
Figurativas	1
Abstractas	3

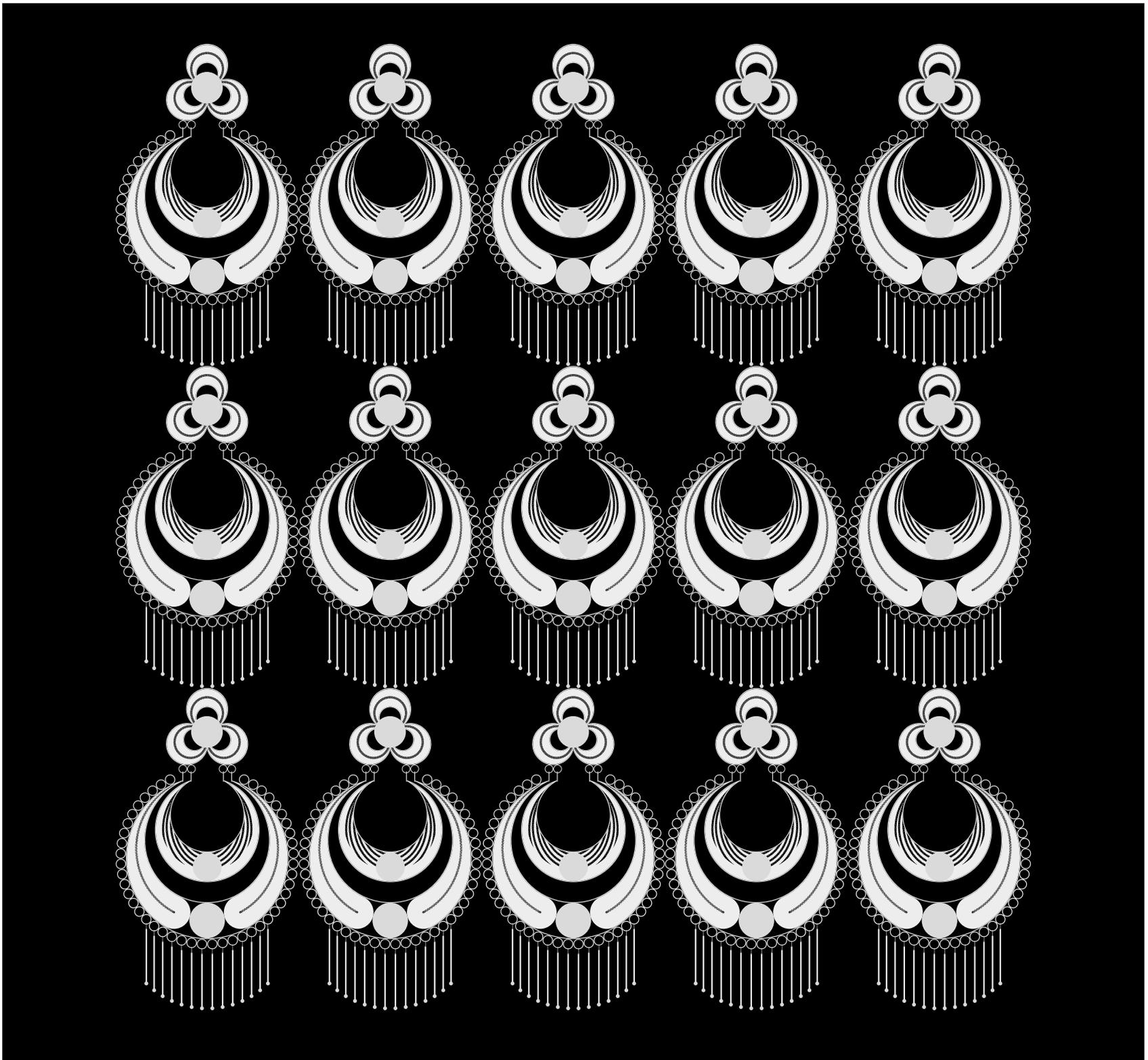
Figuras	Nº
Orgánicas	2
Geométricas	3

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	5
Simetría	4
Semejanza	3
Contactación	5
Segmentación	3
Continuidad	4
Superposición	2
Repetición	7
Operaciones de movimiento	3

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

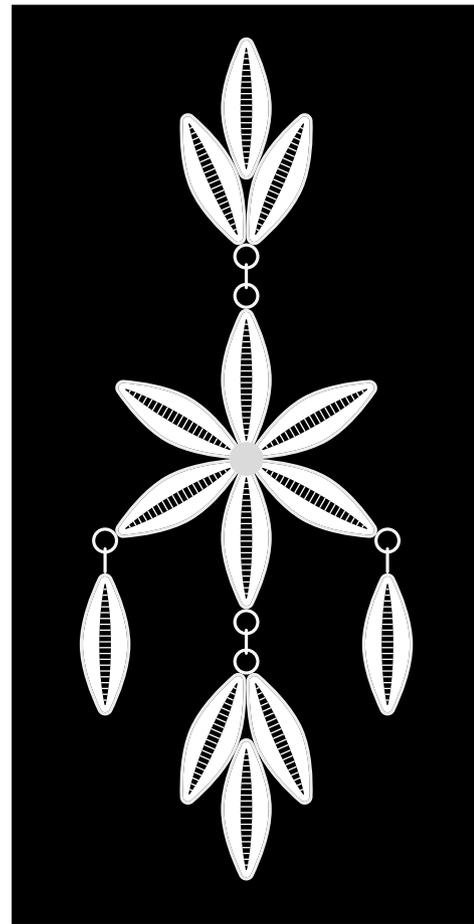

DORMILONA 1

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

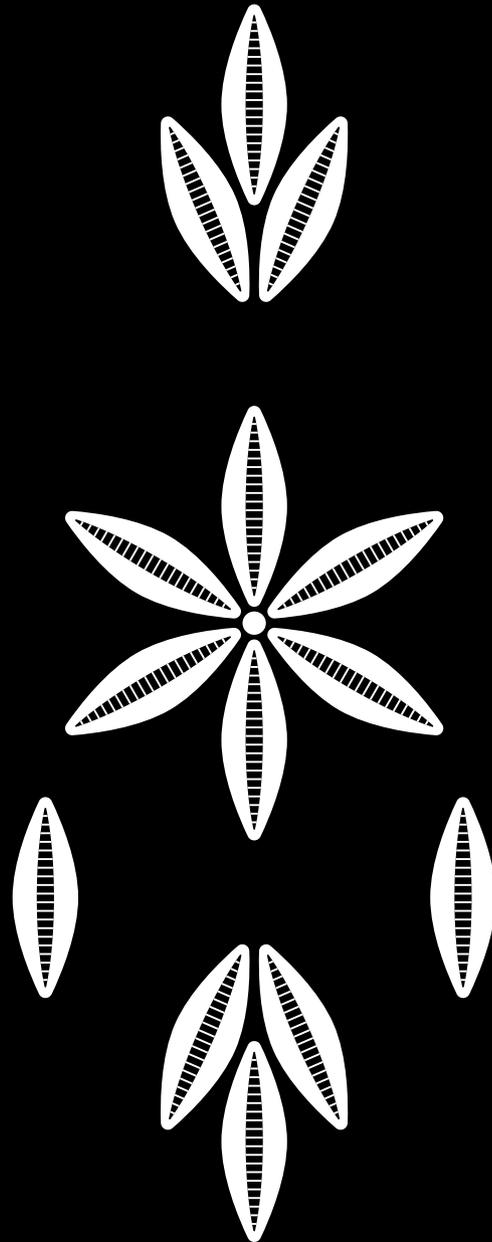
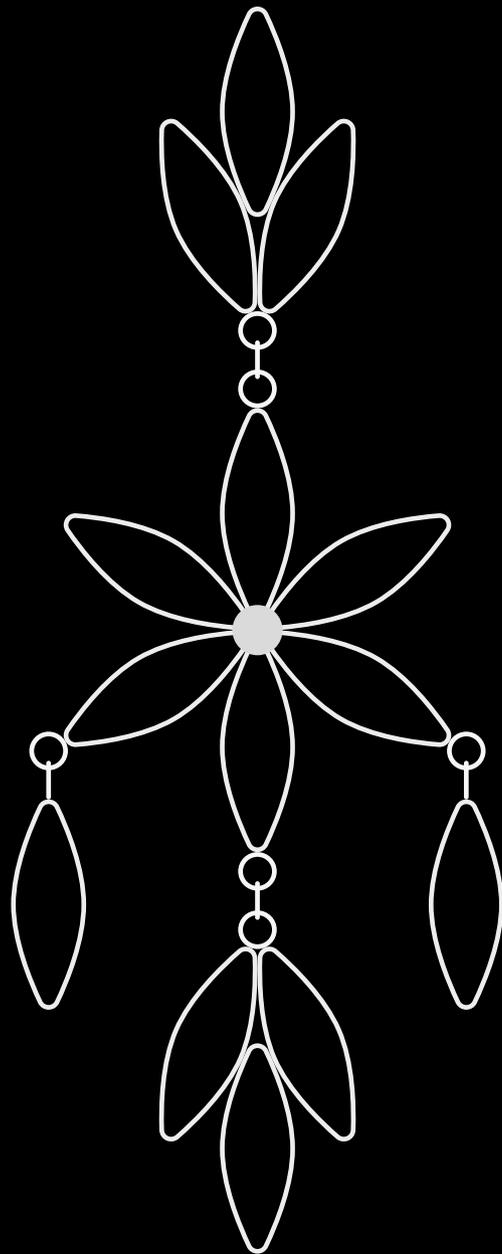
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	4
Plano Geométrico	1
Plano Orgánico	2
Volumen	2
Textura	1

Formas	Nº
Figurativas	2
Abstractas	0

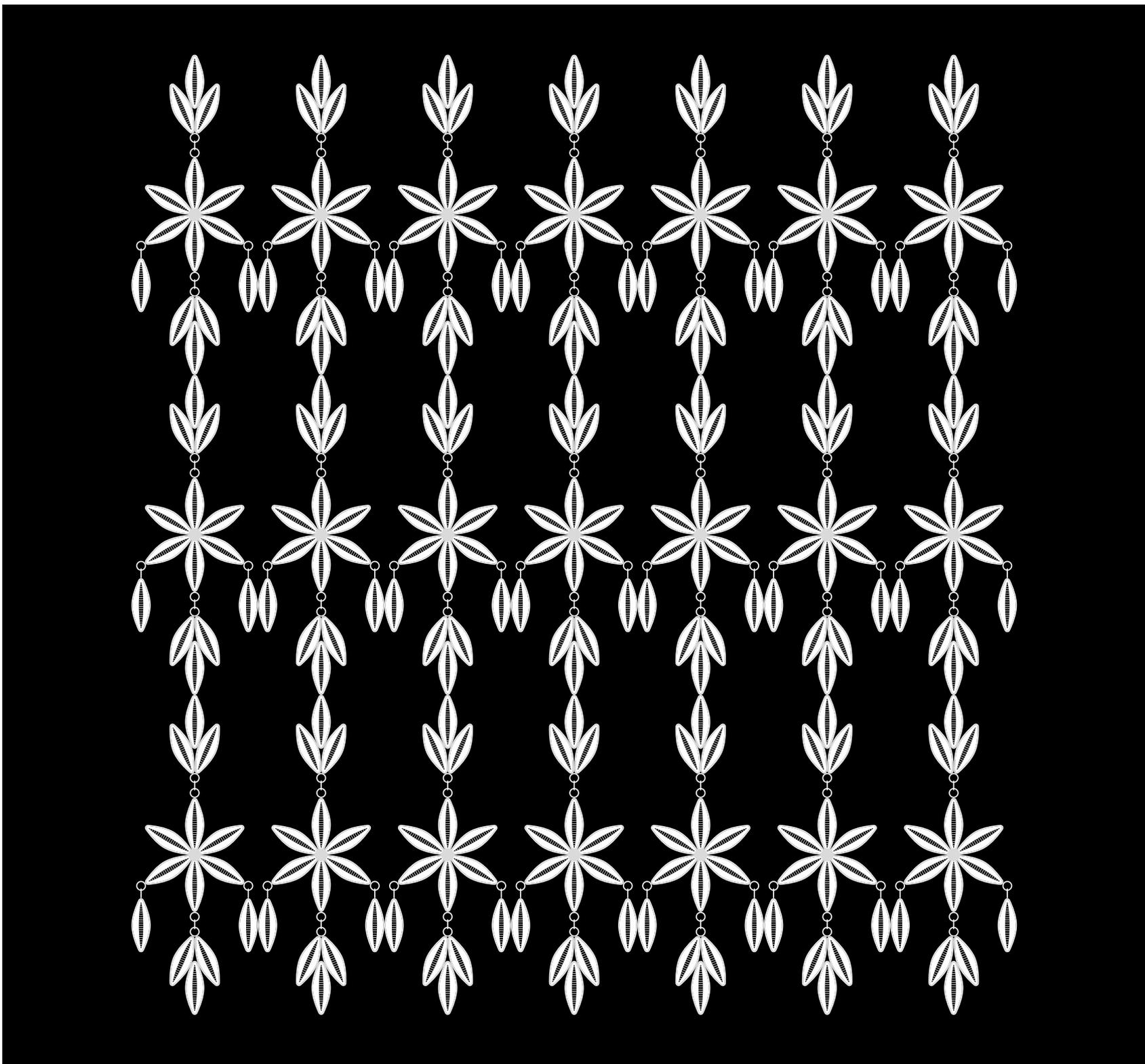
Figuras	Nº
Orgánicas	0
Geométricas	1

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	2
Simetría	3
Semejanza	2
Contactación	4
Segmentación	2
Continuidad	2
Superposición	1
Repetición	1
Operaciones de movimiento	2

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

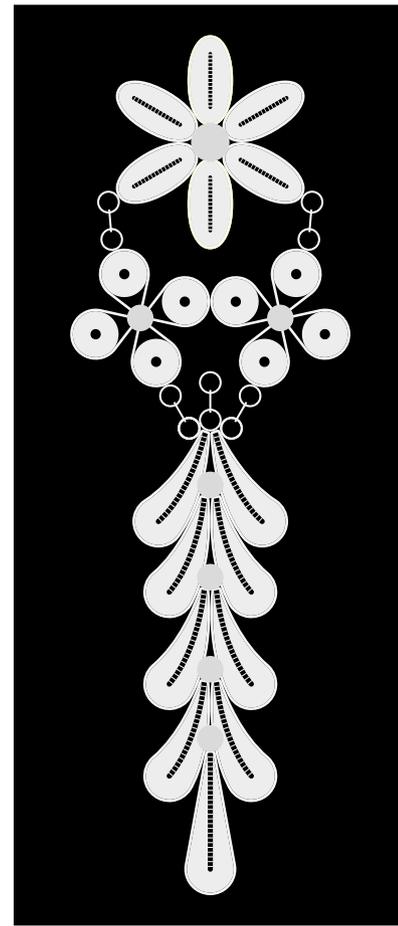

DORMILONA 2

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

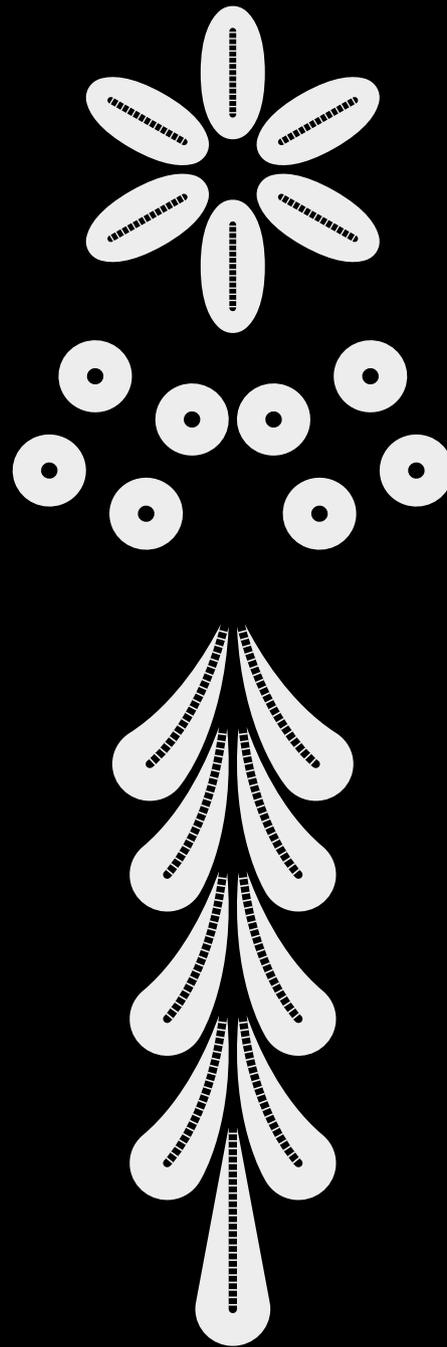
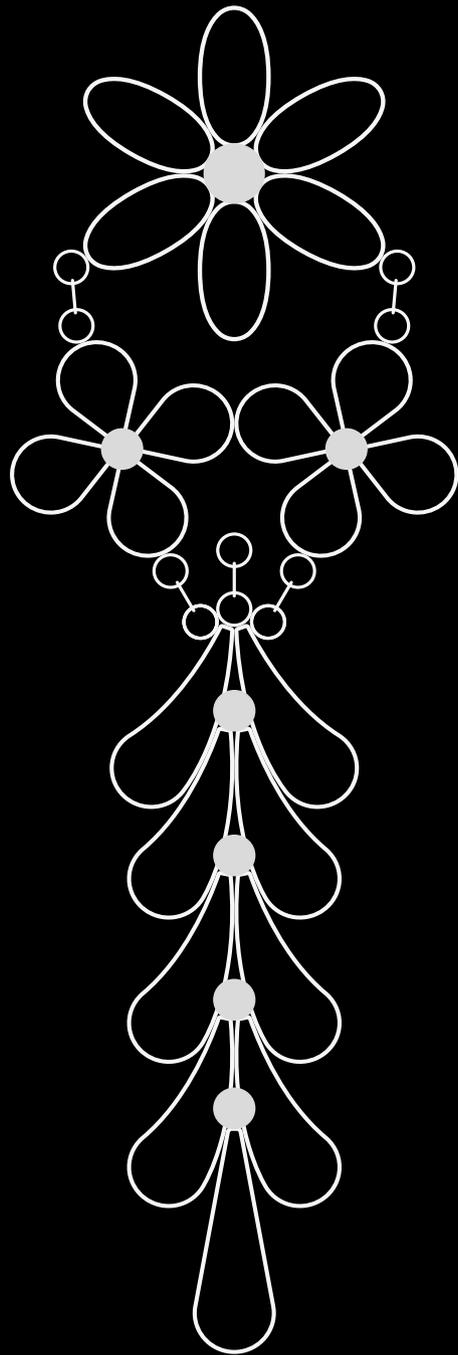
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	3
Plano Geométrico	2
Plano Orgánico	3
Volumen	1
Textura	2

Formas	Nº
Figurativas	2
Abstractas	1

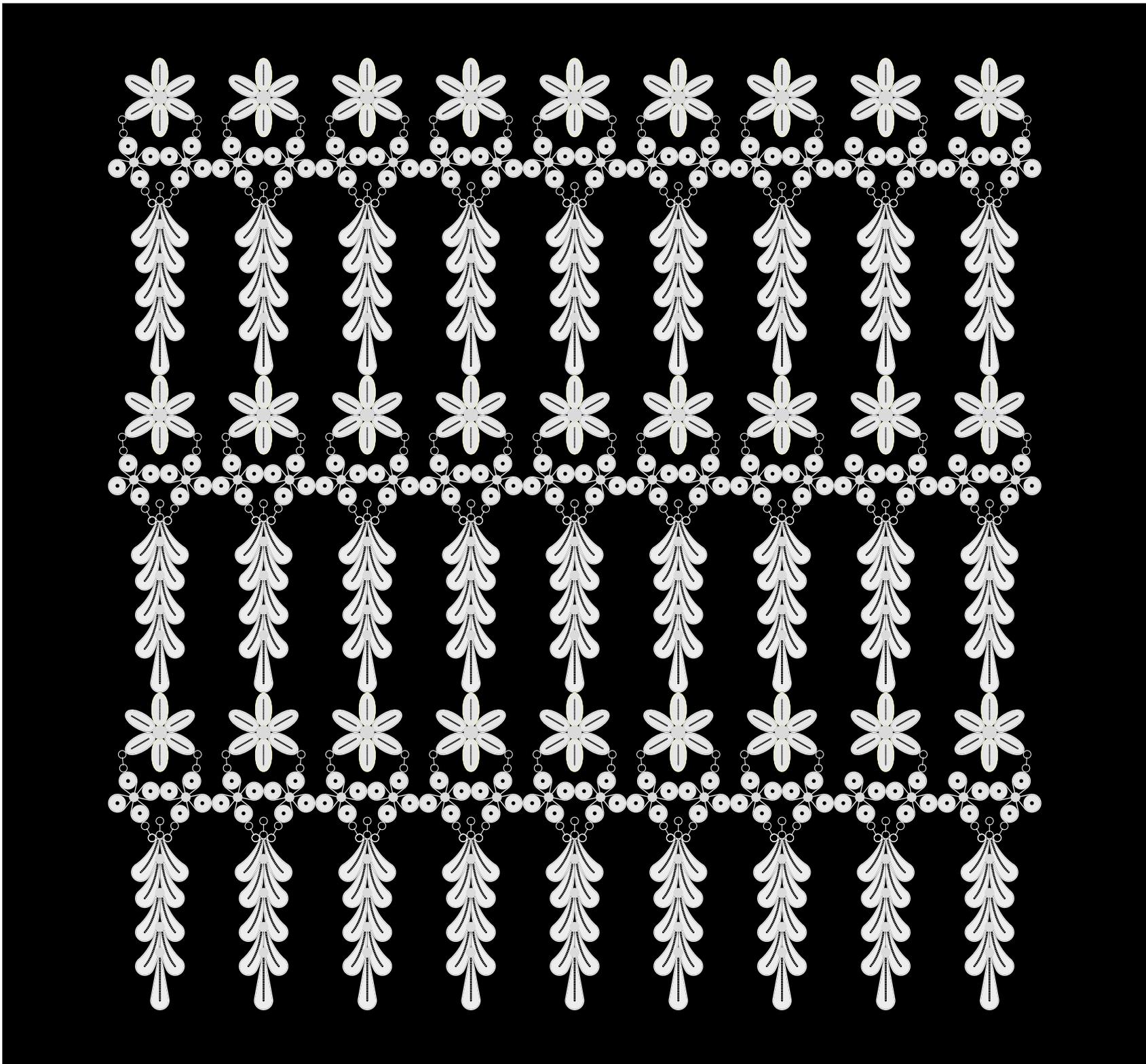
Figuras	Nº
Orgánicas	1
Geométricas	1

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	3
Simetría	3
Semejanza	4
Contactación	5
Segmentación	2
Continuidad	2
Superposición	2
Repetición	3
Operaciones de movimiento	3

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

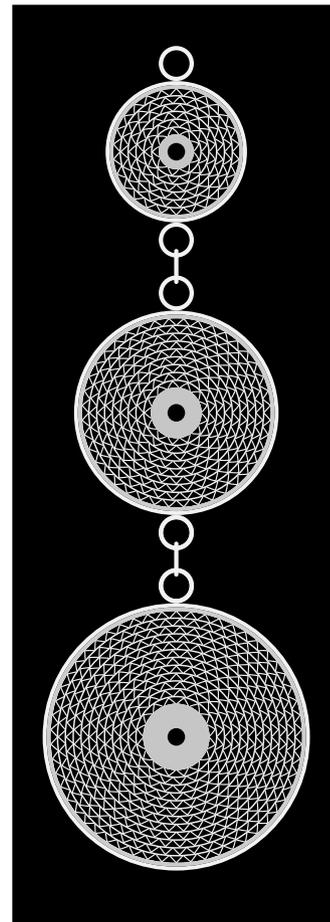

ARETES

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

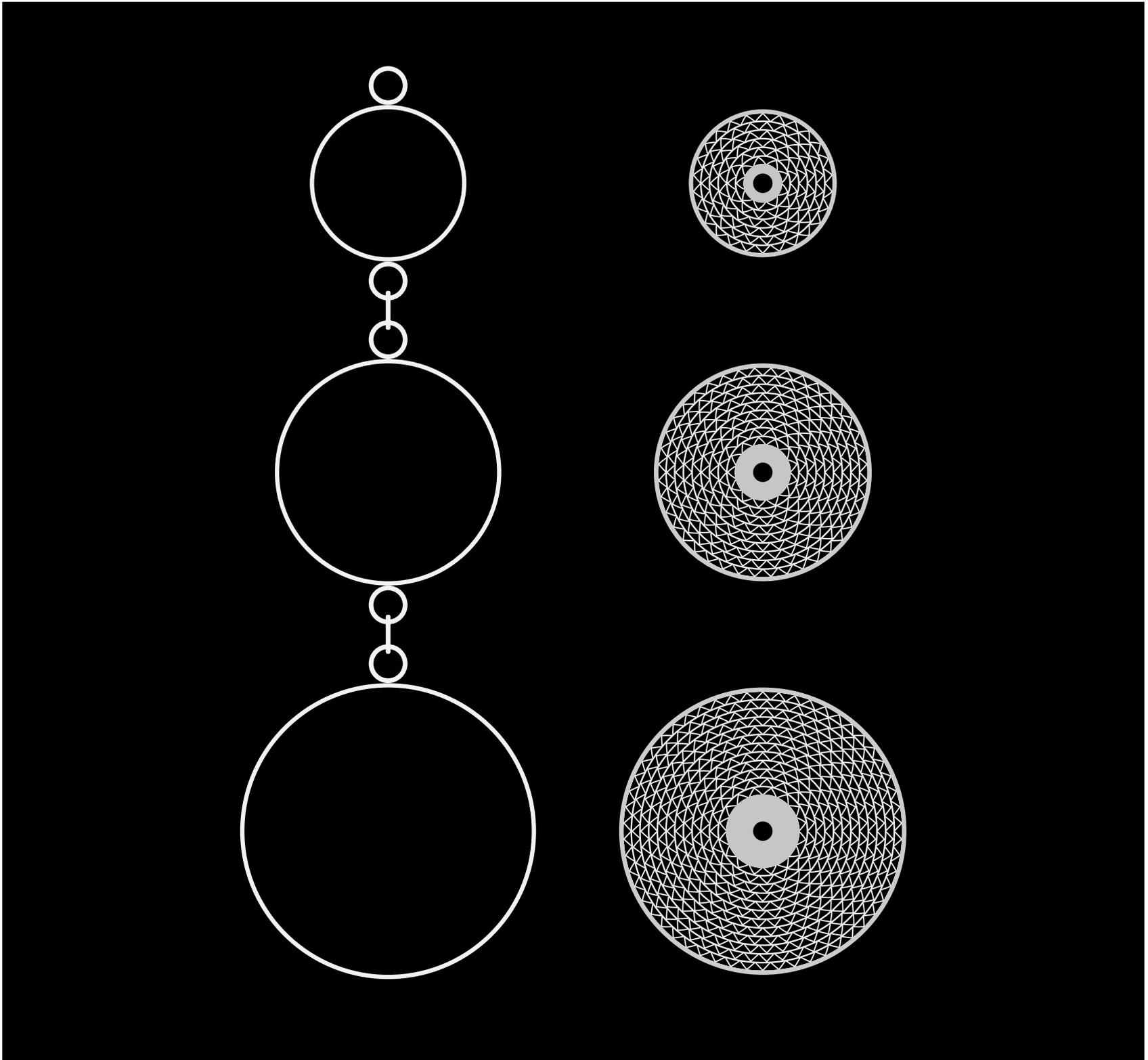
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	3
Plano Geométrico	0
Plano Orgánico	2
Volumen	0
Textura	1

Formas	Nº
Figurativas	0
Abstractas	2

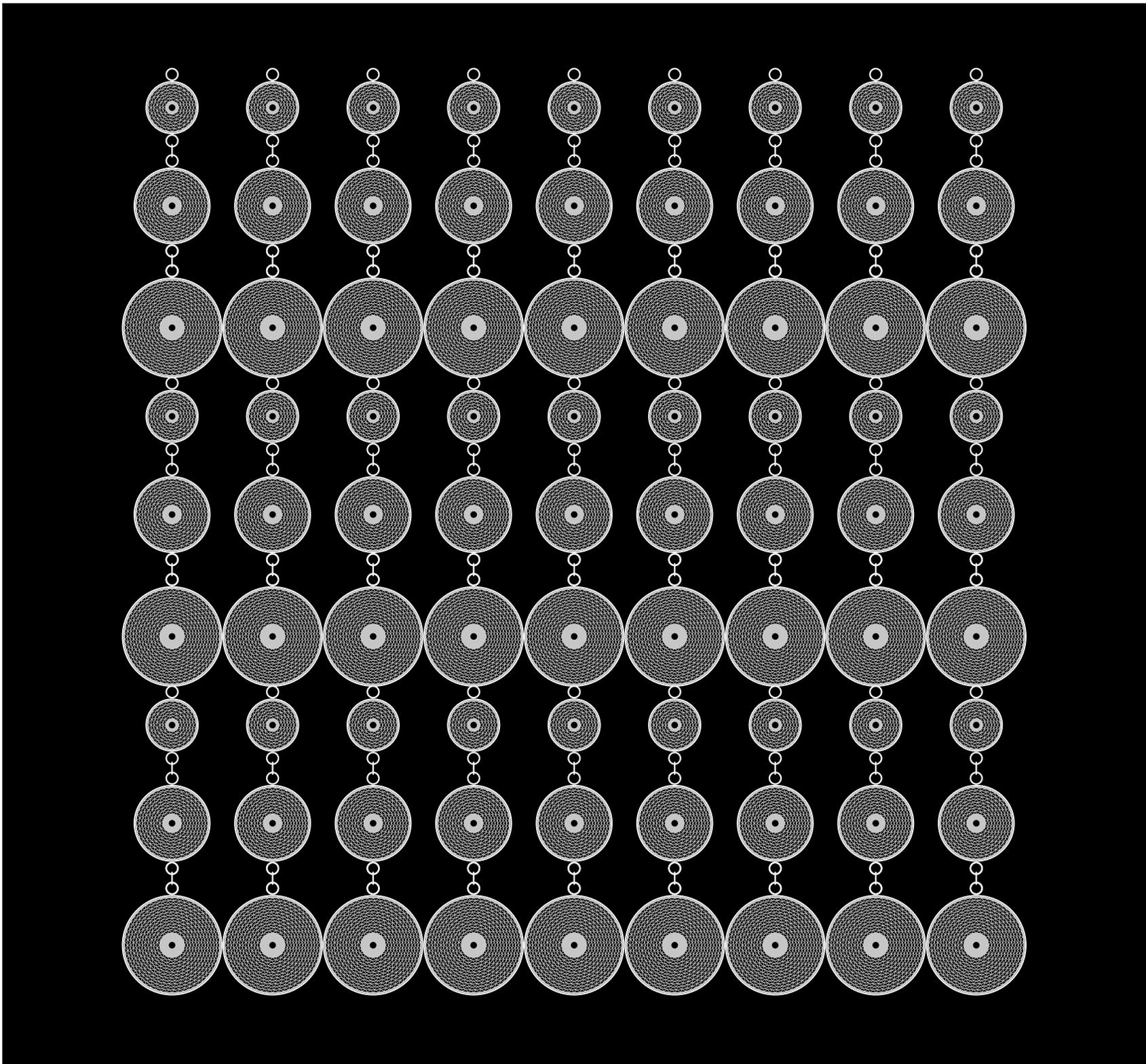
Figuras	Nº
Orgánicas	2
Geométricas	0

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	0
Simetría	4
Semejanza	1
Contactación	1
Segmentación	2
Continuidad	3
Superposición	0
Repetición	4
Operaciones de movimiento	1

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

3.2. HIERRO FORJADO

FOTOGRAFÍAS

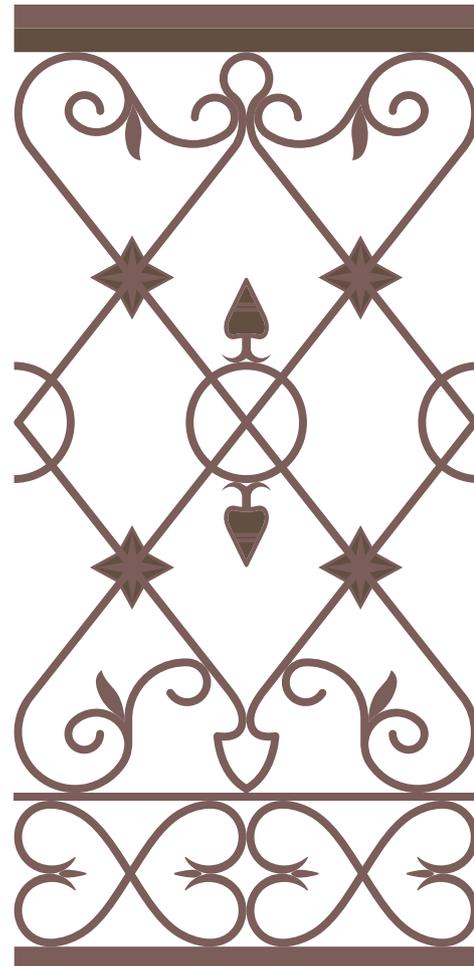

BALCÓN 1

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

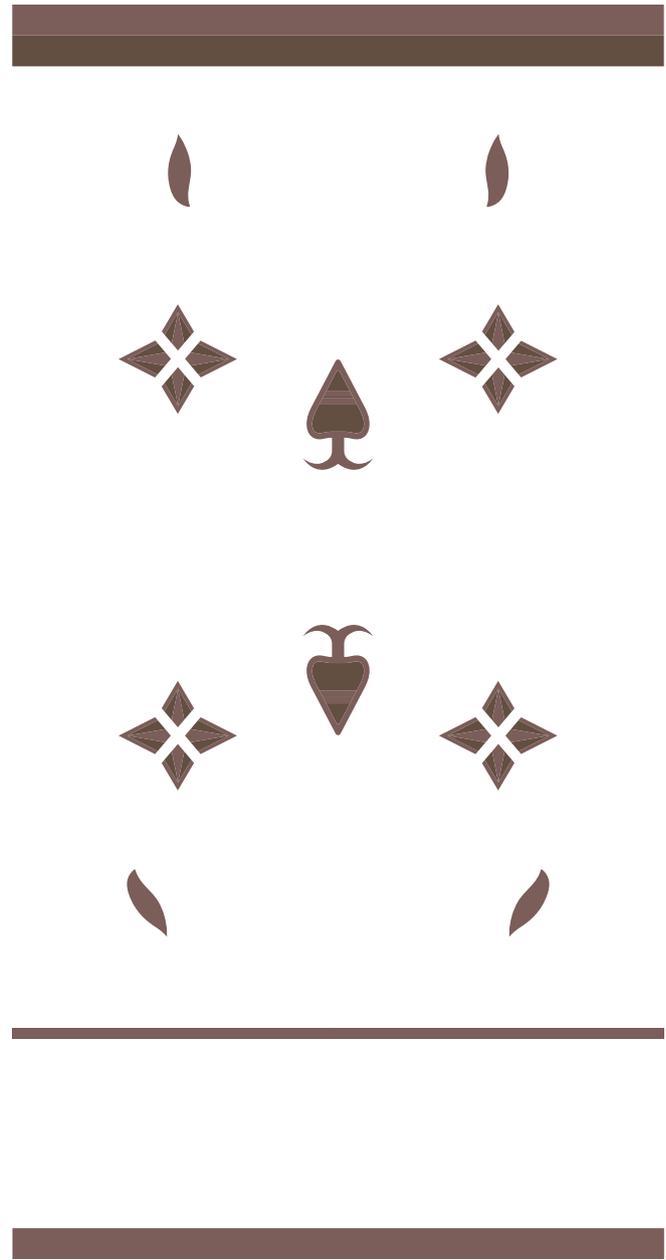
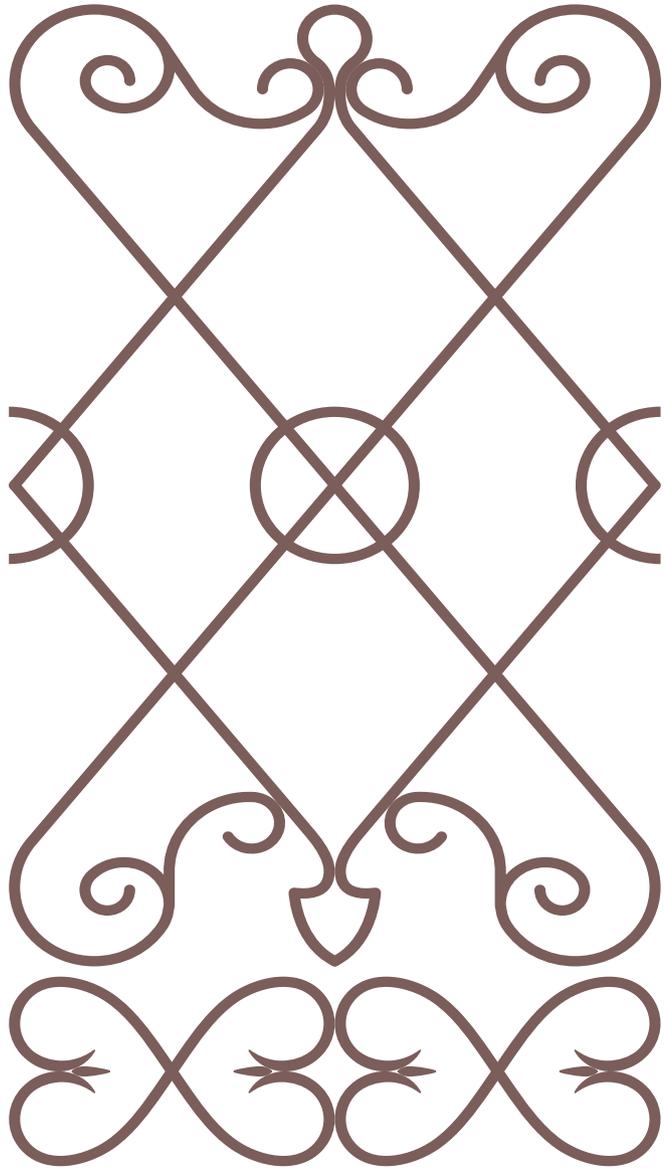
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	6
Plano Geométrico	3
Plano Orgánico	3
Volumen	4
Textura	0

Formas	Nº
Figurativas	3
Abstractas	2

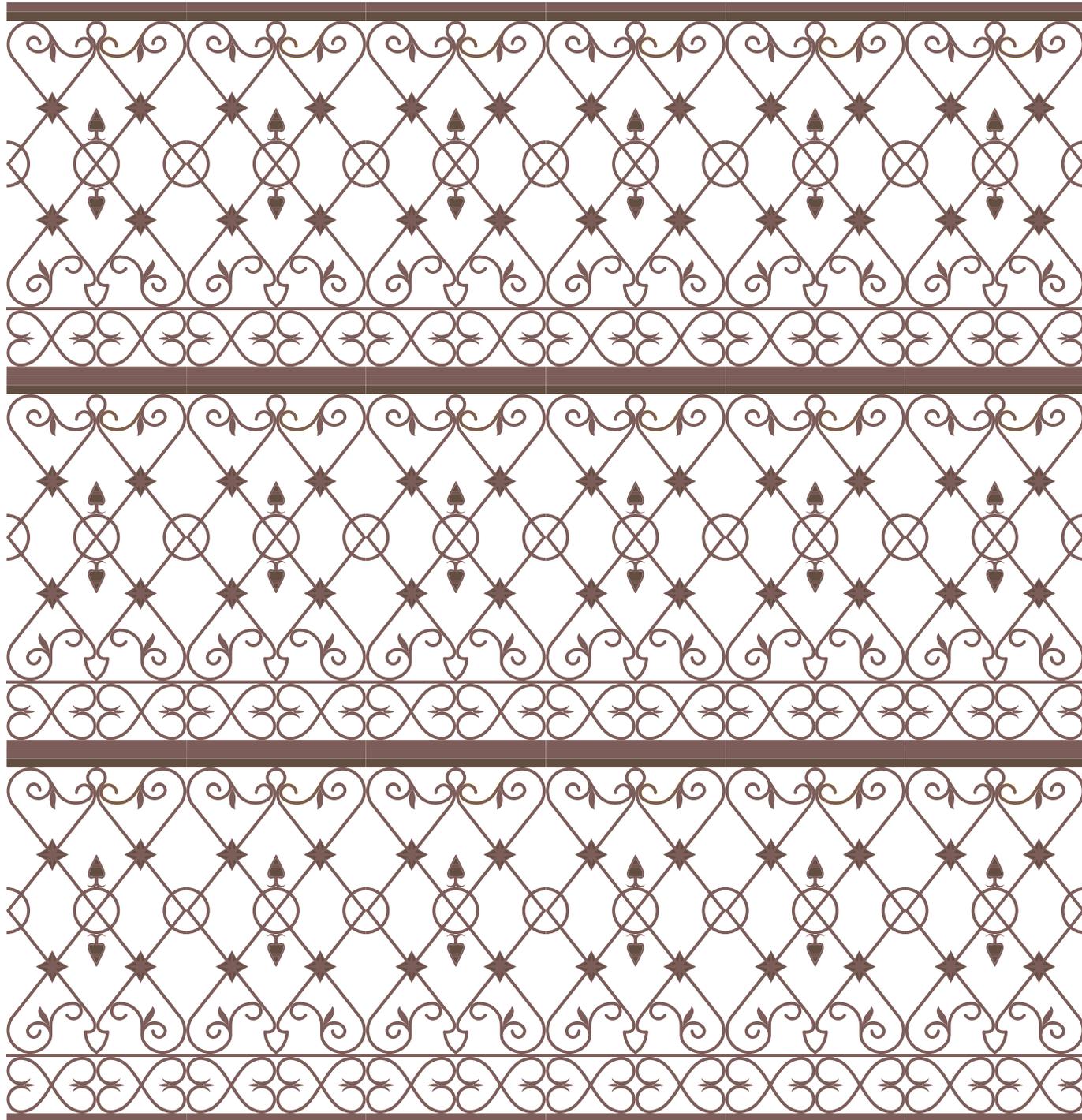
Figuras	Nº
Orgánicas	2
Geométricas	1

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	2
Simetría	5
Semejanza	3
Contactación	3
Segmentación	1
Continuidad	4
Superposición	0
Repetición	3
Operaciones de movimiento	4

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

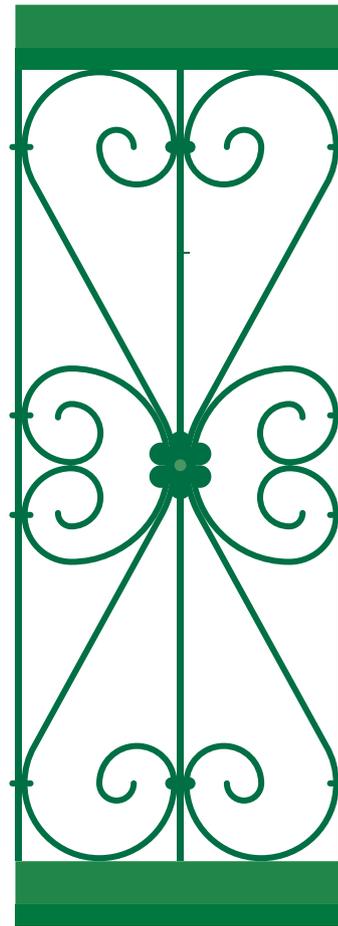

BALCÓN 2

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

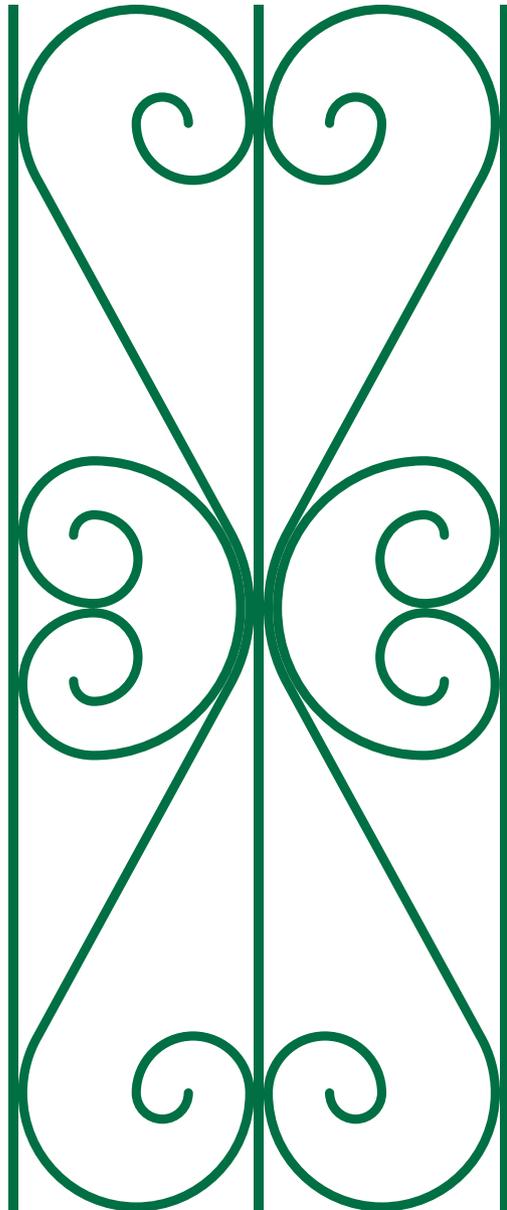
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	3
Plano Geométrico	2
Plano Orgánico	0
Volumen	1
Textura	0

Formas	Nº
Figurativas	2
Abstractas	0

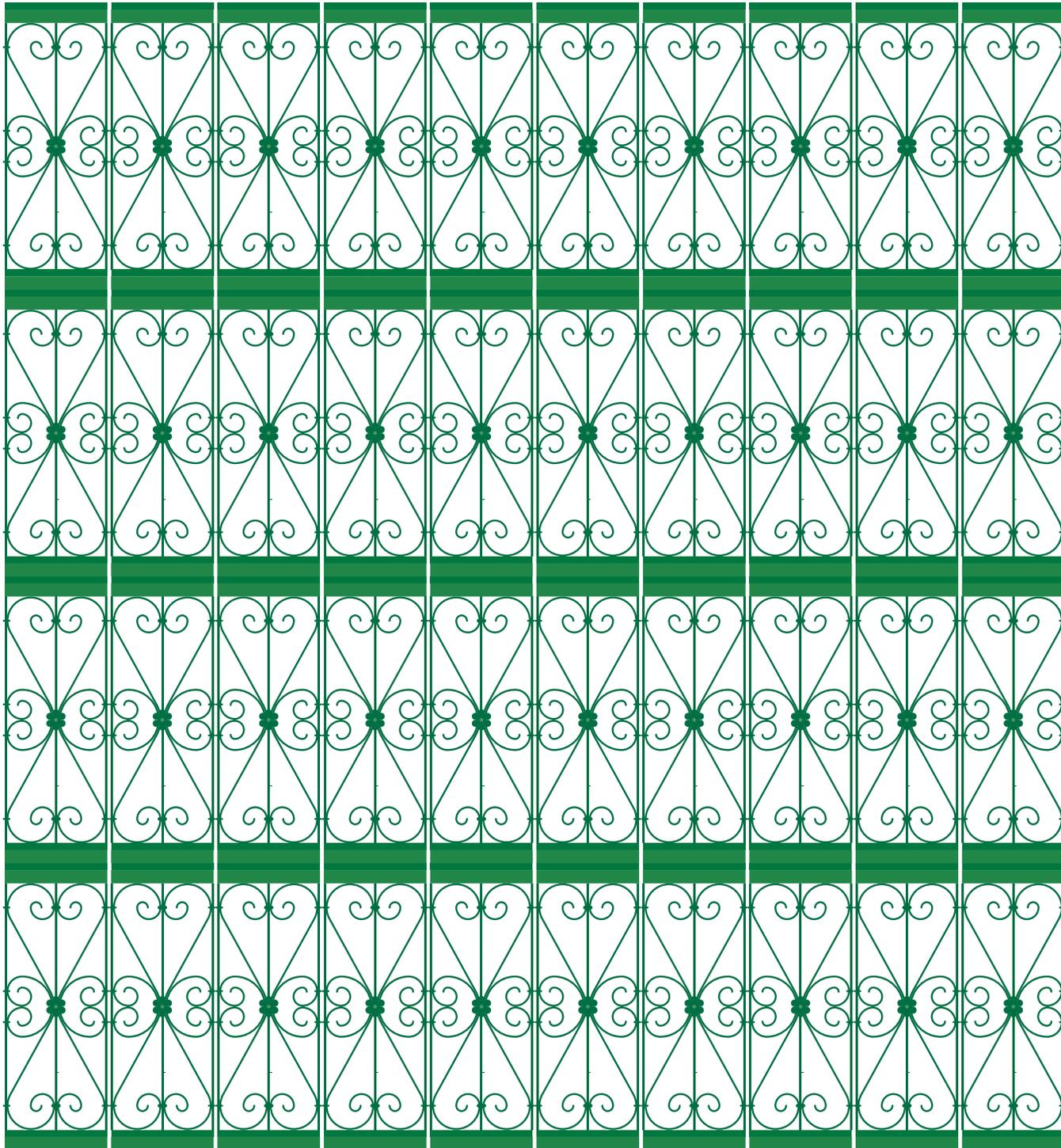
Figuras	Nº
Orgánicas	3
Geométricas	0

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	1
Simetría	4
Semejanza	2
Contactación	3
Segmentación	1
Continuidad	2
Superposición	2
Repetición	3
Operaciones de movimiento	3

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

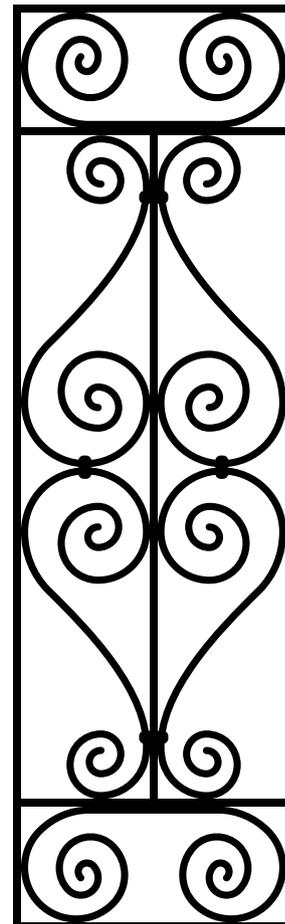

BALCÓN 3

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

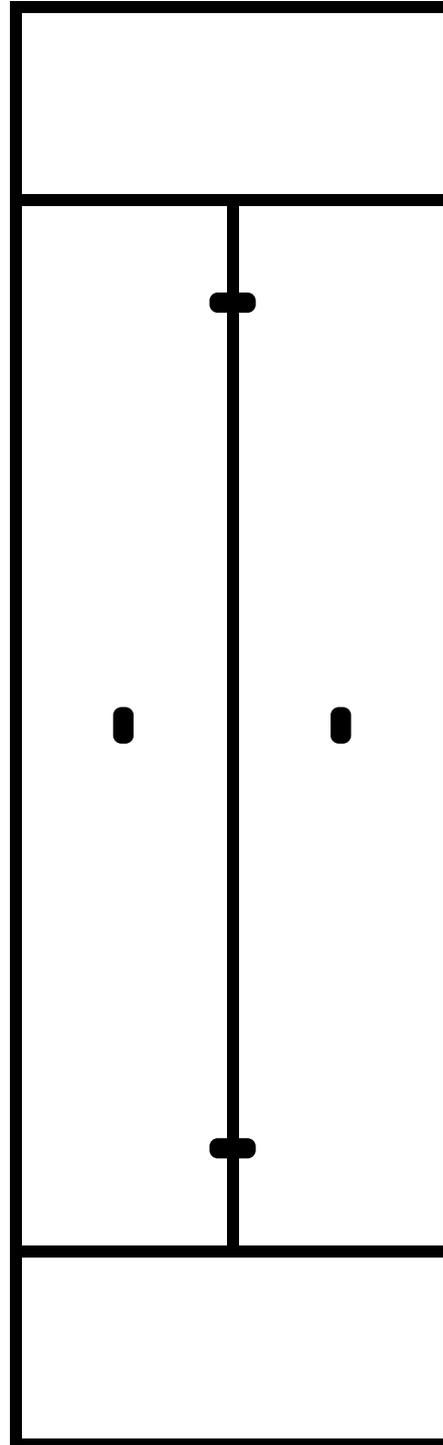
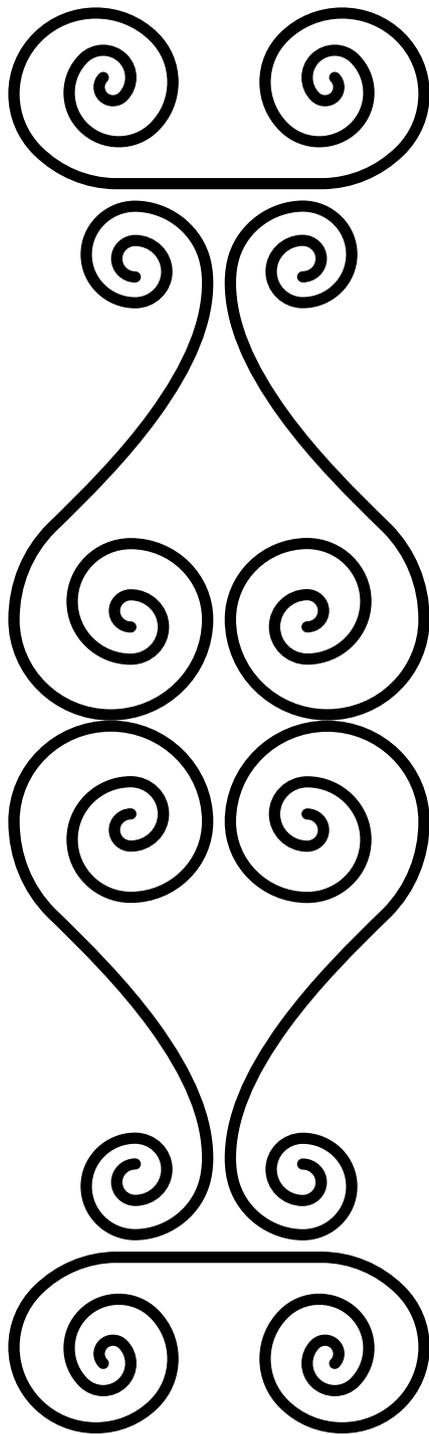
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	3
Plano Geométrico	0
Plano Orgánico	0
Volumen	1
Textura	0

Formas	Nº
Figurativas	0
Abstractas	2

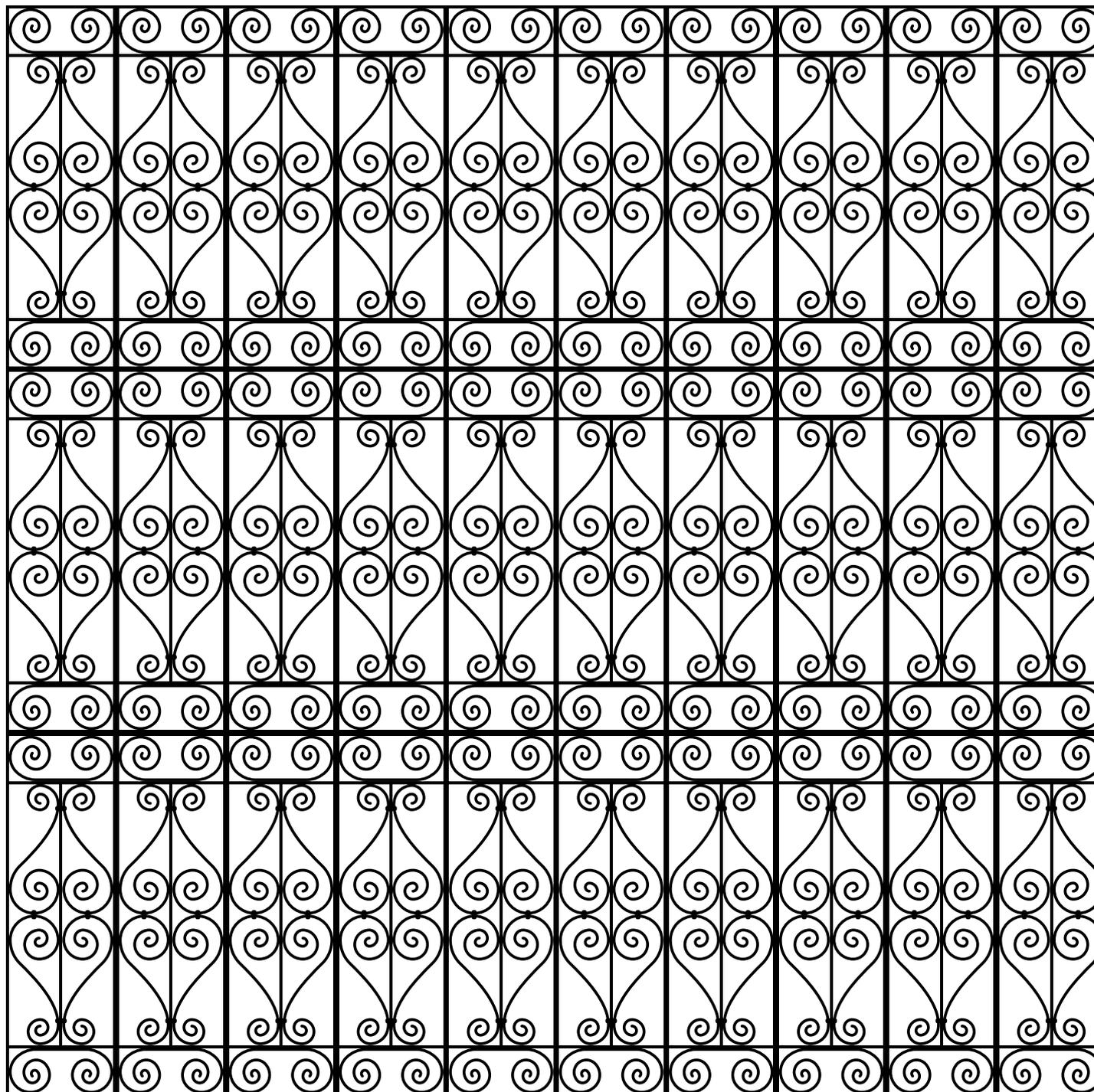
Figuras	Nº
Orgánicas	2
Geométricas	0

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	0
Simetría	3
Semejanza	2
Contactación	3
Segmentación	0
Continuidad	2
Superposición	1
Repetición	3
Operaciones de movimiento	3

FRAGMENTACIÓN

TRAMA

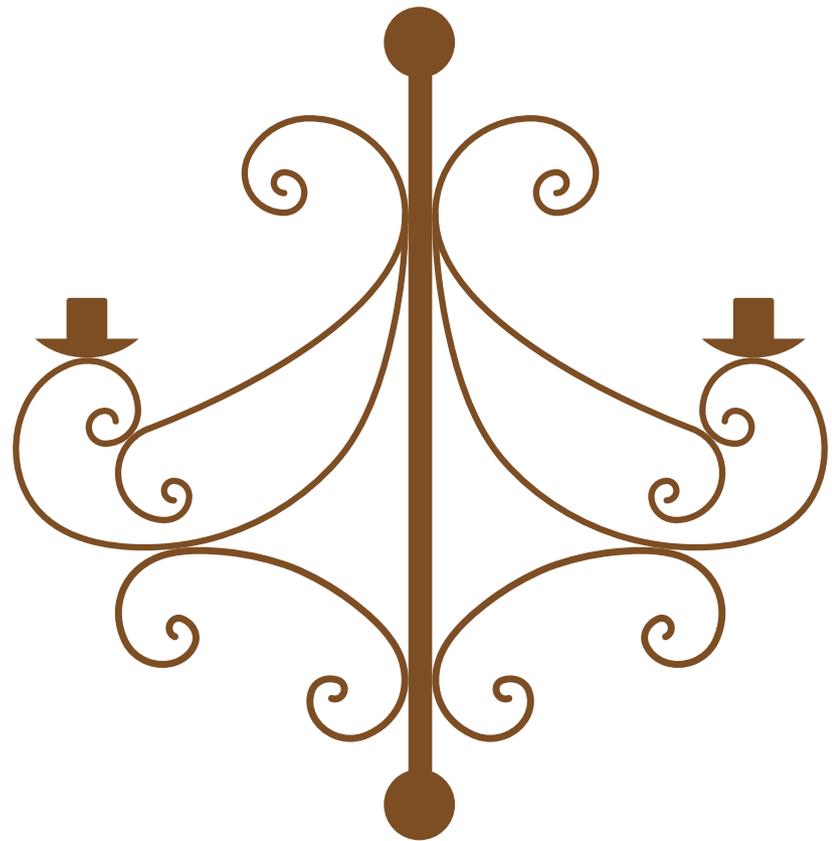

CANDELABRO

Fotografía

Vectorización

TABLAS MORFOLÓGICAS

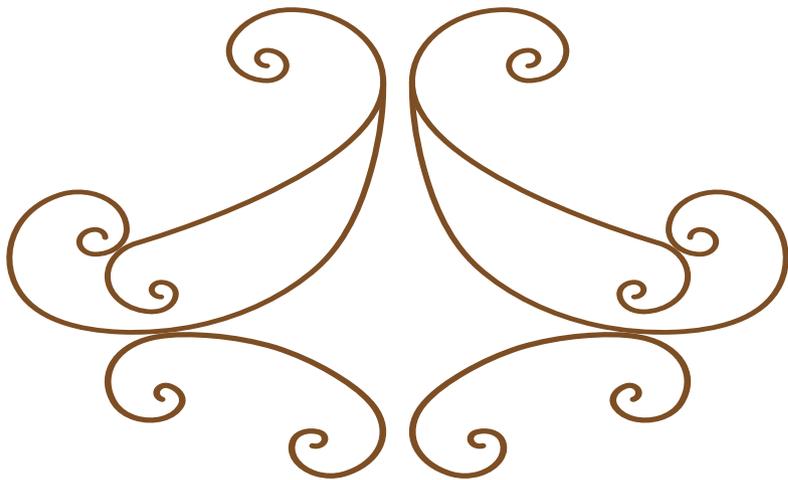
Elementos	Nº
Punto	0
Línea	3
Plano Geométrico	2
Plano Orgánico	1
Volumen	3
Textura	1

Formas	Nº
Figurativas	2
Abstractas	1

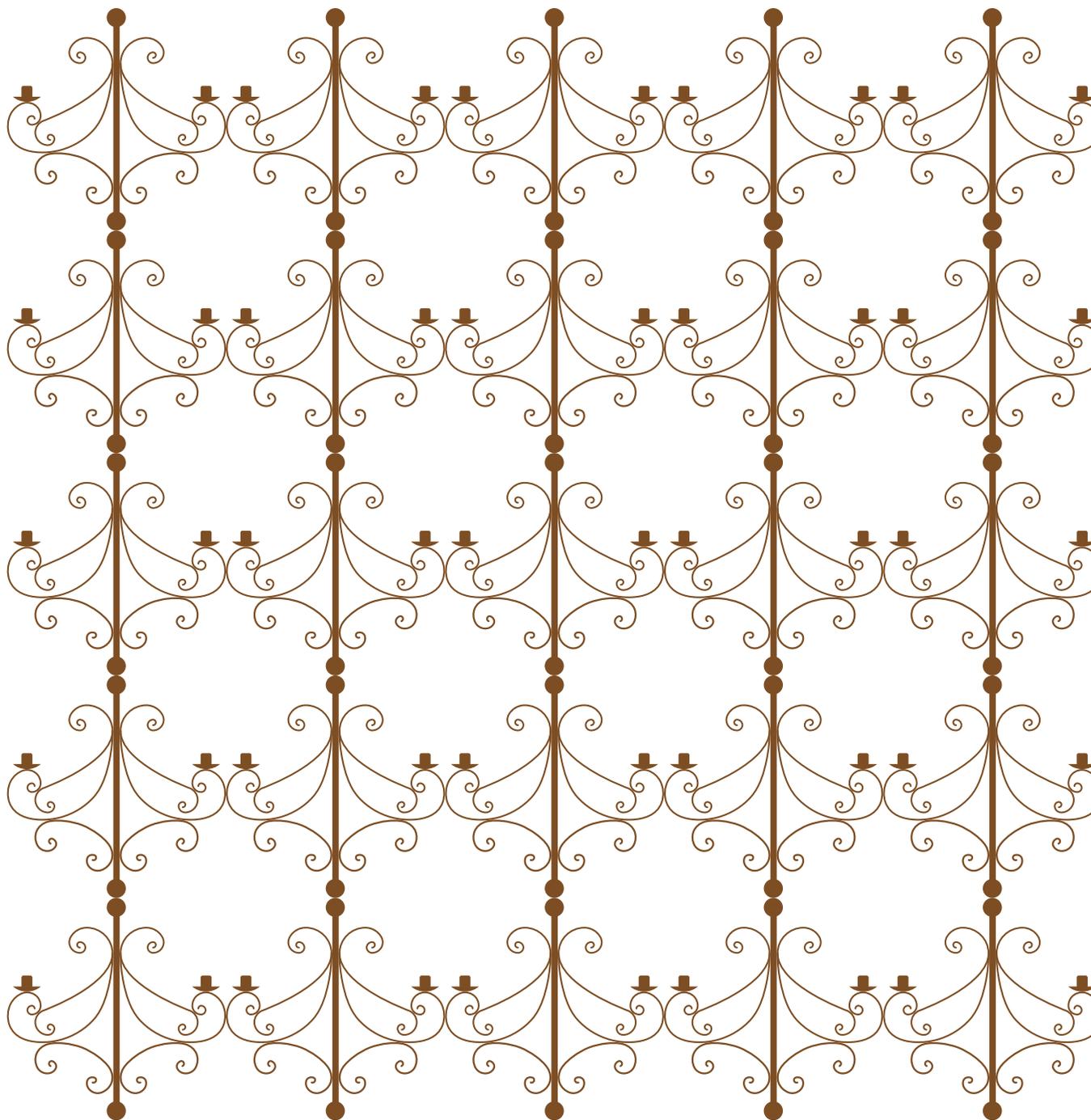
Figuras	Nº
Orgánicas	3
Geométricas	1

Leyes y Principios	Nº
Proximidad	0
Simetría	4
Semejanza	3
Contactación	3
Segmentación	0
Continuidad	2
Superposición	1
Repetición	4
Operaciones de movimiento	3

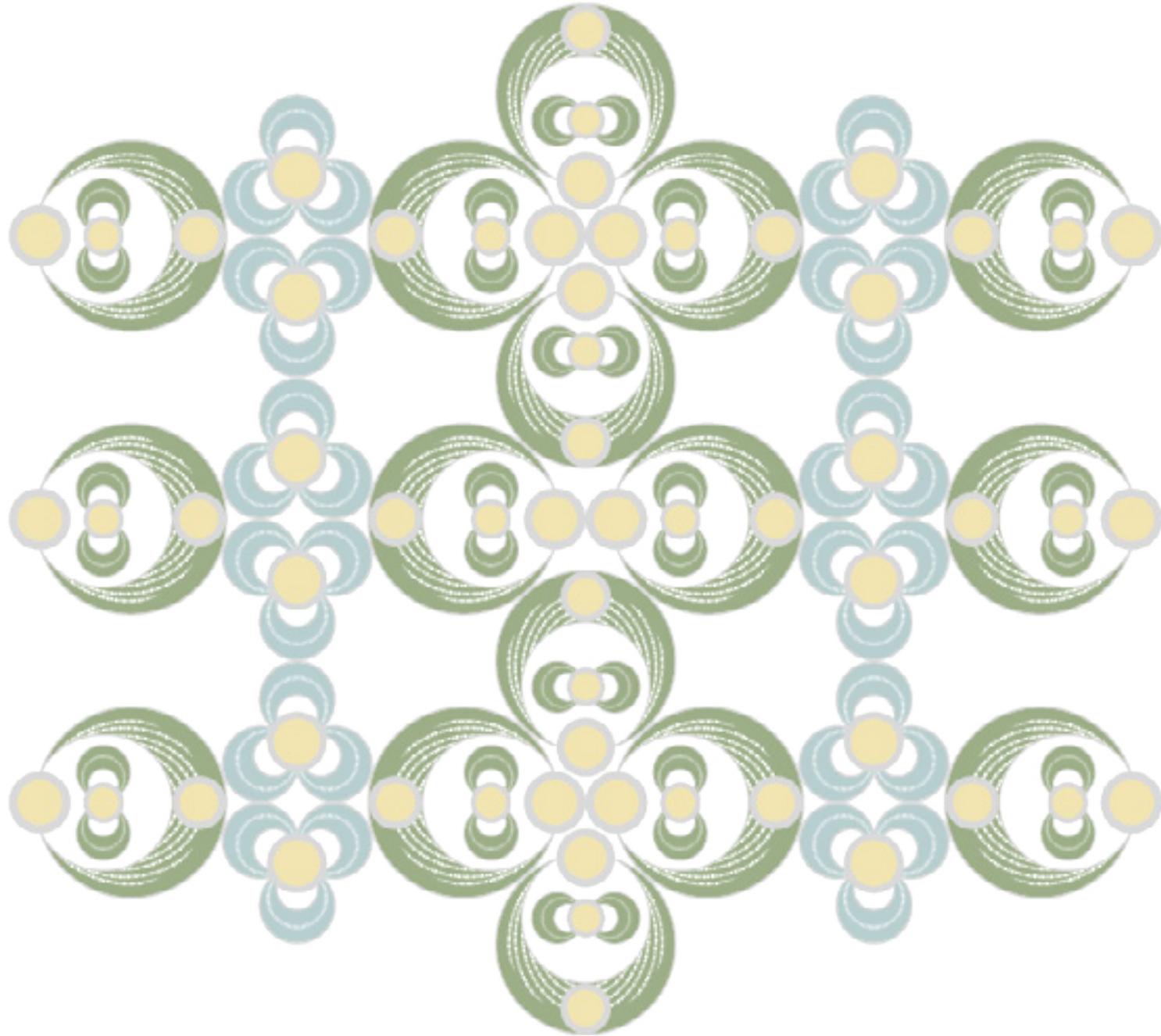
FRAGMENTACIÓN

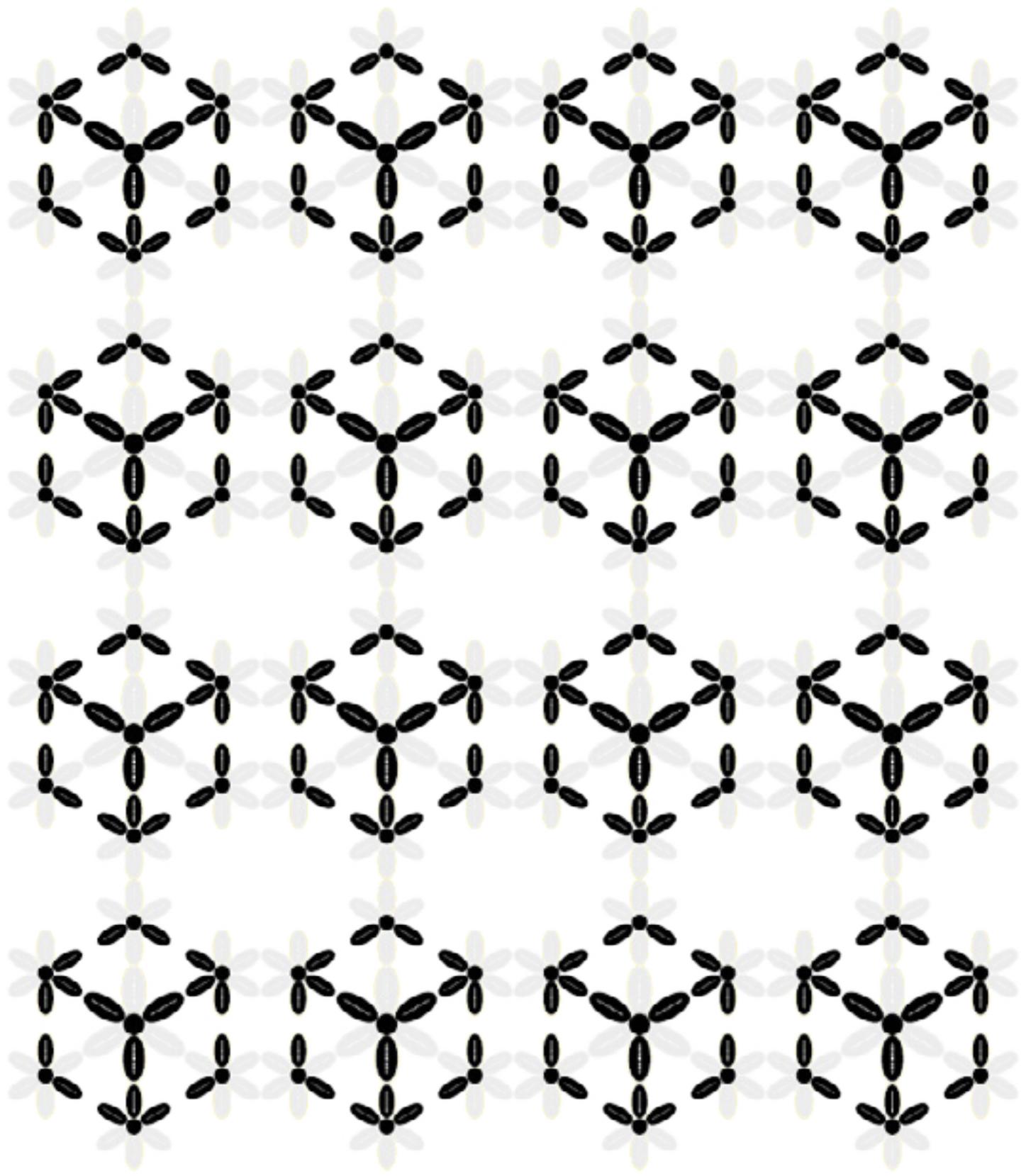

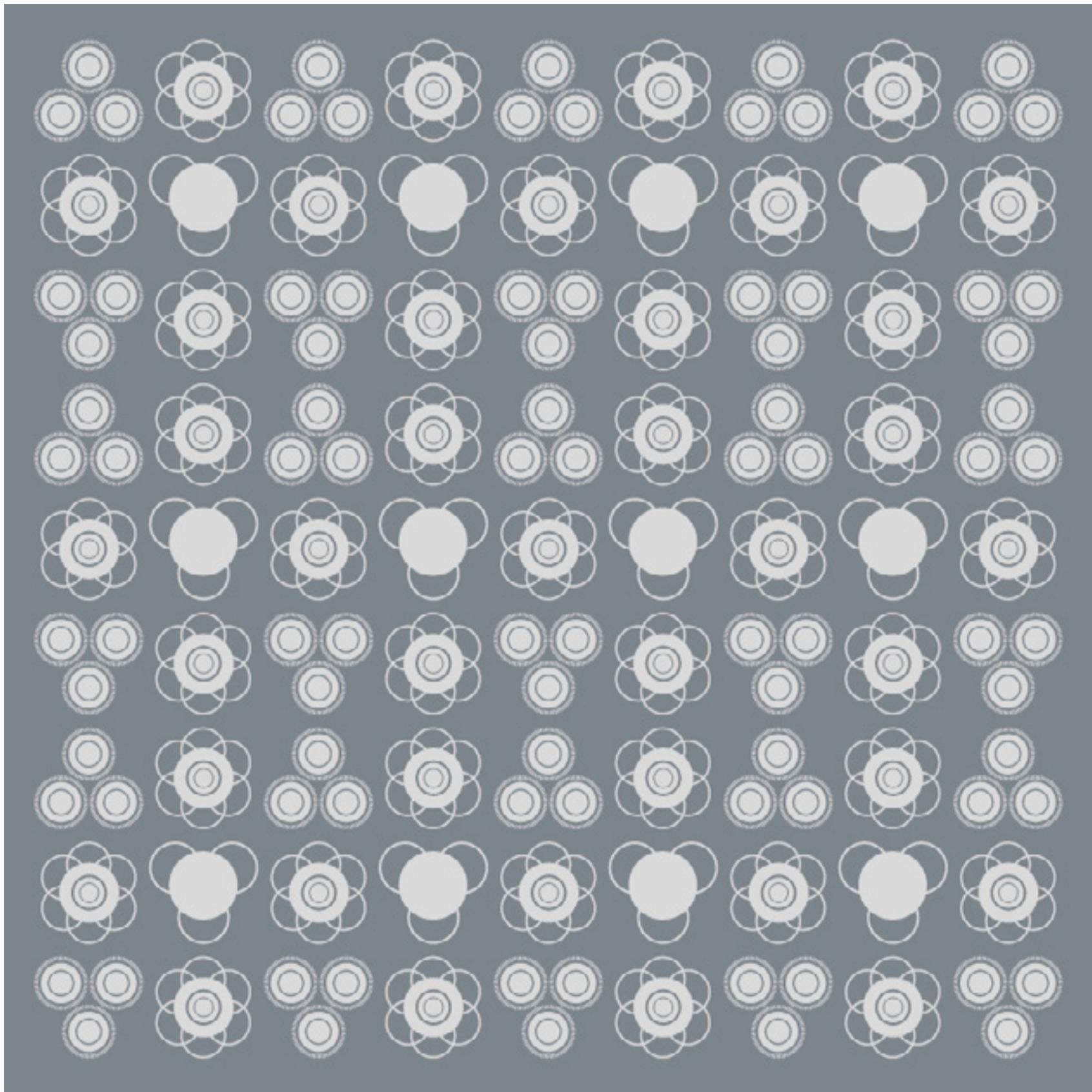
TRAMA

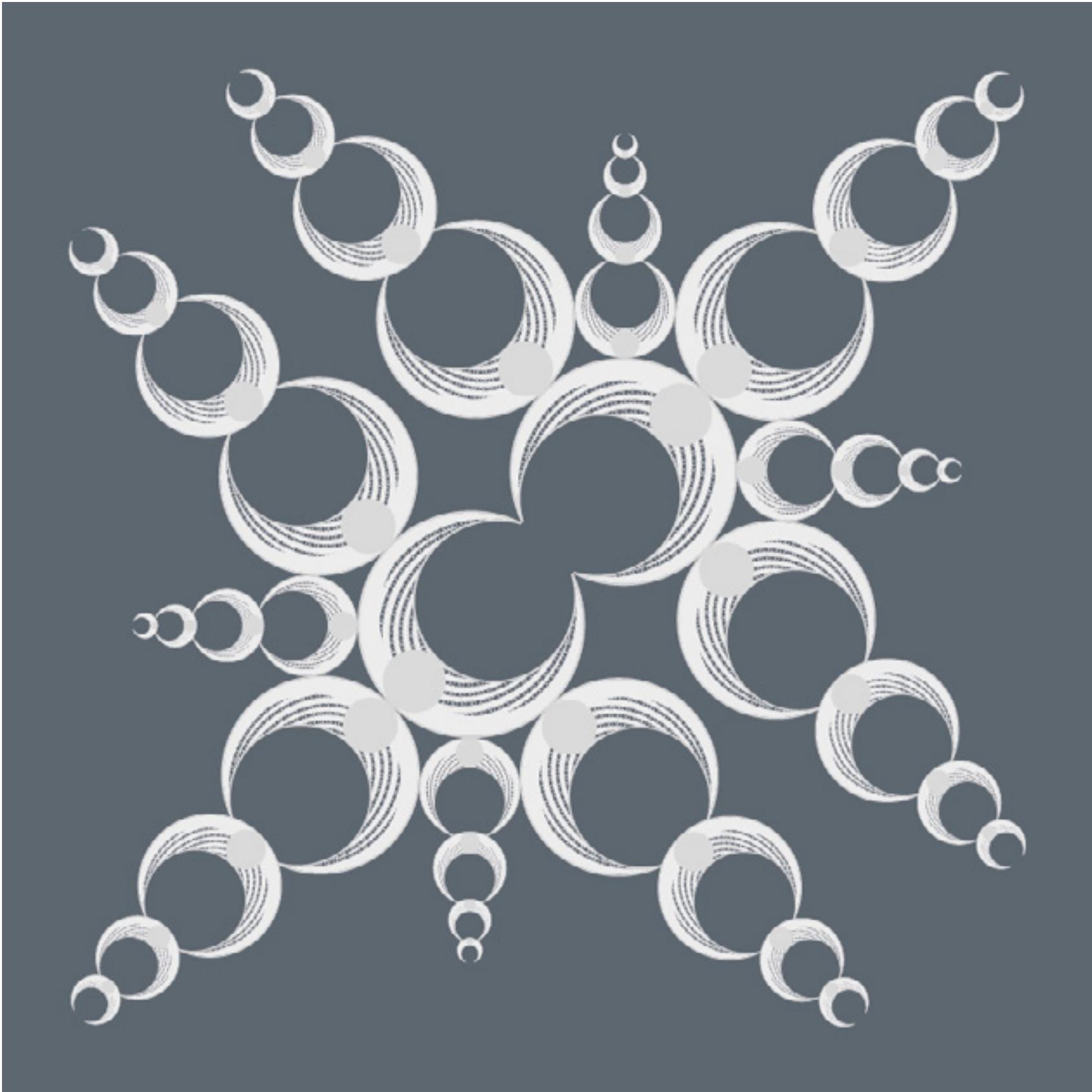

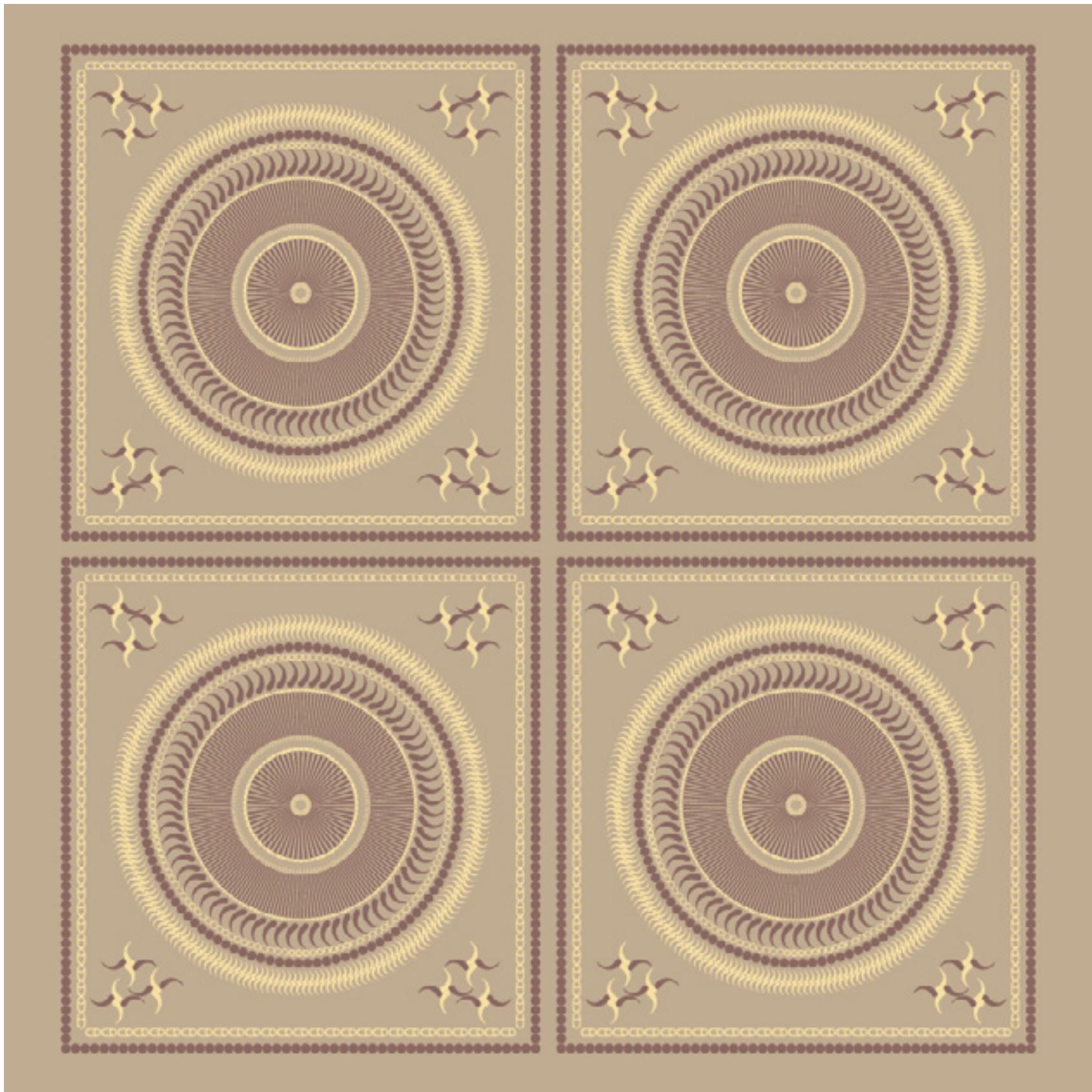
3.3. EXPERIMENTACIÓN

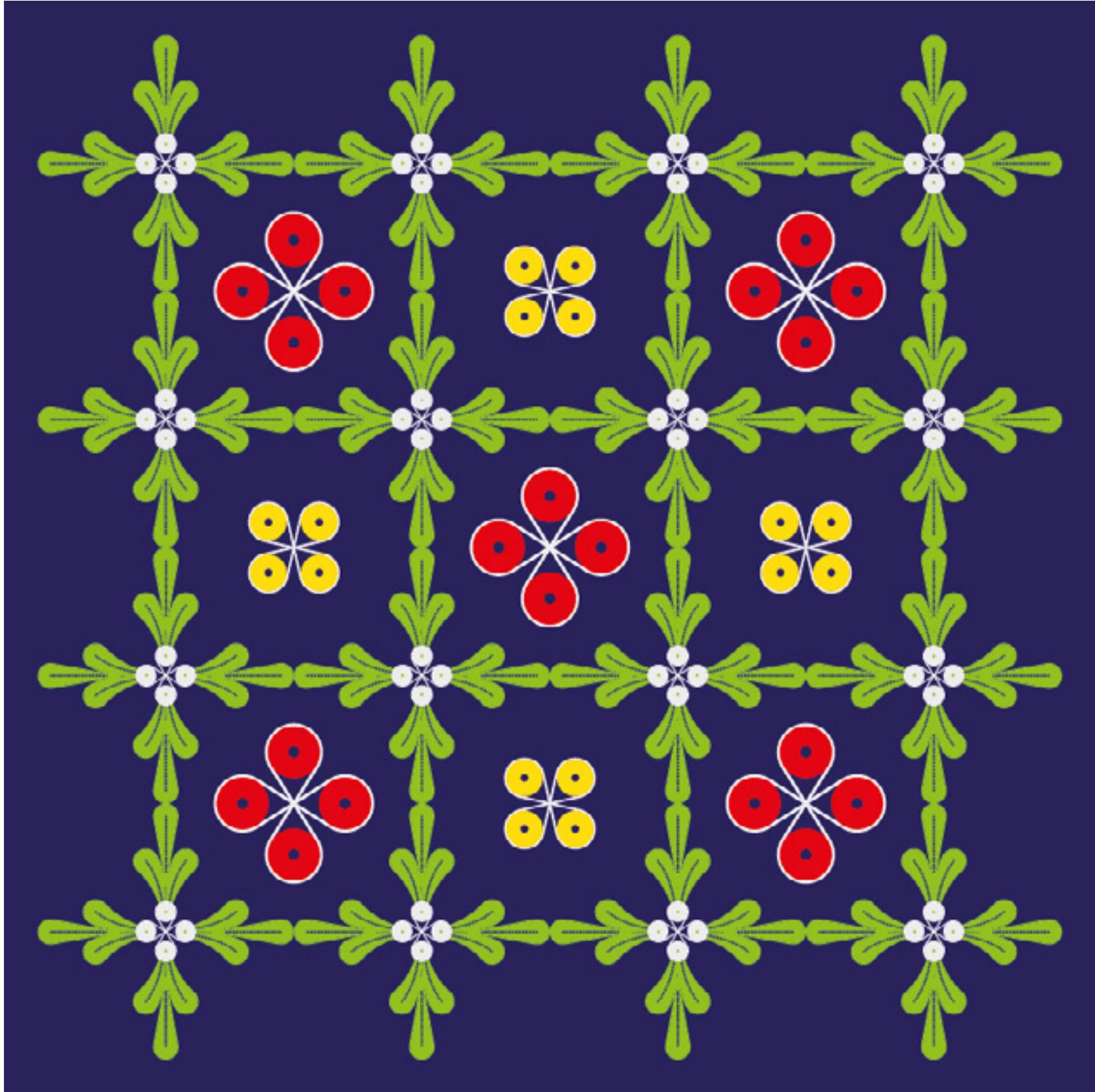

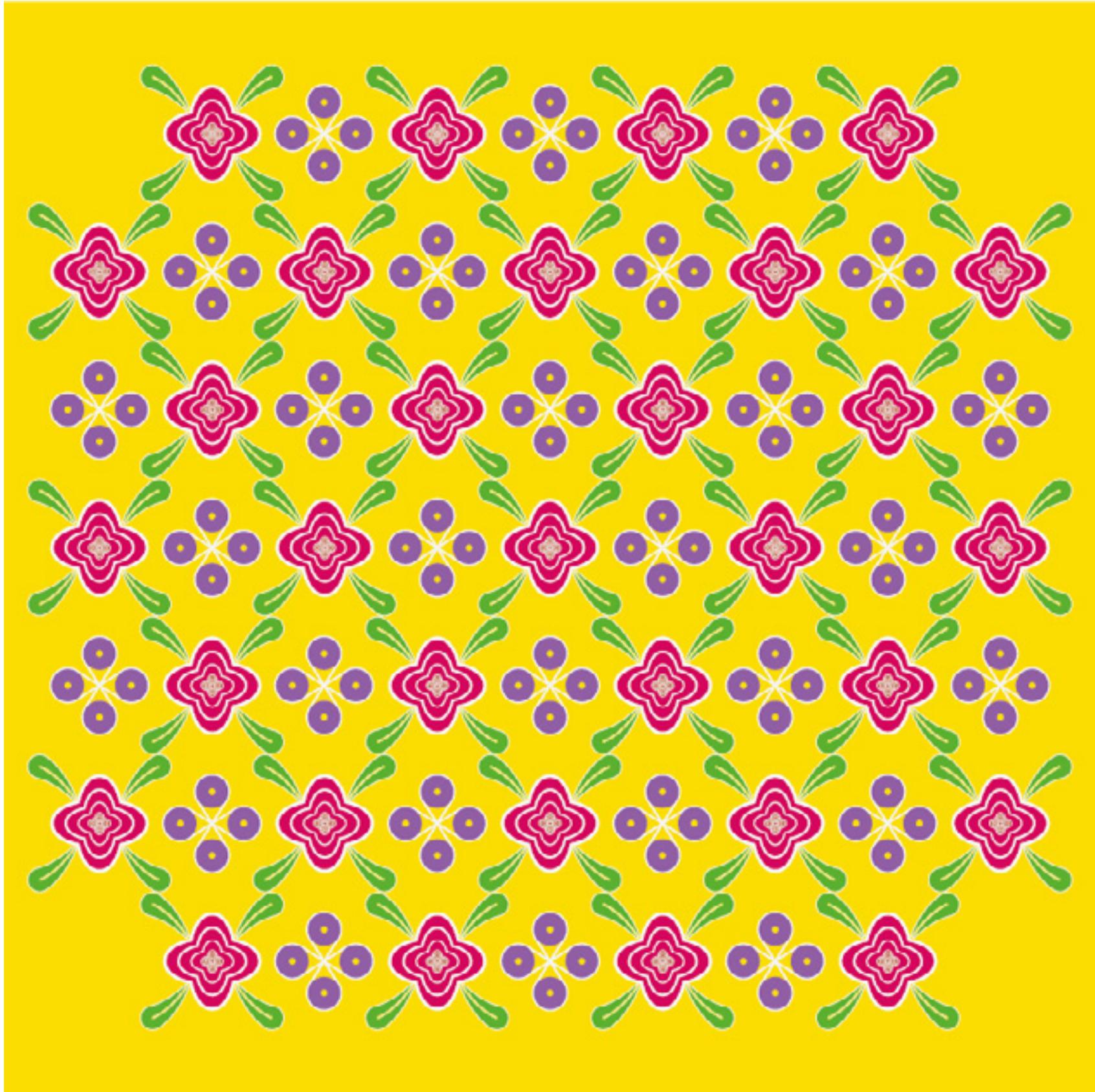

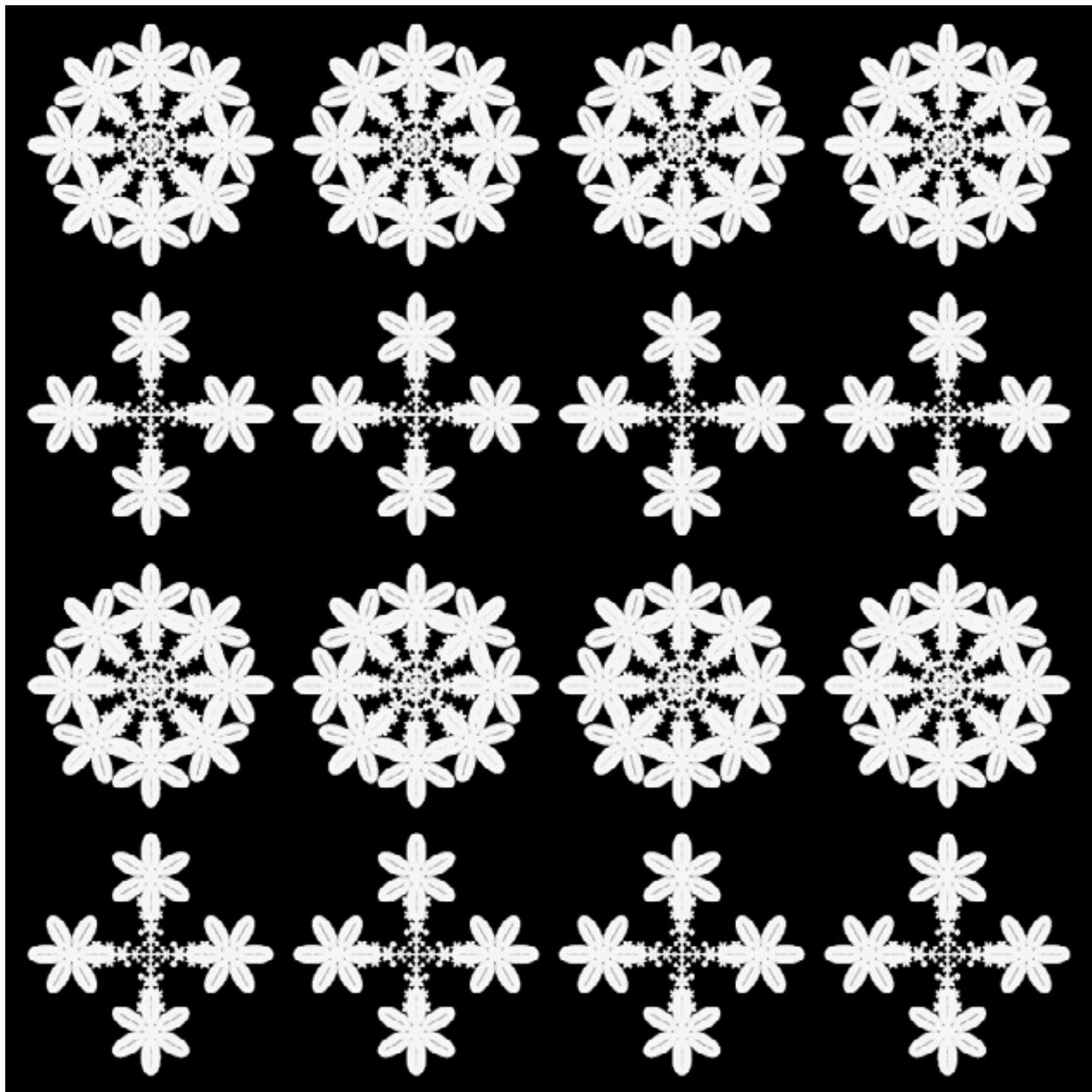

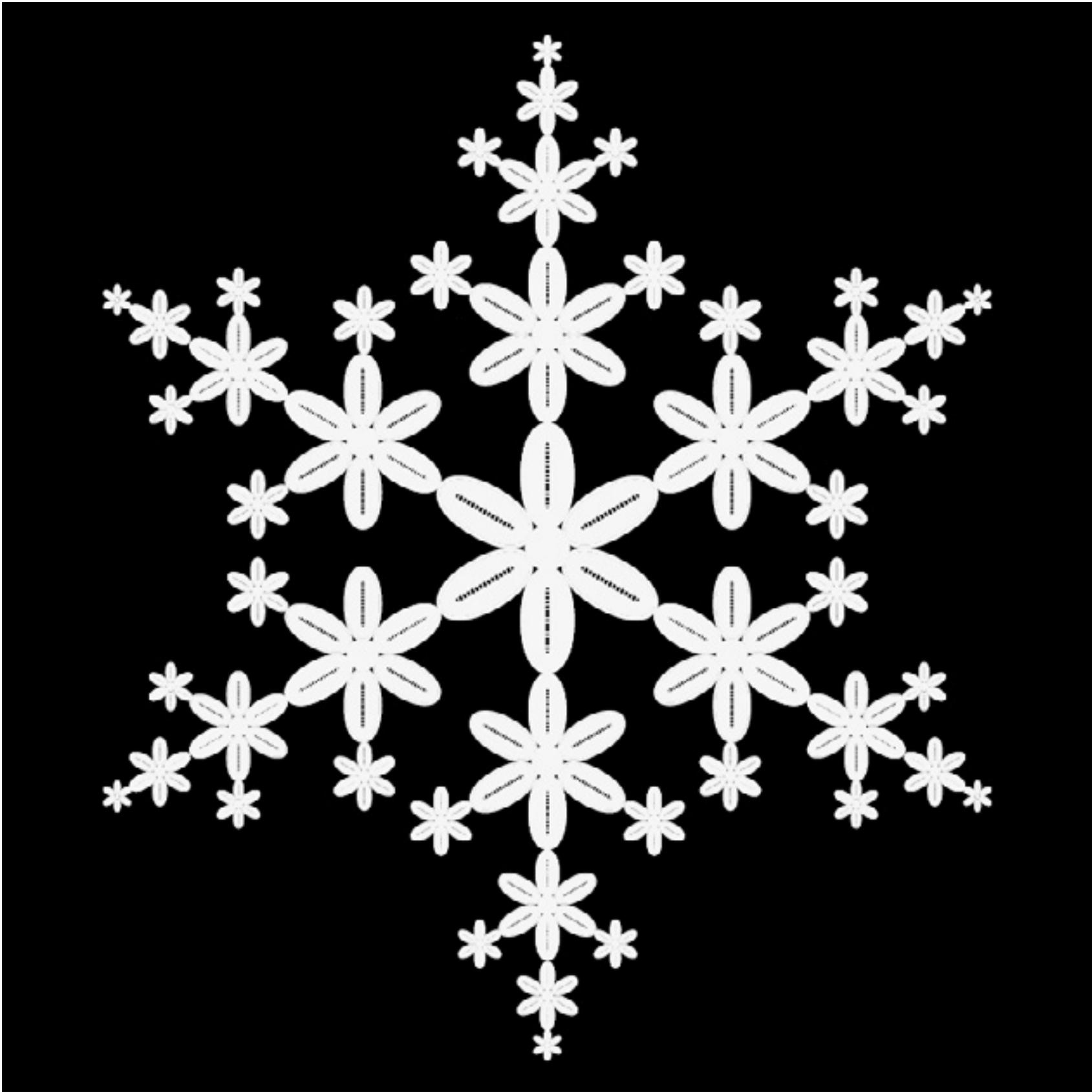

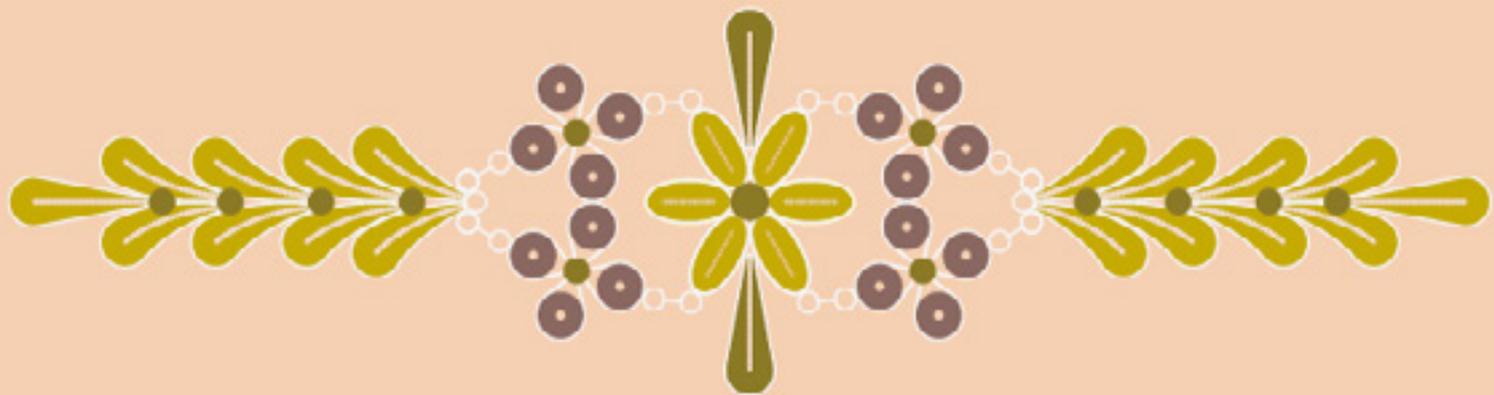
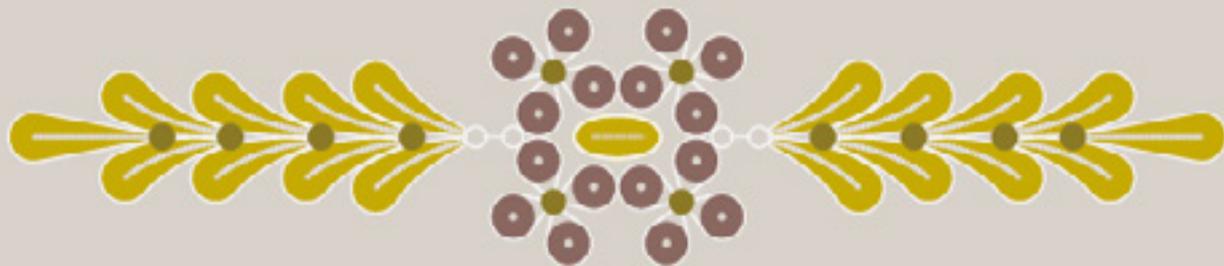
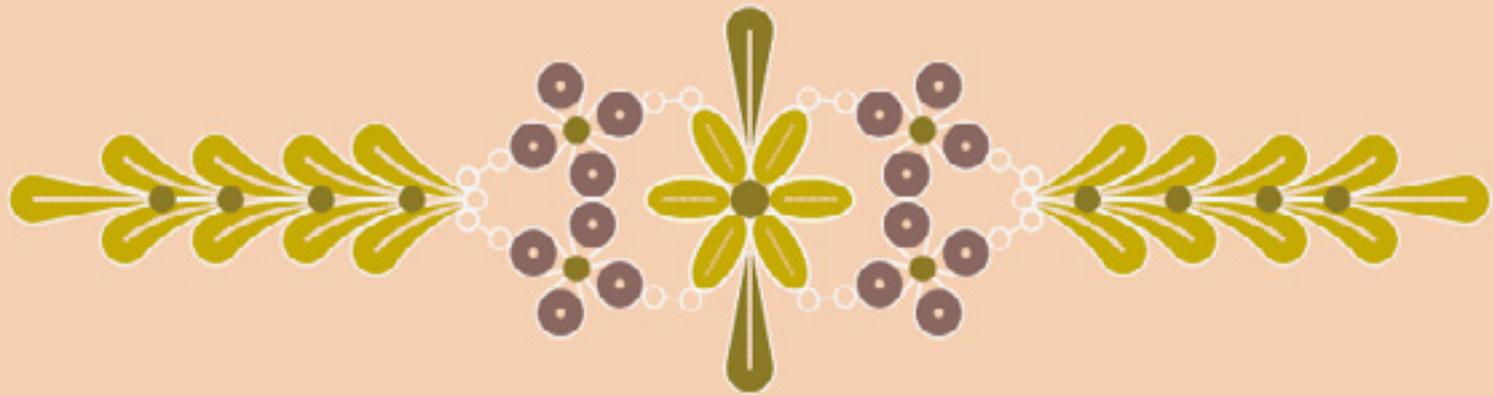
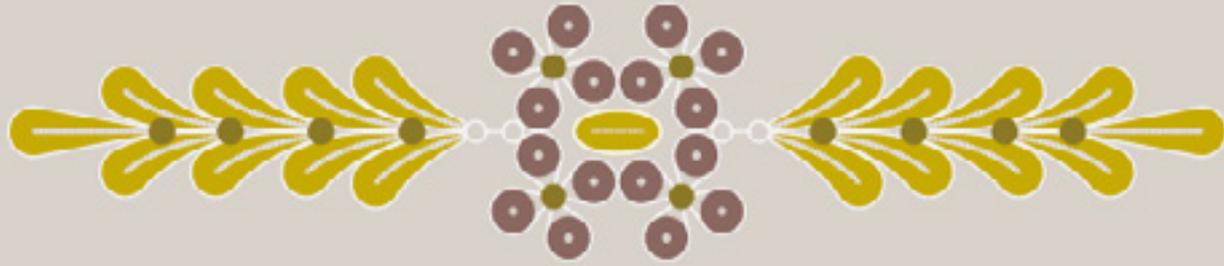

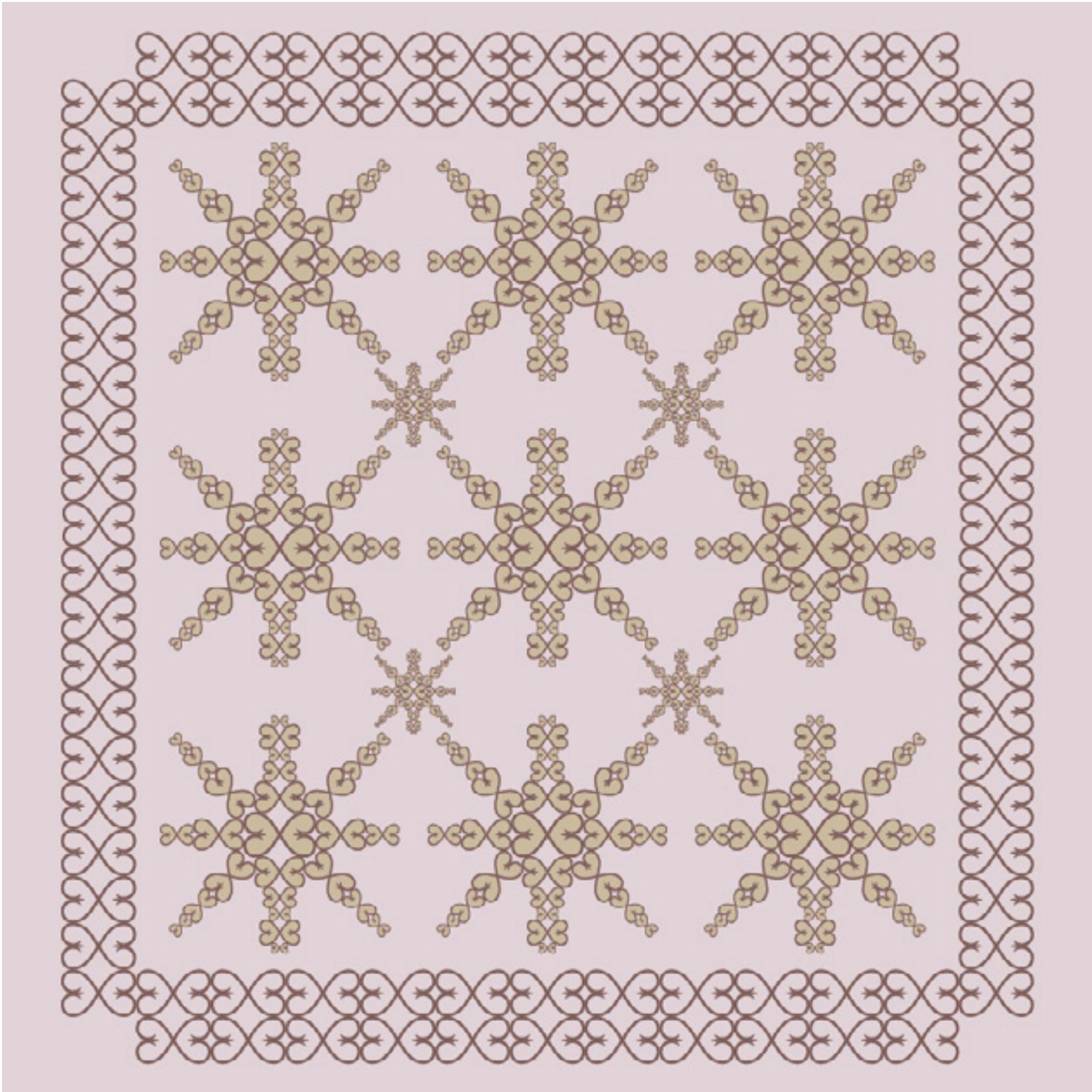

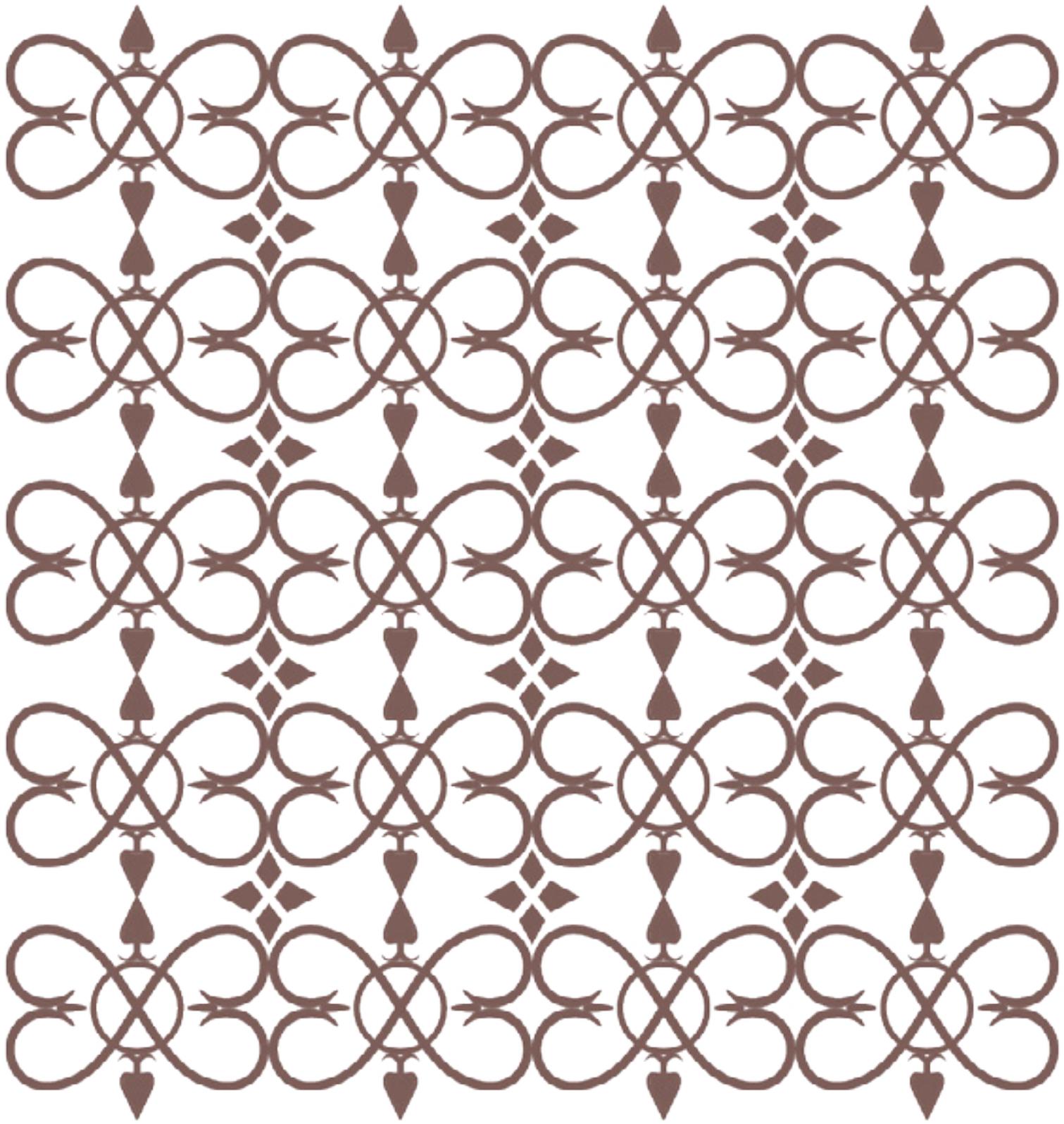

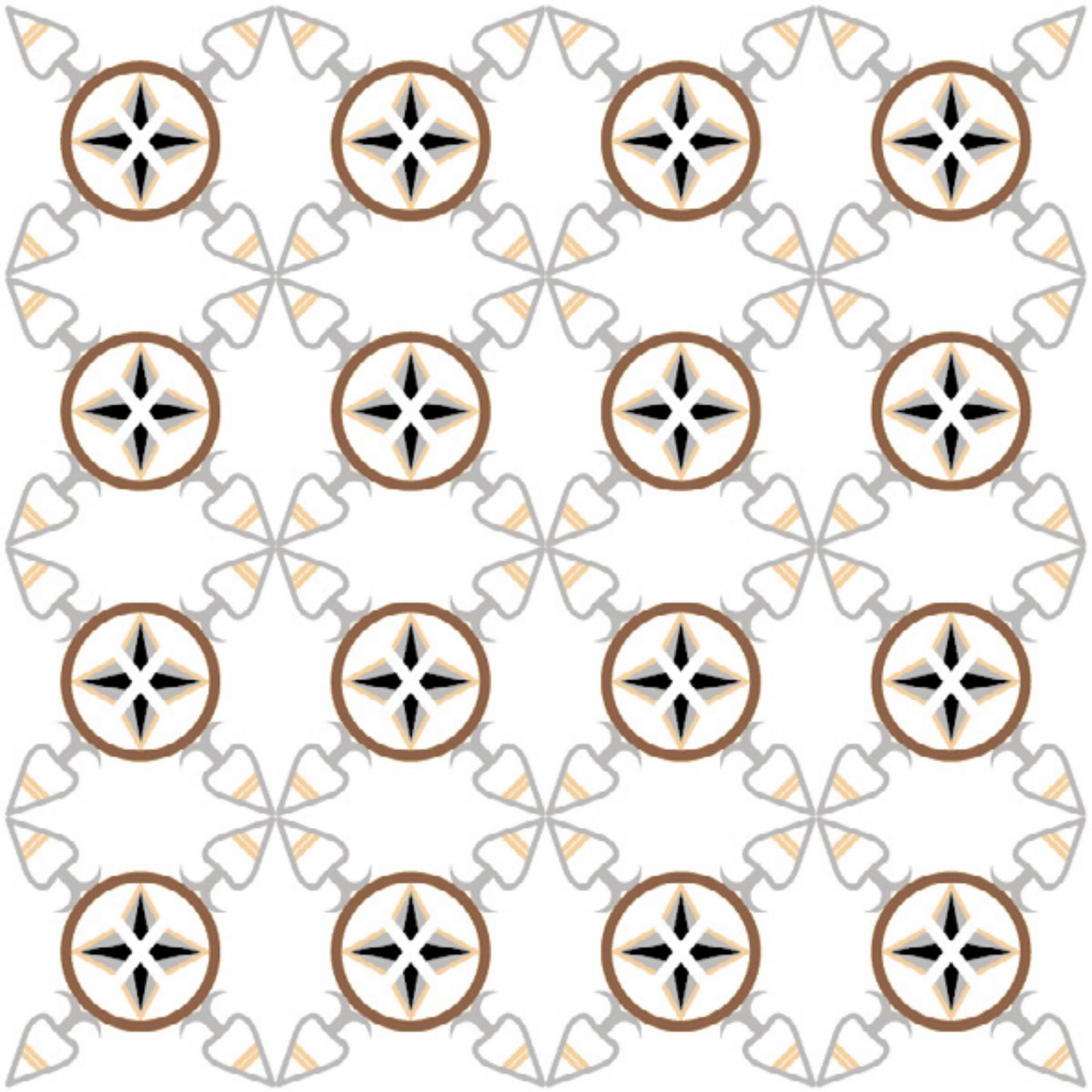

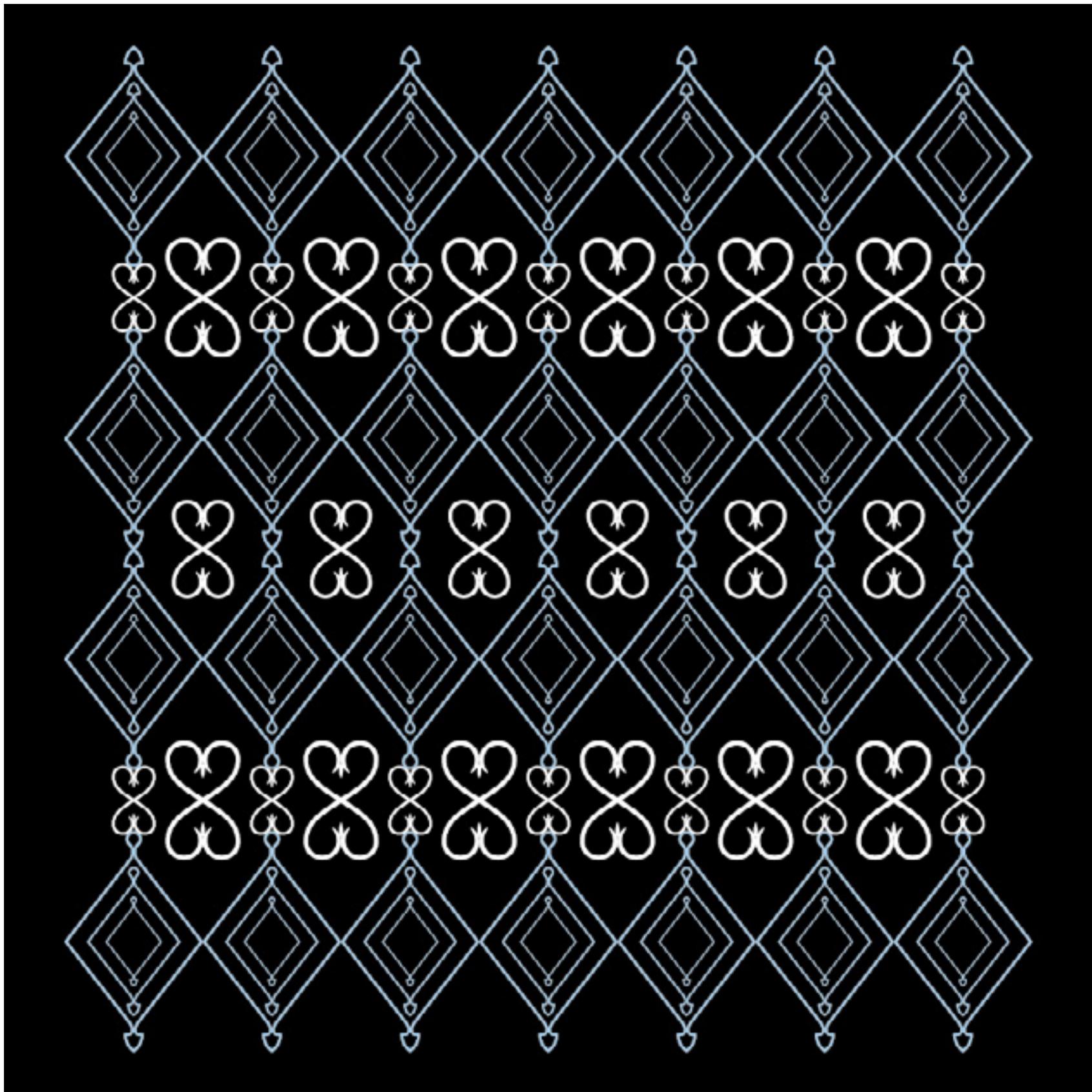

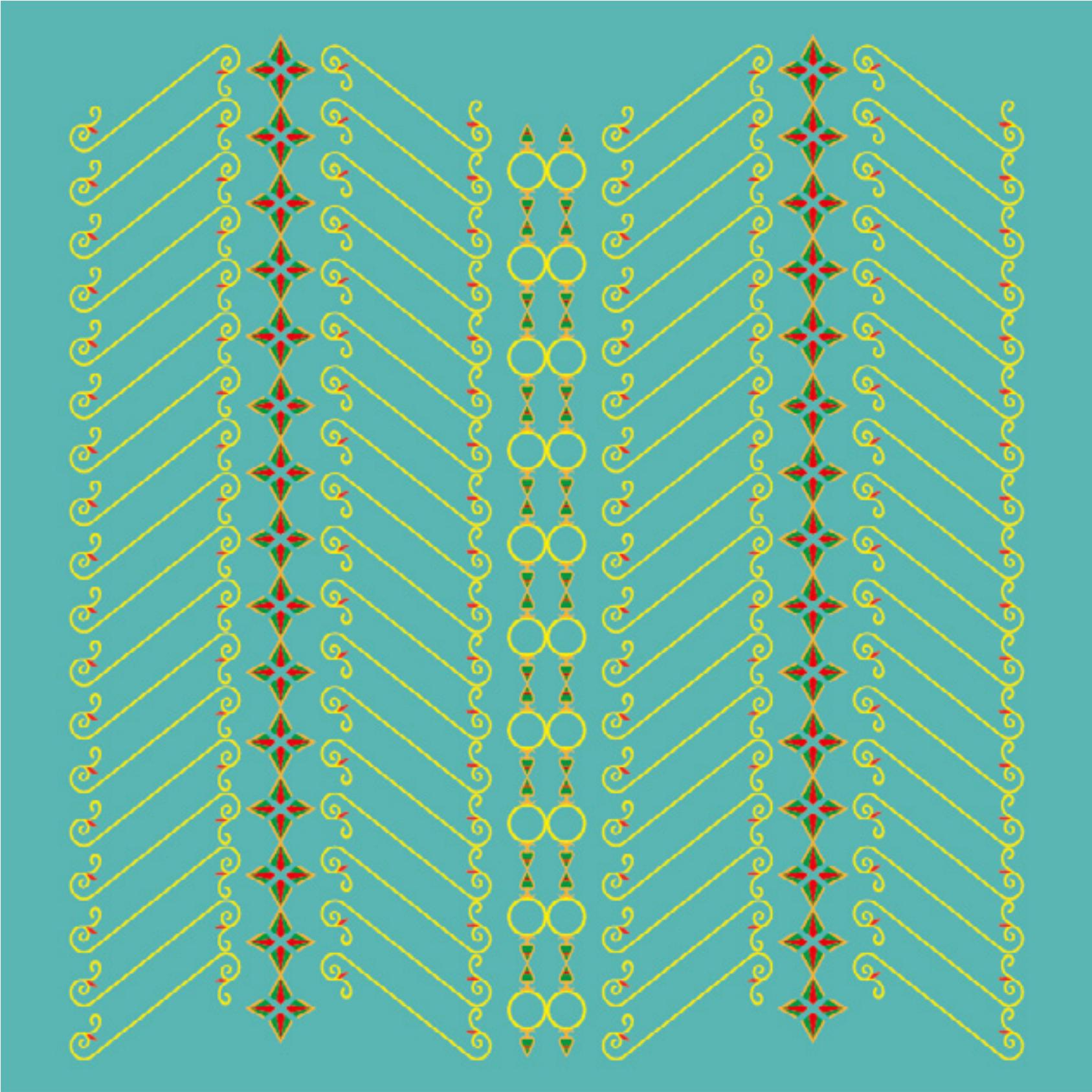

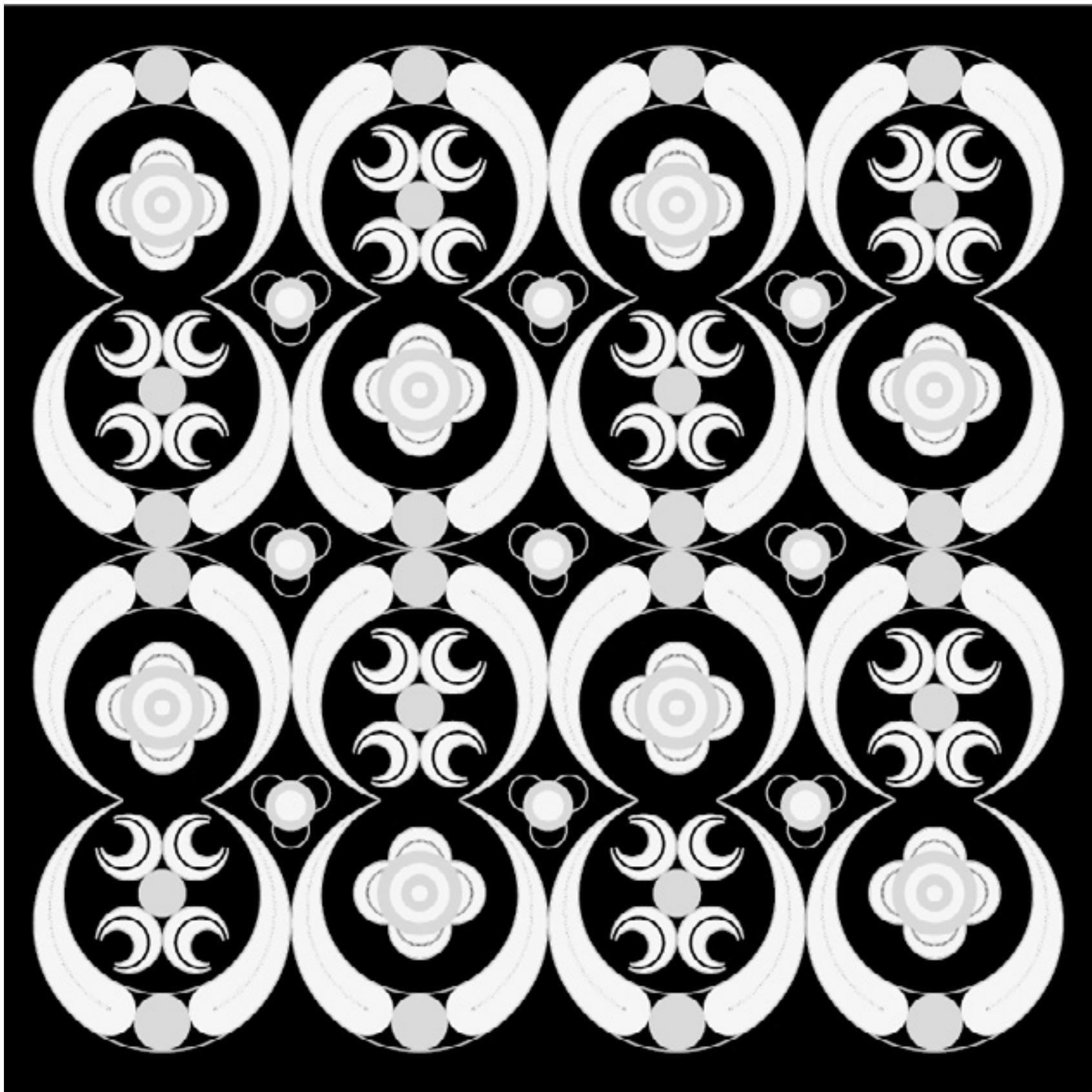

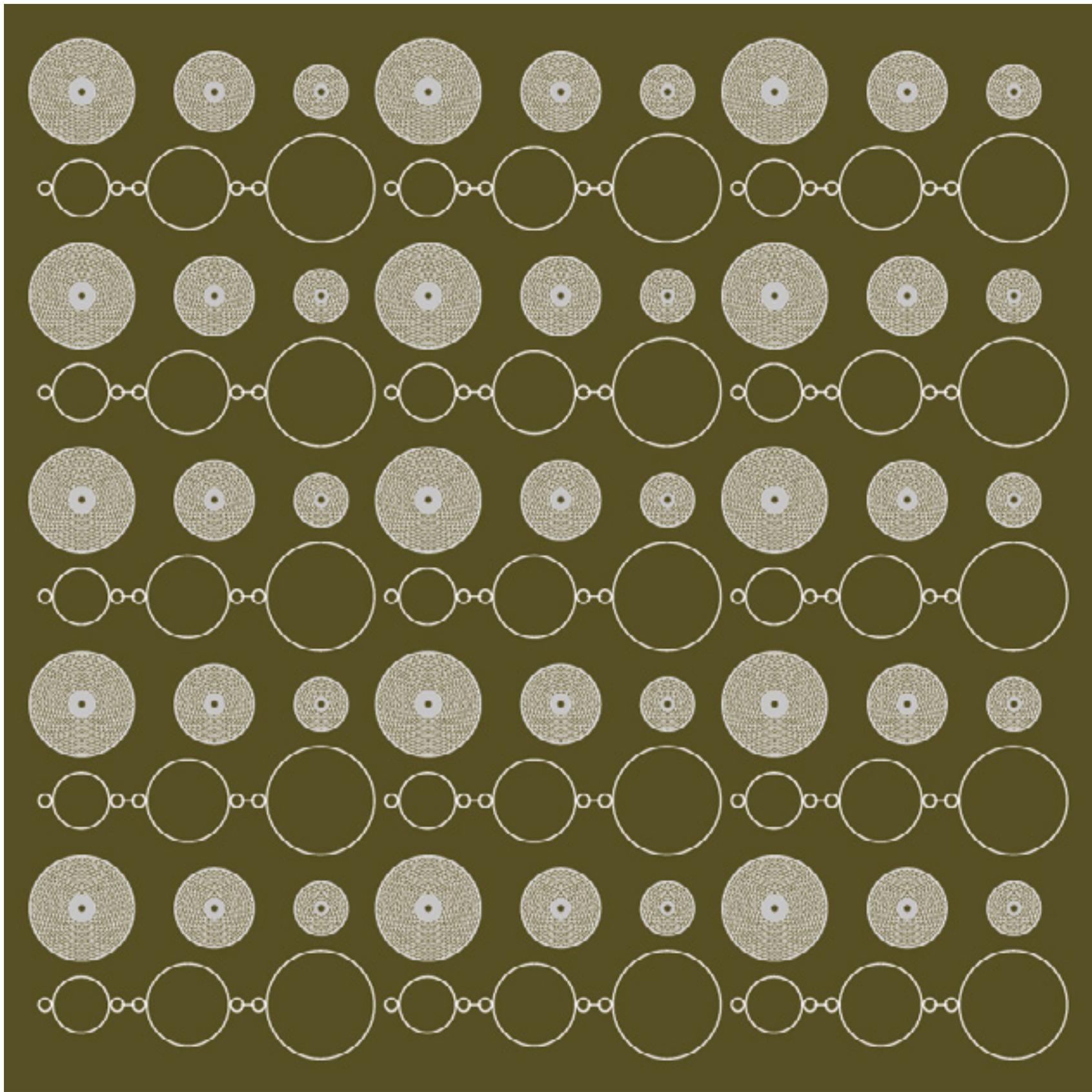

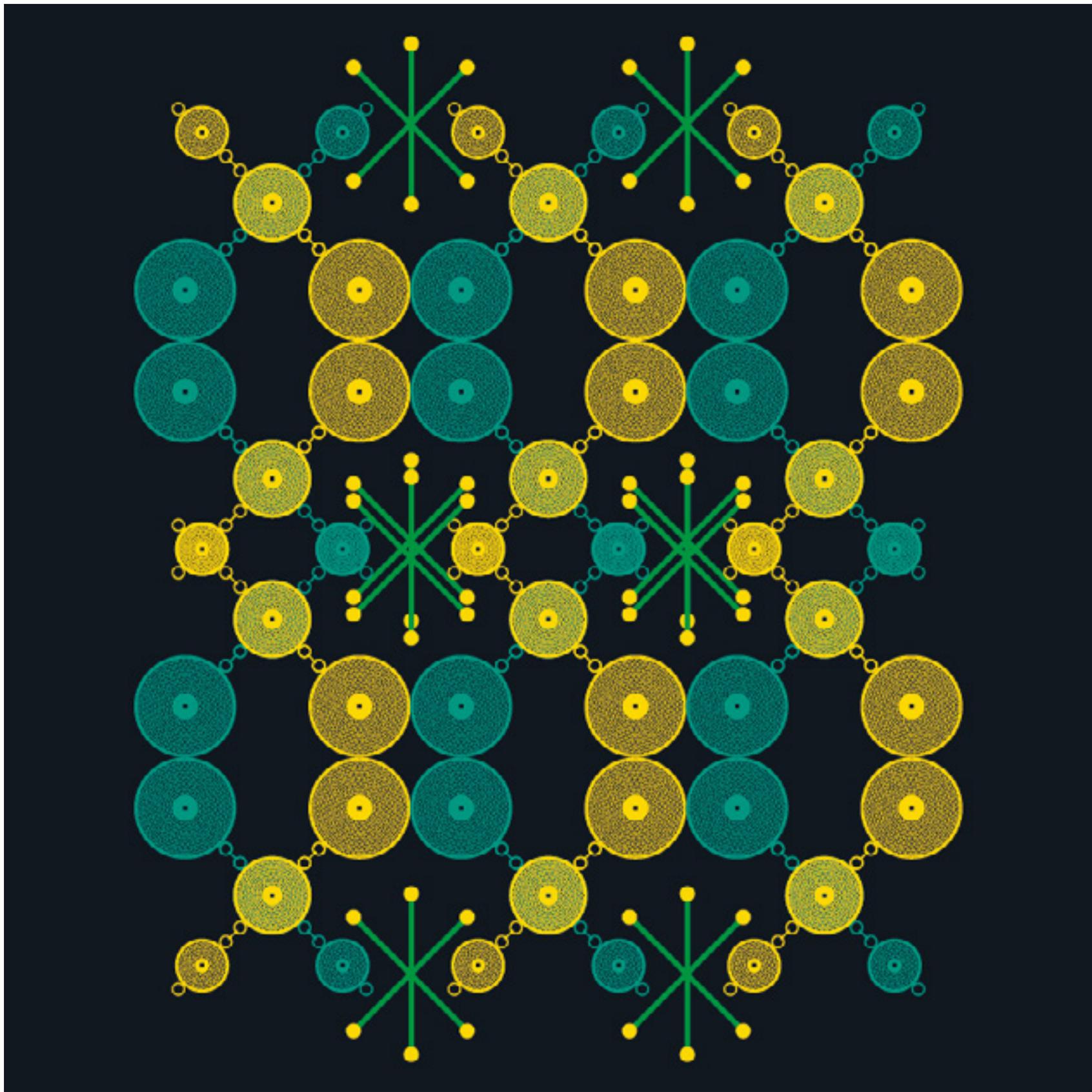

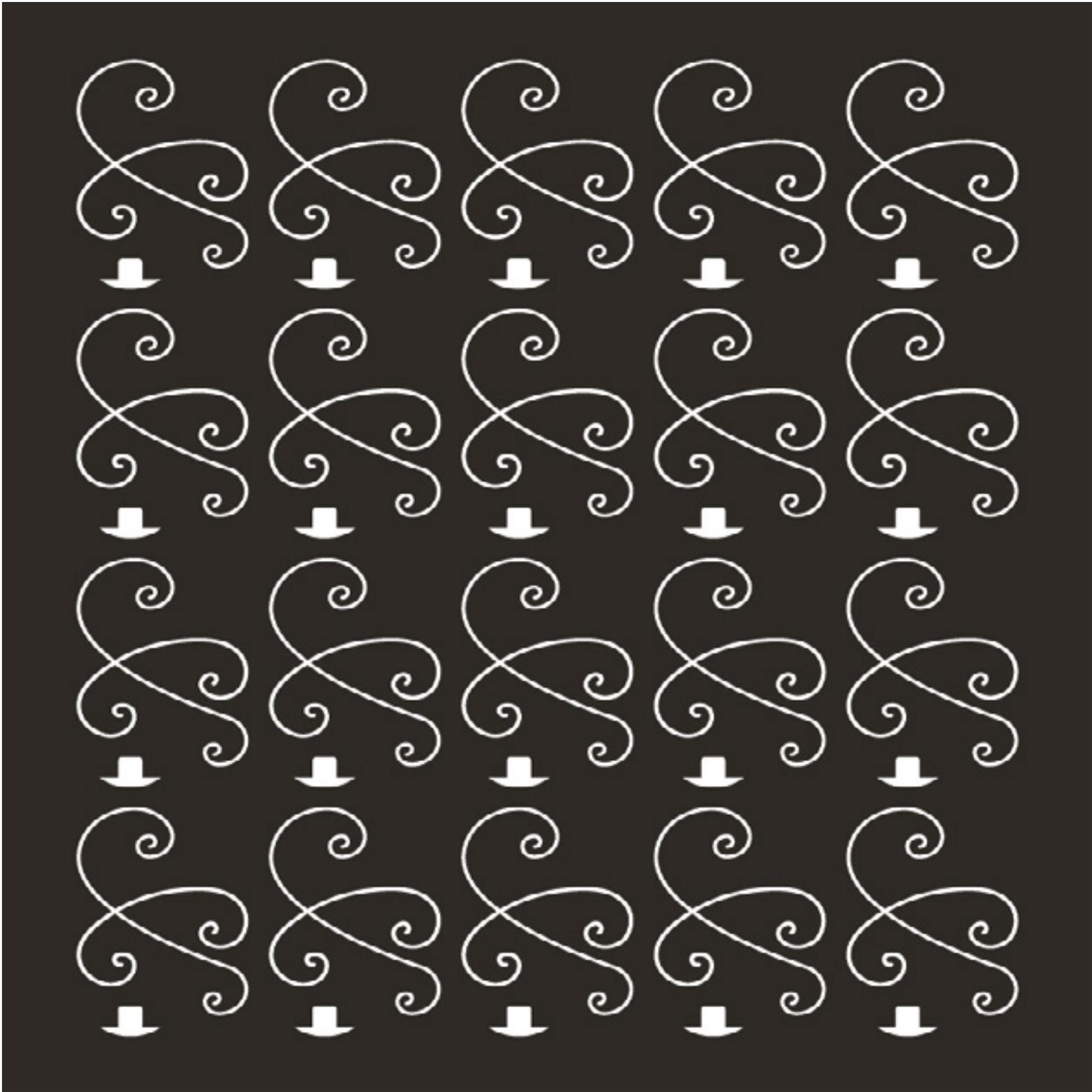

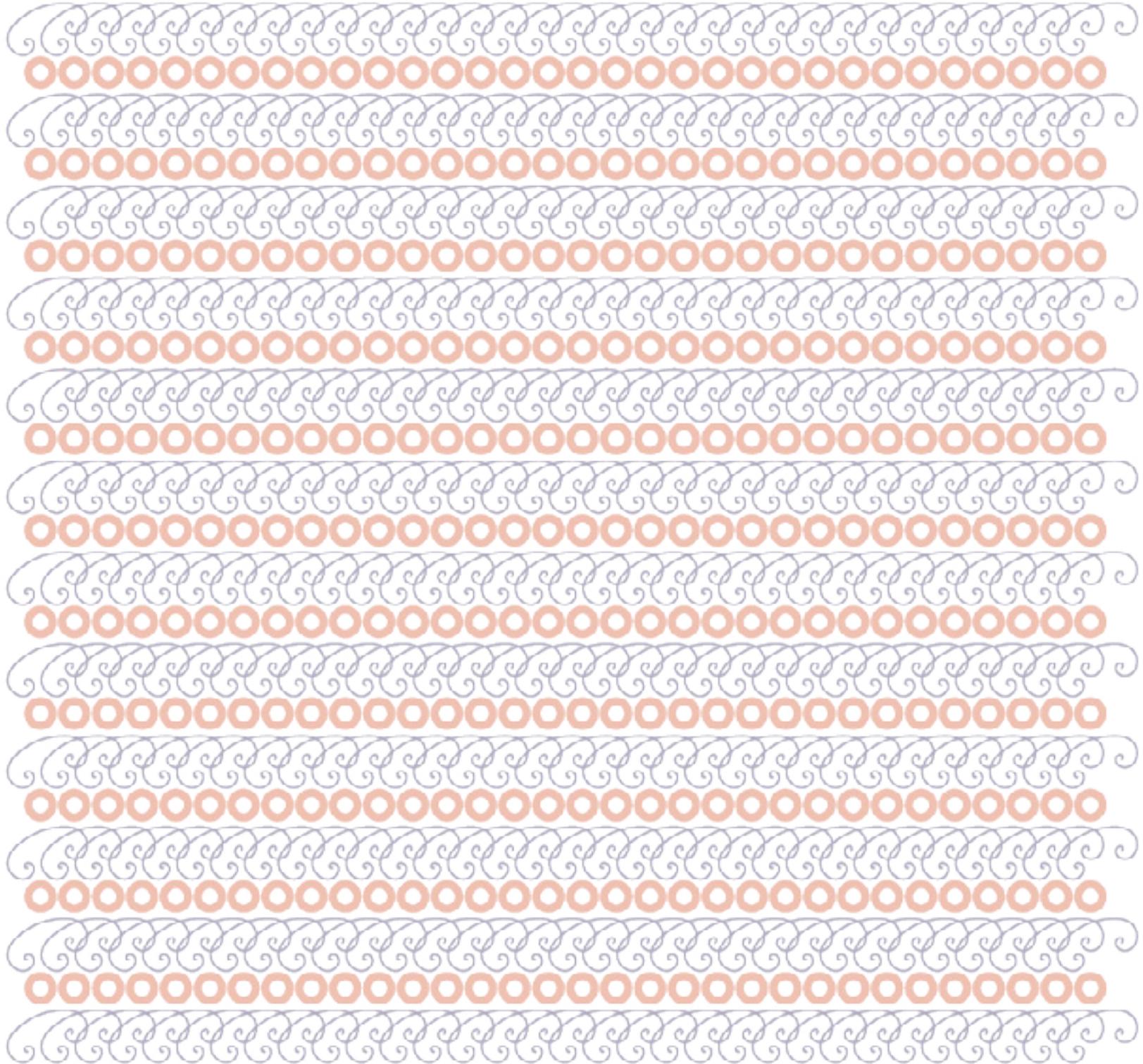

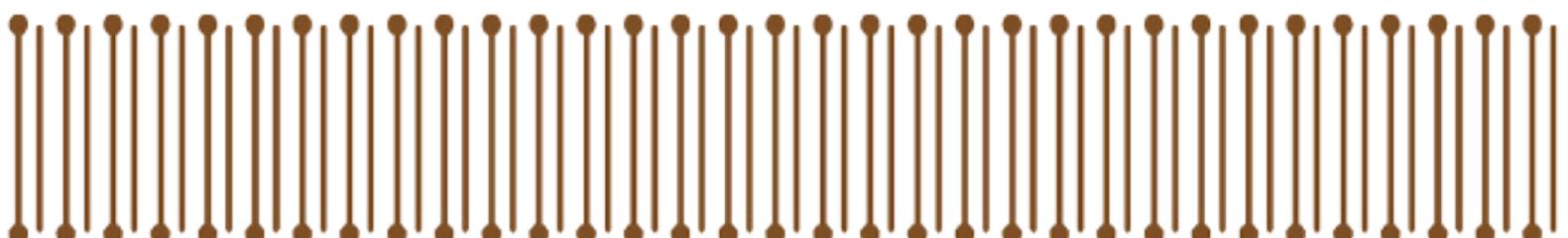
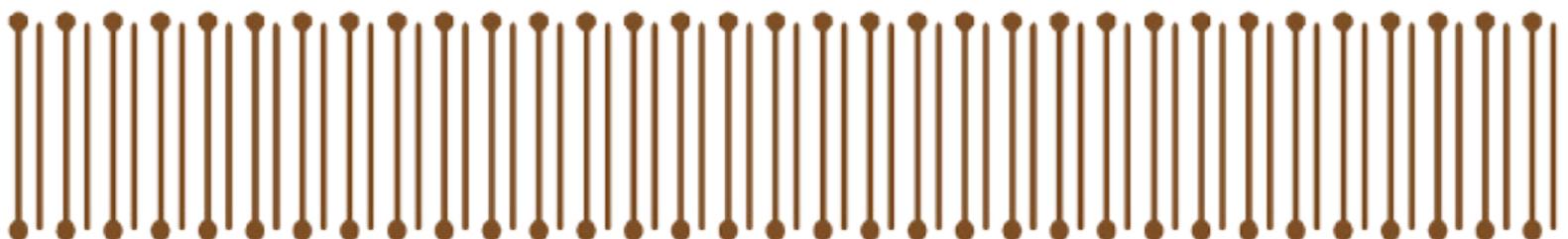
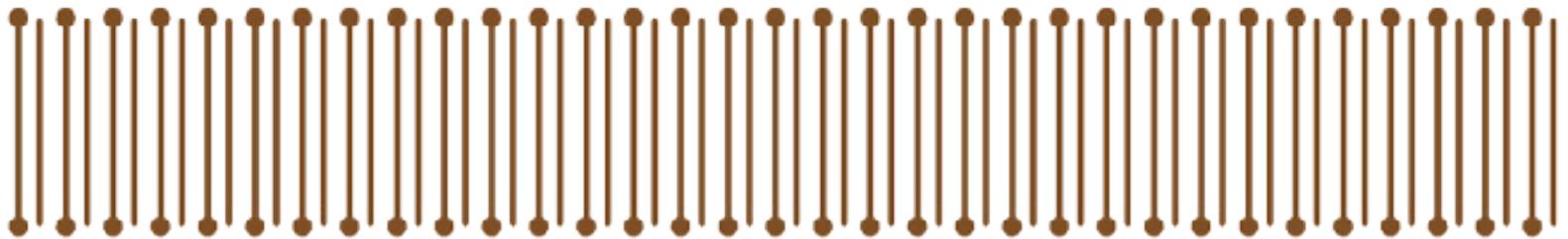
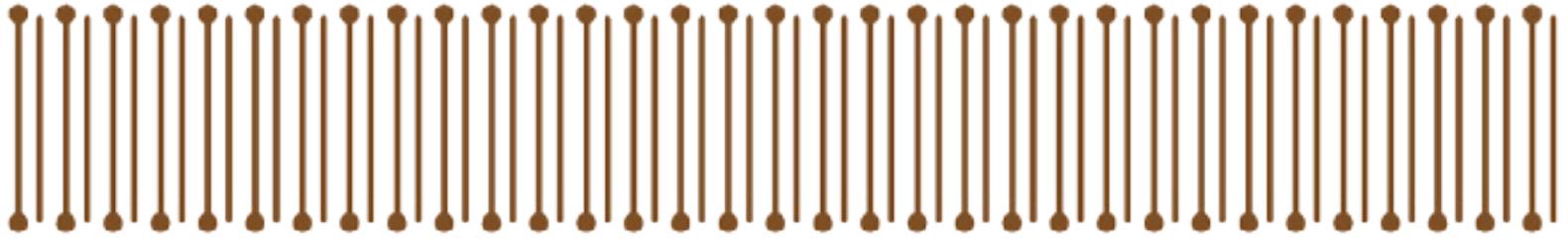

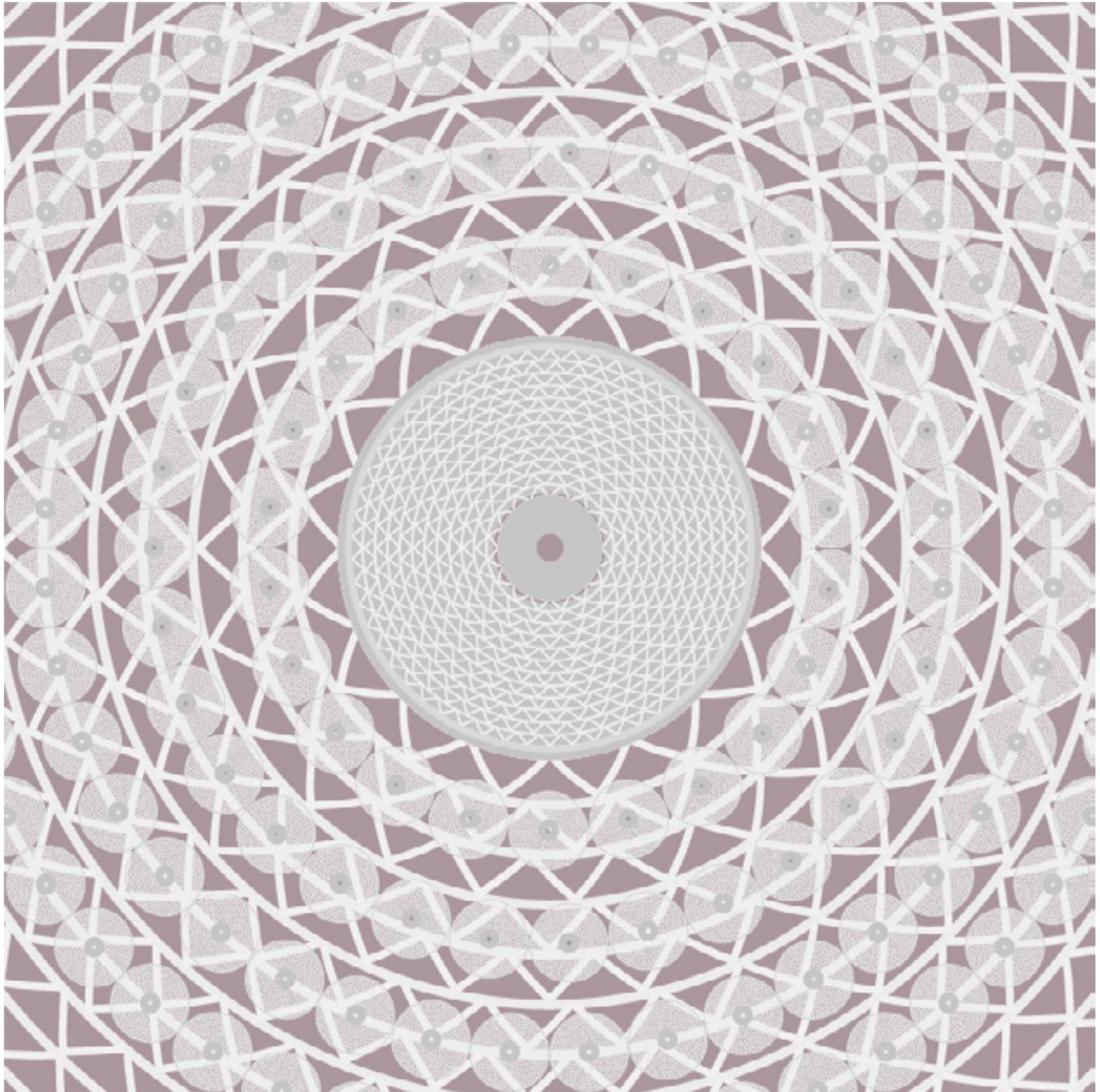

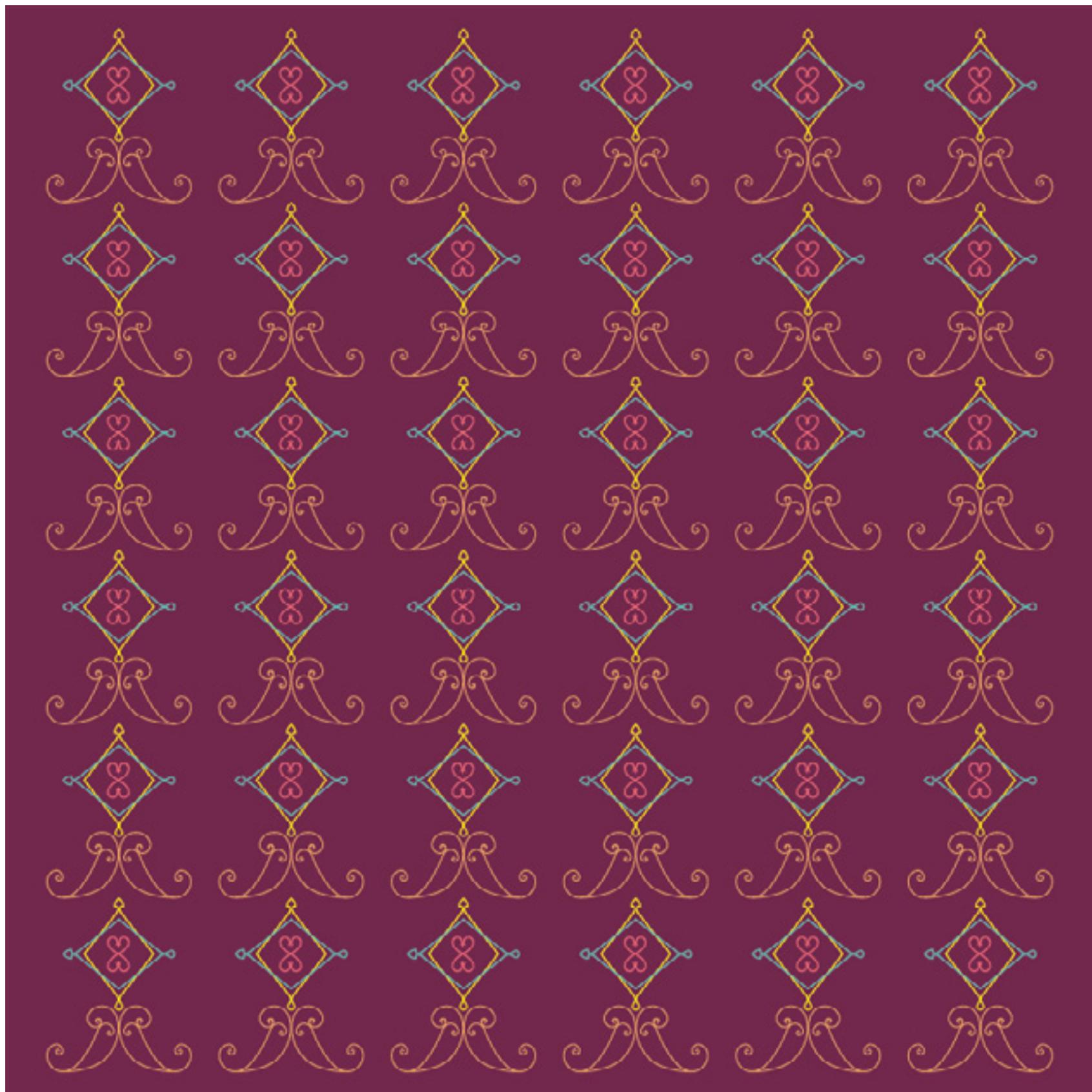

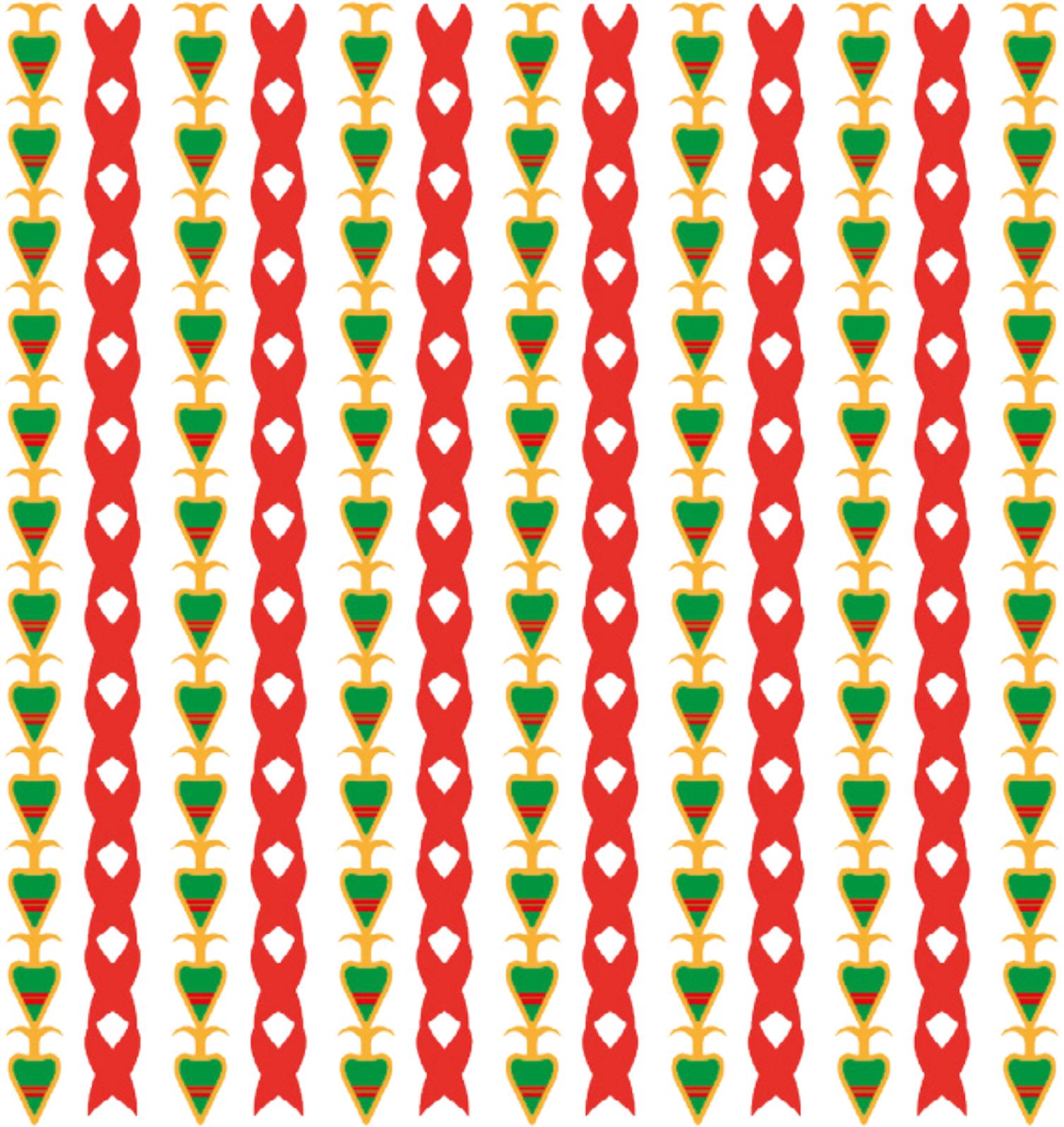

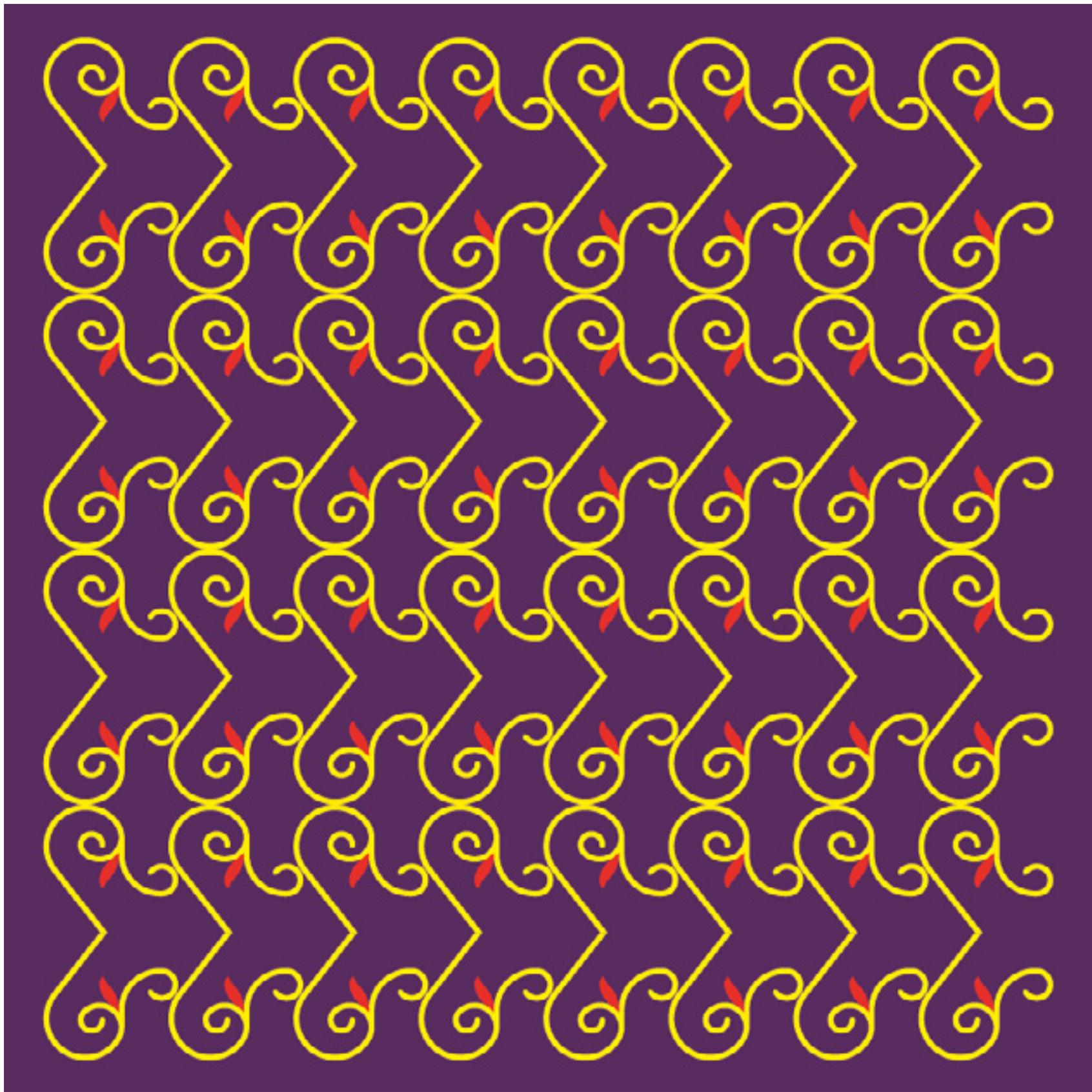

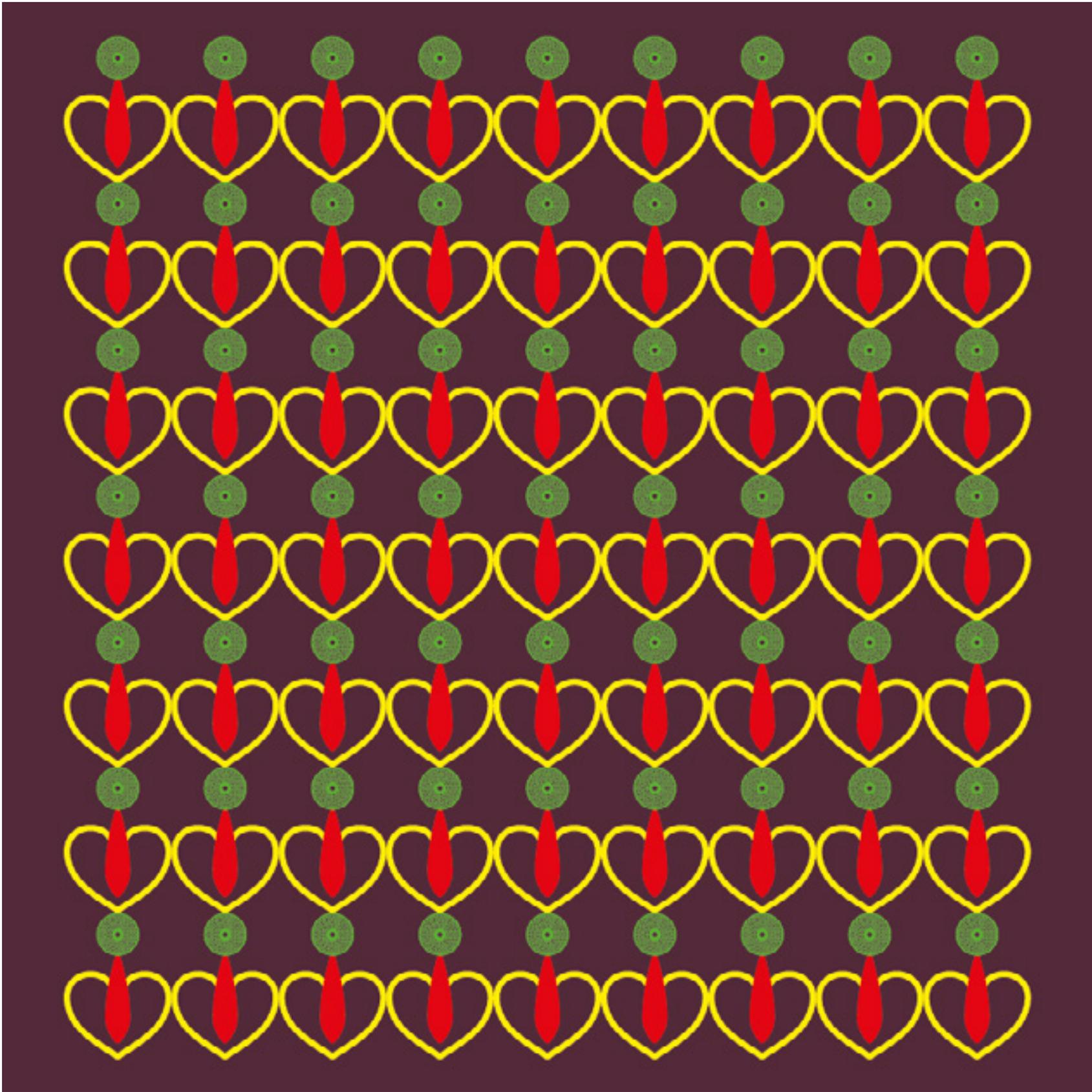

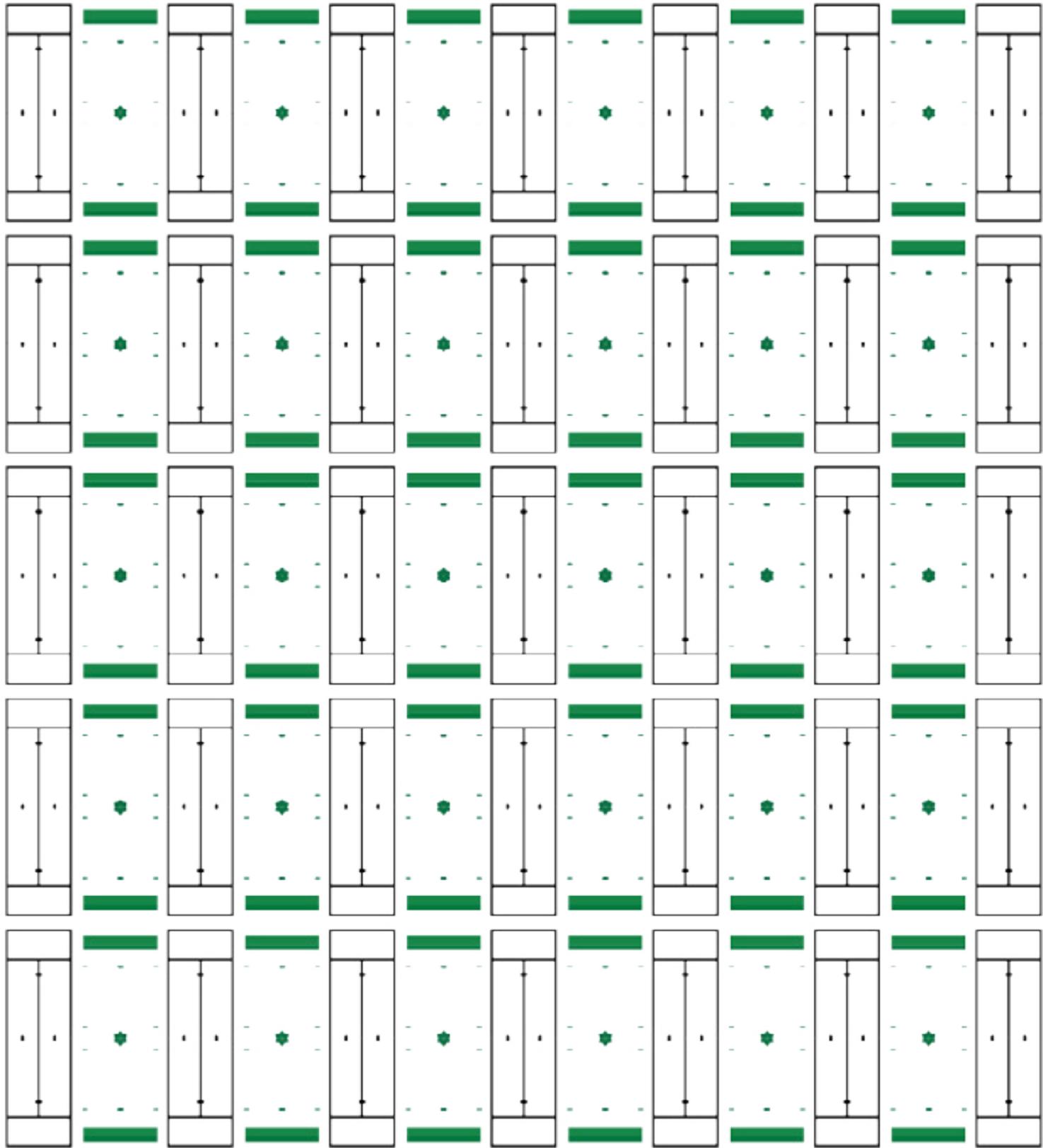

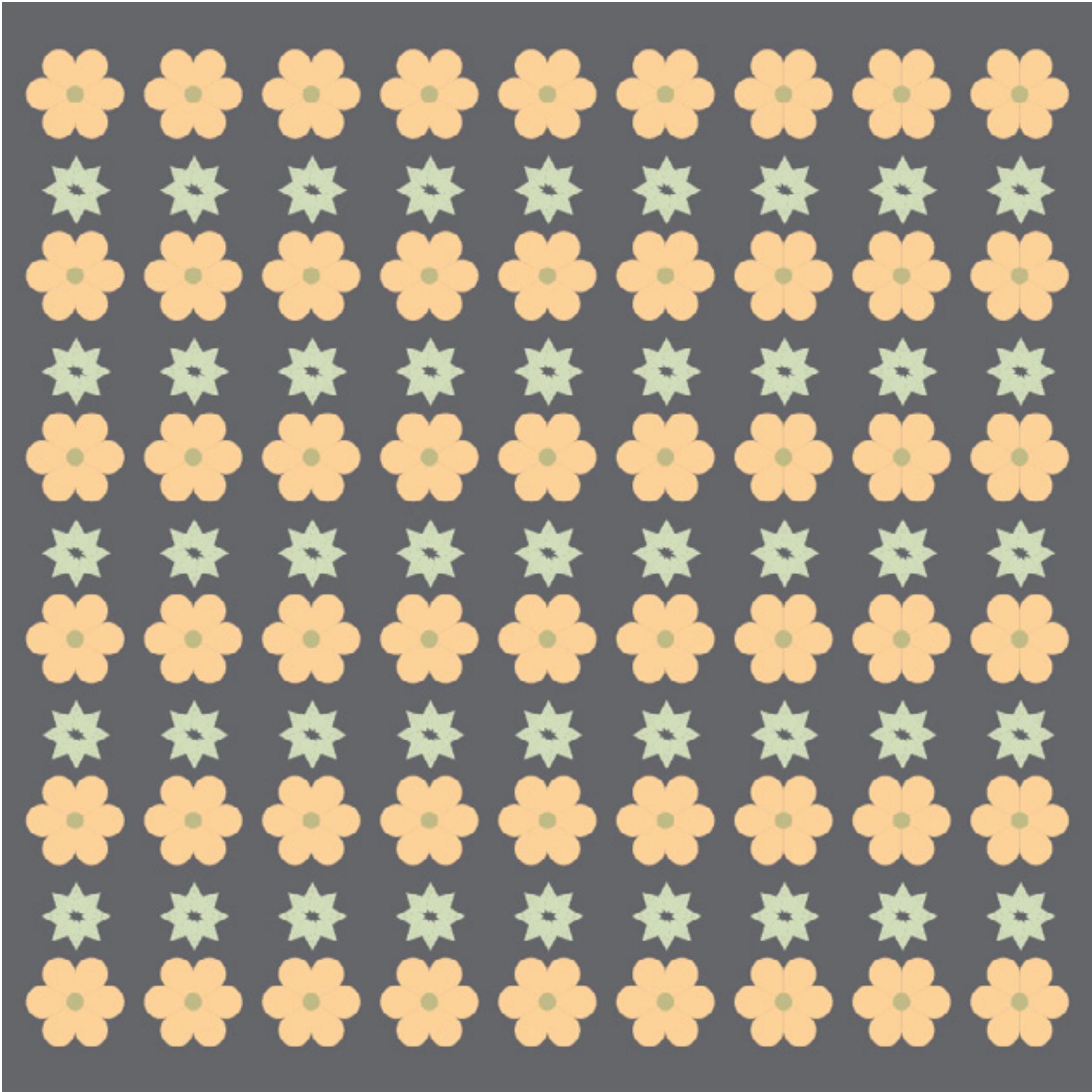

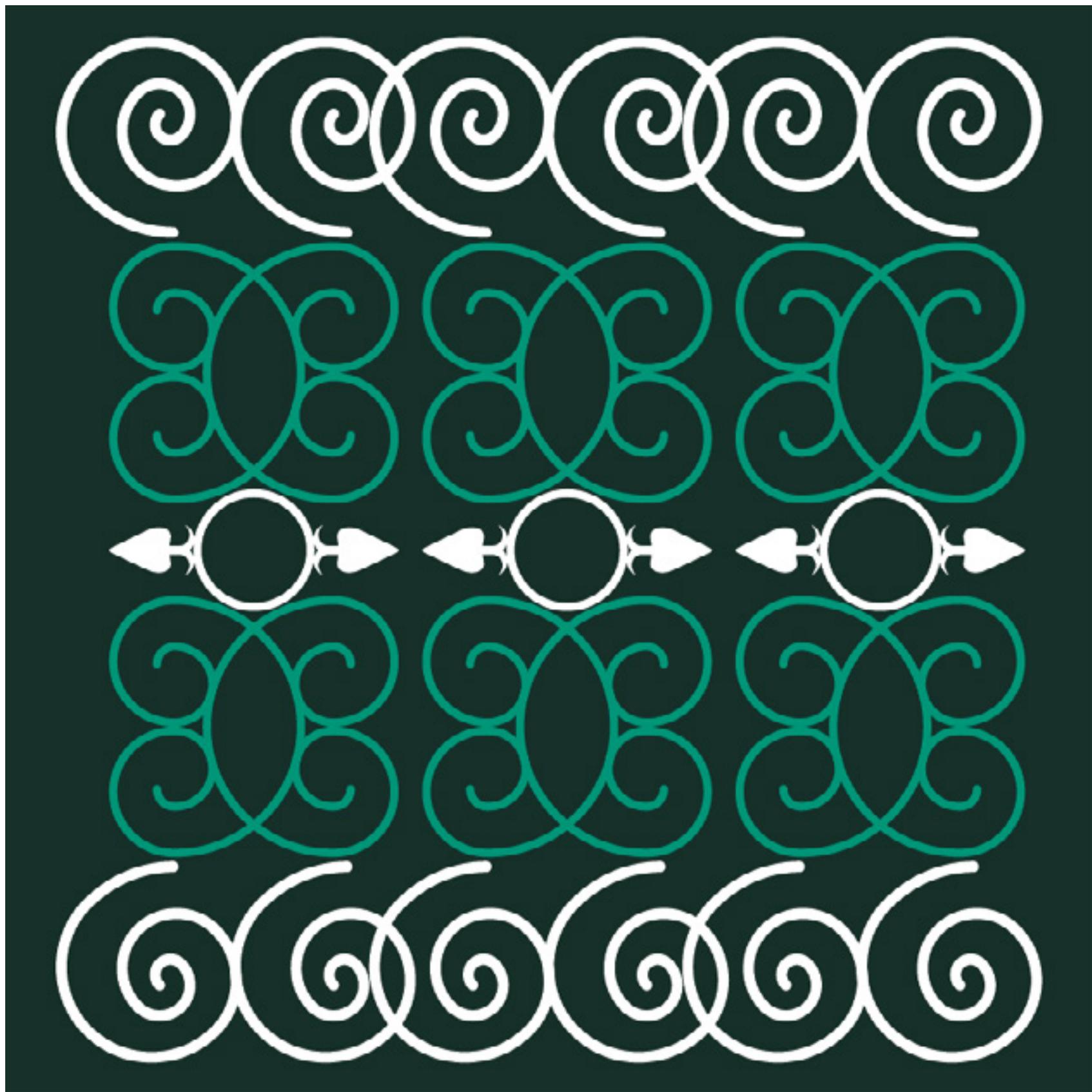

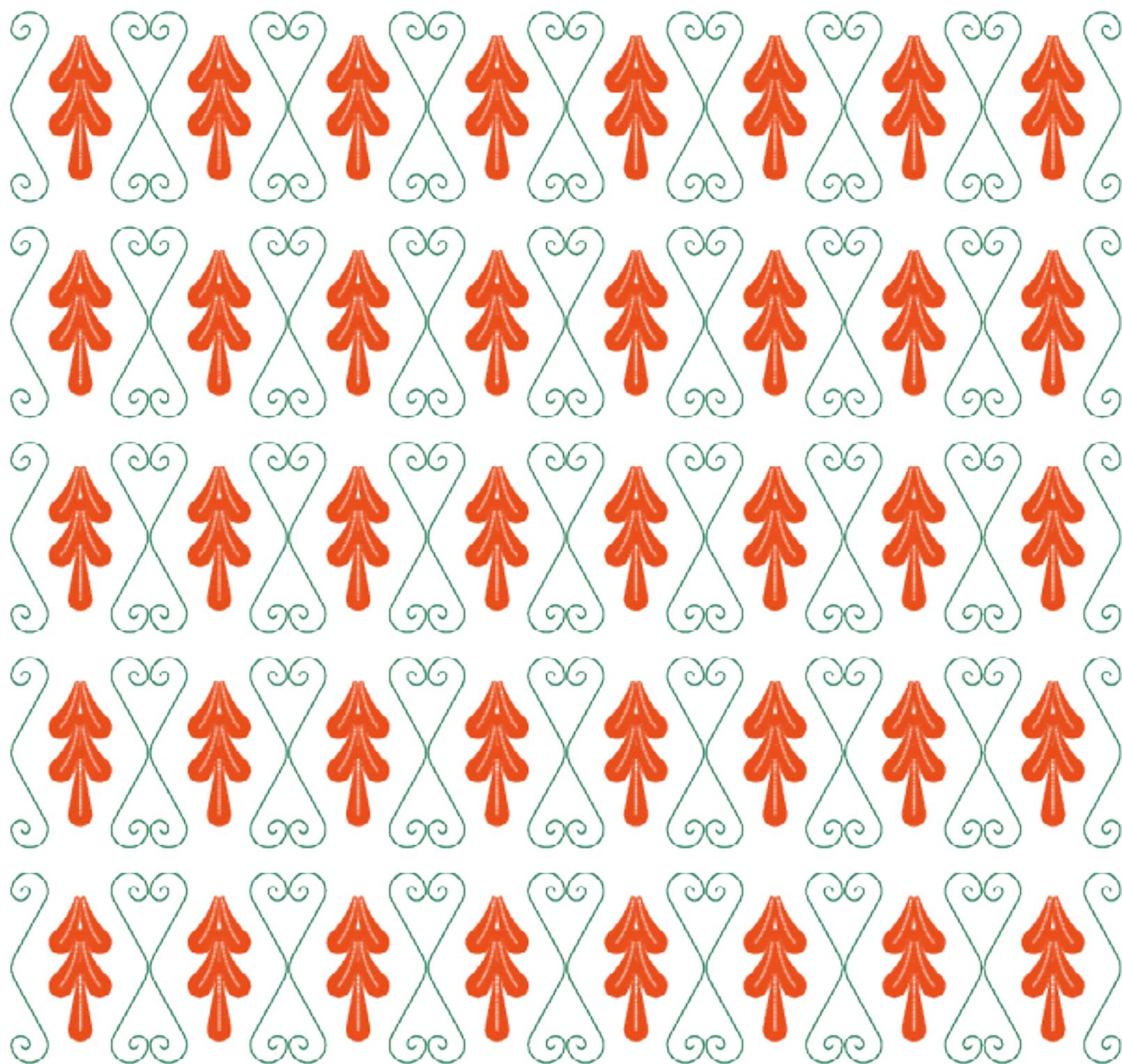

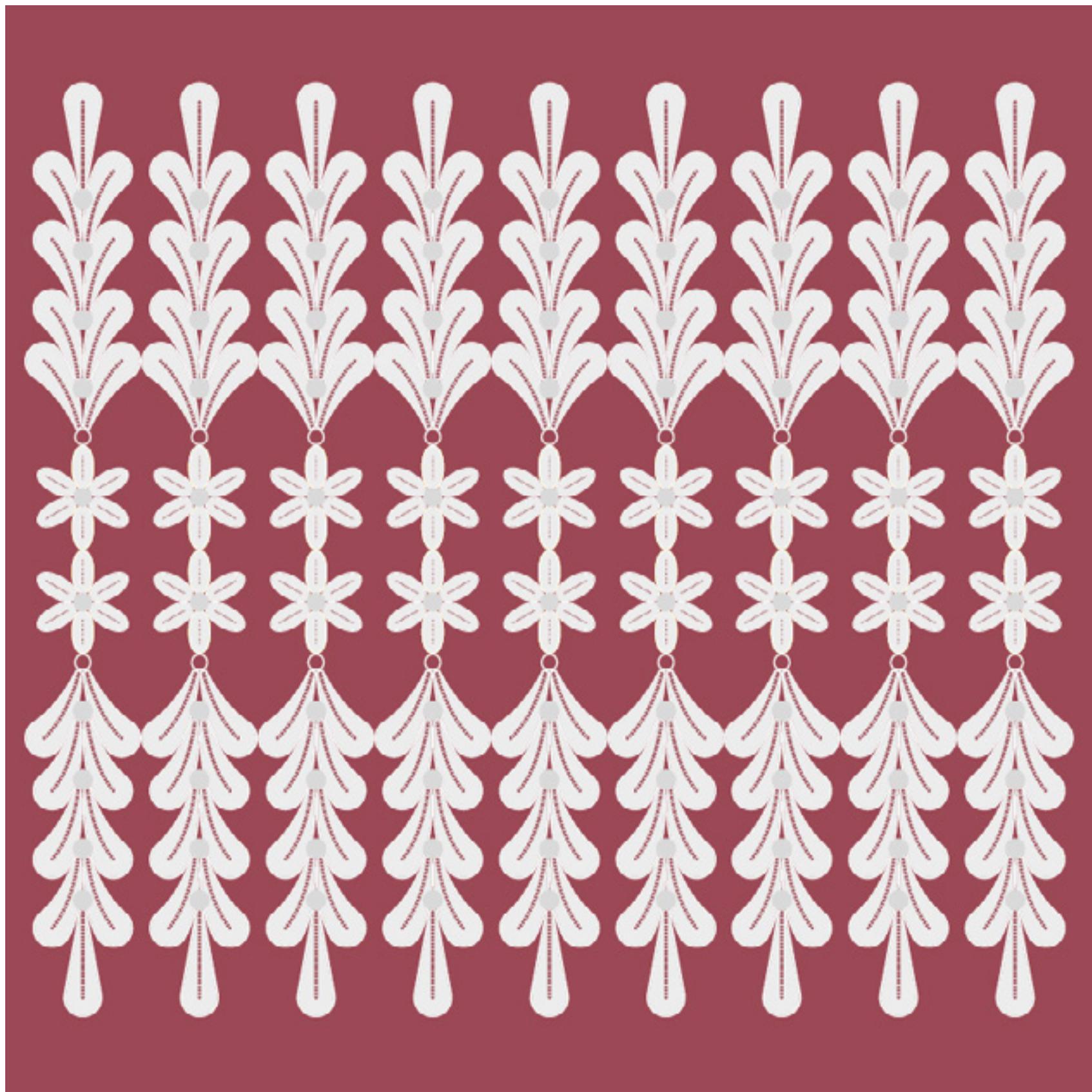

CONCLUSIONES

Se realizó un análisis morfológico de las artesanías de joyería y hierro forjado del Azuay para evidenciar la riqueza cultural y el diseño que poseen. Mediante los elementos obtenidos en el análisis es posible generar nuevos estilos gráficos y tramas partiendo de las operatorias de diseño. La experimentación es una fase que permite explorar las posibilidades de alcance que pueden tener los elementos artesanales al fusionarse otros objetos, también es imprescindible el uso del color basado en el entorno cultural y patrimonial del Azuay.

CAPÍTULO 4

APLICACIÓN

CAMISETA 1

CAMISETA 2

CORTINAS 1

CORTINAS 2

LIBRO

CARTUCHERA

COBERTOR

CARCASAS

CONCLUSIONES

En el proyecto investigativo se dio a conocer las artesanías del Azuay de manera teórica, conceptual y aplicada. Estamos en una etapa difícil debido a la globalización y el proceso de aculturación de los medios masivos, que ha logrado apartarnos de nuestra propia cultura, es momento de hacer trascender nuestros conocimientos a la sociedad con la finalidad de que no desaparezcan y formar fuertes vínculos al entorno cultural. Es necesario innovar con los elementos de nuestra cultura, estudiarlos, adaptándolos a nuevos contextos y transmitirles a las nuevas generaciones el valor de la identidad cultural.

RECOMENDACIONES

Es recomendable la utilización del presente proyecto como medio de inspiración y difusión sobre artesanías e identidad cultural. Puede ser empleado para posteriores estudios basados en el entorno cultural del Azuay.

CITAS FOTOGRÁFICAS

1. <http://imgur.com/E93Np.jpg>
2. http://www.vistalsurtravel.com/imgarticulos/35-129_IMG_8161.jpg
3. <http://www.larevista.ec/sites/default/files/LR30AB170515%2Cphoto03.jpg>
4. Fundamentos del Diseño pag.42 - pag. 43 / Wucius Wong
5. Fundamentos del Diseño pag.48 / Wucius Wong
6. http://2.bp.blogspot.com/_xEC5Knj89PA/SMMloUIP3pI/AAAAAAAAA4/5-YBnX9dzu0/s400/equilibrio.png

BIBLIOGRAFÍA

CRESPIAL (Ed.). (2010). Patrimonio cultural inmaterial latinoamericano II: Artesanías (1ª ed.). Recuperado de http://www.crespial.org/es/Publicaciones/index/PU/?pag_act=3&blo_act=1

Eljuri, G. (2010). La Artesanía en el Ecuador. En CRESPIAL (Ed.), Patrimonio cultural inmaterial latinoamericano II: Artesanías (1ª ed., pp. 91-102). Recuperado de http://www.crespial.org/es/Publicaciones/index/PU/?pag_act=3&blo_act=1

Noriega, E. (2010). Teoría y Ciencia del Diseño. Parte 2: Las formas. Recuperado de <http://es.slideshare.net/EderNoriega1/teora-y-ciencia-del-diseo-libro-completo-2-teora-de-las-formas>

Wong, W. (1995). Fundamentos del Diseño (1ª ed.). Barcelona, España: Gustavo Gili.

Asinsten, J. (2012). Comunicación visual y tecnología de gráficos de computadoras. Recuperado de <https://www.educ.ar/recursos/91865/comunicacion-visual-y-tecnologia-de-graficos-de-computadoras>

Frascara, J. (2000). Diseño Gráfico y Comunicación (7ª ed.). Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.

Samara, T. (2008). Los elementos del diseño. Manual de Estilo para diseñadores gráficos. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Ferrer, A., & Gómez, D. (2010). Imagen y comunicación visual. Recuperado de http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00214987/UOCMViewer/res/generic/newWin.html?url=UOCMViewer/nwin/print_version_N100DF.html

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

**INVESTIGACIÓN DEL DISEÑOMORFOLÓGICO
DE LAS ARTESANÍAS DEL AZUAY
BASADAS EN EL OFICIO DE LA JOYERÍA
Y EL HIERRO FORJADO, PARA LA GENERACIÓN
DE NUEVOS ELEMENTOS GRÁFICOS.**

**CUENCA - ECUADOR
2017**