

UNIVERSIDAD
DEL AZUAY

FACULTAD DE
DISEÑO
ARQUITECTURA Y ARTE

2025

■ ESCUELA DE DISEÑO DE PRODUCTOS

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE **LICENCIADA EN DISEÑO DE PRODUCTOS**

AUTOR: KAROL MELISSA LANDY RENOSO | **TUTOR:** DIS. CARLOS PESÁNTEZ PALACIOS

CUENCA - ECUADOR

2025

**UNIVERSIDAD
DEL AZUAY**

FACULTAD DE
DISEÑO
ARQUITECTURA Y ARTE

*Diseñar me mostró que todo toma su tiempo,
que no hay forma correcta de llegar, solo la
decisión de seguir, y vivir un día a la vez.*

Enjoy your moment

DEDICATORIA

Dedico de corazón mi proyecto de grado a mis padres, Martín Landy y Doris Reinoso, por su apoyo incondicional desde el inicio de esta aventura, por nunca soltarme la mano en los momentos más difíciles y por dar todo su esfuerzo para que yo pueda salir adelante. Les admiro profundamente y nunca dejaré de agradecerles. Siempre viviré para ustedes.

A mis abuelitos, a mi tía Mercy, Marlon y Carmen, por sus consejos sabios y por estar siempre presentes con palabras que me han guiado en la vida. A mis primas y primos, por escucharme, animarme y no dejarme rendir. Y a todas las personas que me acompañaron a lo largo de esta etapa, gracias por su presencia.

A mis amigas del colegio, por cada encuentro lleno de cariño y por sus palabras de apoyo. A mis compañeros de curso, que con el tiempo se convirtieron en grandes amigos. Gracias por el compañerismo y por apoyarnos siempre entre todos.

A mis amigos de curso, que se transformaron en mis mejores amigos y en un apoyo incondicional. Gracias por estar a mi lado con palabras de aliento, por ayudarme sin esperar nada a cambio, y por su paciencia infinita. Gracias Anderson, Bryam, Emily y Dylan.

A mi mejor amigo, quien cada día me dio fuerza de voluntad, estuvo en los buenos y malos momentos, y me acompañó en cada paso desde el colegio. Gracias por nunca rendirte y por estar siempre de mi lado.

Y a los amores de mi vida, Cozzy y Alfie, que con su presencia siempre me llenaban de calma y felicidad. Gracias por darme tantos momentos de alegría, por acompañarme sin esperar nada a cambio y por entregarme solo amor.

AGRADECIMIENTO

Agradezco, en primer lugar, a Dios por darme la fuerza de voluntad cada día, por no soltarme de la mano en esta etapa de mi vida, por guiarme por el buen camino y por escucharme siempre.

De corazón, agradezco a mis padres, Martín Landy y Doris Reinoso, por brindarme su amor y apoyo incondicional en todo momento, así como a toda mi familia por estar siempre presente.

De manera muy especial, agradezco a mi tutor, Carlitos Pesántez, por su paciencia y constante apoyo en este proyecto de tesis. Gracias por ayudarme a descubrir que tengo la capacidad de lograr grandes cosas con perseverancia y dedicación. Gracias por no dejarme sola en ningún momento, por insistir en que experimente nuevas ideas y por acompañarme hasta culminar exitosamente este proceso.

Agradezco también de manera especial a mi profesor José Luis Fajardo, por tenderme siempre una mano cuando lo necesité, por sus consejos valiosos y por su apoyo constante a lo largo de la carrera. Asimismo, agradezco a Alfredo Cabrera, Luchito, Leo y Felipe Valdez por sus enseñanzas, su guía y por haber contribuido a mi formación profesional. y a la facultad Diseño por estar siempre pendientes de nosotros.

A mis amigos, por acompañarme en cada paso de esta aventura, gracias por su compañía y por ser parte de este camino.

Y, finalmente, me agradezco a mí misma por la fuerza de voluntad puesta cada día, por vivir un día a la vez y por nunca rendirme.

CONTE

01

CONTEXTUALIZACION

1.1.	Introducción	15
1.2.	Antecedentes	19
1.2.1.	Técnicas	23
1.2.2.	Clasificación	24
1.3.	La cerámica en el contexto cuencano	25
1.3.1.	Landy Cerámica	32
1.4.	Estados del arte	34
1.4.1.	La cerámica artística en Bilbao. Una mirada hacia la actualidad	36
1.4.2.	Identidad, cultura e innovación en las artesanías: un camino para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir	37
1.4.3.	Factores de innovación en negocios de artesanía de México	38
1.4.4.	Tres ejemplos de producción cerámica contemporánea desde la ancestralidad de la cultura Chorrera	39
1.4.5.	Desarrollo de una propuesta en diseño para la mejora de los objetos cerámicos en la parroquia el sagrario barrio de alambuela cantón Cotacachi	40
1.4.6.	La innovación en el sector de la Cerámica Artística	41

02

MARCO TEÓRICO

2.	Marco teórico	45
2.1.	Cerámica	48
2.1.1.	Síntesis entre Agua, Tierra y Fuego	48
2.1.2.	The Craft and Art of Clay de Susan Peterson	48
2.1.3.	Ceramic, Art and CivilisationPeterson	48
2.2.	Neo-artesanía	50
2.2.1.	Neo-Artesanía en la Cultura Maker	50
2.2.2.	Neoartesanía: diálogo entre tradición, técnica y contemporaneidad	50
2.2.3.	Como potencializarse con la identidad Imagen 4 Caribeña	50
2.3.	Contemporáneo	52
2.3.1.	Hello World: Where Design Meets	52
2.3.2.	Contemporary Art: World Currents	52
2.3.3.	Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation	52
2.4.	Innovación	54
2.4.1.	The Psychology of Everyday Things	54
2.4.2.	The Art of Innovation	54
2.4.3.	Contemporary Studio Porcelain	54

NIDO

- RESUMEN
- ABSTRACT
- PROBLEMÁTICA
- OBJETIVOS

03

METODOLOGÍA

3.	Metodología	59
3.1.	Brief	62
3.2.	Metodología	62
3.3.	Necesidades	62
3.4.	Desarrolló	63
3.5.	Propuesta	63
3.6.	Entrevistas	64
3.6.1.	Entrevista a Landy Cerámica	60
3.6.2.	Entrevista a Artesa	66
3.6.3.	Entrevista a Martina Vega	68
3.6.4.	Entrevista a Cerámica Alfarero	70
3.7.	Cuadro comparativo de necesidades	73
3.8.	Perfil de usuario	76
3.9.	Homólogos	80
3.10.	Design thinking	84
3.11.	Ideación	88
3.12.	Bocetos	93

04

DESARROLLO DEL PRODUCTO

4.	Desarrollo del producto	103
4.1.	Documentación técnica	106
4.2.	Proceso	118
4.3.	Renders	125
5.	Conclusión	137
6.	Bibliografía	139

Imagen 1: Autoría propia	20
Imagen 2: https://labois.com/artesania/tipos-barro-para-ceramica-como-conseguirlos/	22
Imagen 3: https://entrecoloresyformas.cl/tecnicas-basicas-de-modelado-manual-en-ceramica/	23
Imagen 4: https://www.eluniverso.com/vida-estilo/2014/08/24/nota/3520676/tecnica-alfareria-ancestral-esta-manos-america-orrala/	23
Imagen 5: https://www.neo2.com/este-finde-exposicion-de-ceramica-artistica-en-pott-gallery/	23
Imagen 6: https://www.amazon.es/Stone-Lain-Juego-vajilla-porcelana/dp/B08FIFWYQ9?th=1	24
Imagen 7: https://pin.it/5mMDsXeET	24
Imagen 8 : https://images.app.goo.gl/sxjipimtyaxanpn29	25
Imagen 9: https://images.app.goo.gl/Y1118UGiW7Mjx2YZ8	25
Imagen 10: https://images.app.goo.gl/R9SyuvakGkYSGoAX8	26
Imagen 11: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/06/13/nota/6229249/piezas-ceramica-rasgos-cuencanos/	26
Imagen 12: https://www.expreso.ec/buenavida/alfareros-cuenca-proponen-propia-ruta-137819.html	27
Imagen 13: https://ideafoster.com/es/innovacion-empresarial/	28
Imagen 14: https://www.artec3d.com/es/learning-center/best-3d-printing-software	28
Imagen 15: https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/2022/05/09/la-impresion-3d-en-ceramica-llega-a-nebrija/	28
Imagen 16: https://www.instagram.com/lepl.yu/profilecard/?igsh=MWNkdzJ5Yjh0d2NhNw%3D%3D&epik=dj0yJnU9TFpxdGdBOHFNTGJWOU-9jUHdjYWZhMEhDaUlvMGJJcmEmcD0wJm49VXE3RUV5c3RaRWQ0MGkxU3dQVDVHZyZ0PUFBQUFBR2hFNUZN	29
Imagen 17: https://ceramicaspaula.blogspot.com/2015/06/cuencana.html	30
Imagen 18: https://co.pinterest.com/pin/313492824066952768/	31
Imagen 19: https://www.facebook.com/GALERIASLUCAN/photos/a.105072560908928/450684393014408/	31
Imagen 20: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1099721395490626&set=pb.100063583269664.-2207520000&type=3&locale=es_LA	31
Imagen 21: https://dissenycv.es/la-bienal-internacional-de-ceramica-de-manises-anuncia-sus-ganadores/	32
Imagen 22: https://www.ceramologia.org/gestion/archivos/10810.Am.pdf	36
Imagen 23: https://raisalava.com/CERAMICS	36
Imagen 24: http://www.angelgarraza.es/works_01_es.html	36
Imagen 25: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5477/6/07-ES-Ferro.pdf	36
Imagen 26: https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5477/6/07-ES-Ferro.pdf	37
Imagen 27: https://www.cenotexunaan.com/artesantias-tipicas-de-la-peninsula-de-yucatan/	37
Imagen 28: https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADas_y_arte_folklorico_mexicano	38
Imagen 29: file:///C:/Users/Melissa%20Reinoso/Downloads/1110-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1711-1-10-20210112%20(2).pdf	38
Imagen 30: file:///C:/Users/Melissa%20Reinoso/Downloads/1110-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1711-1-10-20210112%20(2).pdf	39
Imagen 31: file:///C:/Users/Melissa%20Reinoso/Downloads/1110-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1711-1-10-20210112%20(2).pdf	39
Imagen 32: https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12474/2/PG%201117%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf	39
Imagen 33: https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/12474/2/PG%201117%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf	40
Imagen 34: https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/257/1/09075.pdf	40
Imagen 35: https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/257/1/09075.pdf	41
Imagen 36: https://chatgpt.com/c/6845506d-c6fc-8009-9340-1c69419b0de5	41

ÍNDICE

IMÁGENES

Imagen 37: https://chatgpt.com/c/6845506d-c6fc-8009-9340-1c69419b0de5	49
Imagen 38: https://chatgpt.com/c/6845506d-c6fc-8009-9340-1c69419b0de5	51
Imagen 39: https://chatgpt.com/c/6845506d-c6fc-8009-9340-1c69419b0de5	53
Imagen 40: https://www.instagram.com/landyceramica/	55
Imagen 41: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1847073862022521&set=a.495608619240071	65
Imagen 42: https://www.instagram.com/p/C6xIUkSp3I/	67
Imagen 43: https://www.facebook.com/photo/?fbid=514914610636045&locale=es_LA	69
Imagen 44: https://www.freepik.es/foto-gratis/hombre-sonriendo-manos-caderas_1021634.htm#fromView=search&page=1&position=7&uud=a50ea37e-39f4-4bc9-8646-fa766192383e&query=personas+hombres	71
Imagen 45: Vector Canva	76
Imagen 46: : https://images.app.goo.gl/veB2rLgkgT9PJqBc8	77
Imagen 47: https://images.app.goo.gl/3lpHqLvJLfxpYzZn6	78
Imagen 48: https://pin.it/6KKEmkkeb	79
Imagen 49: https://chatgpt.com/c/68458f88-8734-8009-98d5-lafc54200a6c	80
Imagen 50: https://pin.it/6sBewxRs6	80
Imagen 51: https://pin.it/4rpsKStJs	81
Imagen 52: https://www.artesa.com.ec/producto/vajilla-landscape/	81
Imagen 53: Autoría Propia	82
Imagen 54: Autoría Propia	92
Imagen 55: https://santaluciahotel.com/es/2024/08/30/catedral-de-cuenca/	94
Imagen 56: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/rose-window-cathedral-immaculate-conception-cuenca-2230093993	94
Imagen 57: https://historiadelacatedra.blogspot.com/2014/06/historia-de-la-catedralcuenca-ecuador.html	94
Imagen 58: https://www.instagram.com/p/C-cG5RAubp7/	94
Imagen 59: Autoría Propia	94
Imagen 60: https://pin.it/IOBRKoOA1	96
Imagen 61: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	96
Imagen 62: https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/7_GuiaBienesCulturales.pdf	96
Imagen 63: http://luckyjor.org/intersito/pagceramcanari.htm	96
Imagen 64: Autoría propia	96
Imagen 65: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/nacionales/44/la-iglesia-mas-grande-del-ecuador-la-catedral-de-la-inmaculada-concepcion-de-cuenca	98
Imagen 66: https://www.arquitecturasur.com/catedral-de-cuenca	98
Imagen 67: Autoría propia	98
Imagen 68: https://cholacuen.blogspot.com/2015/	100
Imagen 69: https://pin.it/2Lw7cgdWd	100
Imagen 70: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765943683603109&id=200684626795687&set=a.765942673603210	100
Imagen 71: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2789728621271178&id=1685355421708509&set=a.1688295641414487	100
Imagen 72: Autoría propia	108
Imagen 73: Autoría propia	109

ÍNDICE

IMÁGENES

Imagen 74: Autoría propia	110
Imagen 75: Autoría propia	111
Imagen 76: Autoría propia	112
Imagen 77: Autoría propia	113
Imagen 78: Autoría propia	114
Imagen 79: Autoría propia	115
Imagen 80: Autoría propia	119
Imagen 81: Autoría propia	119
Imagen 82: Autoría propia	119
Imagen 83: Autoría propia	119
Imagen 84: Autoría propia	119
Imagen 85: Autoría propia	119
Imagen 86: Autoría propia	120
Imagen 87: Autoría propia	120
Imagen 88: Autoría propia	120
Imagen 89: Autoría propia	120
Imagen 90: Autoría propia	120
Imagen 91: Autoría propia	120
Imagen 92: Autoría propia	121
Imagen 93: Autoría propia	121
Imagen 94: Autoría propia	121
Imagen 95: Autoría propia	121
Imagen 96: Autoría propia	125
Imagen 97: Autoría propia	126
Imagen 98: Autoría propia	127
Imagen 99: Autoría propia	128
Imagen 100: Autoría propia	129
Imagen 101: Autoría propia	130
Imagen 102: Autoría propia	131
Imagen 103: Autoría propia	132

ÍNDICE

IMÁGENES

RESUMEN

Esta tesis desarrolla una propuesta de diseño para una línea de cerámica utilitaria, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo. A partir del análisis del contexto artesanal de Cuenca y entrevistas con actores del sector, se identificaron limitaciones como la falta de innovación y baja competitividad frente a la cerámica industrial. Mediante la metodología Design Thinking se definió un perfil de usuario y se generaron propuestas que integran criterios de forma y función. El resultado es una línea compuesta por una vajilla de cinco piezas, con una estética actual, pensada para responder a las exigencias del mercado. La propuesta se desarrolló mediante la aplicación de esmaltes y pastas cerámicas locales, lo que permitió explorar diferentes acabados y validar su coherencia formal y funcional, tomando como referencia los conceptos que definen a la cerámica contemporánea, innovación, y neo artesanía.

Palabras claves: Cerámica utilitaria, Innovación, Tradición, Cultura ancestral contemporaneo, Acabado cerámico

ABSTRACT

This thesis develops a design proposal for a utilitarian ceramic line, merging the traditional with the contemporary. Based on an analysis of the artisanal context in Cuenca and interviews with industry stakeholders, limitations such as a lack of innovation and low competitiveness compared to industrial ceramics were identified. Using the Design Thinking methodology, a user profile was defined, and proposals were generated that integrate criteria of form and function. The result is a line composed of a five-piece dinnerware set, with a contemporary aesthetic, designed to respond to market demands. The proposal was developed through the application of local glazes and ceramic pastes, which allowed for the exploration of different finishes and the validation of their formal and functional coherence, taking as reference the concepts that define contemporary ceramics, innovation, and neo-craftsmanship.

Keywords: Utilitarian ceramics, Innovation, Tradition, Contemporary ancestral culture, Ceramic finish.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la cerámica cuencana enfrenta retos que han afectado su presencia en el mercado, como la pérdida de competitividad frente a productos industriales, la repetición de modelos tradicionales sin renovación formal y la creciente circulación de importaciones a bajo costo. Esta situación, evidenciada también a través de entrevistas realizadas a productores, diseñadores y comercializadores locales, ha reducido su valor como objeto funcional y debilitado su dimensión simbólica dentro de la vida cotidiana.

Frente a este panorama, y desde el diseño de productos, se plantea una propuesta que busca aportar a la innovación de la cerámica local mediante el desarrollo de una línea utilitaria que fusione la tradición artesanal con los lenguajes contemporáneos. Para ello, se aplicó la metodología Design Thinking, que permitió abordar el proyecto desde una mirada empática, centrada en el usuario, en sus hábitos actuales y en la manera en que hoy se relaciona con los objetos.

El proceso incluyó varias etapas de experimentación formal, técnica y funcional, en las que se exploraron materiales, acabados, proporciones y procesos de producción. Estas pruebas permitieron validar las decisiones proyectuales desde la coherencia estética y la viabilidad de fabricación, sin perder de vista la identidad cultural del oficio.

El marco teórico se construyó a partir de los conceptos de cerámica, entendida como una práctica técnica y cultural viva; innovación, como transformación significativa del hacer artesanal; contemporaneidad, como respuesta crítica a las formas de habitar actuales; y neoartesanía, como un puente entre lo manual y lo digital, entre lo ancestral y lo actual.

El resultado es una línea cerámica pensada para reconectar con nuevos públicos y escenarios, ofreciendo piezas funcionales y estéticamente integradas a los estilos de vida contemporáneos, sin desligarse de sus raíces. Este proyecto busca demostrar que la cerámica sigue siendo un lenguaje vigente, capaz de habitar el presente con sensibilidad, sentido y memoria.

PROBLEMÁTICA

La OCDE (2005) define la innovación como la implementación de algo nuevo o significativamente mejorado, que puede ser un producto, un proceso, una técnica de marketing o un sistema organizativo, ya sea dentro de la empresa o en sus relaciones externas. En el sector de la cerámica artesanal, las empresas tienden a mejorar el diseño y la calidad de sus productos, optimizar sus procesos de venta, flexibilizar su organización y realizar pequeños ajustes en la producción. Estas innovaciones suelen basarse en la experimentación dentro de la propia empresa, adaptando las tecnologías ya disponibles, en lugar de aplicar los avances científicos o tecnológicos más recientes Mella (2012).

Meneses y Kukurelo (2020) señalan varios problemas en la producción, como el uso de hornos ineficientes, una gestión deficiente de insumos y la falta de estandarización de procesos. Un problema crucial es la falta de innovación en el diseño de productos que respondan a las demandas actuales del mercado. Esta carencia ha llevado a una disminución en los pedidos. Para revertir esta situación, es fundamental crear productos que no solo sean eficientes, sino que también se alineen con las expectativas del mercado. La calidad y el precio son determinantes en la competencia, como señala Rabanal (2022) que identificó varias tendencias que influyen en los artesanos, como el crecimiento del mercado de accesorios para el hogar de gama alta, la competencia de productos masivos y económicos de países como China e India, y la preferencia por productos únicos que mezclen elementos étnicos con diseños modernos.

También destacó la importancia de trabajar con compradores que busquen variedad, flexibilidad y confiabilidad. Para competir internacionalmente, se recomienda a los artesanos enfocarse en mercados de nicho de gama alta, desarrollar productos tanto funcionales como decorativos, mejorar las técnicas artesanales de manera continua y ofrecer productos únicos y de alta calidad.

Landy (2024), propietario de LandyCerámica, enfrenta un problema similar: la falta de innovación en los productos cerámicos, tanto decorativos como utilitarios. Aunque muchos de sus clientes solicitan piezas repetitivas basadas en diseños antiguos, sus consumidores también demandan constantemente nuevos modelos basados en estos diseños tradicionales.

Por lo cual landy busca implementar procesos más rápidos e innovadores para aumentar la diversidad de productos y renovar los diseños con toques modernos. Su objetivo es fusionar lo clásico con lo contemporáneo para expandir su empresa a otros ámbitos, como la producción de modelos exclusivos, y de sus productos por parte de otros emprendedores, manteniendo así la identidad única de LandyCerámica.

Por lo cual, desde el diseño de productos, se pretender aportar en la innovación de landycerámica para mejorar sus procesos de producción a partir del uso de nuevas tecnologías.

OBJETIVOS

Objetivo General

Aportar en la innovación de la cerámica mediante una línea de productos que explore la fusión del diseño contemporáneo y tradicional

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos de manufactura y los diseños actuales de la cerámica cuencana.
- Definir criterios teóricos, formales, funcionales y tecnológicos con los que se va a abordar la propuesta de diseño.
- Diseñar una línea de productos cerámicos.

101

CAPÍTULO

La cerámica, como una de las manifestaciones culturales más antiguas de la humanidad, ha evolucionado a lo largo del tiempo, integrándose en las prácticas cotidianas y artísticas de diversas sociedades. Este capítulo explora los antecedentes históricos y contextuales de la cerámica, con un enfoque particular en su desarrollo en la ciudad de Cuenca, Ecuador. A través de un recorrido por sus raíces tradicionales y los desafíos contemporáneos que enfrenta, se plantea la necesidad de repensar su rol en el mercado global cada vez más competitivo.

Además, se analiza cómo las problemáticas que enfrenta la cerámica cuencana, tanto a nivel sectorial como empresarial, impactan su desarrollo. Entre estas dificultades se encuentran la falta de innovación, los cambios en las preferencias del mercado y la presión de la producción industrial. En este contexto, se examina el caso de estudio de Landy Cerámica, empresa local que enfrenta el reto de diversificar su oferta sin perder su esencia artesanal, adaptándose a las demandas actuales.

El capítulo enfatiza la importancia del diseño como herramienta clave para conectar la tradición con las exigencias contemporáneas, permitiendo que la cerámica cuencana siga siendo relevante en un entorno en constante cambio. Este análisis no solo contextualiza los retos del sector, sino que también sienta las bases para desarrollar propuestas que integren lo tradicional y lo contemporáneo, fortaleciendo tanto la identidad cultural como la competitividad empresari

Según Sicer S.P.A. (2021), a cerámica, cuyos orígenes se remontan a tiempos prehistóricos, ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia por su carácter funcional y adaptable. El término proviene del griego *kéramos*, que se traduce como "arte de trabajar la arcilla", y alude tanto al material en sí de naturaleza inorgánica, no metálica y moldeable antes de ser cocido como a los objetos elaborados a partir de este. A lo largo del tiempo, la cerámica ha cumplido una doble función: como soporte para la creación de utensilios utilitarios y como vehículo de expresión artística.

Por lo tanto, según Guineroan (2023), un concepto fundamental en el proceso cerámico es el "bizcocho", término que se refiere a la primera cocción de la arcilla a baja temperatura. Esta etapa intermedia, también conocida como cerámica "bisque" o "biscuit", resulta esencial para consolidar una estructura porosa que permite la aplicación uniforme del esmalte. Además, el bizcocho previene deformaciones durante el horneado final, garantizando la resistencia estructural y una calidad estética superior en la pieza terminada.

● Imagen 2

La producción de cerámica no se limita a un solo método, sino que incluye diversas técnicas que permiten obtener resultados únicos y adaptados a diferentes necesidades.

TÉCNICAS

TORNEADO

Según Cerámica Tres Piedras (2025), la técnica del torneado se distingue por brindar un alto nivel de control y precisión, lo cual permite modelar formas simétricas con facilidad. Este método resulta especialmente adecuado para la creación de piezas utilitarias como tazas, platos y jarrones, ya que posibilita obtener objetos funcionales con acabados pulidos, proporcionales y uniformes, mejorando tanto su estética como su ergonomía.

MODELADO MANUAL

Según Consell 81 (2023), la técnica del modelado manual ofrece una libertad creativa superior, ya que permite explorar formas más expresivas y menos estandarizadas. Este enfoque es especialmente valorado para la elaboración de piezas únicas y personalizadas, mediante métodos como el pellizco, el enrollado y el modelado a mano alzada. La coexistencia de estas técnicas evidencia la dualidad de la cerámica: una disciplina que transita entre lo funcional y lo artístico, donde conviven la precisión del torno con la espontaneidad del trabajo manual.

TÉCNICAS ANCESTRALES

Según Ayala Esparza, Molina-Alarcón y Gallardo Carrillo (2022), las técnicas cerámicas ancestrales no han sido desplazadas por completo por los métodos industriales modernos; por el contrario, han demostrado su capacidad de integrarse activamente en enfoques contemporáneos de diseño y creación. Prácticas como el uso de placas, el cordel perdido o la cocción en hornos abiertos continúan vigentes, especialmente en comunidades indígenas, y han sido revalorizadas dentro del ámbito artístico y académico. Su aplicación en procesos experimentales no solo enriquece la dimensión estética y funcional de las piezas, sino que también impulsa dinámicas colaborativas entre artesanos y diseñadores, convirtiéndose en un referente clave para el arte cerámico contemporáneo.

● Imagen 6

La artística

Según ArteOlogic (s.f.), la cerámica artística se distingue por centrarse en la expresión creativa, donde la experimentación formal y el valor estético prevalecen sobre la funcionalidad. Este enfoque se desarrolla principalmente en contextos que valoran el arte como medio de comunicación simbólica, destacando la identidad del autor, así como la exploración técnica y conceptual como ejes fundamentales del proceso creativo

CLASIFICACIÓN

La cerámica puede clasificarse en dos grandes categorías: la artística y la utilitaria.

La utilitaria

Según El Arte Hoy (2024), la cerámica utilitaria contemporánea ha trascendido su función doméstica tradicional para convertirse en una práctica que articula lo funcional con lo simbólico. Actualmente, diseñadores y ceramistas integran valores culturales, narrativas personales y exploraciones estéticas en objetos de uso cotidiano. Esta fusión permite que cada pieza no solo cumpla una necesidad práctica, sino que también dialogue con el entorno y el usuario desde un enfoque artístico y cultural.

● Imagen 7

La cerámica en el contexto cuencano

Según el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP, 2022), la cerámica tradicional en Cuenca constituye una manifestación viva de su herencia cultural, cuyas raíces se remontan a civilizaciones precolombinas como la Narrío, Cashaloma y Challuabamba. Estas culturas ya dominaban técnicas de modelado manual, como el uso del golpeador, que permitían dar forma a recipientes y figuras. Con la llegada de influencias externas, como los incas y los colonizadores españoles, se introdujeron herramientas como el torno y técnicas de cocción a altas temperaturas, que ampliaron las posibilidades del oficio cerámico. Hoy en día, esta tradición continúa vigente en comunidades como El Tejar y Convención del 45, donde los talleres combinan prácticas ancestrales. Esta continuidad representa una conexión profunda entre identidad local, saberes artesanales y expresión creativa.

● Imagen 8

Por lo cual el CIDAP (2022), la cerámica en Cuenca representa una de las expresiones artesanales más arraigadas en la historia local, con una presencia que se remonta a tiempos precolombinos. Desde entonces, ha formado parte integral de la vida cotidiana, ritual y simbólica de las culturas andinas asentadas en la región. Esta continuidad evidencia no solo la permanencia de sus técnicas, sino también un fuerte vínculo con la identidad y el territorio. En la actualidad, el oficio cerámico no solo conserva su valor patrimonial, sino que también se ha convertido en un elemento clave en la proyección cultural y turística de la ciudad. En esta misma línea, según GoRaymi (s.f.) sostiene que la cerámica ha trascendido su función utilitaria para convertirse en un canal de expresión artística, en el que conviven técnicas tradicionales y propuestas estéticas contemporáneas.

● Imagen 9

Esta dualidad permite que el saber ancestral dialogue con el presente, generando conexiones entre identidad cultural, diseño y turismo. En este contexto, Cuenca ha desarrollado espacios dedicados a la valorización de esta práctica, siendo el Museo de las Artes del Fuego donde fue uno de los más representativos. Ubicado en la casona de Chaguarchimbana, en el barrio de Las Herrerías, el museo que fue inspirado en el legado del ceramista Eduardo Vega presenta una visión del desarrollo cerámico en el Ecuador, integrando su historia, diversidad técnica y rol como patrimonio vivo. Esta iniciativa institucional proyecta a la cerámica como un eje cultural clave para la ciudad, reforzando su valor simbólico y su potencial como motor de desarrollo turístico y educativo.

● Imagen 10

Complementando esta perspectiva, Beltrán (2012), observa que en el tradicional barrio Convención del 45 de la ciudad de Cuenca aún se preservan prácticas cerámicas ancestrales que dan vida a piezas utilitarias y decorativas. Estas se elaboran mediante técnicas tradicionales heredadas generacionalmente, como es el caso de la cerámica negra de cocina, cuya cocción controlada le otorga resistencia térmica y un valor funcional duradero. Beltrán, (2012), esta forma de producción integra elementos tradicionales con propuestas actuales, manteniendo un sentido identitario que conserva su dimensión simbólica. Paralelamente, la cerámica semiindustrial ha logrado posicionarse como una alternativa viable que conserva rasgos estéticos tradicionales, pero incorpora diseños modernos y propuestas orientadas al mercado global.

● Imagen 11

Esta convergencia de lo artesanal y lo contemporáneo refuerza el papel de Cuenca como un referente en el ámbito cerámico, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo cual se piensa que la coexistencia de técnicas tradicionales y modernas en el trabajo cerámico de Cuenca no solo garantiza la preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, sino que también abre posibilidades para una evolución formal y funcional de las piezas. Esta interacción entre el pasado y el presente resulta esencial para comprender cómo la cerámica ha logrado mantenerse vigente, dialogando con las demandas estéticas y funcionales del mundo contemporáneo. Más allá de su utilidad, la cerámica encierra una relación directa con la identidad, el oficio y la manera de habitar el territorio. Reconocer este vínculo permite valorar el proceso artesanal como una práctica viva, que continúa adaptándose sin renunciar a su profundidad histórica.

En el ámbito de la cerámica artesanal, la innovación se configura como una herramienta esencial para asegurar la permanencia, evolución y competitividad del oficio en un entorno cada vez más globalizado. Frente al avance de la producción industrial y los cambios en los hábitos de consumo, los talleres cerámicos cuencanos enfrentan el desafío de repensar no solo sus productos, sino también sus procesos, estrategias de comercialización y formas de organización. En este contexto, la innovación no se limita únicamente a la incorporación de nuevas tecnologías, sino que también abarca la integración de mejoras sostenibles y significativas que fortalezcan tanto la calidad de las piezas como la experiencia del usuario, sin perder la esencia del trabajo artesanal.

● Imagen 13

Por lo cual, según la OCDE (2005) define la innovación como la incorporación de productos, procesos, técnicas de comercialización o modelos organizativos nuevos o significativamente mejorados, ya sea dentro de la empresa o en sus relaciones externas. Esta concepción más amplia permite entender que muchos de los avances en el sector artesanal no provienen necesariamente de la investigación científica o del uso de tecnologías complejas, sino de la experimentación práctica, el rediseño de objetos, la reinterpretación de referentes culturales y la adaptación a las exigencias del consumidor actual.

En este caso, según la OCDE y Eurostat (2005), en la cerámica cuencana la innovación no siempre implica cambios radicales, sino más bien pequeñas transformaciones que permiten revitalizar el oficio sin romper con su esencia. Estas transformaciones se evidencian en la creación de formas utilitarias con cualidades estéticas, en el uso, la aplicación, y experimentación de esmaltes y pastas, en el uso de herramientas digitales para mostrar los procesos de elaboración, y en las colaboraciones entre diseñadores y artesanos que combinan tradición y funcionalidad. Aunque estas acciones se desarrollan en escalas reducidas, representan un camino factible hacia un desarrollo simbólico, comercial y sostenible.

● Imagen 14

● Imagen 15

En consecuencia, el sector de la cerámica artesanal atraviesa diversas limitaciones estructurales que dificultan su competitividad en el mercado actual. Entre los principales desafíos se encuentran el uso de hornos poco eficientes, una gestión deficiente de los insumos, la falta de estandarización en los procesos productivos y la inconsistencia en la calidad de las piezas terminadas. Estos problemas, junto con la escasa incorporación de innovación en el diseño, han provocado una disminución notable en la demanda, incluso en espacios vinculados al comercio justo. Según Meneses y Kukurelo (2020), esta situación también se refleja en organizaciones artesanales peruanas como Ichimay Wari y Tawaq, donde la ausencia de estrategias orientadas al mercado contemporáneo ha afectado directamente su sostenibilidad y crecimiento.

De acuerdo con Meneses y Kukurelo (2020), para superar las limitaciones del sector cerámico artesanal es necesario implementar un modelo de innovación integral que no se limite al producto final, sino que abarque todas las etapas del proceso. Esta estrategia incluye la experimentación con pastas y esmaltes formulados a partir de insumos locales, el rediseño de hornos eléctricos más eficientes, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con los clientes.

Este enfoque fue aplicado en el Laboratorio de Innovación Artesanal (LA), un espacio donde se desarrollaron prototipos y se llevaron a cabo talleres de cocreación entre artesanos, diseñadores y técnicos especializados. La propuesta demuestra que innovar en cerámica artesanal no implica abandonar la tradición, sino transformarla mediante metodologías participativas centradas en la identidad cultural y el diseño estratégico. En el contexto cuencano, la adopción de laboratorios experimentales y redes colaborativas podría representar una oportunidad clave para revitalizar el oficio, integrando conocimientos ancestrales con herramientas contemporáneas.

La calidad y el precio son factores determinantes en la competitividad del sector artesanal. En este sentido, Rabanal (2022) identifica diversas tendencias que afectan directamente a los artesanos: por un lado, el crecimiento del mercado de accesorios para el hogar de gama alta; por otro, la presión ejercida por productos masivos y de bajo costo provenientes de países como China e India. A esto se suma una creciente preferencia de los consumidores por objetos únicos que integren elementos étnicos con propuestas de diseño contemporáneo.

Asimismo, se resalta la importancia de trabajar con compradores que valoren la variedad, la flexibilidad y la confiabilidad. Para lograr una presencia efectiva en mercados internacionales, se recomienda a los artesanos orientarse hacia nichos de gama alta, desarrollando piezas tanto funcionales como decorativas. Es clave, además, perfeccionar continuamente las técnicas artesanales y garantizar productos auténticos, innovadores y de alta calidad.

Según Rabanal (2022), ante los retos que enfrenta la cerámica artesanal, la incorporación de tecnologías digitales y la experimentación con nuevos materiales representan una vía prometedora para fortalecer el sector. La impresión 3D, por ejemplo, permite crear moldes y prototipos con mayor rapidez y precisión, lo que facilita el desarrollo de piezas que combinan la estética contemporánea con las técnicas tradicionales. Paralelamente, el creciente interés por el consumo responsable impulsa el uso de materiales sostenibles, alineando la producción cerámica con las exigencias de un mercado más consciente del impacto ambiental de sus decisiones de compra.

La colaboración entre ceramistas, diseñadores y artistas de otras disciplinas se configura como una estrategia clave para dinamizar el proceso creativo, enriquecer las propuestas formales y abrir nuevas posibilidades en la creación de productos cerámicos. Estas sinergias permiten concebir piezas que no solo responden a criterios funcionales, sino que integran valores estéticos y culturales que fortalecen su presencia tanto en mercados nacionales como internacionales.

En este sentido, el diseño cumple un rol esencial como articulador entre tradición e innovación.

Como señalan Cuestas, Marmolejo y Muñoz (2022/2023), el proceso creativo dentro de la artesanía debe abordarse como una experiencia integral, en la que convergen el creador, el objeto y el entorno cultural y digital que lo rodea. Desde esta perspectiva, el diseño no actúa como un elemento añadido, sino como un componente esencial que amplifica el valor simbólico de la pieza artesanal y la posiciona en contextos contemporáneos, ampliando sus posibilidades de interacción, circulación y apropiación por parte de nuevos públicos.

Imagen 17

Y se sigue pensando, según Cuestas, Marmolejo y Muñoz (2022/2023), la cerámica cuencana ha sido históricamente reconocida por su utilidad en la vida diaria, sin embargo, su uso ha disminuido con la llegada de nuevos materiales como el plástico, el metal o el cemento, así como con el crecimiento de la producción industrial. Esto ha obligado a los artesanos a transformar su enfoque, pasando de la producción de objetos funcionales de uso cotidiano a la elaboración de piezas decorativas, exclusivas y de autor. En este proceso de adaptación, el diseño juega un papel fundamental, ya que permite encontrar nuevas formas de expresión que respetan la esencia artesanal, pero al mismo tiempo conectan con las preferencias actuales del público. Por lo tanto, la innovación en el diseño cerámico se convierte en una estrategia clave para recuperar la visibilidad del oficio, competir en mercados locales e internacionales y mantener vivo un legado cultural que necesita evolucionar sin perder su identidad.

Sin embargo según Malo (s.f., p. 3), "el principal problema de la cerámica cuencana radica en su desplazamiento como producto utilitario debido a los avances tecnológicos y la introducción de materiales más prácticos y económicos, como el plástico, el metal y el cemento. Este cambio ha reducido significativamente la demanda de productos tradicionales como ollas de barro, tinajas, ladrillos y tejas. Esta situación limita su accesibilidad y deja a los ceramistas con menos opciones, obligándolos a enfocarse en piezas decorativas y artísticas para sobrevivir en un mercado que privilegia la funcionalidad y el precio sobre la tradición." Esta reorientación del diseño no solo facilita la respuesta a las exigencias del mercado actual, sino que también posibilita el desarrollo de propuestas que articulen innovación con elementos tradicionales, fortaleciendo así la proyección y permanencia de la cerámica cuencana en escenarios comerciales altamente competitivos a nivel internacional.

Imagen 18

Imagen 19

Imagen 20

Landy Cerámica

En este contexto según L. Landy, comunicación personal, 15 de noviembre de 2024, propietario de Landy Cerámica, enfrenta un desafío importante: la falta de innovación en los productos cerámicos decorativos y utilitarios. Si bien muchos clientes solicitan piezas basadas en diseños tradicionales, existe una creciente demanda de modelos que combinen elementos clásicos con propuestas más modernas. Este contexto impulsa a Landy Cerámica a explorar nuevas formas de diversificar su oferta sin perder su esencia artesanal.

En Cuenca, donde la tradición cerámica tiene un fuerte arraigo cultural, la empresa busca desarrollar una línea de productos que fusione lo tradicional con lo contemporáneo. Este enfoque permitirá atender tanto las expectativas de consumidores locales como las de un público más amplio, incluyendo el mercado turístico. Con esta propuesta, la empresa no solo responde a las demandas actuales, sino que también fortalece la identidad cultural de la cerámica cuencana.

Para lograrlo, Landy Cerámica planea incorporar tecnologías como la impresión 3D en la creación de moldes, facilitando la producción de piezas con mayor diversidad y funcionalidad. La línea de productos se centrará en objetos utilitarios que integren los conceptos principales de tradición y contemporaneidad. Este proyecto permitirá a la empresa adaptarse a las exigencias del mercado moderno, manteniendo su compromiso con la calidad y uso.

ESTADOS

DE ARTE

1. La cerámica artística en Bilbao. Una mirada hacia la actualidad

Según la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC, 2023), el desarrollo reciente de la cerámica artística en Bilbao ha estado fuertemente influenciado por el papel de instituciones educativas como la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, así como por el uso de redes sociales como herramienta de difusión. El estudio señala que esta disciplina ha evolucionado gracias a la consolidación de espacios de formación, la participación activa de artistas jóvenes, y la integración de factores globales como la digitalización y la influencia del Plan Bolonia, lo que ha transformado la práctica y enseñanza de la cerámica. Esta dinámica ha permitido no solo fortalecer su presencia en el ámbito artístico, sino también generar nuevas estrategias para conectar con el público y responder a las exigencias de mercados contemporáneos.

Imagen 22

Imagen 23

Este análisis resulta especialmente útil para proyectos que, como esta tesis, buscan diseñar líneas de cerámica utilitaria que integren tradición e innovación. Al igual que ocurre en Bilbao, en el contexto cuencano también es posible reinterpretar técnicas artesanales, incorporar tecnologías como la impresión 3D y aprovechar herramientas digitales para visibilizar el trabajo cerámico y ampliar su alcance sin perder autenticidad. Este enfoque, basado en el diálogo entre pasado y presente, permite crear objetos que respondan a los gustos actuales sin renunciar al valor simbólico y cultural del oficio cerámico. Además nos demuestra como estas obras de arte buscan conectar con el público contemporáneo y transmitir significados, historias, etc.

Imagen 24

Imagen 25

2. Identidad, cultura e innovación en las artesanías: un camino para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir

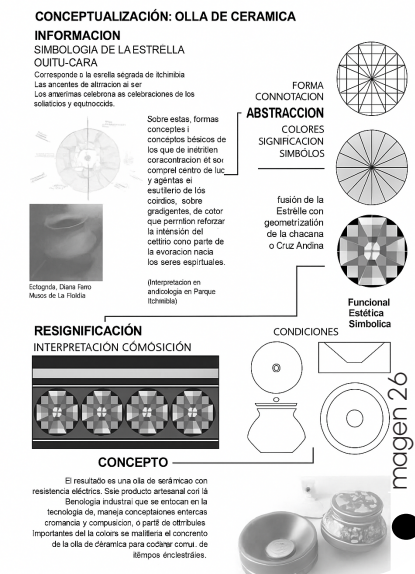
Según Ferro (2017), las artesanías constituyen una expresión cultural viva que, además de reflejar la identidad de los pueblos, pueden convertirse en un camino viable hacia el desarrollo sustentable cuando se articulan con procesos de innovación responsables. En su propuesta, la autora plantea un modelo que integra la identidad cultural con el diseño y la sostenibilidad, abordando la creación artesanal desde un enfoque interdisciplinario que incorpora a diseñadores, biólogos, antropólogos y expertos en comercialización. Este modelo contempla seis etapas fundamentales: investigación y planeación, exploración de materiales, conceptualización del producto, producción, promoción y evaluación, entendidas como parte de un ciclo creativo y productivo respetuoso con los valores sociales, culturales y ambientales de las comunidades.

Lejos de promover una ruptura con la tradición, el modelo plantea una resignificación del oficio artesanal, en el que los saberes ancestrales son actualizados para responder a las necesidades y sensibilidades del presente. Se propone, además, que los artesanos participen activamente como actores clave en todo el proceso, fortaleciendo su autoestima, su autonomía económica y su rol como guardianes del patrimonio inmaterial. En este sentido, la artesanía no es únicamente una estrategia productiva, sino también una herramienta para preservar el vínculo entre las personas, su territorio y la naturaleza, en línea con los principios del Buen Vivir.

En Cuenca, la cerámica artesanal no solo conserva técnicas tradicionales, sino también valores simbólicos que pueden actualizarse a través del diseño contemporáneo. Incorporar esta metodología permitiría desarrollar productos cerámicos que combinen funcionalidad, estética y narrativas culturales, utilizando materiales sostenibles y canales contemporáneos de promoción, como redes sociales o plataformas digitales. De esta forma, la cerámica no solo conserva su esencia, sino que se posiciona de manera estratégica en mercados conscientes, donde se valora la autenticidad, la trazabilidad y el impacto positivo del objeto.

El artículo subraya la importancia de unir identidad cultural, innovación y desarrollo sustentable en la creación de artesanías, lo que ofrece un marco valioso para diseñar una línea de productos cerámicos. Se puede aplicar este enfoque trabajando en el rescate de técnicas tradicionales y fusionándolas con un diseño contemporáneo que hable de las raíces culturales mientras responde a necesidades modernas. Además, el uso de materiales sostenibles y procesos respetuosos con el medio ambiente permite no solo mantener la conexión con la naturaleza, como sugiere la filosofía del Buen Vivir, sino también atraer a un público consciente. Este modelo no solo realza el valor simbólico y funcional de los productos, sino que también asegura que los artesanos sean parte fundamental del proceso, respetando y fortaleciendo su rol como guardianes de una herencia viva.

Modelo de conceptualización para la incorporación de la identidad cultu. en las neoartesanías

El pensamiento de La Florida: información referencial

3. Factores de innovación en negocios de artesanía de México

Se identificaron los principales factores de innovación que influyen en los negocios de artesanía en México, con un enfoque en cómo estos pueden orientar la toma de decisiones en contextos globalizados. El estudio analizó variables como diferenciación del producto, manejo del negocio y del proceso, conocimientos administrativos formales, así como el crecimiento percibido por los propios artesanos.

A partir de una muestra de ocho estados del país, se utilizó un modelo causal construido con depuración estadística y análisis factorial, permitiendo identificar los componentes de innovación en producto, proceso y organización. Las encuestas aplicadas evidenciaron la importancia de integrar estrategias que mejoren la estructura interna del negocio artesanal, combinando creatividad con herramientas de gestión. Esto permite a los artesanos adaptarse mejor a los mercados contemporáneos, responder a los cambios tecnológicos y alinearse con las preferencias actuales de los consumidores.

El objetivo fue comprender cómo estos factores impactan directamente en la capacidad de innovación y entregar herramientas prácticas para fortalecer la competitividad del sector. Los resultados indicaron que la diferenciación del producto y el conocimiento en el manejo del negocio son fundamentales para sostener procesos innovadores. También se destacó la importancia de compartir con los clientes el proceso de creación y el significado del producto, lo cual añade valor, genera autenticidad y fomenta la mejora continua.

Este enfoque nos ofrece una guía valiosa para diseñar una línea de productos cerámicos que una lo mejor de nuestras raíces con el potencial de la innovación. Resalta que es clave crear piezas únicas, donde cada diseño narre una historia y exprese identidad cultural, pero también responda a los gustos del presente. Además, subraya que saber gestionar un negocio es tan importante como crear, porque permite planear estrategias que posicionen nuestras obras. Finalmente, destaca que compartir con el público cómo se elabora cada pieza crea vínculos emocionales genuinos, que fortalecen la tradición y le permiten evolucionar.

4. Tres ejemplos de producción cerámica contemporánea desde la ancestralidad de la cultura Chorrera

Según Pacheco Paredes (2019), es posible establecer un diálogo entre la cerámica ancestral y la contemporánea mediante procesos creativos que resignifican objetos tradicionales desde un enfoque artístico y crítico. En su estudio, se diseñaron tres obras de cerámica artística contemporánea inspiradas en las botellas silbato de la cultura Chorrera. Estas piezas, denominadas "neobotellas silbato", combinan elementos estéticos y técnicos tradicionales con objetos cotidianos actuales, generando esculturas sonoras que aluden al consumismo moderno a través de formas industriales recontextualizadas.

El proceso de creación incluyó un análisis arqueológico de las formas y técnicas constructivas de las botellas silbato, la identificación de su valor ritual y estético, y la reinterpretación de estas piezas desde una mirada conceptual influida por discursos como la estética canibal y la crítica antropofágica. Así, se generaron obras con nuevas morfologías coffemorfos, tarritomorfos y gatorademorfos que, aunque referenciadas a envases industriales, mantienen el legado simbólico y funcional del objeto cerámico original. El autor sostiene que este tipo de propuestas no solo permiten rescatar la memoria material de las culturas precolombinas, sino también replantear el papel del arte en la crítica social contemporánea.

Neobotella derivada. Producción original de Juan Pacheco. Fotografía: Sonia Pacheco, 2016.

Neobotella derivada. Producción original de Juan Pacheco. Fotografía: Sonia Pacheco, 2016.

4. Neobotella derivada. Producción original de Juan Pacheco. Fotografía: Sonia Pacheco, 2016

Este enfoque resulta sumamente pertinente para el contexto cuencano, ya que evidencia cómo el diseño cerámico puede actuar como un puente entre la tradición y la innovación, mediante un lenguaje visual que conecta con la identidad, el simbolismo y la conciencia crítica. Las neobotellas silbato demuestran que es posible crear objetos cerámicos que trasciendan lo decorativo o funcional, convirtiéndose en narrativas materiales que cuestionan, reflexionan y revalorizan nuestras raíces culturales.

5. Desarrollo de una propuesta en diseño para la mejora de los objetos cerámicos en la parroquia el sagrario barrio de alambuela cantón cotacachi

Según el estudio realizado en la parroquia El Sagrario, barrio Alambuela, en el cantón Cotacachi, se desarrolló una propuesta de diseño centrada en mejorar la producción cerámica local a través del rescate de saberes ancestrales y su articulación con metodologías contemporáneas de diseño. El enfoque del proyecto fue eminentemente etnográfico y participativo, involucrando activamente a un grupo de mujeres artesanas que, durante el proceso, compartieron sus técnicas y conocimientos tradicionales mediante talleres, entrevistas y visitas de campo. Esta interacción permitió no solo el levantamiento de información técnica, sino también un acercamiento profundo a la dimensión cultural de su práctica.

La propuesta integró herramientas de diseño para crear prototipos cerámicos que respondieran tanto a criterios estéticos como funcionales. El objetivo fue diversificar la oferta de productos, fortalecer la identidad cultural del barrio y posicionar las piezas en mercados locales e internacionales, reconociendo a las artesanas como portadoras de un legado invaluable. El resultado del proceso colaborativo fue una colección cerámica que equilibra tradición y actualidad, dirigida a consumidores contemporáneos sin perder la esencia artesanal.

Más allá de los resultados materiales, el proyecto visibilizó el rol protagonista de las mujeres en la transmisión del conocimiento cerámico ancestral, y potenció su empoderamiento económico y social. Este caso confirma que el diseño, cuando se plantea con un enfoque sensible y colaborativo, puede ser una herramienta poderosa para revitalizar prácticas culturales y promover el desarrollo sostenible en las comunidades artesanales. Esta experiencia resulta inspiradora para el diseño de nuevas líneas cerámicas cuencanas, en las que la tradición no sea desplazada por la innovación, sino transformada por ella.

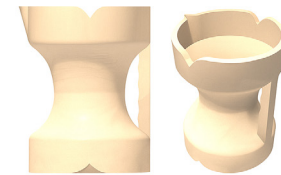
6. La innovación en el sector de la Cerámica Artística

Según Loja (2012), el diseño puede convertirse en una herramienta clave para revitalizar oficios tradicionales como la cerámica artesanal, siempre que se aplique desde una comprensión profunda del contexto local. Su proyecto, desarrollado en la comunidad de San Marcos, parroquia Luis Cordero (Azogues), tuvo como eje la revalorización de las técnicas alfareras ancestrales mediante un trabajo directo con los artesanos de la zona, utilizando materiales nativos como el caolín y técnicas tradicionales como el paletado, el vaciado y el uso del torno. El enfoque del proyecto combinó metodologías de diseño contemporáneo con un proceso participativo, orientado a fortalecer las capacidades técnicas, productivas y organizativas del taller comunitario.

El proceso se estructuró en tres etapas: diagnóstico, programación y propuesta. Se realizó una exploración técnica y cultural de la cerámica producida por los artesanos, complementada con investigación de mercado, análisis formal y desarrollo conceptual. Como resultado, se generó una línea de objetos utilitarios para la gastronomía popular que incluye jarra, bandeja, contenedores y platos, todos con una estética minimalista que respeta la geometría básica y la materialidad del barro local.

Esta propuesta no solo logró elevar el valor estético y funcional de las piezas, sino también evidenció el potencial del diseño como estrategia para el fortalecimiento económico, cultural y simbólico de las comunidades artesanales.

Además, el proyecto subraya la importancia de preservar los saberes locales en contextos donde la producción industrial ha desplazado progresivamente los oficios manuales. En este sentido, el trabajo realizado con los artesanos de San Marcos demuestra que es posible crear productos competitivos y con identidad, integrando diseño, técnica y sostenibilidad. Este caso ofrece un modelo replicable que permite pensar el diseño como un puente entre pasado, presente y futuro.

BANDEJA PARA CARNES.

CONTENEDOR DE SALSAS.

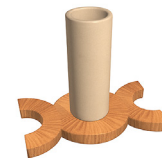

Imagen 35

CONTENEDOR DE SOPA Y GRANOS

FLORERO.

CENTRO DE MESA

Imagen 36

A partir del análisis de los antecedentes y del estado del arte, se concluye que ambos apartados cumplen un papel fundamental en la contextualización de los retos actuales que enfrenta la cerámica artesanal, particularmente en la ciudad de Cuenca. El capítulo 1 permitió identificar problemas estructurales como la falta de contemporaneidad en el diseño, la gestión ineficiente de procesos productivos y la creciente competencia internacional derivada de la estandarización y abaratamiento de la producción industrial. Estos desafíos exigen una reflexión crítica sobre el oficio cerámico y, al mismo tiempo, abren una oportunidad para replantear su futuro desde el diseño y la innovación.

Por lo cual, el estado del arte permitió visibilizar múltiples experiencias y casos exitosos en los que el rescate de técnicas tradicionales ha sido articulado con enfoques contemporáneos, dando lugar a productos culturalmente relevantes y comercialmente viables. Proyectos desarrollados en comunidades de México, Ecuador y España evidencian que la artesanía puede fortalecerse cuando se incorporan elementos como la diferenciación del producto, el relato simbólico de las piezas, el uso de materiales locales y la integración de tecnologías emergentes como la impresión 3D. Estas experiencias demuestran que el diseño no solo puede actuar como puente entre pasado y presente, sino también como motor de desarrollo cultural y económico.

En este sentido, el análisis realizado no solo valida la pertinencia de una propuesta de diseño que priorice la contemporaneidad sin desligarse de la tradición, sino que también establece las bases conceptuales y metodológicas para su desarrollo. Esta visión apuesta por una línea de productos cerámicos que combine lo utilitario con lo simbólico, y que esté orientada tanto a mercados nacionales como internacionales. Finalmente, se concluye que la clave está en entender al diseño como una herramienta que conecta identidades, resignifica saberes y ofrece soluciones sostenibles para preservar y proyectar el legado cultural de la cerámica cuencana en el siglo XXI.

102

CAPÍTULO

■ 0.3 MARCO TEÓRICO

TEÓRICO

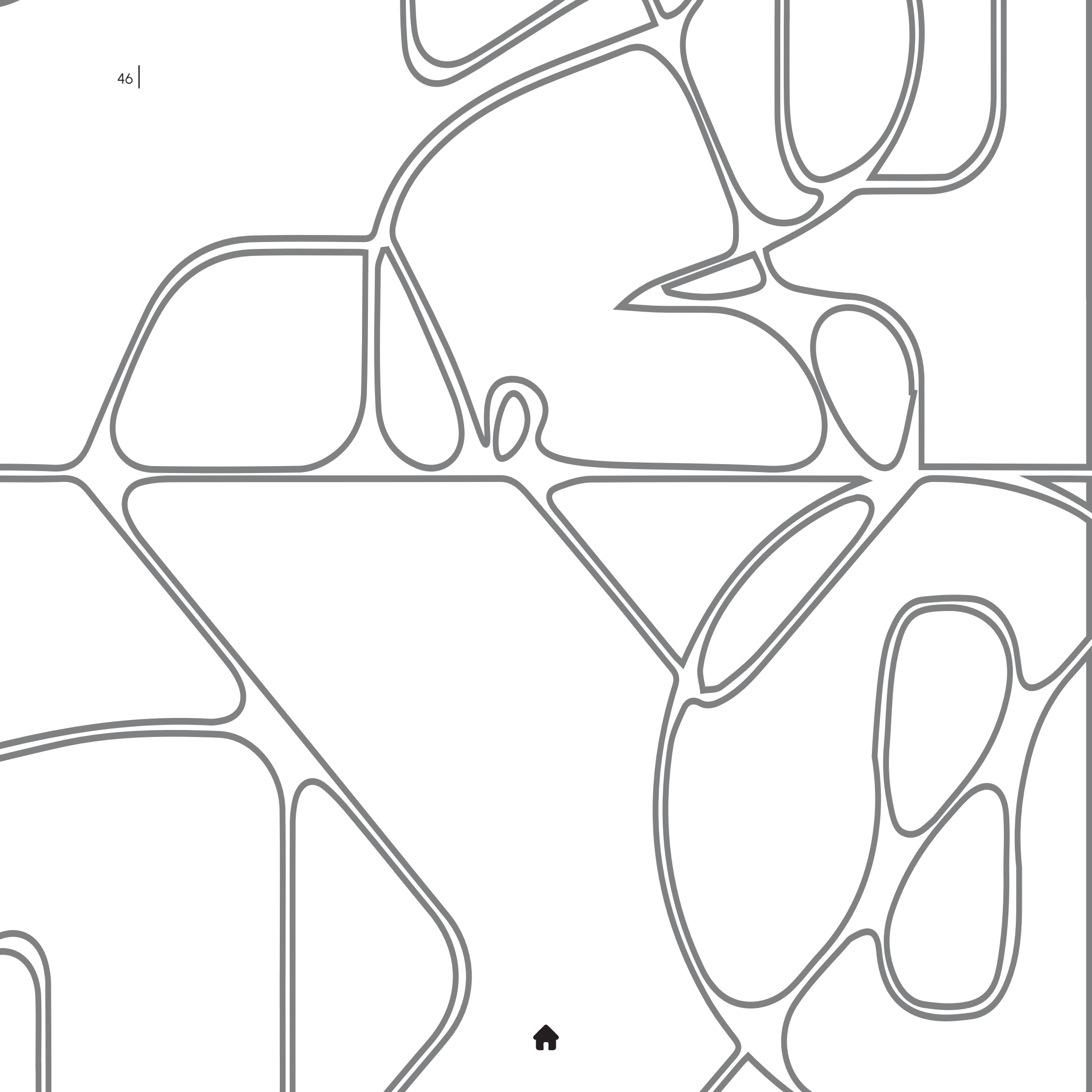
MARCO

CO TEÓRICO

MARCO T

O TEÓRICO

MARCO TE

El estudio de la cerámica representa una exploración profunda de un material que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, adaptándose a las necesidades funcionales y expresivas de cada época. Este capítulo se centra en comprender la cerámica como una manifestación cultural y técnica, analizando su evolución desde lo tradicional hacia enfoques contemporáneos. En este contexto, se abordan conceptos clave como la neo-artesanía, la contemporaneidad y la innovación, que convergen para redefinir el rol de la cerámica en un mundo globalizado. Estos elementos no solo permiten contextualizar los desafíos actuales del sector artesanal, sino que también sientan las bases para desarrollar soluciones creativas que integren tradición y contemporaneidad. Esta discusión teórica busca vincular el pasado y el presente para proponer estrategias que fortalezcan y la competitividad de la cerámica cuencana, tanto en mercados locales como internacionales.

CERÁMICA

Síntesis entre Agua, Tierra y Fuego

La cerámica es una disciplina milenaria que ha acompañado el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de la historia. No solo ha cumplido funciones prácticas, sino que ha sido un medio para la expresión simbólica, espiritual y artística de los pueblos. Según Pleguezuelo Hernández (2003), la cerámica representa una síntesis entre agua, tierra y fuego, cuya combinación no ocurre espontáneamente en la naturaleza, sino que es producto de la acción humana intencionada. Esta unión genera objetos que condensan conocimientos técnicos y valores culturales, vinculando su materialidad con los imaginarios sociales que los producen.

The Craft and Art of Clay de Susan Peterson

Desde una perspectiva técnica, Peterson y Peterson (2003) definen la cerámica como un material inorgánico, no metálico, moldeable en estado húmedo, que se endurece de forma irreversible al ser sometido a altas temperaturas. Para los autores, esta transformación permite obtener piezas con cualidades estructurales únicas, adaptables a múltiples usos, desde lo utilitario hasta lo decorativo. Además, resaltan el vínculo entre la técnica manual, la simplicidad de los materiales y la complejidad del proceso, como una constante en las distintas culturas que la han desarrollado.

Ceramic, Art and Civilisation Peterson

Recalca Greenhalgh (2020) sostiene que la cerámica es una disciplina en la que se cruzan el arte, la historia y la civilización. Considera que el fuego no solo es un medio técnico para estabilizar la arcilla, sino un agente que transforma la superficie, aporta textura, color y significado. En su visión, el objeto cerámico no puede entenderse únicamente por su función,

Comprender la cerámica desde lo técnico, lo simbólico y lo cultural permite fundamentar propuestas de diseño contemporáneo que no pierdan de vista su origen. Esto resulta clave en contextos como el de Cuenca, donde la tradición ceramista puede ser resignificada desde nuevas prácticas de creación, articulando lo ancestral con lo innovador.

NEO-ARTESANÍA

Neo-Artesanía en la Cultura Maker

Según Rivera-Ramos (2014), la neoartesanía representa una transformación en la manera de concebir la práctica artesanal, influida por la llamada cultura Maker. En este nuevo paradigma, cualquier persona puede desarrollar un objeto o idea desde su propio hogar gracias al acceso a tecnologías como el diseño digital, la impresión 3D y el prototipado rápido. Para el autor, este proceso no sustituye la tradición, sino que potencia las capacidades creativas del artesano contemporáneo, ampliando sus herramientas expresivas y marcando una nueva etapa en la evolución de prácticas como la cerámica, el textil o la madera.

Neoartesanía: diálogo entre tradición, técnica y contemporaneidad

Desde una perspectiva más conceptual, Vega (2013) plantea que la neoartesanía debe abordarse desde un enfoque distinto al tradicional. Según este autor, no se trata únicamente de reproducir técnicas heredadas, sino de reinterpretarlas desde una visión abstracta, donde el creador combina lo conceptual con lo práctico, integrando funcionalidad, estética y discurso contemporáneo. Así, cada pieza no solo responde a un fin utilitario o decorativo, sino que se convierte en una representación simbólica de la modernidad.

Como potencializarse con la identidad Caribeña.

En una línea más integradora, Andrade y Narváez (2022) definen la neoartesanía como una síntesis entre lo técnico y lo formal, que incorpora saberes de distintos contextos socioculturales y niveles tecnoeconómicos. Para estos autores, el diálogo entre tradición y modernidad se materializa en objetos que reflejan tanto identidad como innovación. Las herramientas digitales, los materiales contemporáneos y los modelos de difusión global no reemplazan al artesano, sino que lo sitúan como un actor activo en la redefinición de su oficio. De este modo, la neoartesanía se consolida como una forma de creación que mantiene su esencia manual mientras dialoga con los desafíos y posibilidades del presente.

La neoartesanía surge como una respuesta a las nuevas dinámicas sociales, culturales y tecnológicas que redefinen la creación manual en el siglo XXI. En lugar de entenderse como una ruptura con la tradición, representa una evolución que articula el saber ancestral con los lenguajes contemporáneos del diseño, la tecnología y la producción distribuida.

CONTEMPORÁNEO

Hello World: Where Design Meets

Rawsthorn (2014) define la contemporaneidad en el diseño como una respuesta activa y consciente a los desafíos del mundo moderno. En este marco, el diseño trasciende su propósito tradicional de crear objetos bellos o funcionales para abordar problemas actuales, como el cambio climático, las desigualdades sociales o la sostenibilidad. Este autor resalta que el diseño contemporáneo ya no se limita a un solo ámbito, sino que abarca una amplia gama de disciplinas que van desde la tecnología hasta la educación y la salud. Según Rawsthorn, la contemporaneidad en el diseño es una invitación constante a reflexionar sobre cómo las soluciones creativas pueden impactar positivamente la vida cotidiana y las dinámicas globales, manteniendo siempre un enfoque innovador y multidimensional.

Contemporary Art: World Currents

Smith (2011) aborda la contemporaneidad desde una perspectiva más filosófica, argumentando que lo contemporáneo no puede definirse de manera lineal, ya que es un estado en el que coexisten múltiples temporalidades.

Este concepto está profundamente influenciado por la globalización, que ha permitido una conexión sin precedentes entre culturas, ideas y tradiciones de todo el mundo. Smith señala que el arte contemporáneo es, en esencia, una respuesta a esta condición globalizada, reflejando las tensiones y los desafíos de un mundo interconectado. En este contexto, la contemporaneidad no se limita a una era específica, sino que es un diálogo continuo entre el pasado, el presente y el futuro, en el que el arte y el diseño se convierten en medios para explorar y cuestionar las dinámicas sociales, culturales y económicas.

Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation

Por su parte, Manzini (2015) presenta la contemporaneidad en el diseño como un período marcado por la inclusión y la adaptabilidad. Según este autor, el diseño ha dejado de ser una actividad exclusiva de especialistas para convertirse en un proceso en el que cualquier persona puede participar activamente.

En la contemporaneidad, el cambio constante exige que el diseño sea flexible, resiliente y capaz de evolucionar con el tiempo. Para Manzini (2015), también enfatiza la importancia de diseñar sistemas y productos que no solo respondan a necesidades actuales, sino que puedan adaptarse a circunstancias futuras, incorporando nuevas tecnologías y abordando problemas emergentes. Este enfoque dinámico permite que el diseño contemporáneo sea un motor de innovación social y tecnológica, siempre en sintonía con las transformaciones globales.

La contemporaneidad en el diseño se caracteriza por su capacidad de adaptarse y responder a los desafíos del mundo actual. Va más allá de lo estético o funcional, abarcando dimensiones sociales, tecnológicas y ambientales. En lugar de ser lineal, articula pasado, presente y futuro, promoviendo un diseño flexible, inclusivo y orientado al cambio. Además, impulsa la participación activa de las personas como agentes creativos, convirtiéndose en una herramienta clave para imaginar y construir soluciones sostenibles y significativas.

INNOVACIÓN

The Psychology of Everyday Things

Según Norman (1998), la innovación en el diseño se centra en mejorar la experiencia del usuario, asegurando que los objetos sean comprensibles y utilizables, eliminando frustraciones y creando un vínculo emocional positivo. Para Norman, la clave de la innovación radica en combinar tecnología, estética y funcionalidad, logrando que los objetos no solo cumplan su propósito, sino que también enriquezcan la vida diaria de las personas.

The Art of Innovation

Por su parte, Kelley (2007) define la innovación como el proceso de generar soluciones nuevas y útiles que respondan a necesidades no satisfechas. Destaca que la innovación no se limita a la invención de productos, sino que también involucra una mentalidad creativa que enfatiza la empatía, la colaboración y la experimentación. Kelley resalta que la verdadera innovación surge cuando equipos multidisciplinarios trabajan juntos, exploran nuevas ideas sin temor al fracaso y se mantienen abiertos a diversas perspectivas, lo que les permite encontrar soluciones únicas que transformen tanto el mercado como la experiencia del usuario.

Contemporary Studio Porcelain

En el ámbito de la cerámica, Twomey (s.f.) considera la innovación como la capacidad de transformar y reinterpretar las tradiciones del oficio mediante la experimentación con nuevos procesos, técnicas y materiales, así como la incorporación de nuevas perspectivas y enfoques en la creación de piezas cerámicas. Para Twomey, la innovación no se trata solo de crear productos nuevos, sino de repensar la relación entre el objeto cerámico, su contexto cultural y la experiencia del espectador. En sus proyectos, explora cómo la cerámica puede ser una forma de arte interactiva, donde la tecnología, la participación del público y la performance se convierten en elementos fundamentales para redefinir este medio.

Complementando estas perspectivas, Para Manzini (2015) introduce el concepto de diseño para la innovación social, donde la innovación se entiende como un proceso colaborativo que busca soluciones sostenibles y centradas en las personas. enfatiza la importancia de involucrar a las comunidades en el proceso de diseño, promoviendo la co-creación y el empoderamiento de los usuarios para generar cambios significativos en la sociedad.

La innovación en el diseño no se limita a la creación de objetos novedosos; implica una comprensión profunda de las necesidades humanas y una respuesta creativa a los desafíos cotidianos. Este enfoque ha sido explorado por diversos autores que destacan la importancia de la empatía, la funcionalidad y la interacción en el proceso de diseño.

El análisis de los conceptos presentados en este capítulo subraya la relevancia de cada palabra dentro del marco teórico para cimentar una propuesta coherente y fundamentada. La cerámica, como elemento cultural y técnico, trasciende su funcionalidad básica para convertirse en un puente entre la tradición y la innovación. La neo-artesanía, al reinterpretar técnicas ancestrales mediante herramientas modernas, permite la creación de piezas únicas que responden a las demandas actuales, manteniendo su esencia. Por su parte, la contemporaneidad en el diseño ofrece un marco dinámico para integrar identidad y adaptabilidad, mientras que la innovación redefine la relación entre el objeto, el usuario y su contexto.

Este análisis confirma que los conceptos explorados no solo son fundamentales para entender la transformación de la cerámica artesanal, sino que también ofrecen herramientas clave para desarrollar una línea de productos que conecte lo tradicional con lo contemporáneo. Así, cada término ayuda a estructurar una visión estratégica que responde a los retos del mercado global sin sacrificar la riqueza cultural de la cerámica cuencana.

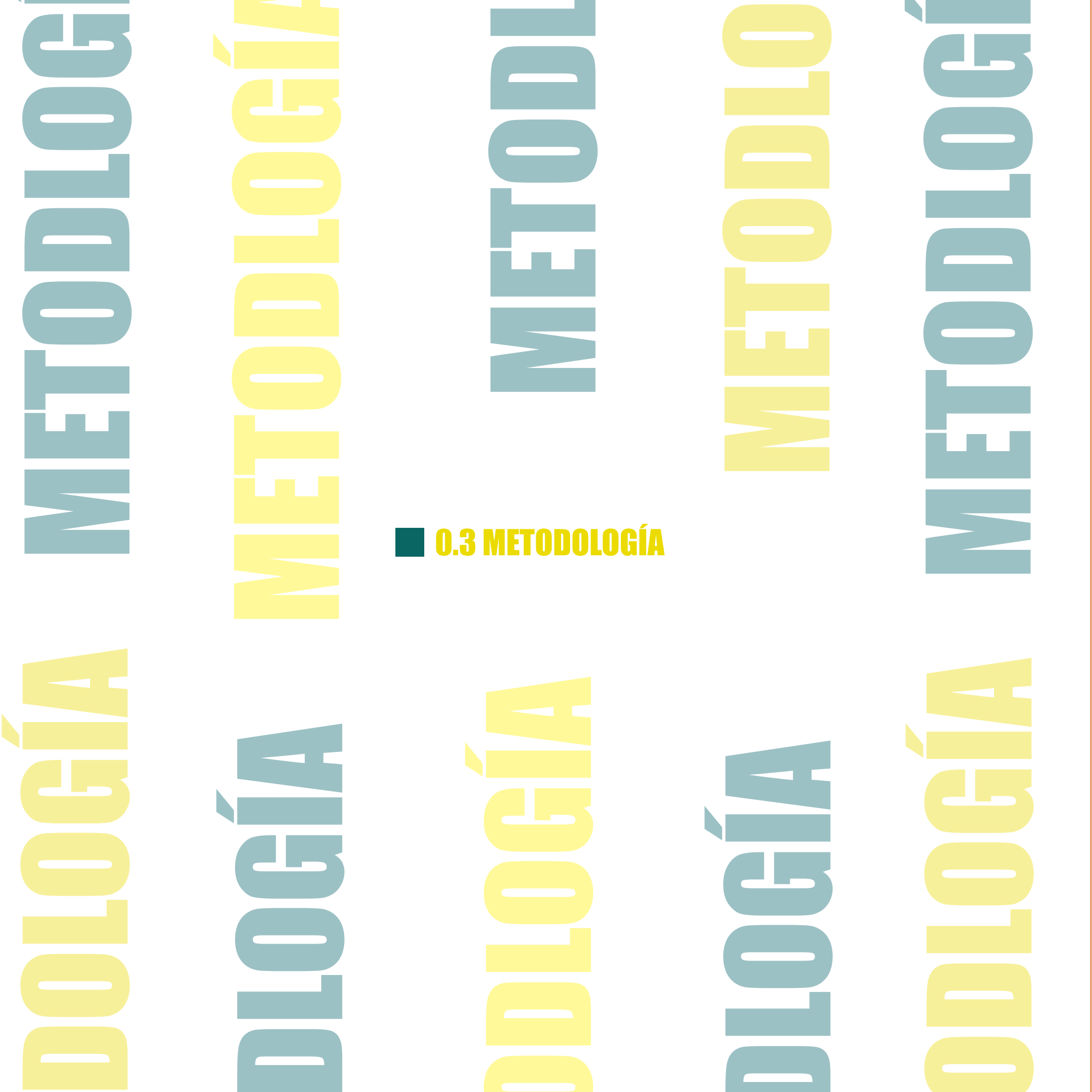

103

CAPÍTULO

■ 0.3 METODOLOGÍA

En el presente capítulo se desarrollará el brief de diseño que orientará la construcción de una línea de productos cerámicos utilitarios, integrando elementos tradicionales y enfoques contemporáneos. El objetivo es responder a necesidades actuales del usuario y contribuir a mejorar la competitividad de la cerámica cuencana en el mercado. Para ello, se definirá un perfil de usuario que será la base del proceso proyectual, el cual incluirá una investigación aplicada mediante entrevistas, análisis de referentes homólogos y la implementación del enfoque Design Thinking.

Este proceso permitirá generar propuestas iniciales a través de bocetos conceptuales, los cuales serán evaluados, ajustados y validados. Finalmente, se seleccionará una propuesta integral que incluirá la definición de sus componentes formales, funcionales y tecnológicos, estableciendo así una base sólida para su desarrollo futuro.

BRIEF

El Brief de Diseño establece las bases para desarrollar una línea de productos cerámicos que combine elementos tradicionales y contemporáneos, alineándose con las necesidades del mercado actual. Su objetivo es definir un perfil de usuario que guíe el diseño de estos productos, asegurando su relevancia y competitividad. Se parte de la problemática de la falta de innovación en la cerámica cuencana, lo que ha generado una desconexión con las preferencias del consumidor. Para superar este desafío, es clave identificar los intereses y valores de los usuarios potenciales, quienes van desde adultos jóvenes hasta mayores (25-60 años), interesados en decoración, productos utilitarios y artesanales innovadores.

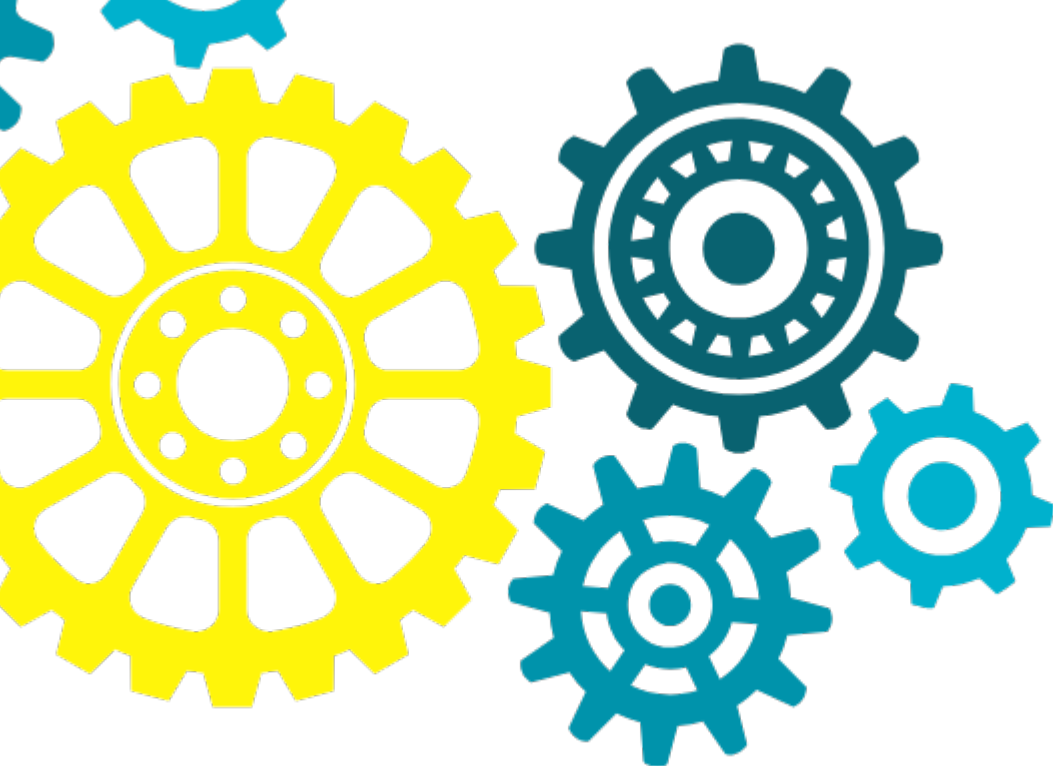
METODOLOGÍA

La metodología para este análisis incluirá entrevistas con diseñadores y empresas de cerámica del medio local, además de la observación del comportamiento en tiendas como sukasa y artesa. También se realizará un análisis de mercado para comparar productos cerámicos tradicionales y contemporáneos, identificando tendencias actuales. Con ello, se espera reconocer patrones de consumo, entender la percepción de valor en los productos cerámicos y recopilar información clave para diseñar una línea que conecte la tradición con la contemporaneidad, aportando a la identidad y competitividad del caso de estudio Landy Cerámica.

NECESIDADES

Las necesidades iniciales identificadas en esta investigación se organizaron en tres ejes fundamentales: el mercado, el usuario y el proceso de diseño. Estos elementos se analizaron no como puntos aislados, sino como partes interdependientes de un sistema que exige soluciones integradas. Desde el punto de vista del mercado, se detectó la urgencia de crear productos cerámicos que combinen lo tradicional con lo contemporáneo, diferenciándose de la cerámica convencional a través de propuestas funcionales, visualmente atractivas y coherentes con las tendencias actuales. En cuanto al usuario, se evidenció una demanda por objetos con valor estético, identidad cultural y posibilidad de personalización, lo cual revela una necesidad emocional más allá de lo utilitario. Finalmente, el proceso de diseño exige una metodología que articule estas demandas. Por ello, se aplicó Design Thinking, permitiendo comprender las expectativas reales del entorno mediante un enfoque empático, iterativo y centrado en las personas.

DESARROLLO

El desarrollo de esta línea de productos cerámicos constituye el resultado directo del proceso investigativo y proyectual de esta tesis. No se trata de una propuesta diseñada para una marca existente, sino de una colección conceptual creada desde los objetivos y hallazgos del estudio. Landy Cerámica se utilizó únicamente como caso de referencia para observar dinámicas reales de producción y mercado; sin embargo, la línea propuesta tiene una identidad propia, autónoma, que busca proyectar nuevas posibilidades para la cerámica cuencana. Es una respuesta concreta al reto de fusionar tradición e innovación a través del diseño, planteando una narrativa visual y funcional capaz de integrarse al mercado sin renunciar a sus raíces culturales. Estas necesidades iniciales servirán como punto de partida para estructurar la investigación y definir el perfil del usuario, asegurando que la propuesta de diseño responda a las expectativas del sector y contribuya a la innovación en la cerámica cuencana.

PROPUESTA

Esta línea, por tanto, no solo busca responder a una necesidad estética o funcional, sino que se construye como un manifiesto material de lo investigado: una síntesis tangible entre saberes ancestrales y herramientas contemporáneas. Lejos de imitar fórmulas existentes, propone una nueva forma de concebir la cerámica desde el diseño, donde cada forma, proporción y acabado responde a una intención previamente definida. Es el resultado de un proceso que no partió del objeto, sino del contexto, del usuario y de una voluntad clara de aportar a la reactivación del valor simbólico y comercial de la cerámica local fusionando lo tradicional con lo contemporáneo.

Entrevista a Landy Cerámica

1. Visión de la cerámica artesanal

Según M. Landy (comunicación personal, 2024), la cerámica artesanal va más allá del ornamento: busca emocionar, servir y conectar. Su producción se ha centrado en réplicas de figurillas con fines comerciales y no siempre ha integrado el diseño como un eje fundamental, aunque ha sabido adaptarse a las nuevas sensibilidades del mercado global.

2. Evolución y significado del objeto cerámico

En el contexto de la manufactura, la cerámica se comunica como una pieza de arcilla que se transforma con el fuego. Su enfoque evoluciona con las generaciones, proponiendo objetos que no solo decoran, sino que viven con el usuario.

3. Desafíos y públicos objetivo

Uno de los principales desafíos de la marca es mantenerse competitiva, equilibrando calidad y precio sin sacrificar autenticidad. Para ello, apuesta por diseños exclusivos que capturen el gusto contemporáneo, alejándose de productos comunes como alcancías o macetas. Su público objetivo incluye jóvenes, instituciones educativas, microemprendedores y un segmento mayor de 45 años, que constituye su mayor base de consumidores.

4. Innovación y tecnología

En este contexto, la innovación es clave. Herramientas como la impresión 3D actúan como puente entre la tradición manual y la precisión digital. Esta tecnología podría permitirnos desarrollar modelos más complejos, precisos y diferenciadores, ampliando las posibilidades expresivas sin perder la esencia artesanal.

5. Proyecciones y aspiraciones

A corto plazo, Landy Cerámica se enfoca en la renovación constante de su catálogo. A largo plazo, busca posicionarse como referente de vanguardia dentro del sector cerámico local, incorporando acabados experimentales y reforzando el valor utilitario de cada pieza, como si cada objeto pudiera narrar su propio futuro y expresar un diálogo con la identidad del consumidor.

El aporte de esta entrevista a la presente investigación es clave, ya que revela cómo la innovación aplicada no es una opción, sino una necesidad para sostener la competitividad del sector. La incorporación de tecnologías emergentes como la impresión 3D se alinea con el objetivo de esta tesis: fusionar lo tradicional con lo contemporáneo desde el diseño. Asimismo, pone en evidencia la importancia de analizar las preferencias del usuario y las tendencias del mercado como base para desarrollar propuestas cerámicas que no solo respondan a una función, sino que logren generar conexión, deseo y permanencia en el entorno cotidiano. En definitiva, este testimonio reafirma la relevancia de diseñar desde el entendimiento del contexto, no solo desde la forma.

Entrevista a Artesa

1. Identidad y valor

Para K. Riera, comunicación personal, 2024, la cerámica cuencana, símbolo tangible de la identidad local, ha logrado mantenerse vigente en los mercados local, nacional e internacional gracias a su fuerte carga cultural y al valor del trabajo artesanal. En un escenario donde el consumidor valora cada vez más lo hecho a mano, la cerámica pintada a mano ha recobrado protagonismo, ocupando un espacio emocional y simbólico en la vida cotidiana.

2. Tradición vs. cambio

Sin embargo, se da un renacimiento evidente: mientras algunos clientes buscan preservar la estética tradicional, otros se inclinan por propuestas más audaces en términos de forma, color y diseño, lo que quiere decir más minimalista, más simple pero que tenga un significado dentro. Este contraste plantea un desafío para los productores: conservar la esencia sin quedar atrapados en el pasado, y al mismo tiempo innovar sin romper la esencia de la tradición.

3. Propuesta de Artesa

En respuesta, Artesa en la innovación del diseño cerámico se ha enfocado en la multifuncionalidad, el uso de texturas experimentales y la incorporación de tendencias globales, sin sacrificar la autenticidad local.

4. Valor artesanal

Frente a la estandarización de la producción industrial, la cerámica artesanal ofrece exclusividad, detalle y carácter. Cada pieza es una historia única moldeada a mano según nos comenta Kevin Riera, y en esa singularidad reside su ventaja competitiva. Para potenciar ese valor, los productores han adoptado estrategias como la personalización y la visibilización del proceso artesanal en redes sociales, herramientas que no solo generan interés, sino también confianza y conexión emocional con el consumidor.

5. Nuevas direcciones

Adaptar la tradición a las demandas actuales se ha vuelto imperativo: la cerámica ya no puede permanecer como pieza de museo, sino que debe integrarse, sin perder su alma, a los lenguajes visuales del presente y eso es lo que han hecho con la línea de Vega no obstante resaltan que por una parte desean salir de esa línea un poco y empezar a proponer nuevas propuestas al público un poco más simples pero sin perder todo lo que han trabajado en años para lograr posicionarse como una de las empresas pioneras en el mercado cuenca y en el Ecuador en el campo de la cerámica.

La entrevista a Artesa aporta una mirada clara sobre la necesidad de evolución consciente dentro del ámbito cerámico cuencano. Refuerza la premisa central de esta tesis: que tradición e innovación no deben entenderse como opuestos, sino como aliados en el diseño. Señala con claridad que la permanencia de la cerámica en el mercado depende de su capacidad para adaptarse visual y funcionalmente sin diluir su herencia. Este testimonio subraya además la importancia de estrategias como la personalización, el desarrollo de acabados contemporáneos y la narración visual del proceso artesanal como caminos viables para fortalecer la propuesta de una línea cerámica que conecte con nuevas generaciones. En conjunto, esta perspectiva valida el enfoque proyectual adoptado y proporciona argumentos sólidos para diseñar productos que respeten la historia, pero hablen el lenguaje del ahora.

● Imagen 42

Entrevista a Martina Vega

1. Técnicas como lenguaje

Según Martina Vega (comunicación personal, 2024), el valor de la cerámica radica en la libertad que permiten las técnicas de construcción manual, entendidas no solo como métodos de producción, sino como lenguajes creativos que otorgan a cada pieza una identidad única. Estas técnicas, lejos de ser obsoletas, representan un campo fértil para la exploración estética y expresiva.

2. Esencia del oficio

Si bien la artista reconoce la utilidad de las herramientas digitales para acceder a información y expandir conocimientos, subraya que la esencia del oficio sigue estando en el contacto directo con el material. En su caso, la naturaleza actúa como fuente de inspiración primaria, influyendo en la elección de formas, texturas y colores que dialogan en cada obra.

3. Limitaciones materiales

A pesar de su preferencia por materiales locales, reconoce que la disponibilidad en Ecuador es limitada, lo que representa una barrera importante para la experimentación y la innovación.

4. Dificultades de comercialización

Uno de los desafíos más recurrentes que identifica en su práctica es la comercialización del producto cerámico. Como en una paradoja cotidiana, el valor simbólico de lo hecho a mano no siempre se traduce en valor económico. El público, en muchas ocasiones, desconoce el proceso detrás de la pieza y tiende a subestimar su precio.

5. Personalización y propuesta de valor

Ante ello, Vega apuesta por la personalización como una herramienta poderosa para generar conexión emocional y justificar el carácter irrepetible de cada objeto. Considera que los productos con función práctica, pero con una carga estética y artística fuerte, tienen mayor viabilidad en el mercado actual. En el desarrollo de sus propuestas, se guía por los principios del diseño: forma, función, proporción, equilibrio visual, asegurando que cada creación sea no solo utilitaria, sino también sensorial y significativa.

La entrevista con Martina Vega refuerza la idea de que la diferenciación en la cerámica artesanal no se limita a la técnica, sino que reside en la capacidad de conceptualizar objetos que integren función, estética y narrativa. Su visión pone en evidencia la importancia de la personalización como estrategia de valor agregado y como respuesta a un mercado que aún no ha aprendido a valorar el trabajo artesanal en toda su dimensión. Esta realidad reafirma la necesidad de desarrollar estrategias comunicacionales y comerciales que visibilicen los procesos detrás de cada pieza, otorgando mayor peso al relato que las acompaña. Además, la escasez de materiales locales expone un obstáculo importante para la innovación, abriendo un campo de oportunidad para la exploración de nuevas fuentes de materia prima o procesos alternativos. Finalmente, su reflexión sobre el rol de la tecnología reafirma uno de los pilares de esta tesis: que la evolución de la cerámica puede y debe construirse desde la integración entre tradición y contemporaneidad, sin que una anule a la otra.

● Imagen 43

Entrevista a Cerámica Alfarero

1. Recuperación y valor emocional

L. Saldaña, comunicación personal, 2024, nos ha comentado que la cerámica cuencana ha atravesado en los últimos años un proceso de recuperación simbólica y comercial, tras una etapa de declive marcada por la irrupción de productos importados a bajo costo. Aunque el mercado sigue dominado por líneas seriadas e industrializadas, el valor de la cerámica pintada a mano ha crecido gracias a un consumidor que empieza a reconocer no solo su exclusividad, sino la historia y el vínculo emocional que transmite cada pieza según Luis.

2. Venta digital y competencia

Sin embargo, en este nuevo escenario de la empresa "El Alfarero" también emergen desafíos: vender cerámica en entornos digitales supone una barrera de percepción, ya que muchos consumidores dudan en realizar una primera compra sin haber tocado, sentido o visto la pieza directamente, no obstante comentó que esta opción que han optado les ha ido excelente para posicionarse en el mercado. Además, el mercado enfrenta un fenómeno preocupante: la comercialización de cerámica importada como si fuera cuencana, lo que diluye su identidad y complica el posicionamiento del producto local.

3. Estrategias de autenticidad

En respuesta, algunas empresas han optado por revalorizar el uso de materiales nacionales y reforzar los procesos tradicionales como estrategia de autenticidad. Por lo cual Cerámica Alfarero emplea materias primas nacionales obtenidas de sus propias minas con sus propias formulas. Tales como pastas y esmaltes.

4. Funcionalidad y diseño

En términos de diseño, la funcionalidad y la multifuncionalidad ha resaltado Luis Saldaña se han consolidado como criterios clave para la innovación cerámica. Mientras las líneas seriadas adoptan rápidamente influencias de tendencias globales, la cerámica artesanal mantiene su arraigo cultural, incorporando ligeros ajustes en forma y color para responder al gusto de nuevas generaciones.

5. Accesibilidad y estrategia

Sin embargo, persiste una tensión: lograr piezas accesibles para públicos jóvenes con menor poder adquisitivo, sin sacrificar calidad ni sentido artesanal. Para enfrentar este dilema, la estrategia de producción se fundamenta en la investigación de mercado que realizan en la empresa exhaustivamente, el desarrollo conceptual, la evaluación de capacidades productivas y la etapa de prototipado, buscando coherencia en el diseño y adaptación real a la demanda.

Esta entrevista confirma que la clave para diferenciarse en el mercado cerámico actual reside en el equilibrio entre el respeto por la tradición y la capacidad de adaptación a nuevos lenguajes visuales y comerciales. La creciente revalorización de la cerámica pintada a mano respalda la importancia de resaltar su identidad como atributo distintivo frente a la oferta industrial. Asimismo, pone en evidencia la necesidad de explorar estrategias que mejoren la experiencia de compra en canales digitales, sin perder el carácter tangible y emocional del producto. Finalmente, destaca los desafíos estructurales que enfrentan los productores locales, desde la disponibilidad de materiales hasta la educación del consumidor sobre el verdadero valor del trabajo artesanal. Este testimonio respalda la propuesta de integrar procesos innovadores que optimicen la producción sin desvirtuar su esencia, garantizando una cerámica que sea, al mismo tiempo, competitiva, auténtica y emocionalmente significativa.

● Imagen 44

Las entrevistas realizadas a productores, diseñadores y actores vinculados al sector cerámico cuencano coinciden en un punto esencial: el futuro de la cerámica artesanal dependerá de su capacidad para equilibrar tradición e innovación. La permanencia de este oficio no reside en preservar estáticamente sus formas, sino en reinterpretarlas desde nuevas herramientas y contextos. La incorporación de tecnologías como la impresión 3D, lejos de desplazar lo manual, se presenta como una aliada para potenciar la precisión, la exploración formal y la diferenciación de las piezas. Asimismo, adaptar los diseños a los lenguajes visuales contemporáneos y a las preferencias del consumidor actual se configura como una estrategia imprescindible para sostener la competitividad en un mercado saturado por lo industrial.

Otro aspecto que emerge con fuerza es la necesidad de reforzar las estrategias de comercialización digital y de educar al consumidor sobre el verdadero valor del trabajo artesanal. En un entorno donde los objetos seriales dominan por precio y accesibilidad, la exclusividad, el relato y la autenticidad de lo hecho a mano se vuelven elementos diferenciadores clave. Esta visión colectiva no solo valida los objetivos de esta tesis, sino que refuerza la urgencia de desarrollar una línea de productos cerámicos con un enfoque proyectual innovador que dialogue con el presente sin renunciar a sus raíces. Las entrevistas, por tanto, no actúan como evidencia aislada, sino como una voz que confirma que el diseño puede ser el puente entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Guadro Comparativo de Necesidades

EMPRESA/ENTREVISTADO

NECESIDADES IDENTIFICADAS

LANDY CERÁMICA

Desarrollar productos innovadores con valor artesanal. Incorporar tecnologías como la impresión 3D. Optimizar producción sin perder identidad.

ARTESA

Mantener la esencia tradicional incorporando elementos de diseño contemporáneo. Mejorar visibilidad digital y estrategias de personalización.

MARTINA VEGA

Visibilizar el proceso artesanal para educar al consumidor. Explorar materiales locales. Fortalecer la personalización y el diseño emocional.

EL ALFARERO

Resaltar la identidad cuencana frente a productos importados. Mejorar la experiencia de compra online. Asegurar equilibrio entre funcionalidad, calidad y precio.

A partir de las entrevistas realizadas, se evidencian necesidades comunes entre los actores del sector cerámico: integrar la tradición con propuestas actuales de diseño, utilizar tecnologías accesibles sin comprometer el trabajo manual, explorar mas el campo de materiales primarios como pastas y esmaltes locales que logren calzar y tener buenos acabados, por último, fortalecer el vínculo emocional con el usuario mediante la personalización. Además, se destaca la urgencia de revalorizar la cerámica artesanal frente a la competencia industrial, a través de estrategias que comuniquen su proceso, autenticidad y aporte cultural.

PERFIL

DE USUARIO

● Imagen 45

Elian Landy Reinoso

Nombre: Elian Landy Reinoso

Edad: 35 años

Profesión: Artesano ceramista

Ubicación: Cuenca – Ecuador

Elian es un artesano ceramista especializado en la elaboración de piezas decorativas trabajadas completamente a mano. Su producción está enfocada en mantener la esencia de la cerámica cuencana tradicional, integrando elementos que reflejen la identidad de su taller. Sus piezas, si bien se basan en técnicas heredadas, buscan responder a las exigencias estéticas del presente. Este equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo define su propuesta de valor frente a la producción industrial.

Comercialización actual

Elian comercializa actualmente sus productos como figurillas con propósitos tales como alcancías, macetas, porta lapiceros, etc. Más allá de estos usos, se ha notado que la producción y comercialización de objetos decorativos exclusivamente ha disminuido, siendo cada vez menos consumidos por los usuarios.

No obstante, todos sus productos cerámicos se han comercializado en mercados locales y nacionales, donde ha identificado una creciente demanda por cerámica que no solo conserve su autenticidad, sino que también se adapte a las nuevas formas de habitar y consumir. Las limitaciones de acceso a materiales y la competencia con productos importados de bajo costo han impulsado su interés en desarrollar una línea más competitiva. Su objetivo es ofrecer una colección que mantenga el carácter artesanal, pero que también dialogue con los lenguajes visuales actuales, conectando con públicos que valoran tanto la tradición como el diseño innovador.

Identidad de marca

La empresa ha identificado la necesidad de fortalecer su identidad de marca mediante el diseño de productos cerámicos propios, con el objetivo de diferenciarse de propuestas genéricas o imitaciones basadas en figuras animadas u otras. Esta estrategia busca consolidar una línea distintiva que refleje los valores de la empresa, resalte su autenticidad y potencie su posicionamiento en el mercado local.

Necesidades y problemas

Elian Landy Reinoso enfrenta varios desafíos dentro de su oficio como ceramista. Entre los principales problemas se encuentra la dificultad de diferenciar su producción en un mercado saturado de imitaciones decorativas, así como la reducción en la demanda de objetos exclusivamente ornamentales. A esto se suman limitaciones en el acceso a materiales locales de calidad y la constante competencia con productos cerámicos industriales de bajo costo.

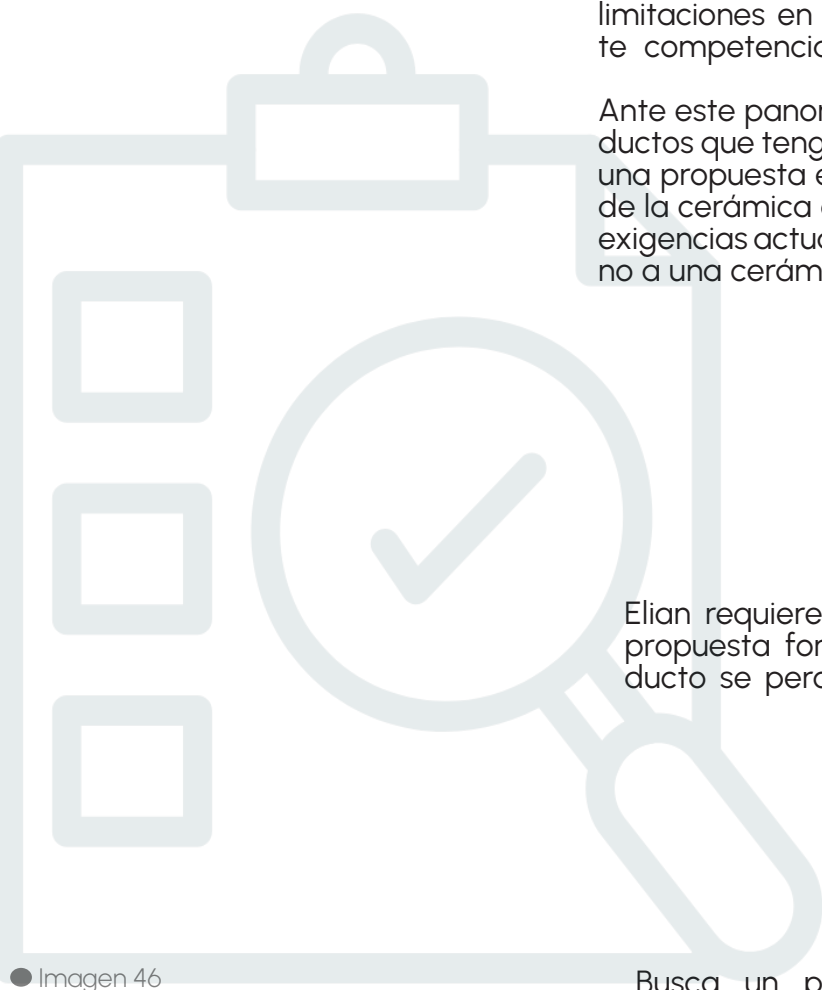
Ante este panorama, surge la necesidad de desarrollar una línea de productos que tengan una identidad propia, que combinen funcionalidad con una propuesta estética contemporánea y que recuperen el valor cultural de la cerámica cuencana. Esta nueva línea no solo busca responder a las exigencias actuales del mercado, sino también posicionar su marca en torno a una cerámica auténtica, útil y en diálogo con las raíces del territorio.

Necesidad de producto

Elian requiere una línea que combine técnicas tradicionales con una propuesta formal actualizada, donde el diseño permita que el producto se perciba como contemporáneo sin perder su raíz artesanal.

Solución proyectual

Busca un producto que sintetice tradición y contemporaneidad en su forma, función y acabado. Esta solución debe ser adaptable a distintas ocasiones de uso y transmitir autenticidad sin parecer tan literal, logrando así una mejor inserción en el mercado actual.

● Imagen 46

● Imagen 4

Forma

Diseño basado en geo-metrías simples con énfasis en la verticalidad. Predomina el cilindro y el prisma con bordes suavizados.

Tecnología

Producido mediante colado en molde y esmaltado. Uso de pigmentos cerámicos aplicados por inmersión o cafetera.

Función

Piezas utilitarias como tazas y jarras. Cada elemento cumple su función doméstica con comodidad ergonómica.

Expresivo

Transmiten suavidad, ligereza y calidez visual gracias a la paleta de colores pastel. El lenguaje formal es contemporáneo y amigable.

● Imagen 49

Forma

Formas tradicionales de vajilla, redondeadas y de proporciones estandarizadas.

Tecnología

Decoración transferida mediante calcas cerámicas, calcomanías, o serigrafía sobre esmalte. Aplicación manual o semiautomática.

Función

Orientada al servicio de bebidas y comidas. La forma sigue formas clásicas tradicionales que priorizan la funcionalidad y tradición sobre la innovación.

Expresivo

Estilo ornamental y nostálgico. La decoración floral y los contrastes intensos evocan elegancia y tradición cultural.

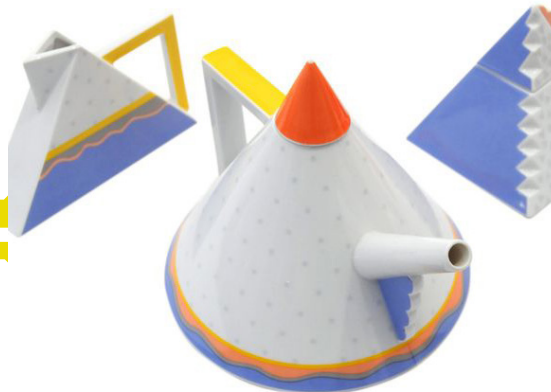

● Imagen 50

Forma

Diseño basado en geo-metrías simples con énfasis en la verticalidad. Predomina el cilindro y el prisma con bordes suavizados.

Tecnología

Montaje mixto: torno, moldes de yeso o impresión 3D para los componentes geométricos.

Función

Diseño funcional como tetera, aunque el tratamiento escultórico de los accesorios aporta también una dimensión estética.

Expresivo

Propuesta lúdica, casi abstracta. Refleja dinamismo, sorpresa visual y ruptura de lo convencional sin perder coherencia funcional.

● Imagen 51

Forma

Volúmenes cilíndricos puros con detalles cuadrados que contrastan. Composición clara y modular.

Tecnología

Producido industrialmente con moldes. Decoración con engobes o esmaltes sólidos aplicados por zonas.

Función

Tazas, jarras y complementos orientados a uso doméstico. El diseño busca interacción visual entre piezas.

Expresivo

El uso de bloques de color primario genera un lenguaje visual influenciado por la Bauhaus. Transmite modernidad, orden y estructura visual.

● Imagen 5

Forma

Diseño basado en formas simples y robustas. Predomina la geometría circular y los volúmenes bajos. Bordes levemente redondeados que refuerzan su carácter funcional.

Función

Conjunto de uso doméstico compuesto por dos platos, un bowl, una taza y un plato base. Pensado para servicio de mesa completo con enfoque práctico y cotidiano.

Tecnología

Se interpreta la elaboración con torno cerámico. Terminación con esmaltes aplicados manualmente. Cocción de alta temperatura. El acabado rústico sugiere procesos artesanales y controlados.

Expresivo

El contraste de tonos tierra con verde suave evoca naturalidad y calidez. La pieza comunica sencillez, estabilidad visual y conexión con lo artesanal. Su lenguaje formal es honesto y funcional.

● Imagen 53

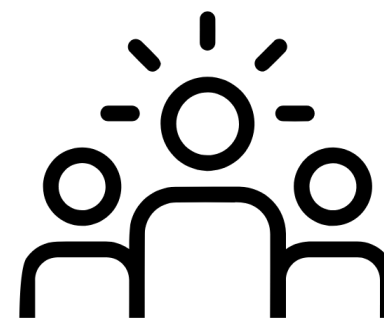

DESIGN THINKING

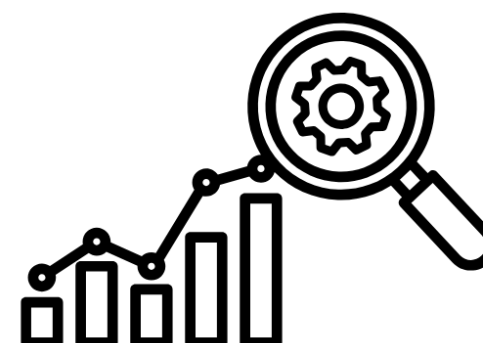
1. Empatizar

En esta etapa se realiza una observación del contexto artesanal cuencano, con énfasis en la realidad de los artesanos y consumidores locales. El objetivo es comprender sus necesidades, limitaciones y aspiraciones en relación con la cerámica. Para ello, se aplican entrevistas semiestructuradas, análisis de referencias culturales y revisión de tendencias actuales. Se busca conectar con la experiencia del usuario final sin perder la esencia del oficio cerámico. Esta fase permite reconocer el valor simbólico de la tradición y los puntos de fricción al momento de introducir cambios en diseño o funcionalidad..

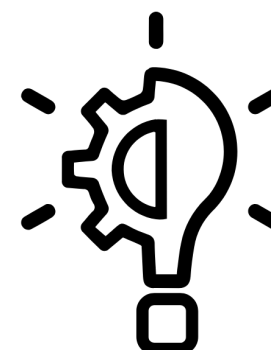
2. Definir

A partir de los resultados obtenidos, se propone que: los artesanos enfrentan el desafío de innovar sin comprometer su identidad artesanal, mientras que los consumidores exigen productos que fusionen tradición con diseño contemporáneo. La problemática se concreta en la necesidad de desarrollar una línea cerámica que conserve técnicas tradicionales pero que se diferencie por su propuesta formal, funcional y material. Se identifican criterios clave para la solución: incorporar nuevas formas, tecnologías accesibles como la impresión 3D, búsqueda de pastas, esmaltes, bajos cubiertas, etc. Y mejorar la percepción de valor frente a la competencia industrial.

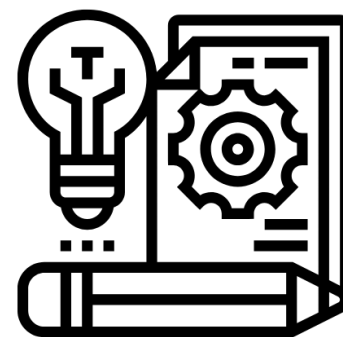
3. Idear

Durante esta fase se generan propuestas de diseño que integran referencias culturales locales como la cerámica tradicional cuencana con enfoques contemporáneos de diseño. Se exploraron alternativas que fusionen lo simbólico y lo funcional, priorizando el uso de materiales disponibles en la región y el desarrollo de piezas personalizables. Las ideas consideran formas innovadoras, acabados modernos y narrativas visuales que mantengan la conexión con el usuario sin perder el vínculo con el origen artesanal. Se proponen varias propuestas conceptuales que equilibran estética, identidad y respuesta al mercado.

4. Prototipar

Las propuestas seleccionadas se materializan a través de prototipos cerámicos que permiten validar tanto la viabilidad técnica como la percepción del usuario. Se elaboran piezas utilizando técnicas manuales tradicionales complementadas con herramientas digitales como el modelado en 3D y la experimentación con nuevas pastas y esmaltes. Los prototipos permiten ajustar proporciones, explorar combinaciones de acabado y proponer varias graficas proponiendo que se adapten a la contemporaneidad sin perder la tradición que lleva dentro de la narrativa en la línea de cerámica.

5. Testear

Finalmente, los prototipos son evaluados a través de observación directa, retroalimentación de usuarios potenciales y revisión de criterios definidos en etapas anteriores. Esta fase permite validar la respuesta emocional, funcional y simbólica del usuario frente a la pieza, y refinar detalles antes de la propuesta final. La retroalimentación obtenida contribuye a mejorar el diseño, asegurando que la solución cumpla con los objetivos del proyecto: fusionar tradición e innovación en una línea cerámica contemporánea con fuerte identidad cultural.

IDEACIÓN

- o Inspiración en los vitrales y rosetones de la Catedral de Cuenca.
- o Formas curvas y continuas que unen los elementos del set (vasos, platos, bowl y jarra).
- o Relieves radiales en las superficies como guiño al vitral gótico.
- o Aplicación de esmaltes translúcidos para reflejar la luz.
- o Diseño pensado para lograr una estética simétrica y elegante.
- o Las piezas funcionan tanto como utilitarias como decorativas.
- o Coherencia visual en todos los elementos de la vajilla.

Idea 1

- o Inspiración en formas cerámicas precolombinas de la cultura Cashaloma.
- o Volúmenes básicos: cilindros y óvalos con curvaturas pronunciadas y proporciones contenidas.
- o Eliminación de todo elemento decorativo superficial; se trabaja solo con forma y acabado.
- o Acabados en tonos neutros mates o inspirados en corrientes modernistas
- o Las piezas (jarra, bowl, vasos y plato base) se relacionan por proporción y ritmo visual.
- o Se busca equilibrio entre vacío y lleno, siguiendo principios de sobriedad y orden.
- o Superficie lisa con detalles funcionales (agarraderas, labios o cortes) integrados al cuerpo.
- o En conjunto, transmite calma, pureza formal y respeto por la cerámica como objeto esencial.

Idea 2

Ideación

- o Inspiración formal en la cerámica precolombina de la cultura Cashaloma en el estilo cerámico .
- o Piezas simples: vasos, jarra, bowl y plato base, construidas con geometrías puras (óvalos, cilindros).
- o Eliminación de ornamento superficial; se prioriza el volumen limpio y la proporción.
- o Fabricadas en gres moca, una pasta local que aporta textura, color y resistencia natural.
- o Acabado mate sin esmalte, resaltando el tono marrón terroso característico del gres.
- o Detalles funcionales (agarres, labios, cortes) integrados al cuerpo sin sobresalir visualmente.
- o Conjunto armónico que transmite equilibrio, honestidad material y estética atemporal.
- o Ideal para un público que valora lo esencial, lo natural y el diseño silencioso.

Idea 2.1

- o Inspiración en la vestimenta tradicional de la chola cuencana, especialmente en los vuelos de los faldones y el tejido del sombrero de paja toquilla.
- o Formas onduladas en platos y tazas que evocan el movimiento de la falda.
- o Aplicación de relieves florales y ondulados que remiten al bordado artesanal.
- o Paleta cromática basada en degradados vibrantes (rosas, fucsias, verdes), inspirados en los colores textiles.
- o Superficies curvas y líneas dinámicas que transmiten fluidez.
- o Los elementos funcionales (como el asa de la taza) integran detalles inspirados en el tejido del sombrero.
- o La composición de la vajilla remite a un lenguaje narrativo: cada pieza representa una parte del atuendo tradicional.
- o Equilibrio entre lo decorativo y lo utilitario, pensado para atraer a un público que valora lo cultural y lo estético

Idea 3

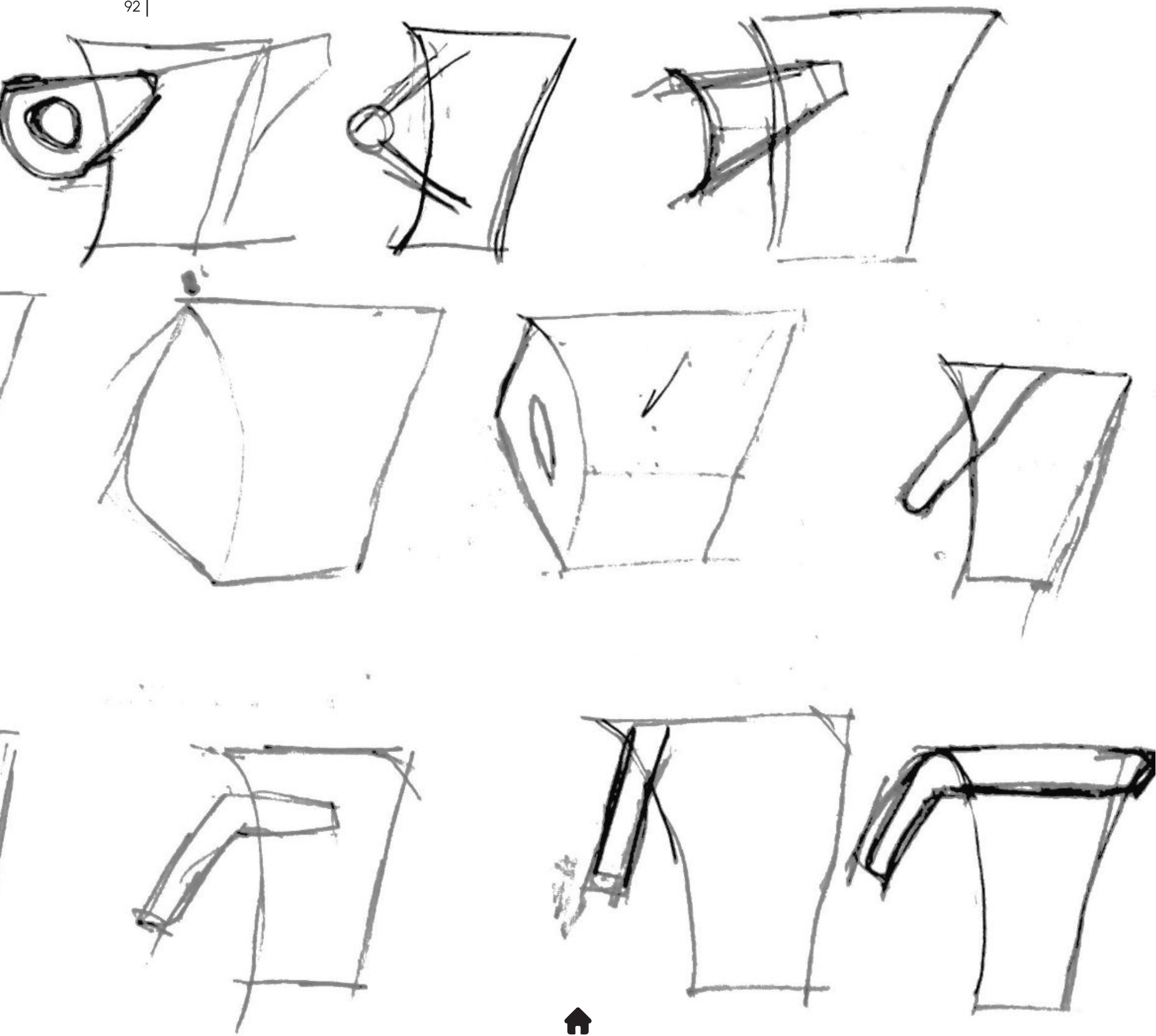
- o Inspiración en la arquitectura de la Catedral de la Inmaculada de Cuenca, con énfasis en vitrales, cúpulas y detalles góticos.
- o Formas circulares y patrones radiales aplicados en relieve, inspirados en los rosetones de las fachadas.
- o Uso de materiales translúcidos que permiten el paso de la luz, evocando el efecto visual de los vitrales.
- o Paleta cromática basada en tonos terracota, azules y blancos, en referencia a la cúpula y estructura de la catedral.
- o Asas y elementos funcionales con detalles inspirados en molduras y marcos arquitectónicos.
- o Composición de las piezas como homenaje al patrimonio arquitectónico local desde una visión contemporánea.
- o Equilibrio entre lo simbólico y lo funcional, pensado para usuarios que valoran lo cultural y lo estético.

Idea 4

Ideación

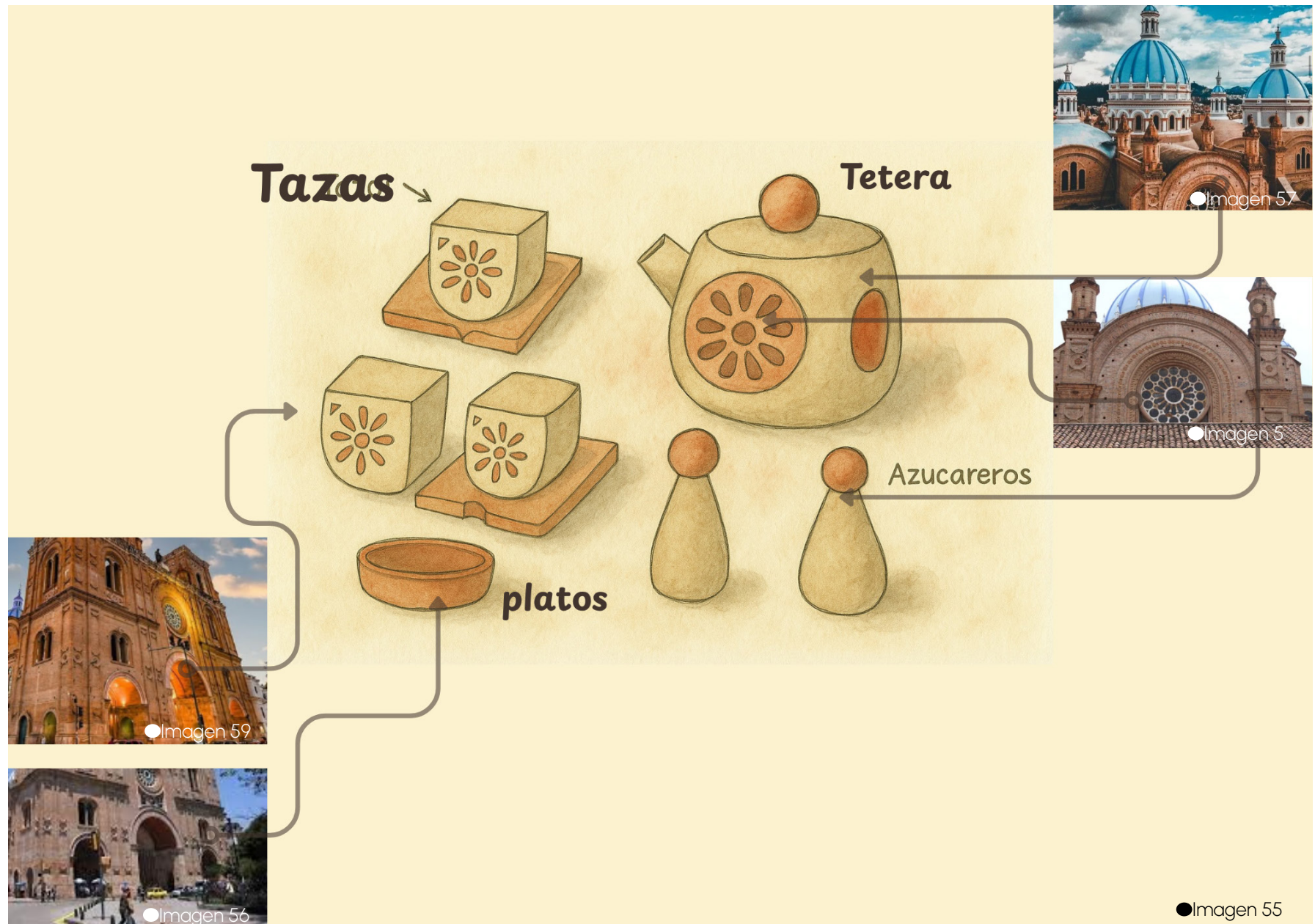

BOCETOS

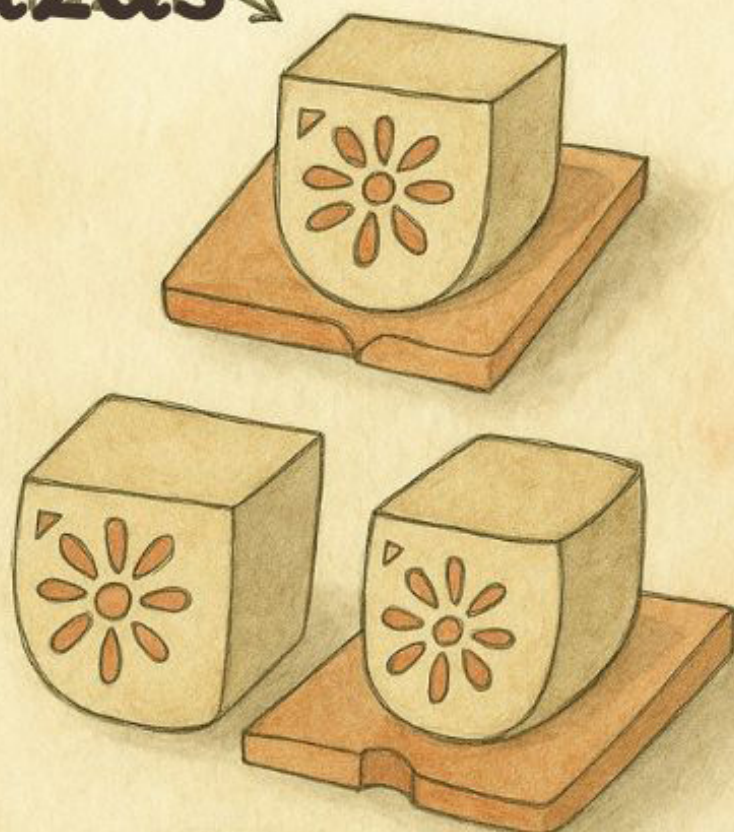

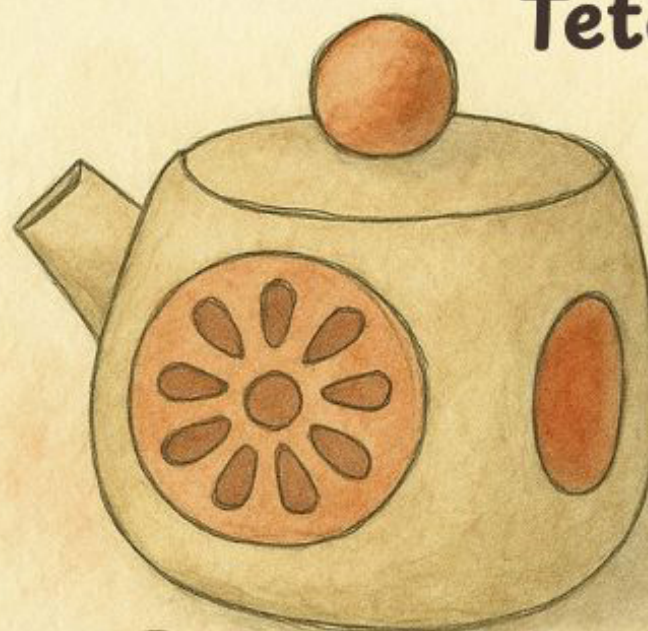
Esta línea cerámica está compuesta por tetera, azucarero, taza, plato y soporte, y combina formas minimalistas con detalles inspirados en la tradición cuencana. Las piezas presentan líneas limpias y volúmenes simples, con relieves radiales que reinterpretan motivos históricos como los rosetones de la ciudad. Cada objeto conserva funcionalidad y armonía visual, transmitiendo identidad local desde un lenguaje contemporáneo, sin recurrir a representaciones literales. La colección busca conectar lo cotidiano con lo simbólico de forma sutil y elegante., sin renunciar a al significado simbólico y artesanal del oficio.

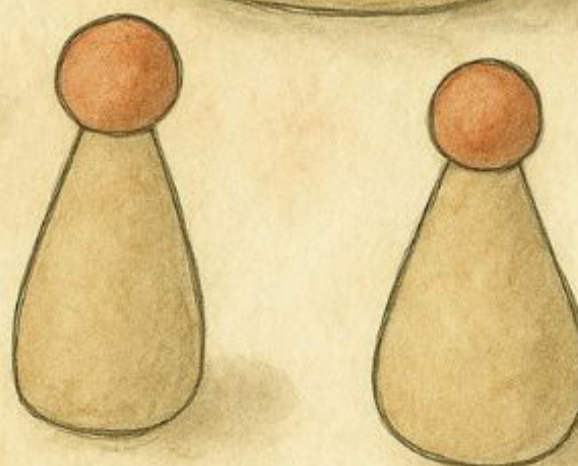
Tazas →

Tetera

Azucareros

platos

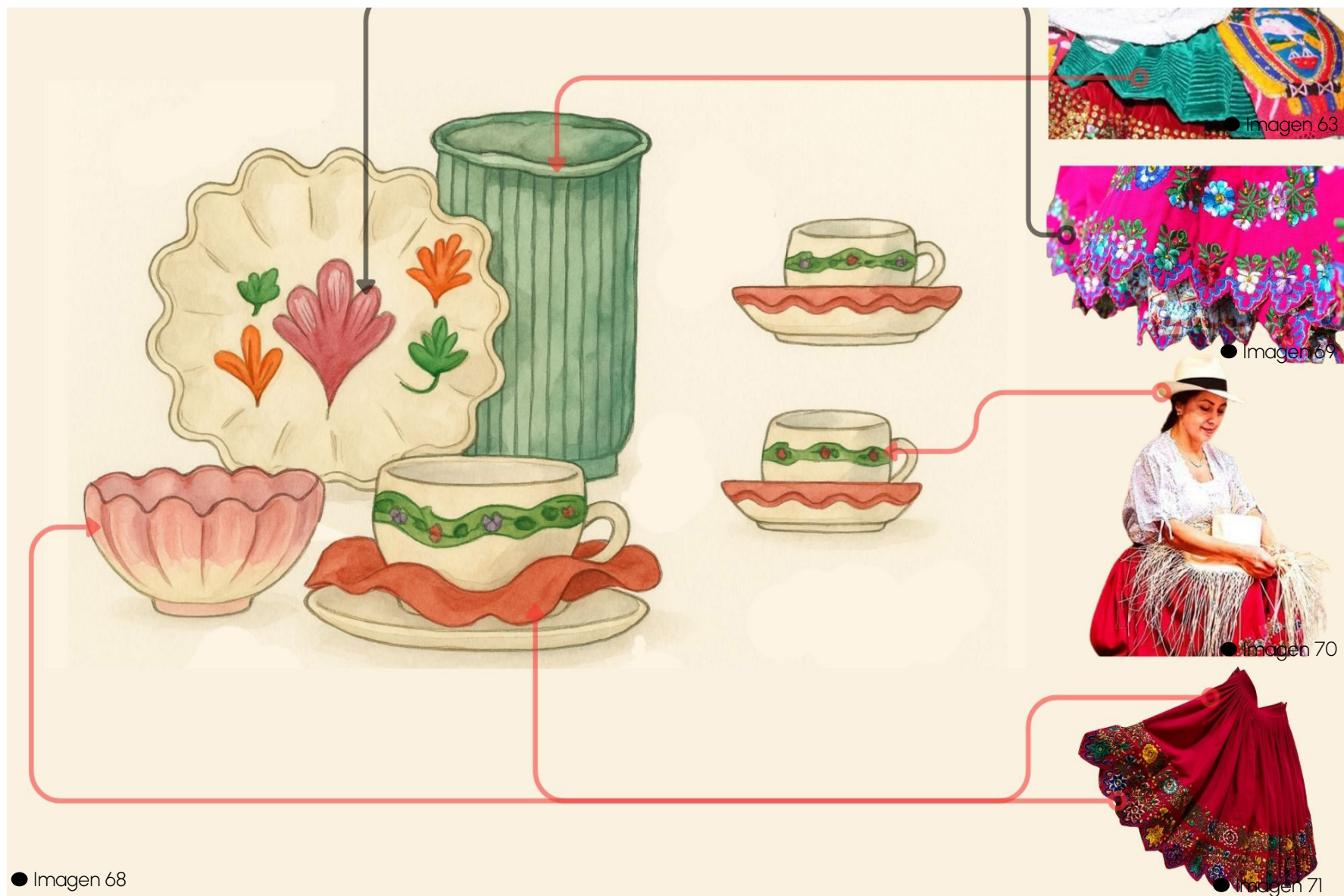
La forma final de esta línea cerámica parte de una reinterpretación de las siluetas utilizadas de estilo cerámico de la cultura Cashaloma, especialmente en sus piezas precolombinas y hachas. La curvatura de los objetos se inspira en los perfiles suaves y ondulados de esa cerámica ancestral, mientras que el asa, pensada para la jarra y el vaso, toma como referencia elementos formales que sobresalen en las piezas antropomorfas, como extensiones del rostro, reinterpretadas aquí con una geometría so-

bria y ergonómica. Cada forma ha sido depurada hasta alcanzar un lenguaje minimalista que conecta visualmente con el diseño contemporáneo, pero que guarda una narrativa oculta. A simple vista, las piezas lucen modernas y funcionales; sin embargo, en su esencia conservan gestos de un pasado cultural profundo. Este contraste entre lo evidente y lo simbólico permite que la colección articule lo tradicional y lo contemporáneo, generando una propuesta que no solo es utilitaria, sino también culturalmente significativa.

Esta línea cerámica, denominada Chola Set, está compuesta por plato, bowl, taza, base y florero, y reinterpreta elementos del vestuario y la estética popular cuencana desde una mirada contemporánea. Las piezas presentan formas orgánicas y volúmenes generosos que evocan el movimiento de la falda tradicional, integrando relieves ondulados y acabados florales que recuerdan los bordados y texturas del traje típico.

Cada objeto está cuidadosamente pensado para mantener su funcionalidad, pero también para transmitir una narrativa visual ligada a la cultura local. Los detalles decorativos como las cintas florales o los volantes esmaltados no son imitaciones literales, sino traducciones formales que dialogan con la memoria colectiva. La colección propone una conexión entre el uso cotidiano y la identidad simbólica, honrando el trabajo artesanal con sensibilidad, respeto y diseño actual.

104

CAPÍTULO

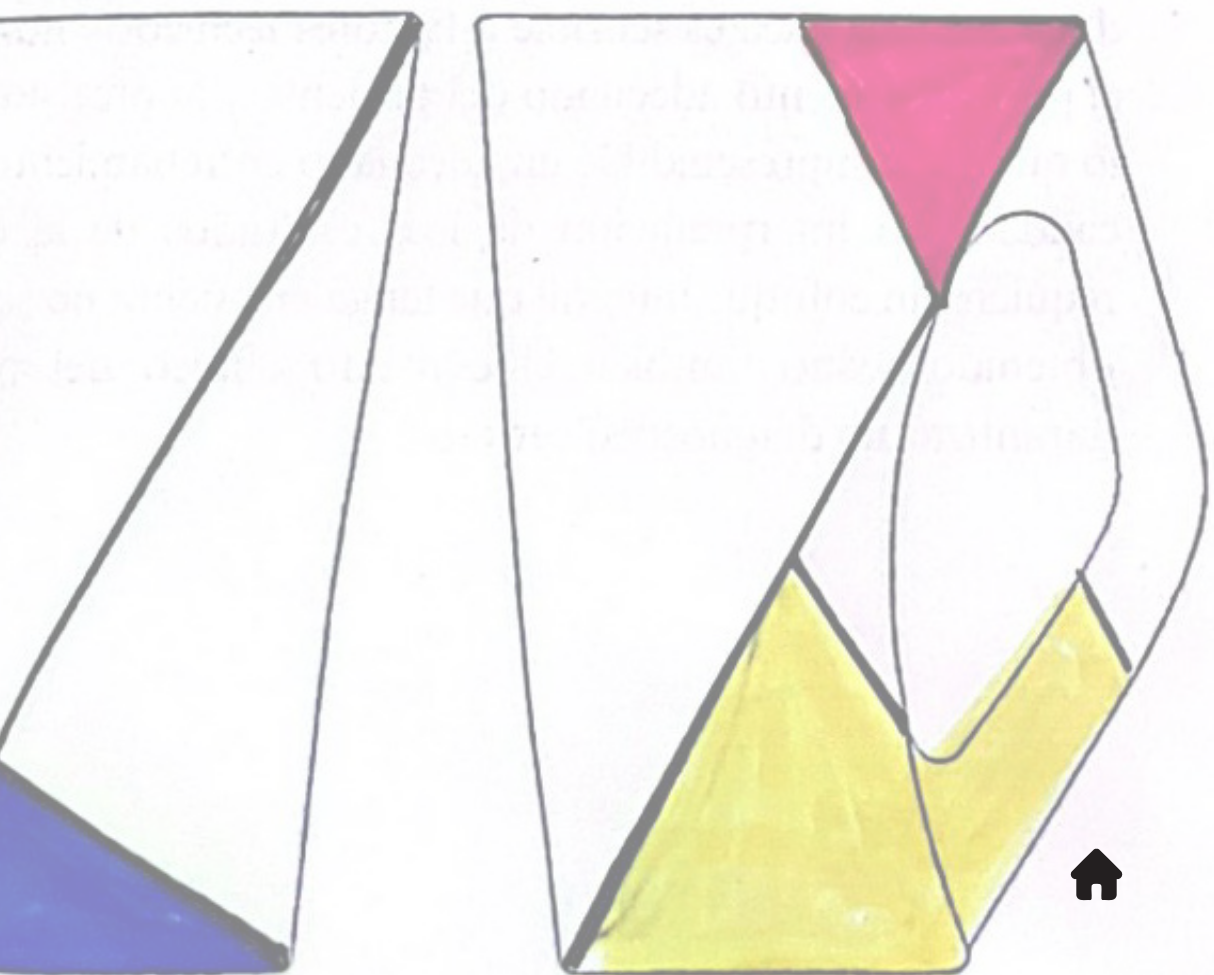
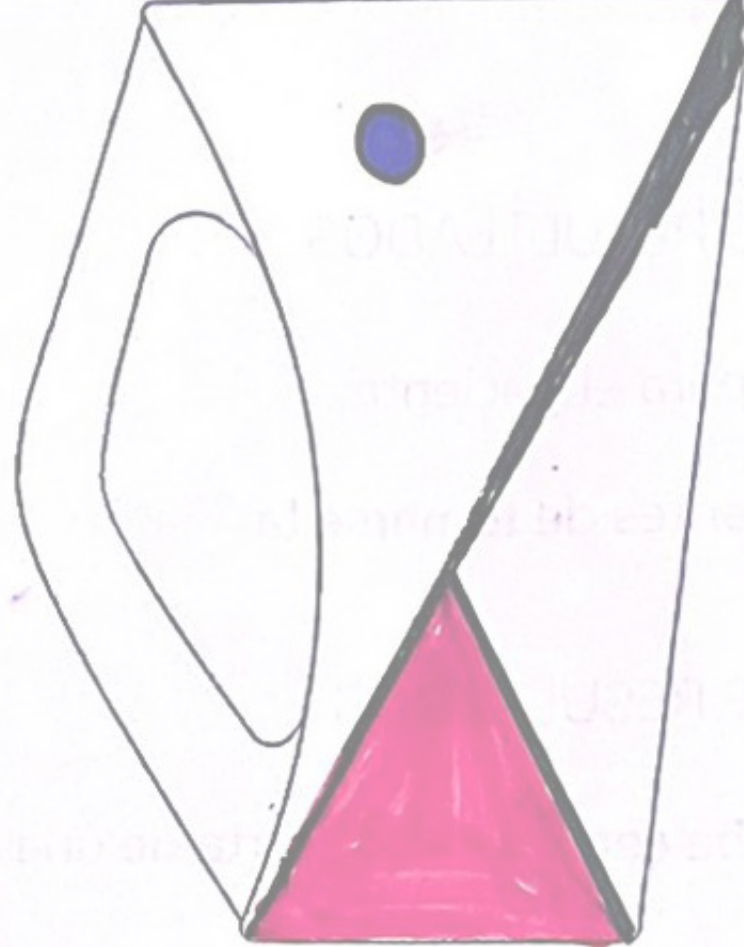

0.4 DESARROLLO DEL
PRODUCTO

DESARROLLO DEL PRO
DUCTO

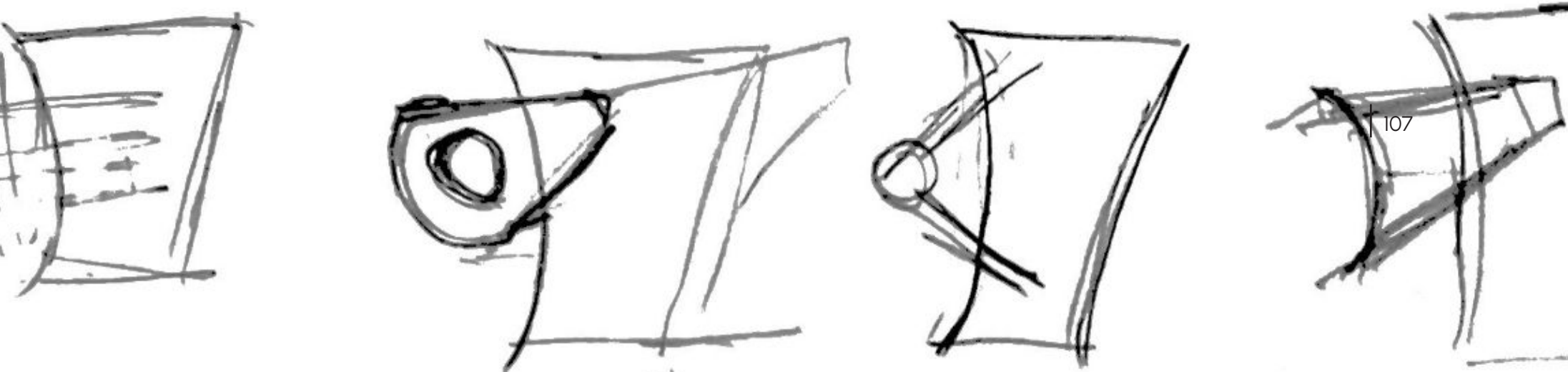
DESARROLLO DEL PRO
DUCTO

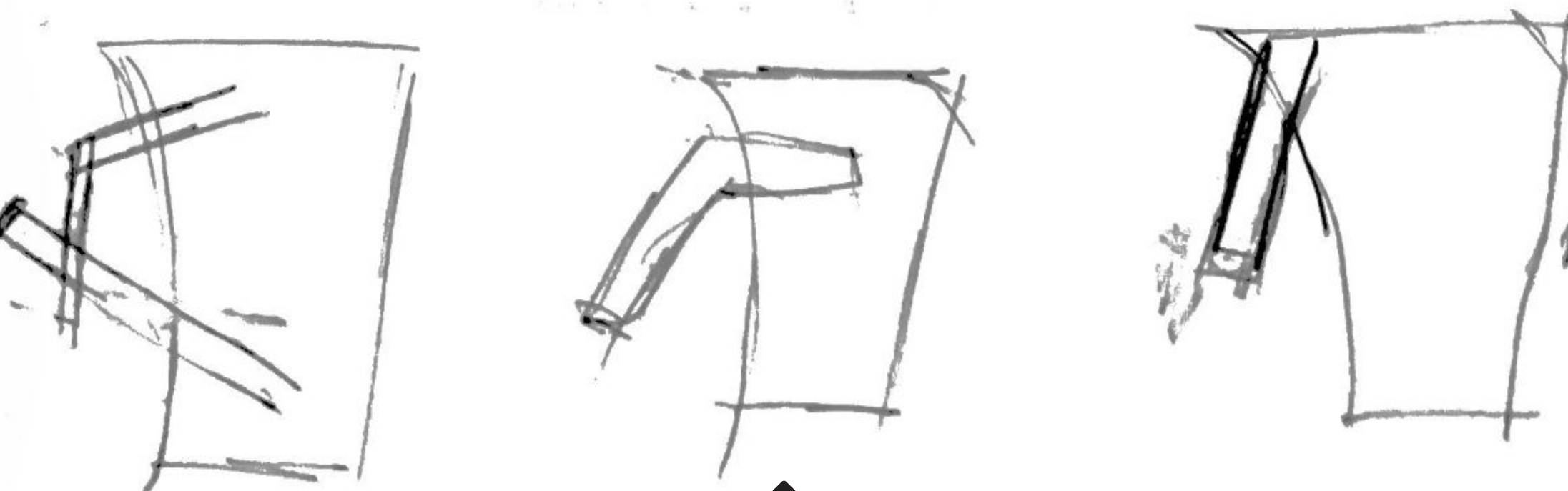
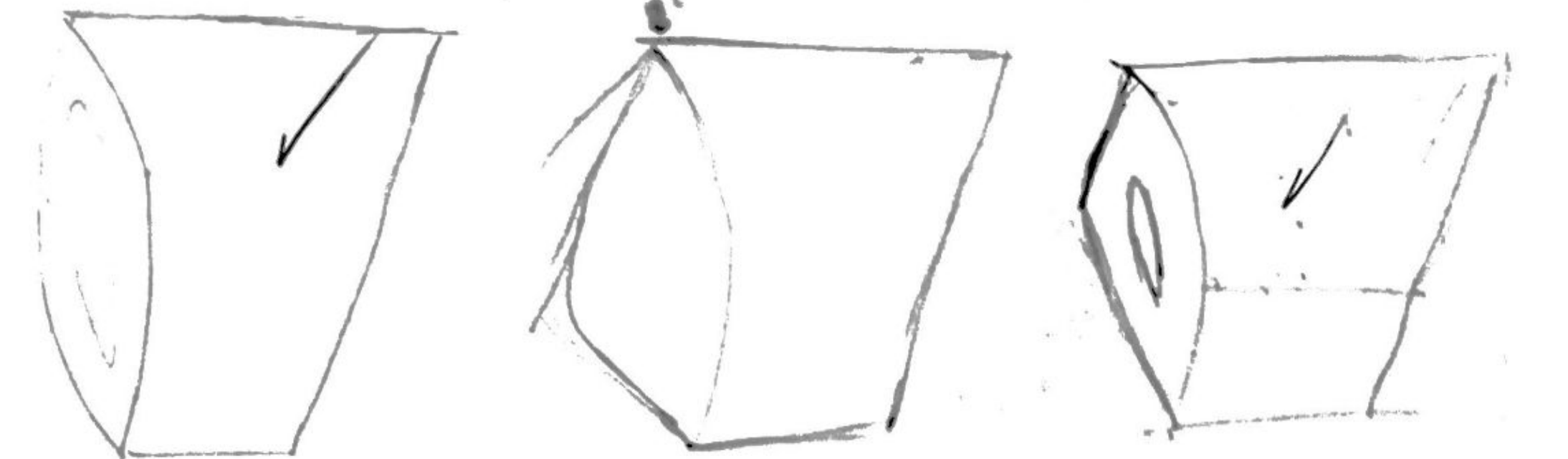
Este capítulo se centra en el desarrollo proyectual de una línea de productos cerámicos utilitarios, fundamentada en un enfoque que fusiona la tradición formal de la cultura Cashaloma con un lenguaje contemporáneo de carácter minimalista. La propuesta busca interpretar las formas ancestrales no desde lo figurativo, sino desde sus estructuras volumétricas y proporciones, trasladándolas a una línea de 5 piezas. Estas piezas han sido concebidas para responder tanto a criterios funcionales como estéticos, priorizando la sencillez, la claridad formal y la ergonomía. Paralelamente, se han generado visualizaciones mediante renders que permiten apreciar el comportamiento visual de cada objeto, su proporción, su funcionalidad y su presencia en distintos entornos. Estas representaciones cumplen una función comunicativa clave dentro del proyecto, ya que ofrecen una visión clara del resultado final antes de su producción.

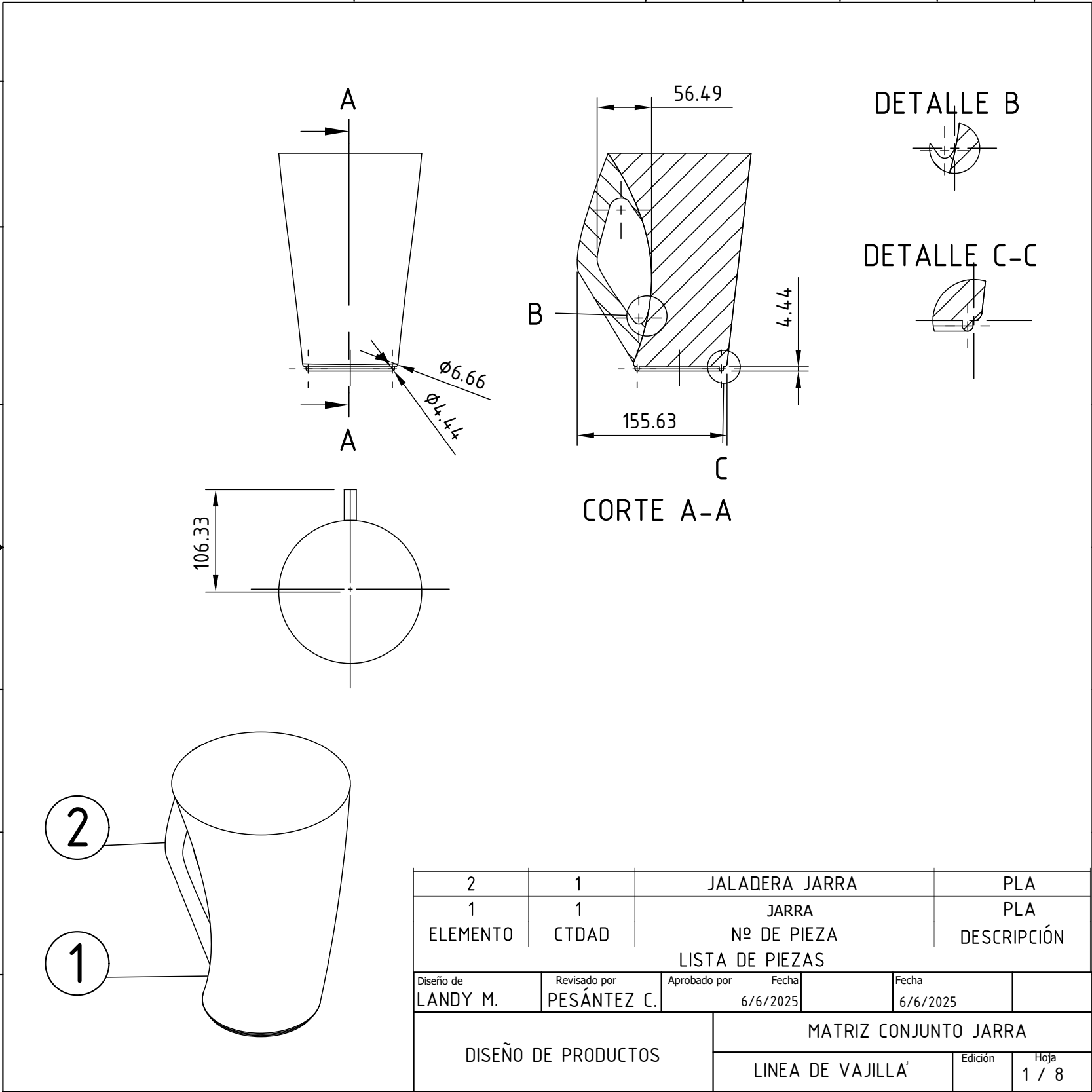
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

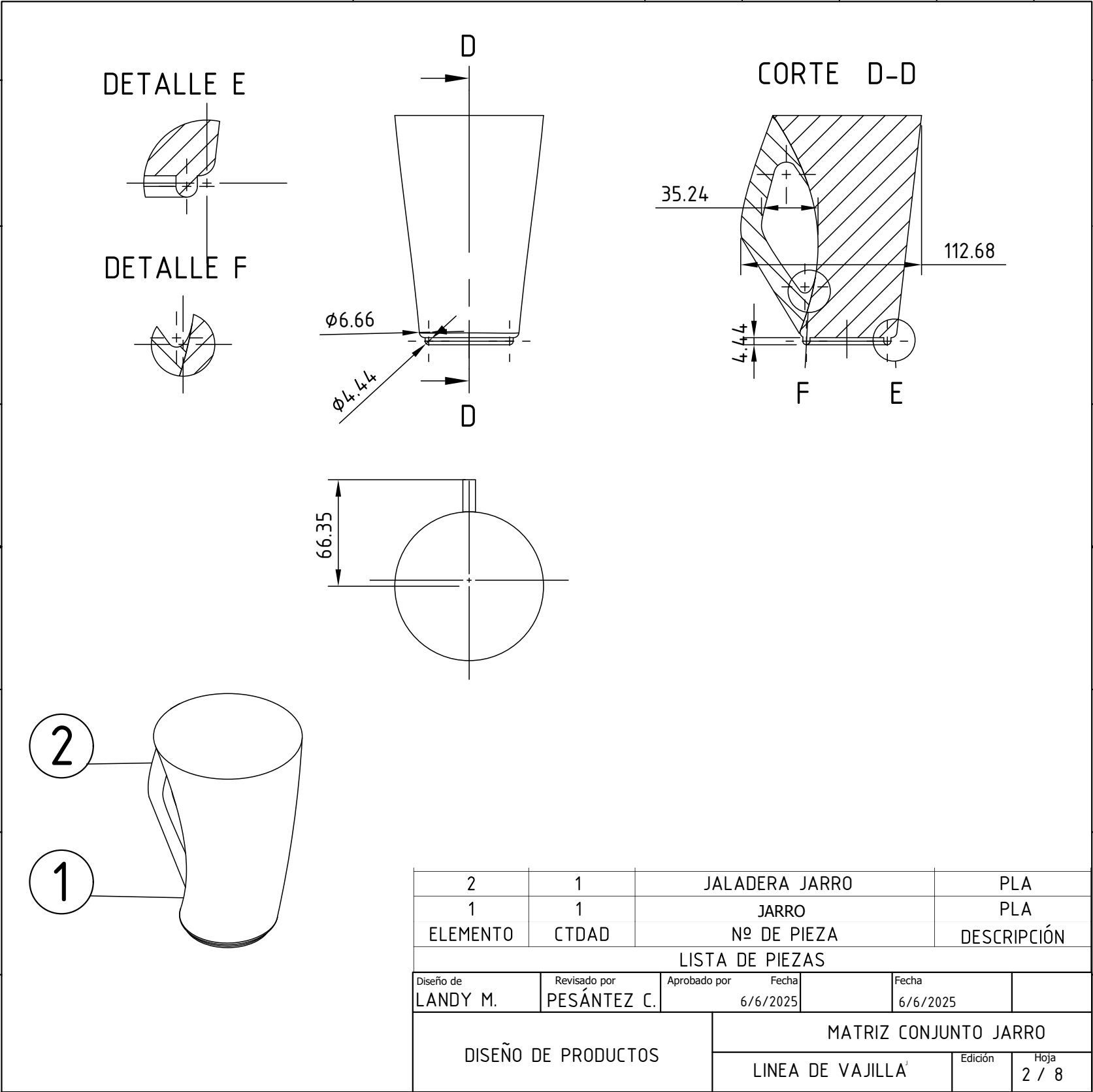
107

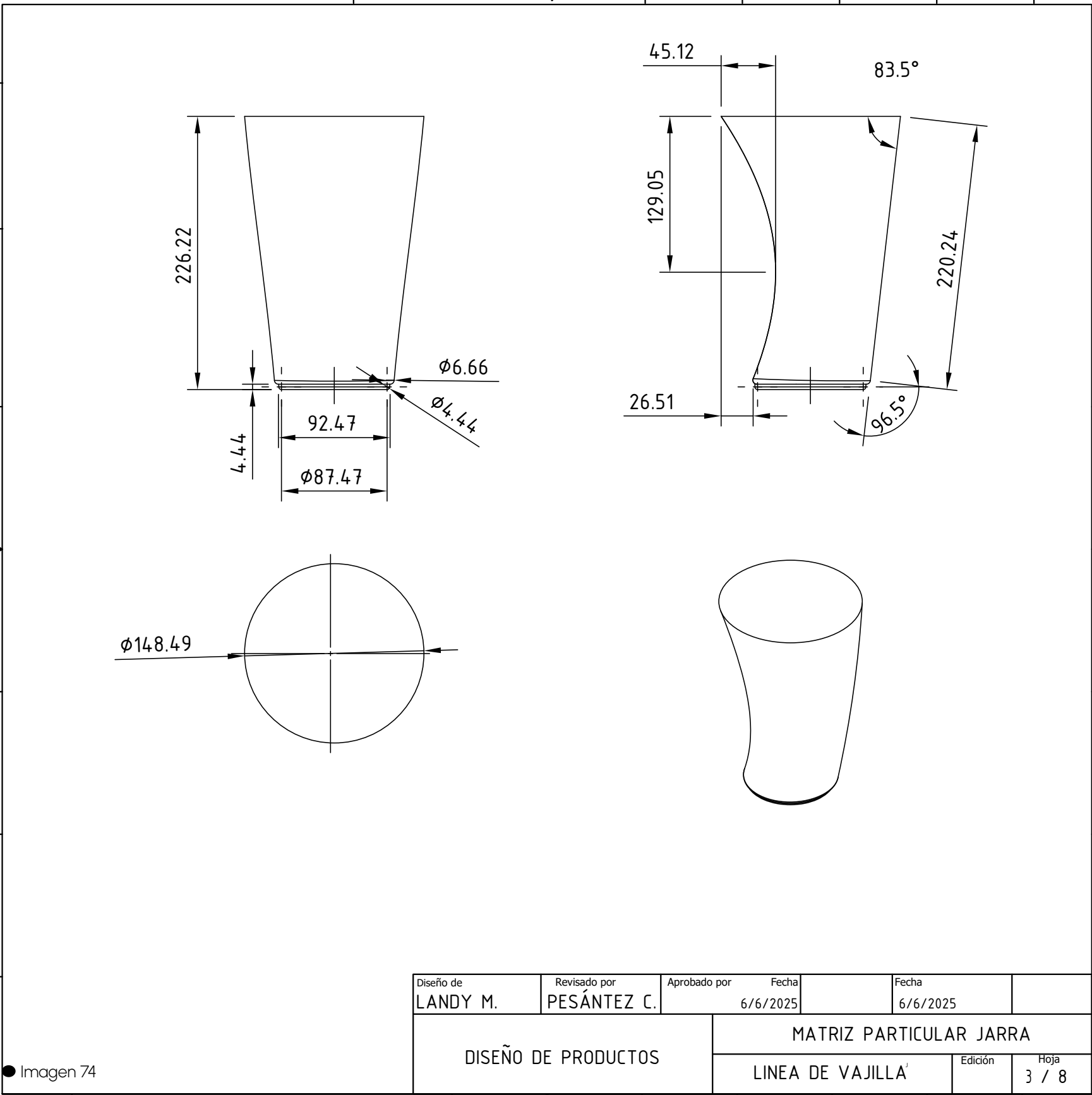
● Imagen 72

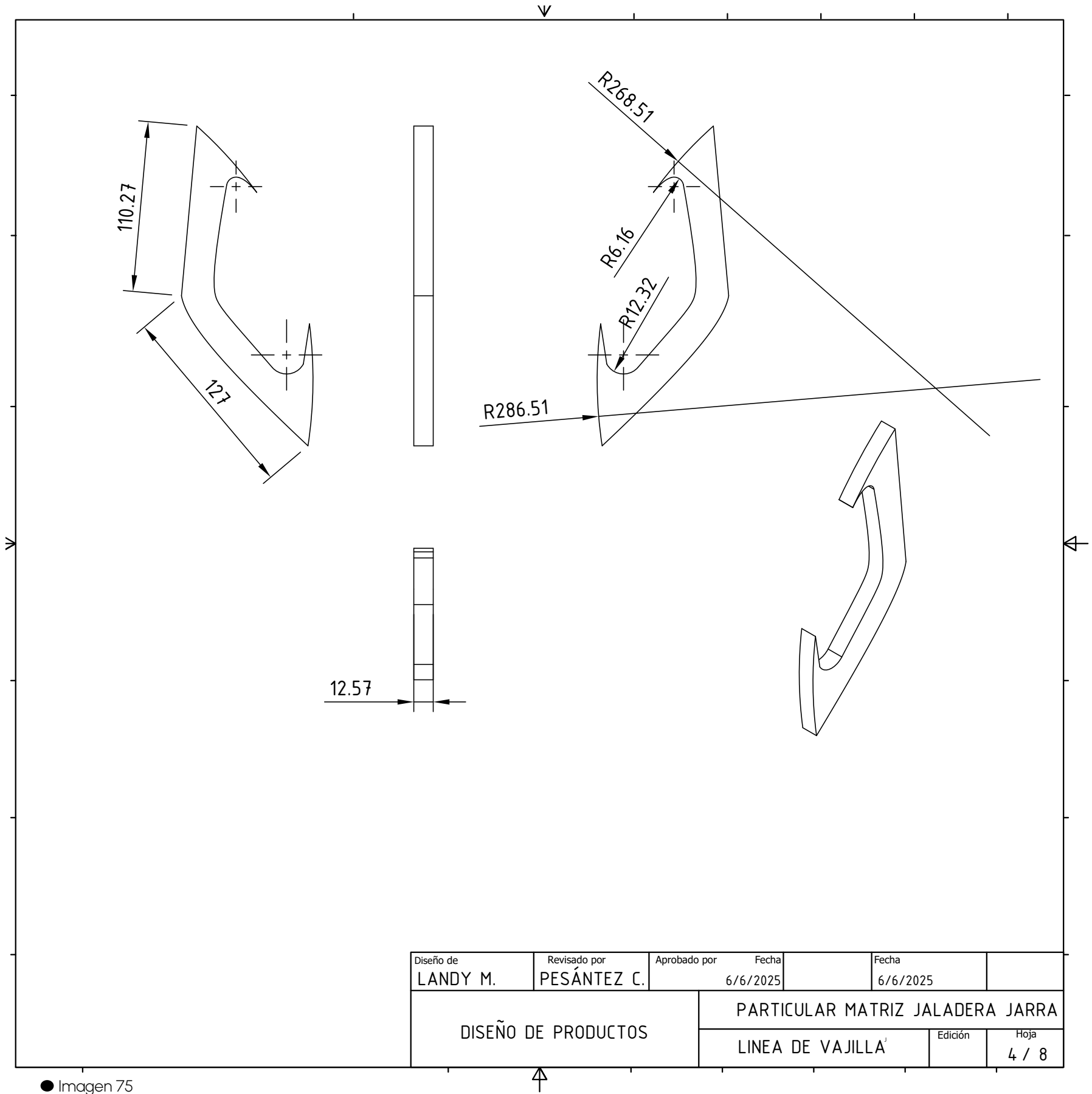
● Imagen 73

● Imagen 74

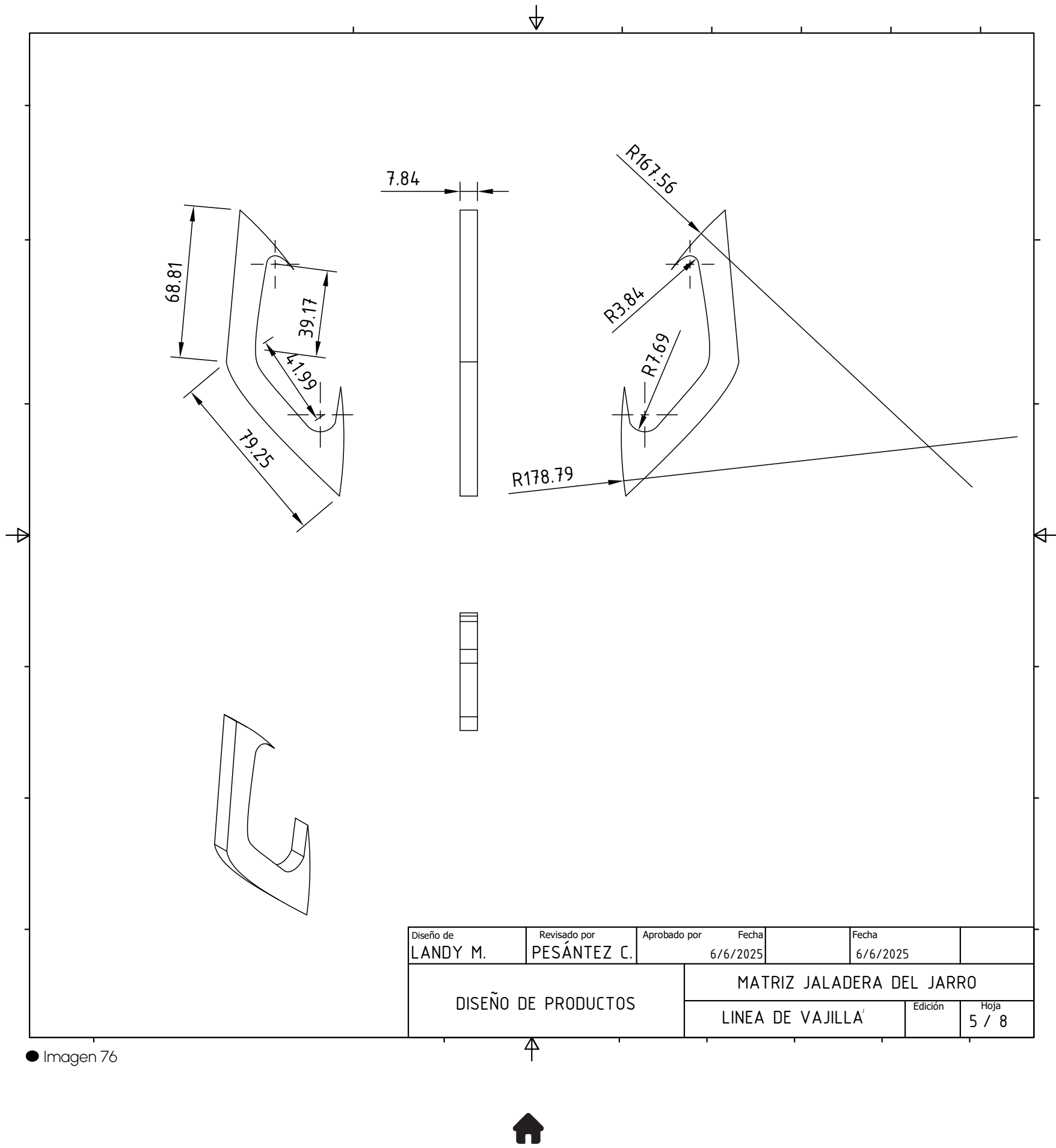
Diseño de	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha	
LANDY M.	PESÁNTEZ C.		6/6/2025	6/6/2025	
DISEÑO DE PRODUCTOS			MATRIZ PARTICULAR JARRA		
			LINEA DE VAJILLA	Edición	Hoja
					3 / 8

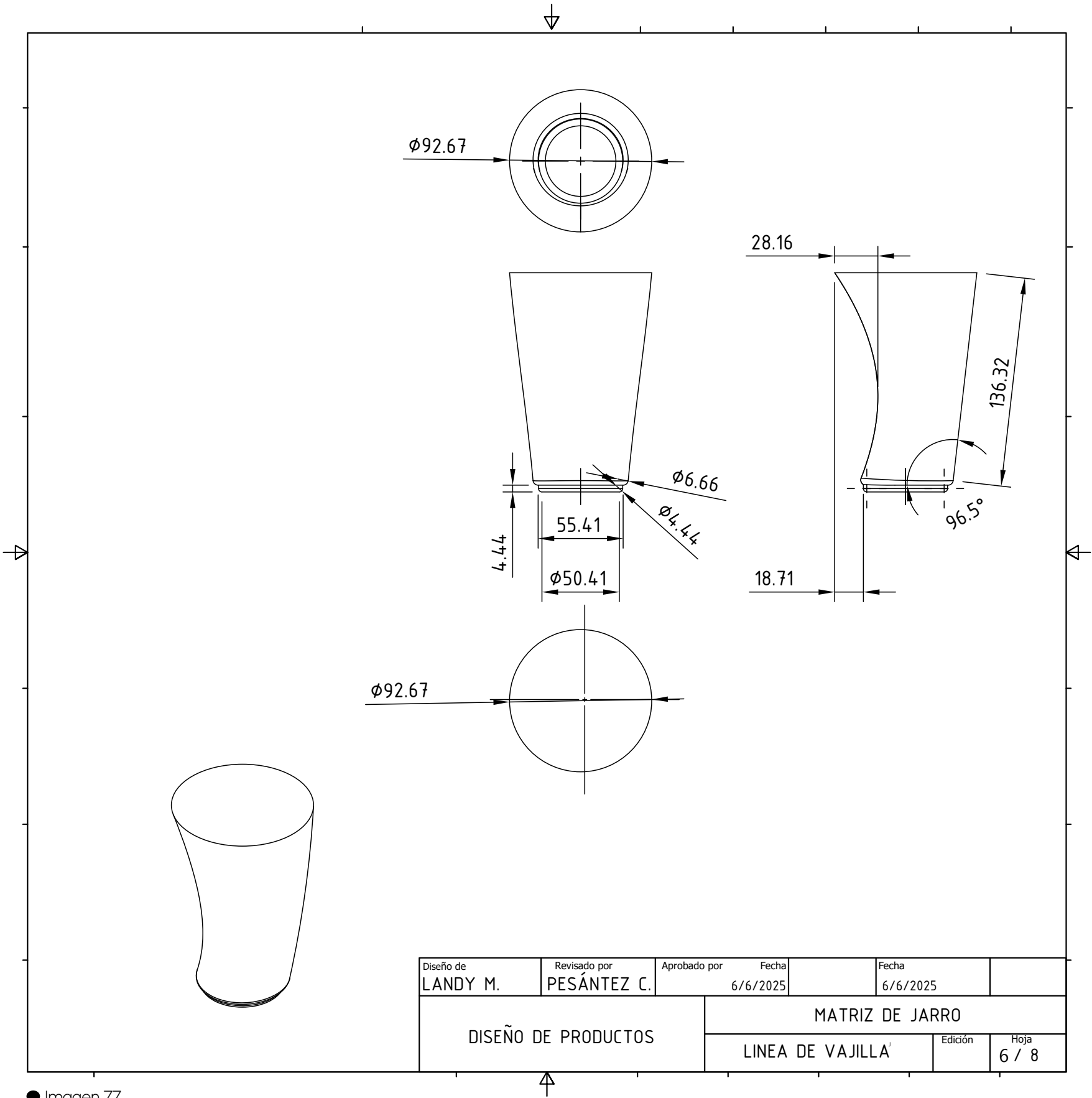
● Imagen 75

Diseño de LANDY M.	Revisado por PESÁNTEZ C.	Aprobado por	Fecha 6/6/2025	Fecha 6/6/2025	
DISEÑO DE PRODUCTOS			PARTICULAR MATRIZ JALADERA JARRA		
			LINEA DE VAJILLA	Edición	Hoja 4 / 8

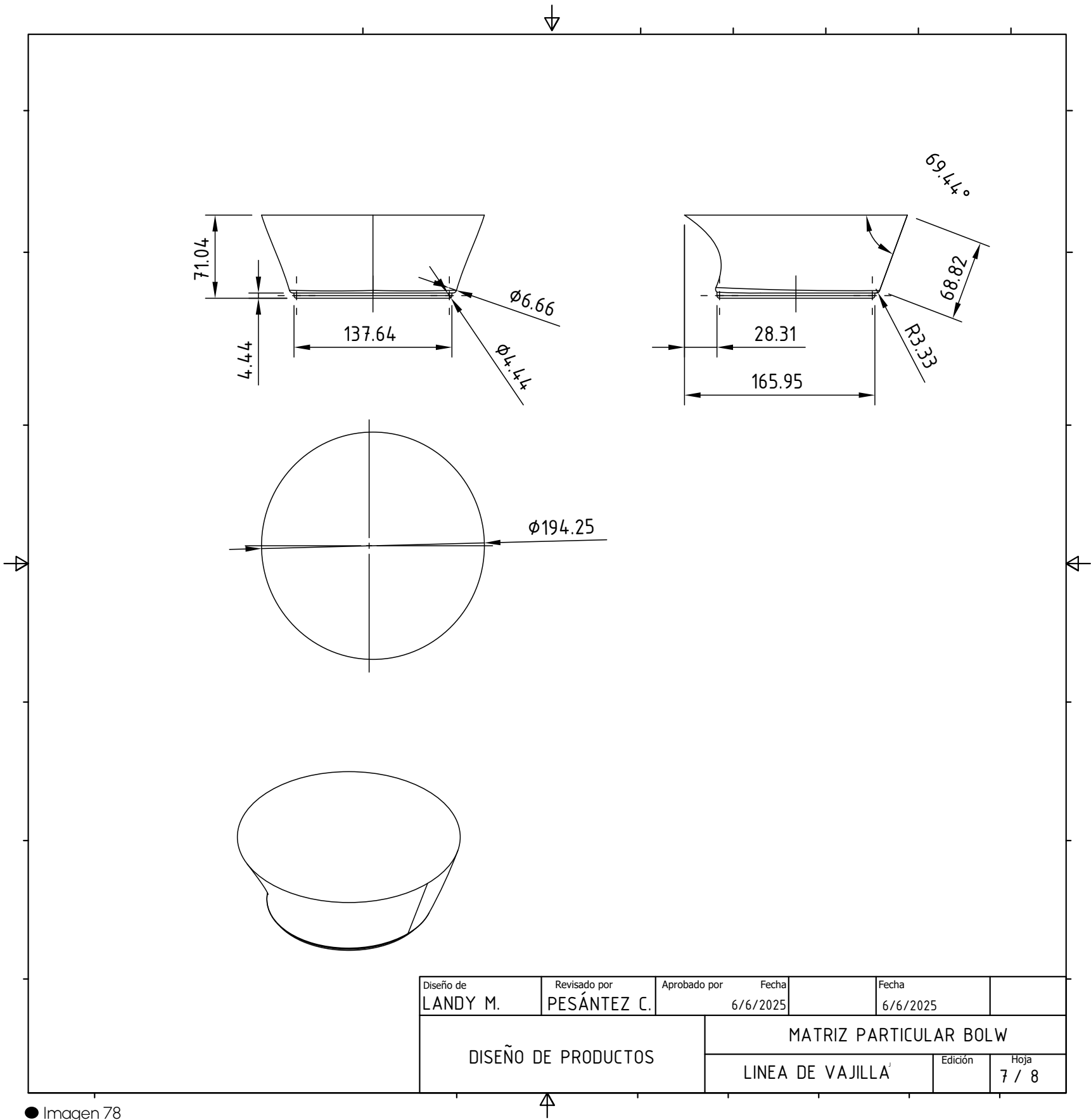
● Imagen 76

● Imagen 77

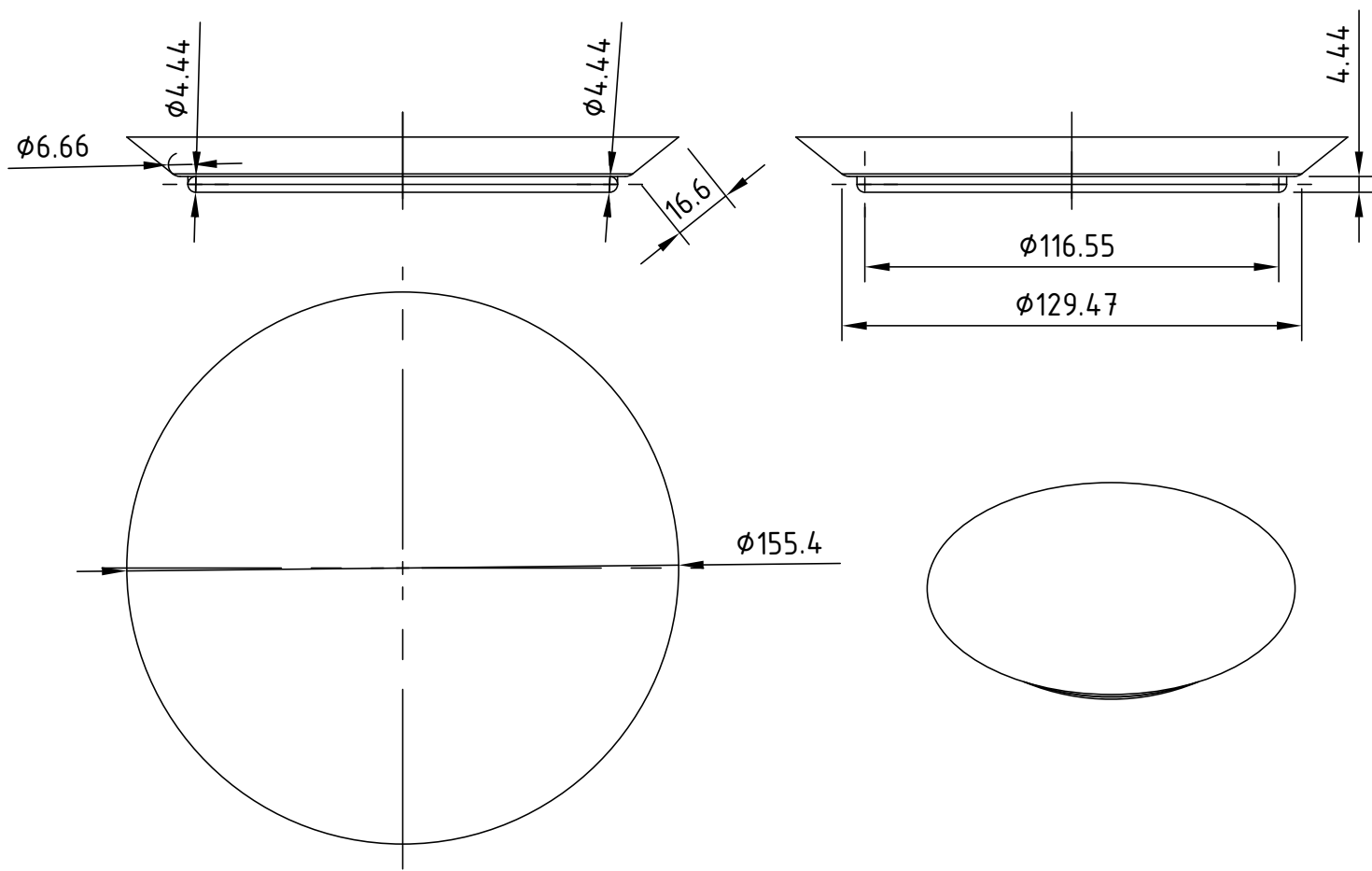
Diseño de LANDY M.	Revisado por PESÁNTEZ C.	Aprobado por	Fecha 6/6/2025	Fecha 6/6/2025	
DISEÑO DE PRODUCTOS		MATRIZ DE JARRO			
		LINEA DE VAJILLA		Edición	Hoja 6 / 8

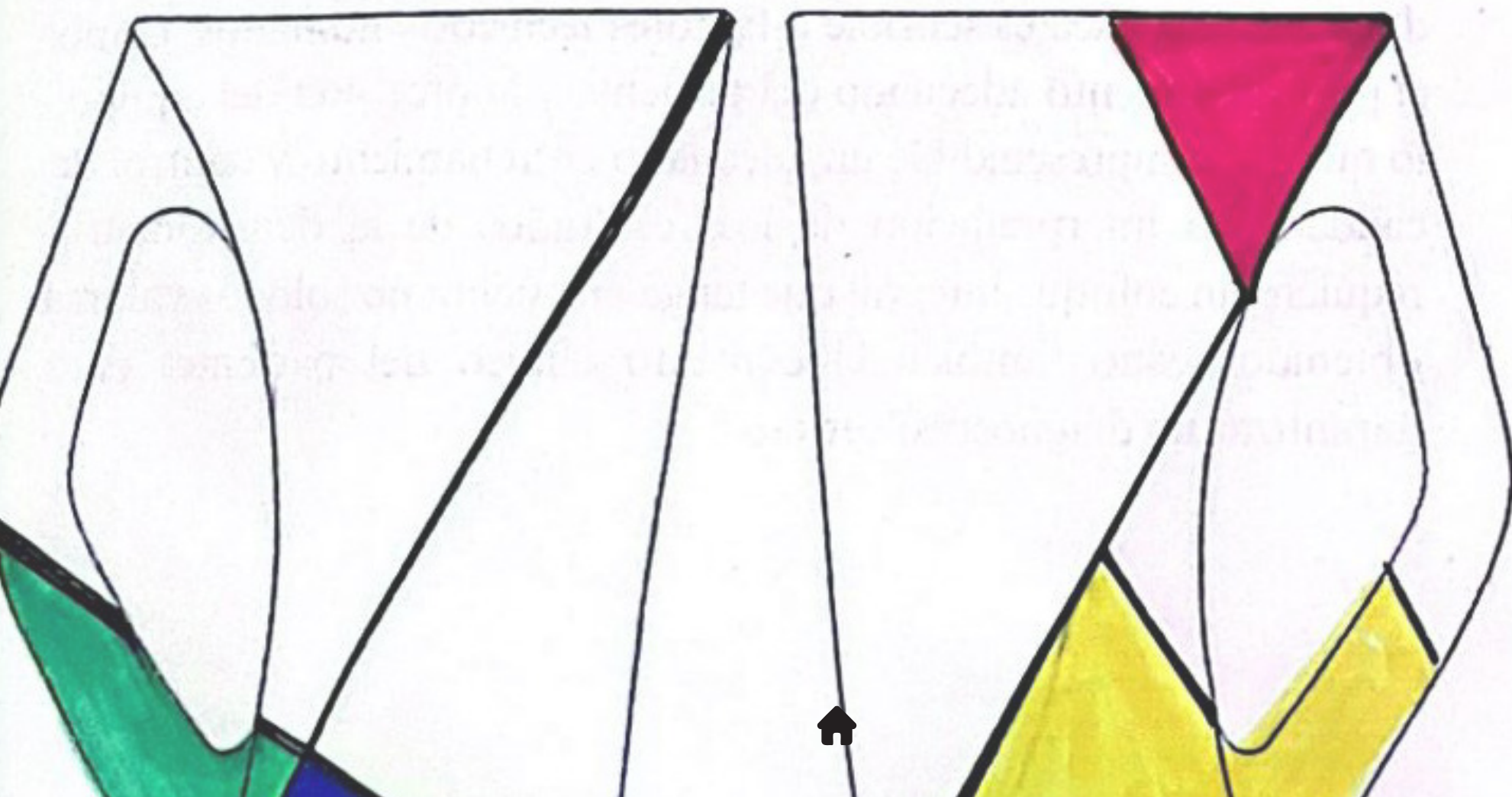
● Imagen 78

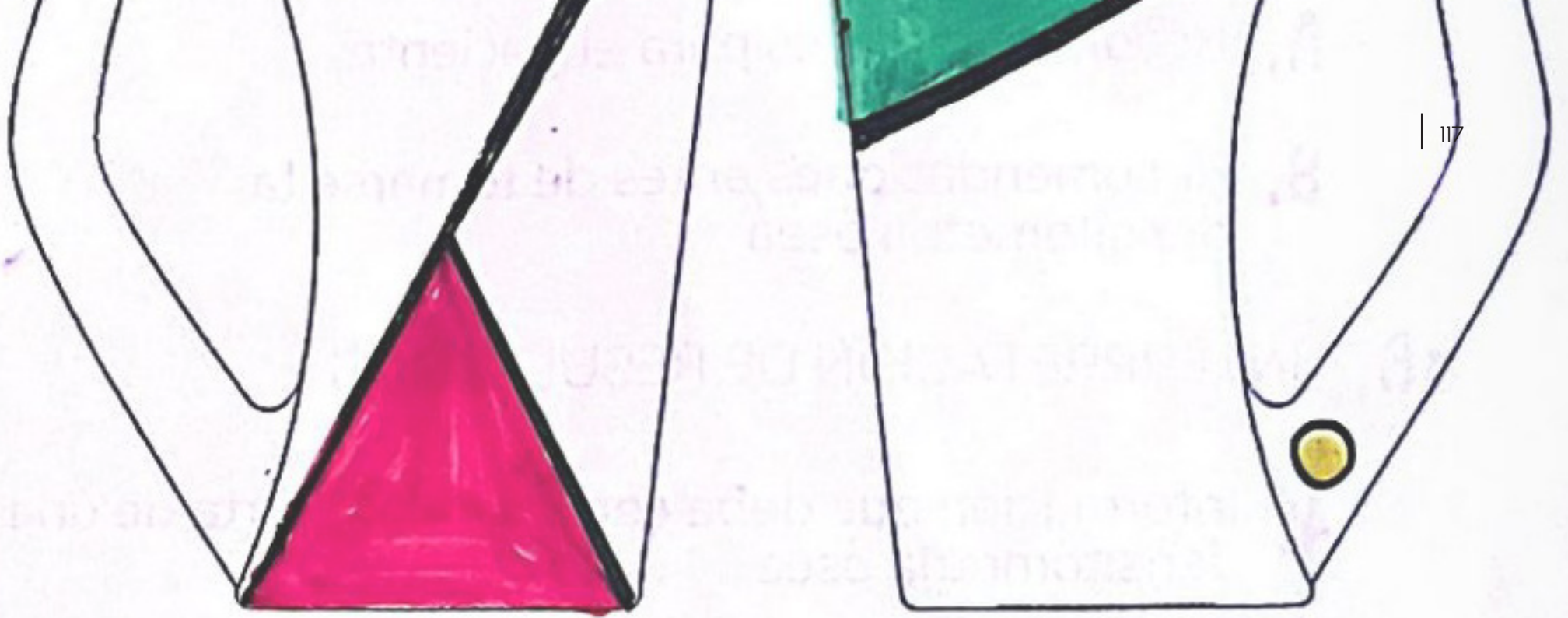

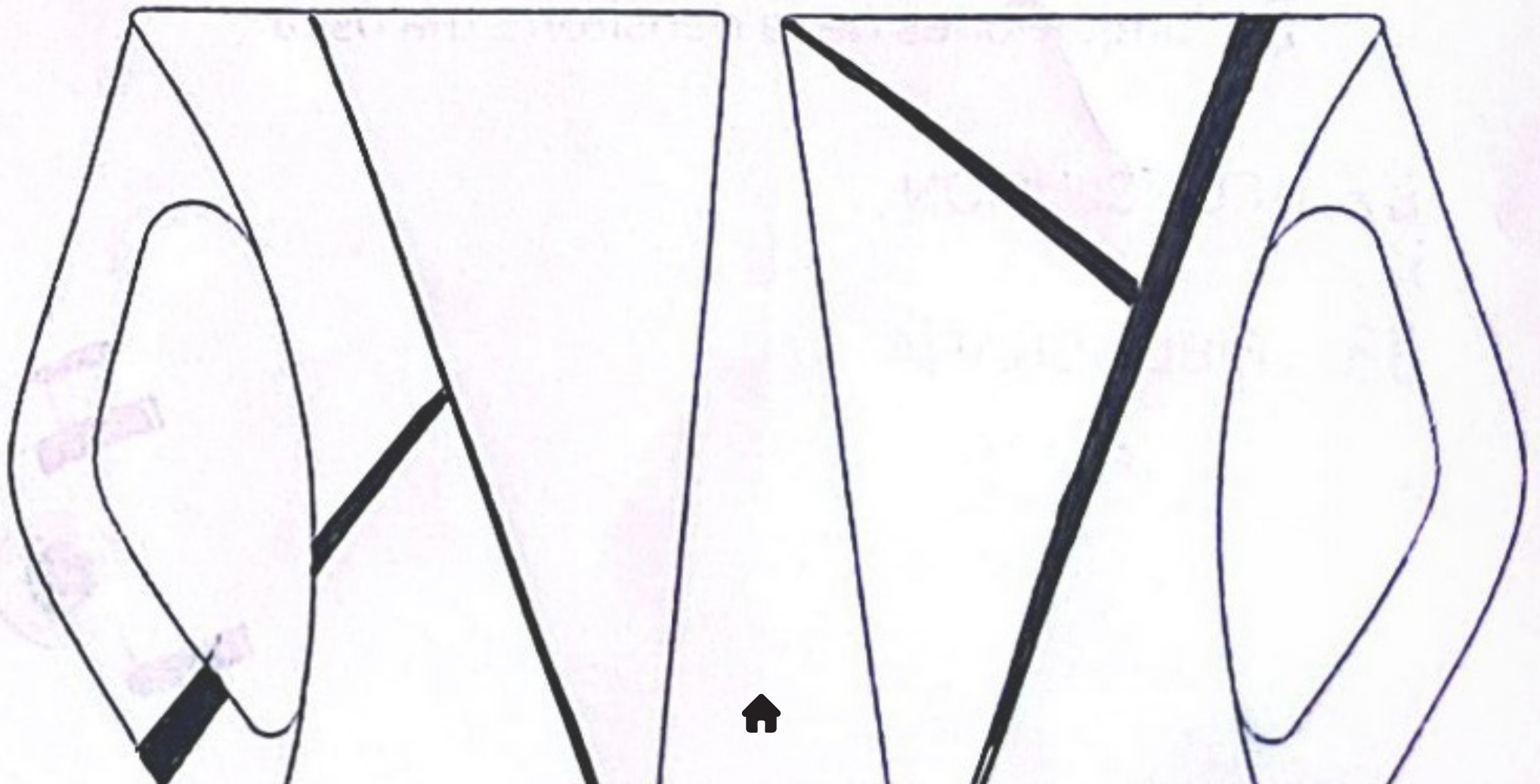
Diseño de LANDY M.	Revisado por PESÁNTEZ C.	Aprobado por	Fecha 6/6/2025	Fecha 6/6/2025	
DISEÑO DE PRODUCTOS			MATRIZ PARTICULAR PORTA JARRO		
			LINEA DE VAJILLA	Edición	Hoja 8 / 8

-cocina moderna

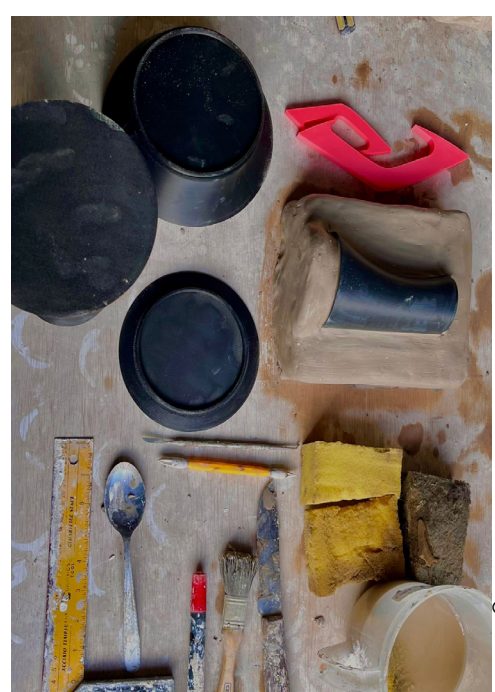
PROCESO

● Imagen 8

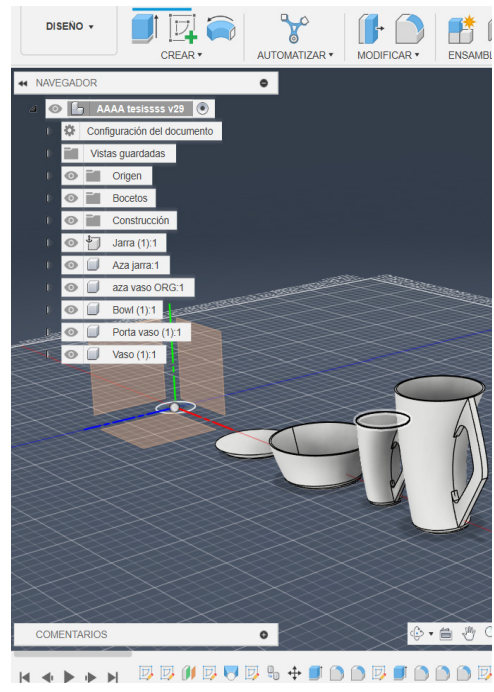

3. Elaboración de moldes de yeso a partir de las matrices impresas.

● Imagen 81

2. Impresión 3D de las matrices en resina de alta resolución.

● Imagen 80

1. Modelado digital del boceto en Fusion 360, cuidando proporciones y funcionalidad.

● Imagen 85

6. Se introduce la barbotina local encontrada

● Imagen 84

5. Confección de la caja de contención, vertido de yeso y curado mínimo de 30 días.

● Imagen 83

4. Alineado de las matrices sobre camas de arcilla para un vaciado estable.

● Imagen 86

7. Colada en los moldes; reposo de 1–3 h, según humedad, hasta lograr el espesor deseado.

● Imagen 87

8. Vaciado del excedente y desmolde en estado de cuero.

● Imagen 88

9. Rebabeo y pulido manual con esponja y escofina.

● Imagen 89

10. Biscuit a 900 °C (cono 03).

● Imagen 90

11. Lijado en húmedo para uniformar superficies.

● Imagen 91

12. Selección de esmaltes locales y pruebas cromáticas.

● Imagen 92

13. Esmaltado por cafetera

Imagen 93

14. Tercera cocción: algunas piezas presentaron contracción y fisuras.

● Imagen 94

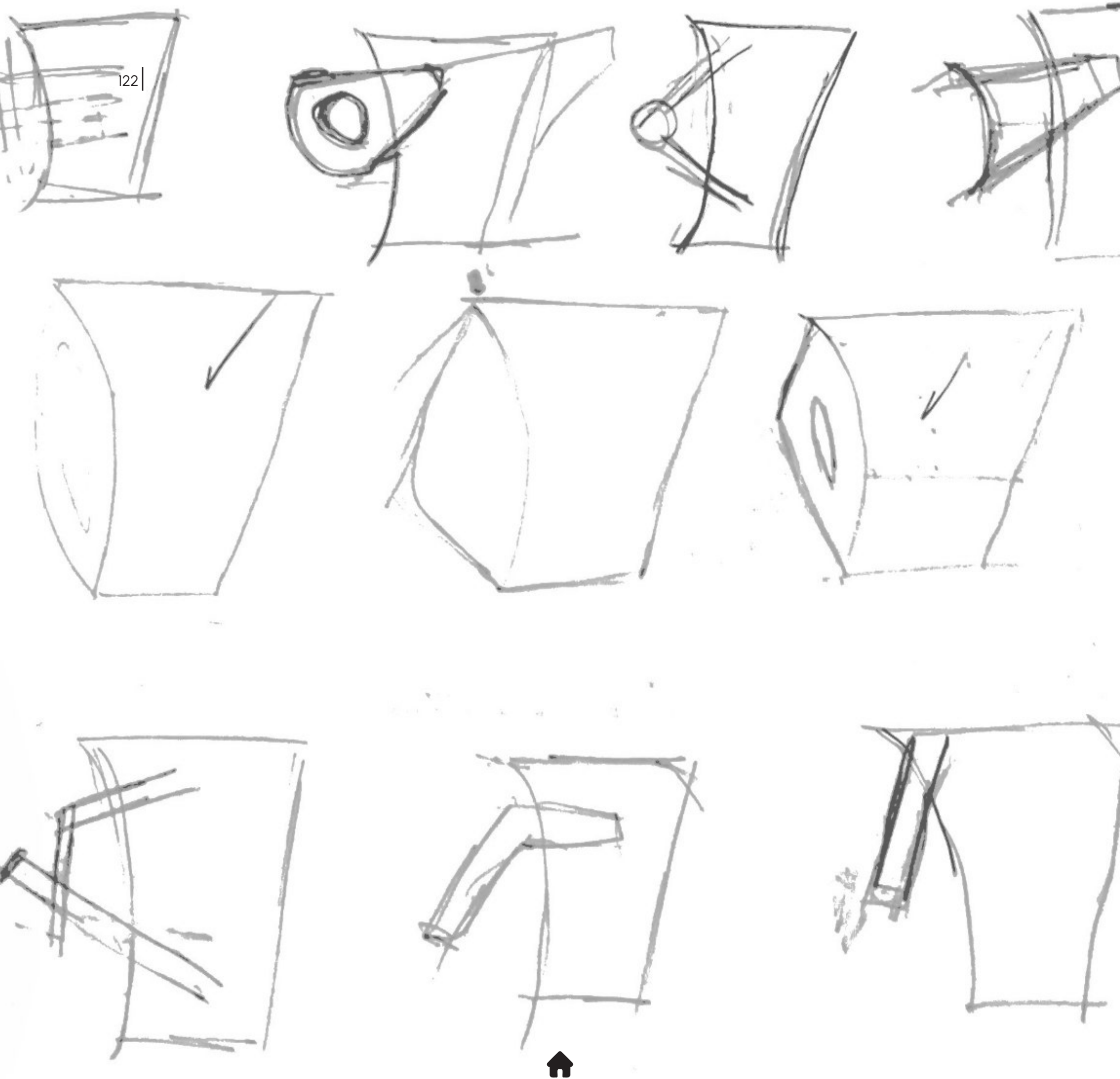
15. Ensayo alternativo con pintado en pincel sobre cubierta cruda.

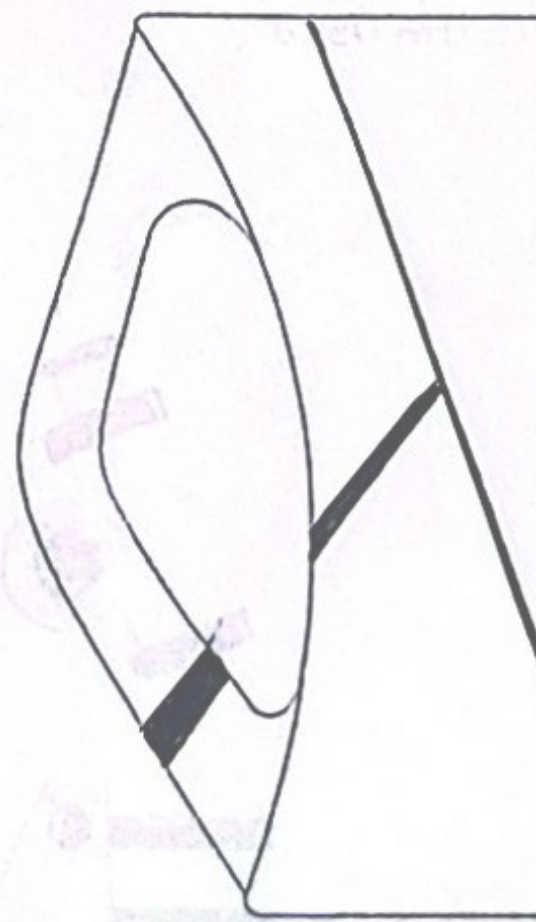
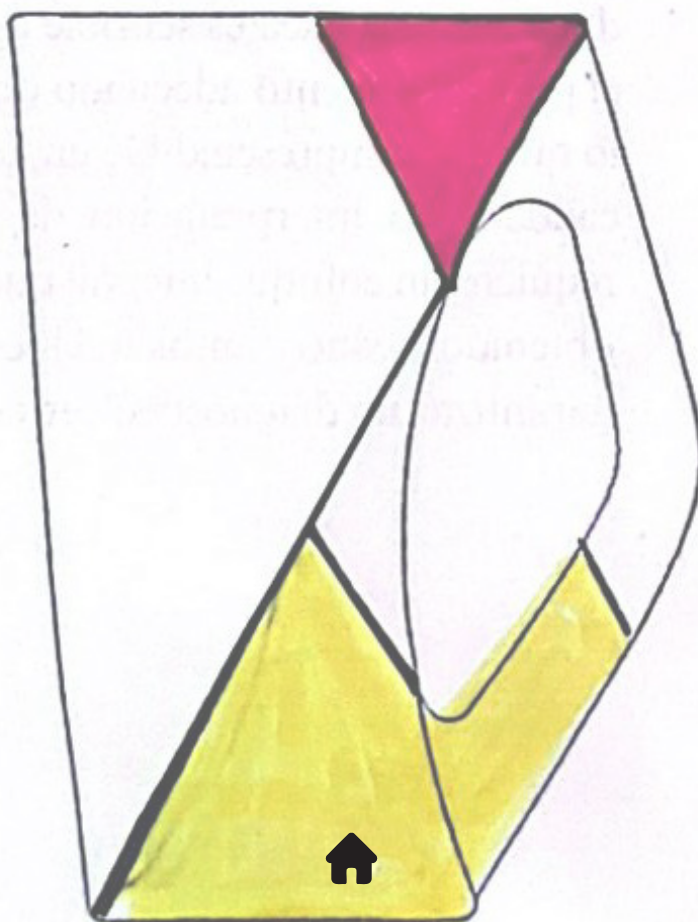
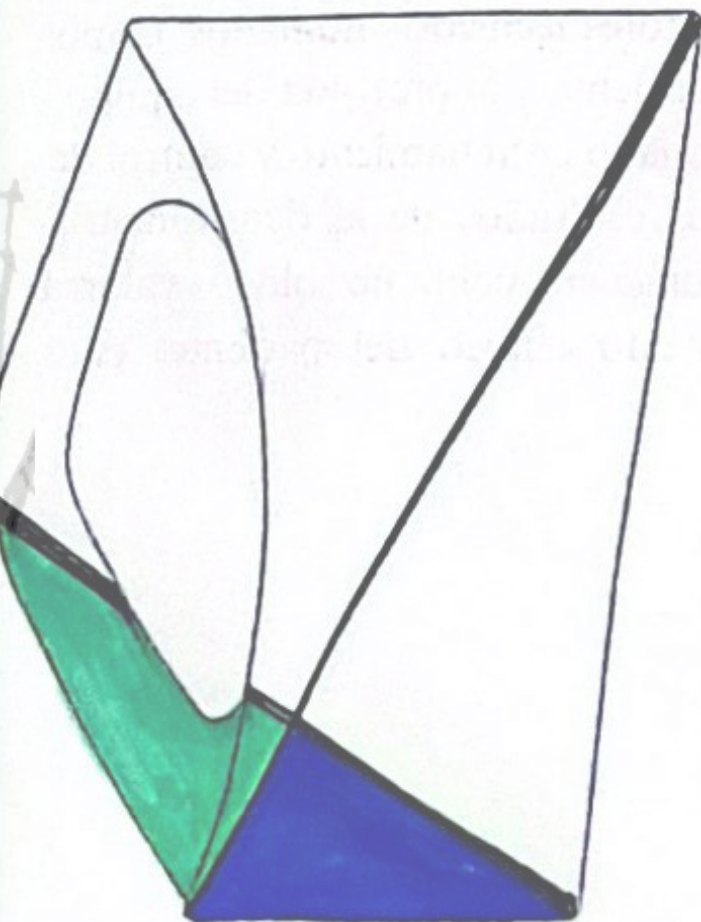
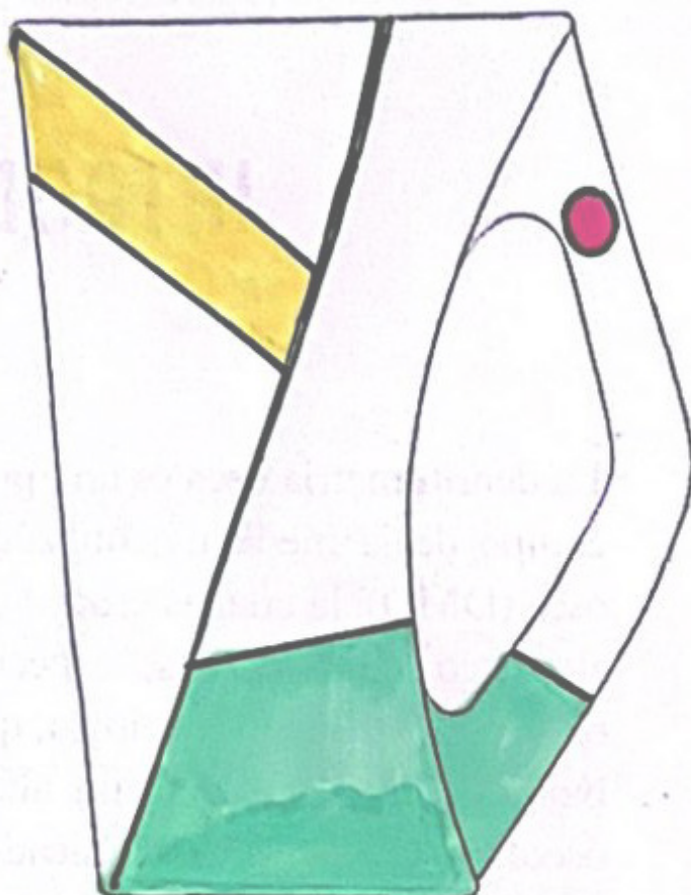
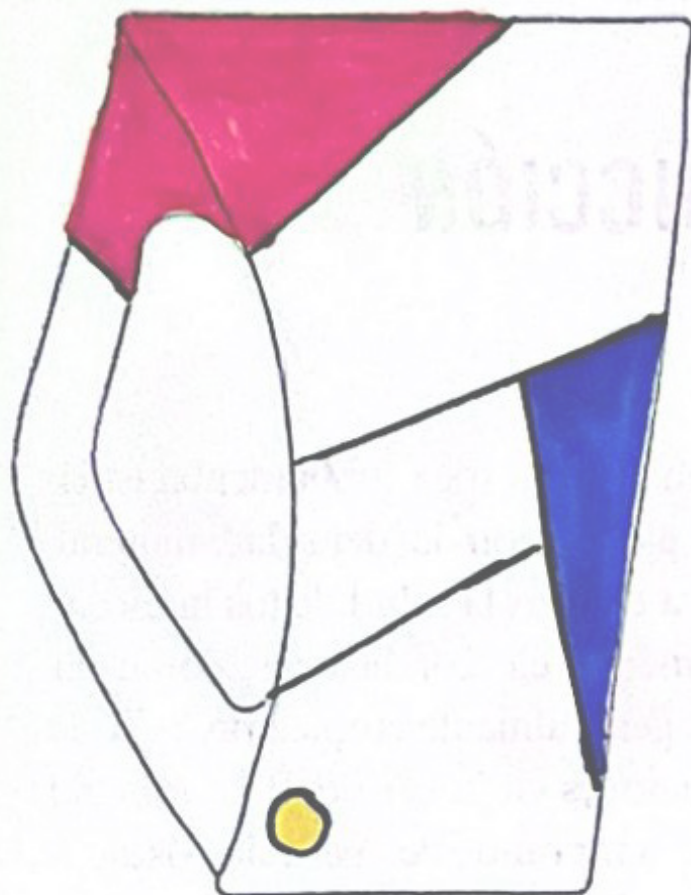

● Imagen 95

16. Resultados óptimos; se estandariza el método para las siguientes series.

RENDERS

Esta propuesta utiliza una gráfica inspirada en la Bauhaus con colores primarios y formas geométricas. Responde al objetivo de integrar lo artesanal con un lenguaje visual contemporáneo, apelando a un público más joven que valora el diseño audaz y conceptual. La paleta cromática y las composiciones geométricas remiten a una estética funcional y artística que dialoga con la identidad cultural reinterpretada a través del diseño actual.

La línea en blanco y negro destaca la forma depurada de cada pieza, acentuando la silueta y la ergonomía de los objetos. Este acabado busca reforzar la estética minimalista de la propuesta, alineándose con la búsqueda de una cerámica contemporánea sobria pero visualmente impactante. La ausencia de color permite valorar los detalles formales sin distracciones, priorizando la relación entre función y forma.

El uso de gres natural y tonos moca evidencia la intención de trabajar con materiales locales, como parte de la revalorización de los recursos del entorno. Esta propuesta transmite calidez, rusticidad y honestidad material, cualidades que refuerzan el carácter artesanal de las piezas. Representa una vuelta a lo esencial, donde la textura y el acabado hablan por sí solos del proceso y del territorio.

El capítulo 4 concreta el proceso proyectual mediante la definición, desarrollo y visualización de una línea cerámica utilitaria basada exclusivamente en la Idea 3, inspirada en la cultura precolombina Cashaloma. Esta propuesta traslada el legado formal de dicha cultura formas puras, proporciones contenidas y ausencia de ornamento a un lenguaje contemporáneo, sobrio y funcional. A través de cinco piezas, se logra una colección coherente que transmite calma, honestidad material y una estética atemporal.

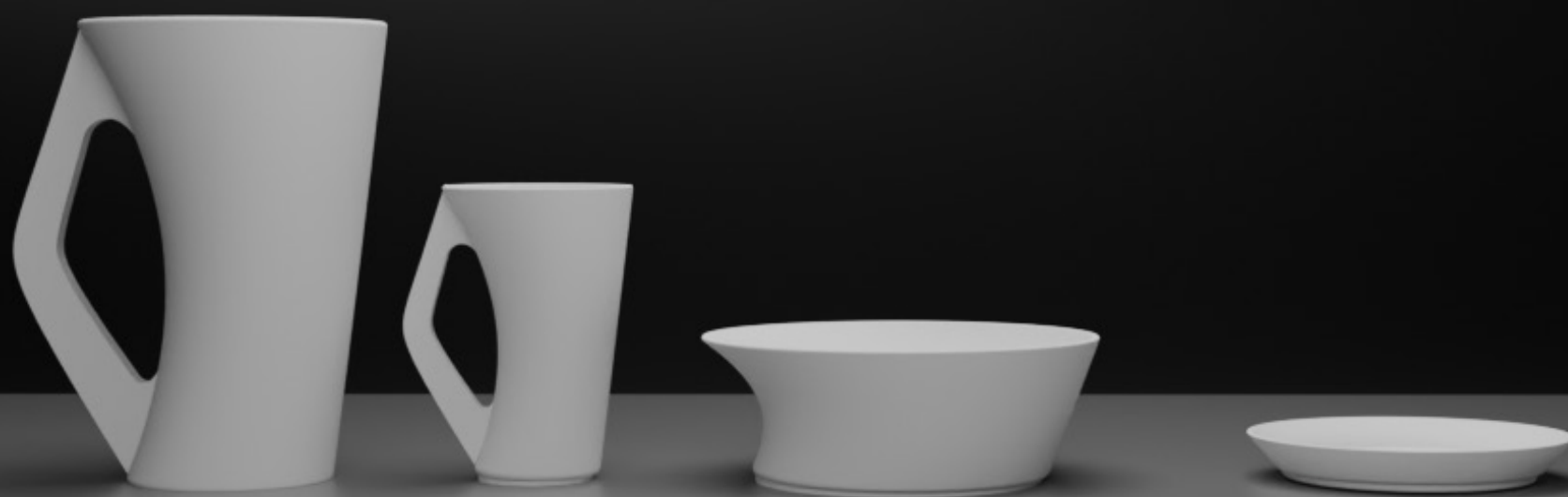
La decisión de trabajar con geometrías esenciales, acabados mates y el uso de gres moca como material base refuerza la intención de revalorar lo ancestral sin recurrir a lo figurativo. Esta síntesis entre pasado y presente se evidencia también en los detalles funcionales integrados al volumen, como cortes o agarres sutiles, que potencian la ergonomía sin afectar la pureza formal del conjunto.

Las láminas técnicas y renders permiten evaluar no solo la factibilidad material de la propuesta, sino también su impacto visual y contextual. Estas representaciones anticipan el comportamiento del producto en escenarios reales, validan proporciones, acabados y relaciones entre piezas, y consolidan el proyecto como una solución sólida a las demandas actuales del usuario. El enfoque minimalista, lejos de simplificar, resalta la carga simbólica del diseño, invitando al usuario a una experiencia sensorial y reflexiva.

En conjunto, este capítulo demuestra que la cerámica puede ser pensada desde la esencialidad sin perder potencia expresiva, y que el diseño cuando nace desde el respeto al contexto y a la memoria puede construir objetos profundamente significativos para la contemporaneidad del hoy.

El uso de gres natural y tonos moca evidencia la intención de trabajar con materiales locales, como parte de la revalorización de los recursos del entorno. Esta propuesta transmite calidez, rusticidad y honestidad material, cualidades que refuerzan el carácter artesanal de las piezas. Representa una vuelta a lo esencial, donde la textura y el acabado hablan por sí solos del proceso y del territorio.

CONCLUSIÓN

La presente tesis constituye un ejercicio de diseño riguroso, crítico y profundamente conectado con la realidad local. A través de una mirada sensible e informada, se ha logrado responder a una problemática clara: la desconexión entre la cerámica artesanal cuencana y las exigencias del mercado contemporáneo. El trabajo no solo se limitó a identificar esta brecha, sino que propuso una solución concreta y viable mediante el desarrollo de una línea de productos cerámicos utilitarios que fusionan tradición e innovación.

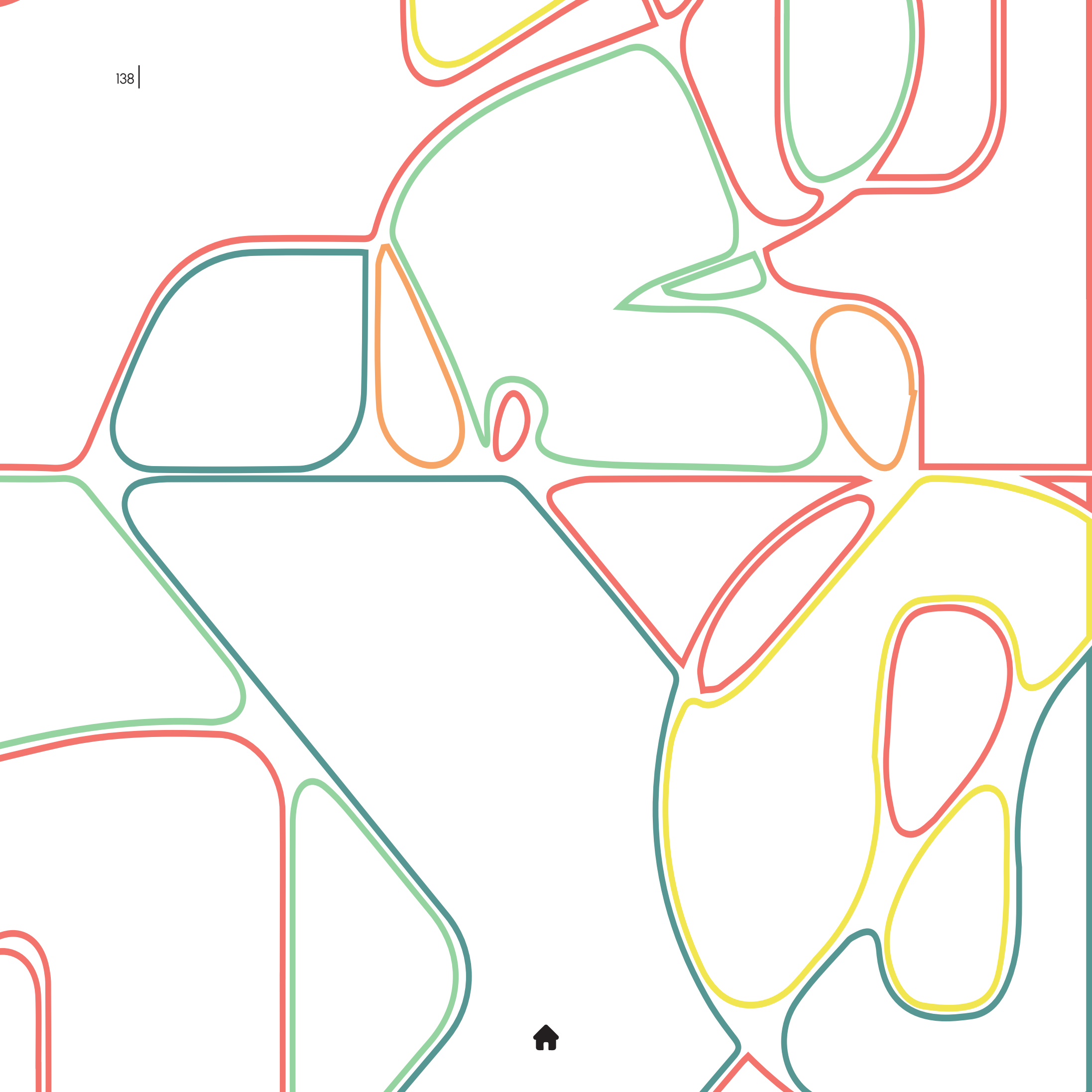
Los objetivos fueron cumplidos con coherencia: se analizó el contexto actual de la cerámica cuencana, se definieron criterios teóricos y formales que estructuraron la propuesta, y finalmente se diseñó una línea que materializa los hallazgos desde lo conceptual hasta lo técnico. Esta colección de vajilla representa una síntesis entre lo ancestral y lo moderno, donde cada forma, textura y acabado nace de un proceso proyectual reflexivo, validado por entrevistas, exploraciones materiales y fundamentos teóricos.

Uno de los mayores logros de esta investigación es haber demostrado que el diseño, lejos de ser un elemento accesorio, puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer oficios tradicionales. Las entrevistas realizadas a actores clave del sector reafirmaron que la sostenibilidad de la cerámica artesanal depende de su capacidad de adaptación, sin perder su esencia. El uso de tecnologías como la impresión 3D, la exploración de nuevos esmaltes y la incorporación de criterios de diseño emocional y funcional se integraron de forma respetuosa y pertinente.

Más allá del producto final, el verdadero aporte de esta tesis está en el proceso: en cómo se construyó una propuesta con identidad propia, que responde tanto a las exigencias del presente como al legado de generaciones pasadas. Esta línea cerámica no busca competir con la industria, sino ofrecer una alternativa digna, simbólicamente rica y visualmente relevante, que pueda posicionarse tanto en mercados locales como internacionales.

Se concluye que la innovación en el contexto artesanal no requiere ruptura, sino diálogo. Un diálogo entre el barro y la idea, entre el fuego y la intención, entre el pasado que permanece y el futuro que se diseña. Esta tesis demuestra que, desde el diseño, es posible recuperar valor, reactivar memorias y construir nuevos significados sin ser tan literales.

BIBLIOGRAFÍA

Andrade, J. F., & Narváez Ortiz, H. E. (2022). Como potencializarse con la identidad Caribeña. Colombia: ADIEC.

Asociación de Docentes Investigadores & Emprendedores del Caribe.

Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. (2023). El papel de la cerámica en el desarrollo local sostenible.

<https://ciudades-ceramica.es>

Ayala Esparza, G., Jiménez Peralta, A. A., & López Ramos, A. I. (2022). El diseño sostenible como estrategia para mitigar el impacto ambiental. Universidad Técnica del Norte. <https://repositorio.utn.edu.ec>

Beltrán, D. (2012). Cuenca ciudad artesanal del mundo. Centro de Documentación CIDAP. http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/2107/1/EXPEDIENTE%20CUENCA%20CIUDAD%20ARTESANAL_WCC_2019.pdf

CIDAP. (2022). Revista CIDAP: La Fiesta de la Lumbre. <https://www.cidap.gob.ec>

Cuestas, S., Marmolejo, N., & Muñoz, C. (2022/2023). Diseño y fabricación de productos artesanales a partir de residuos de cerámica industrial [Tesis de grado, Universidad de Cuenca]. <https://dspace.ucuenca.edu.ec>

ElArteHoy. (2024, julio 20). Cerámica utilitaria: Funcionalidad y arte en cada pieza. <https://elartehoy.com/ceramica-utilitaria-funcionalidad-y-arte-en-cada-pieza/>

Ferro, M. (2017). Revalorización del saber artesanal y diseño industrial en la carrera de diseño en la UTN. <https://repositorio.utn.edu.ec>

Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (2013). El campo artesanal: Aporte teórico social y pedagógico. (n.p.).

Goraymi. (s.f.). Cerámicas artesanales en Cuenca. <https://www.goraymi.com/es-ec/azuay/cuenca/artesantias-minerales/ceramicas-artesanales-cuenca-acd3b95dc>

Greenhalgh, P. (2020). Ceramic, art and civilisation. Bloomsbury Publishing.

Greenhalgh, P. (2020). El arte de lo cotidiano: Una historia del diseño de los objetos. Ediciones Gustavo Gili.

Kelley, T. (2007). Las diez caras de la innovación: Estrategias para una creatividad eficaz. Empresa Activa.

Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social. Experimenta Libros.

Malo, F. (s.f.). Revista Panorámica: Tradición cerámica en el Azuay. <https://revistapanoramica.com>

Meneses, J. A., & Kukurelo, M. (2020). Diseño y sostenibilidad: Un diálogo posible. Editorial UOC.

Norman, D. A. (1998). La psicología de los objetos cotidianos. Nerea.

OCDE & Eurostat. (2005). Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación (3.ª ed.). <https://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf>

Pacheco Paredes, K. (2019). Cerámica artística como medio de expresión simbólica en la parroquia Jimbilla, Loja [Tesis de grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. <https://dspace.utpl.edu.ec>

Peterson, S., & Peterson, C. (2003). La cerámica en la historia del arte. Promopress.

Pleguezuelo Hernández, A. (2003). La cerámica en la historia del arte español. Editorial Nerea.

Rabanal, F. (2022). Diseño emocional: Estrategias para conectar con el usuario. *Diseña*, 20(1), 112–127. <https://revistas.uc.cl>

Rawsthorn, A. (2014). *Hello world: El diseño en la vida cotidiana*. Editorial Taurus.

Rivera-Ramos, M. (2014). *Diseño sustentable y ecodiseño: Principios y estrategias aplicadas al desarrollo de productos sustentables*. Universidad de Palermo.

Sicer. (2021). Catálogo de esmaltes y acabados cerámicos. <https://www.sicer.it/es>

Smith, R. (2011). *Diseño sostenible: Una introducción a la filosofía y práctica del diseño sostenible*. Editorial Gustavo Gili.

Smith, T. (2011). *Contemporary art: World currents*. Laurence King Publishing.

Universidad Técnica del Norte. (2022). *Guía de ecodiseño para productos artesanales*. <https://repositorio.utn.edu.ec>

