

*«Miradas posteriores»: una experiencia
de investigación-creación en diseño para la
producción de neoartesanía en Ecuador*

«Subsequent views»: a research-creation experience in
design for the production of neo-crafts in Ecuador

Esteban Torres Díaz

Universidad de Cuenca, Ecuador

Resumen: Fruto de la investigación-creación, en el presente trabajo se abordan producciones de «nuevas artesanías» a partir de miradas exploratorias actuales (estéticas, tecnológicas y funcionales) a objetos históricos que habitan en la memoria común ecuatoriana, muchos de ellos piezas de museos, y que pueden ser motivo para la gestación de nuevos objetos, perfectamente funcionales, producidos desde «miradas posteriores» y cargados de capacidad evocadora. Pocas instituciones luchan por mantener un nivel adecuado en sus diversas fases; y a pesar del esfuerzo realizado, el impacto en los temas de diseño, innovación, costos, tecnología y promoción es aún deficiente. Sin embargo, existen estupendos artesanos y diseñadores capaces de dar un giro positivo a esta realidad.

Palabras clave: neoartesanía en Ecuador; diseño artesanal en Ecuador; producción artesanal; investigación-creación

Abstract: As a result of research-creation, the present work deals with the production of «new crafts» from current exploratory views (aesthetic, technological and functional) to historical objects that inhabit the Ecuadorian common memory, many of them museum pieces, that can be a reason for the conception of new objects, perfectly functional, produced from «later looks» and full of evocative capacity. Few institutions struggle to maintain an adequate level in its various phases; and despite the efforts made, the impact on the design themes, innovation, costs, technology and promotion is still poor. However, there are great craftsmen and designers capable of giving a positive turn to this reality.

Keywords: neo-crafts in Ecuador; craft design in Ecuador; craft production; research-creation

INTRODUCCIÓN

Los pueblos caminan interminablemente, mientras, dejan huellas de su tránsito: caminos construidos en el tiempo, que el mismo tiempo se encarga de transformar o de borrar. El recorrido humano de otras épocas se refleja en rastros, objetos, dibujos, construcciones, colores, olores, vestimentas..., en propuestas objetuales que pueden continuar formando parte de la contemporaneidad como un cúmulo de elementos que vienen desde la vida que les tocó vivir, desde su tecnología, hasta nuestros espacios; y a los que quizás apreciamos detrás de la vitrina de un museo, en un contexto expositivo ajeno a su naturaleza y a su original funcionalidad.

Lo mucho o poco recuperado resulta muchas veces olvidado por nuestras actuales sociedades, porque la tecnología y nuevas formas de alimentación visual no necesariamente tienen un apego hacia estos vestigios, y no es tomado en cuenta para una propuesta conceptual que le otorgue cierta actualidad. ¿Razones? Varias: elementos que tuvieron su vida útil y que ahora son expuestos al público en una exhibición; nuevas inquietudes formales por parte de artistas, artesanos, diseñadores y consumidores; empleo de materiales de producción en serie como el plástico, muchas veces preferidos antes que productos hechos a mano y cuyo costo es mayor, lo que propicia la desaparición de artesanos y, por ende, de la cultura que cada uno de estos elementos contiene dentro de su forma, de su técnica, de su razón, color, olor y uso, muriendo con ello un rastro de identidad. Identidad que en la mayoría de los casos es despreciada por la juventud, que busca imitar culturas «superiores» como las de las grandes potencias, que elige una Coca-Cola y no un morocho; *gente nueva* que se prepara para festejar un Halloween, sin saber primero sobre sus propias fiestas populares; o casos más graves en los que se desprecia un pasacalle para entonar una canción, mal interpretada a veces por el desconocimiento del otro idioma y de sus particulares significaciones. De hecho, sobre nuestro dialecto, ¿qué decir de esa intención de ocultar el arrastre de la erre o de esos esfuerzos articulatorios para eliminar el «cantado cuencano»?

Por ello, «Miradas posteriores» —como un acto de rescate de aquellos objetos abandonados en un museo y en la memoria— busca una reconfiguración de estas formas, intentando

que tengan nuevas vidas en el *ahora*, con una historia en su formación; que surjan de esa mezcla de pasado y presente, con un posible futuro para los ojos de este nuevo habitante; que genere diálogo entre el pasado perdido, un presente en construcción y un futuro no escrito.

Hablar sobre la vergüenza es primordial para comprender el propósito de esta neoartesanía.¹ Como habitante de esta ciudad, como profesional del diseño, como docente y como persona común, he evidenciado que un gran porcentaje de la nueva generación se avergüenza de su historia y de su contexto, principalmente los jóvenes, que buscan compararse y relacionarse más con entornos ajenos, con culturas más cercanas a países primermundistas, que relacionarse con lo propio; lo que se traduce en un rechazo a la música (sanjuanitos, pasacalles, cachullapis), vestimentas, formas dialectales y tradiciones en general.

Lo explicado sirve como base para evidenciar que cosas similares pasan en otras áreas como la artesanía o el diseño, ya que nuestras sociedades —al ser cada vez más planas culturalmente hablando, «más iguales a las extranjeras», y al no valorar su entorno y su historia— van perdiendo elementos que diferencian un pueblo de otro, perjudicando también el comercio y el turismo y, por esta razón, la economía del gremio artesanal.

Esto también genera una falta de innovación en los artesanos; innovación que debe analizarse desde los puntos de vista tecnológico y creativo. La tecnología afecta significativamente, puesto que algunos de los objetos construidos no tienen los terminados adecuados para satisfacer las necesidades del consumidor y, desde el punto de vista de la innovación, algunos artesanos no dedican el tiempo suficiente para generar nuevas propuestas formales, valiéndose de la historia y la tradición. Una de las soluciones a corto plazo sería que instituciones públicas y privadas vinculadas con áreas culturales y turísticas aporten con la instrumentación tecnológica adecuada y, al respecto de la innovación, se realicen estudios de los cuales surjan propuestas que tengan contenido cultural relevante.

¹ *Neoartesanía* y *neoartesano* son conceptos ya bien establecidos y prácticas suficientemente legitimadas, a cuyo respecto pudieran verse: «Etno-artesanía, neo-artesanía y eco-artesanía tendencias que marcan la historia» (s.f.), «La neoartesanía» (s.f.), «NEOCRXFT: Neoartesanía» (s.f.), «Neo-Artesano» (s.f.) y Ferro (2017).

Como una forma de expresar lo antes mencionado se plantean cuatro posibilidades o miradas, las cuales, luego de un estudio teórico e investigativo al amparo metodológico de la investigación-creación,² dieron paso a un proceso de bocetación y posterior construcción de prototipos.

DESARROLLO

Primera mirada (sellos de la cultura Jama Coaque)

Esta investigación se interesa por buscar, en los vestigios dejados por las culturas que habitaron estos espacios, elementos objetuales que aún se pueden ver, pero ya no tocar (por estar resguardados en un museo).

Los sellos de la cultura Jama Coaque son elementos que fueron usados principalmente para ser untados con tintes naturales o arcillas de colores y transferir sus diseños a la piel o a textiles. Los sellos cilíndricos tienen dimensiones de entre cinco y siete centímetros, cuya superficie contiene gráficos geométricos; otros, figuras zoomórficas y elementos humanoides. Ergonómicamente, están desarrollados para que puedan usarse con una mano; en sus extremos tienen una cavidad que ayuda a que los dedos índice y pulgar calcen, para facilitar su recorrido por las superficies.

Figura 1. Sello Jama-Coaque

² Se trabaja específicamente desde la perspectiva de la «investigación para la creación», a partir de presupuestos teóricos y metodológicos fundamentados por Moya Méndez (2019).

Una vez realizado el análisis de estos elementos, se replanteó su estructura, de manera que el objeto tuviera otras dimensiones y permitiera grabar tanto con pintura sobre superficies planas, como en relieve sobre arena.

Figura 2. Obra derivada 1

Segunda mirada (el aríbalo)

La idea de este trabajo, que ya ha sido presentado en otros eventos del CIDAP, es no solo observar al objeto en el museo, sino construirlo con nuestras propias manos, generando así un elemento que pueda ser útil en nuestro tiempo.

El *aríbalo* (nombre español) o *Maku Puyñun* (nombre ancestral), es un elemento que existe y está resguardado en los museos, con dimensiones de entre quince y ciento cincuenta centímetros, cuya superficie, en algunos casos, contiene gráficos de excelente nivel.

[128]

Islas, núm. 194; UCLV, septiembre-diciembre de 2019.
<http://islas.uclv.edu.cu>

Figura 3. Aríbalo

El aríbalo se ha elegido para esta reconfiguración, con el fin de producir un objeto *souvenir*. Se trabajó una taza que mantiene la forma conífera en su base, un plato construido con madera del oriente, y arena de las playas ecuatorianas.

Figura 4. Dos vistas de la obra derivada 2

Tercera mirada (dulces de Corpus)

Se pretende explorar el contexto actual del arte popular que nos rodea, en el que el artista, diseñador o artesano se nutre de estas costumbres, de esta tradición y se propone innovar, sobre la base de esa mirada, a esa realidad.

Figura 5. Referentes

En este caso se planteó crear a partir de las experiencias actuales, tomando elementos de la cultura popular, especialmente de las fiestas tradicionales (el Septenario) y sus dulces de Corpus.

Se analizó lo que sucede en la fiesta, su desarrollo, los elementos que permitieran generar insumos para propuestas nuevas; se produjeron «dulces de Corpus» con las formas de los músicos de la banda de pueblo, fusionando sabores y colores. No se descuidó el soporte, que debía ser cómodo de transportar, facilitando la venta por unidades o en conjunto (colección).

Figura 6. Obra derivada 3

Cuarta mirada (mirar hacia nuestra propia vida, hacia cómo avanzamos y crecemos)

Se indaga básicamente en la generación de elementos que surgen a partir de nuestra propia experiencia. Recordar las formas de jugar en la infancia, con elementos simples de nuestro alrededor. Una caja se convertía en carro, una mesa en casa; una silla podía llegar a ser un carro, cocina o barco.

Basados en este recuerdo se generó una silla que permite transformarse en varios objetos.

Figura 7. Silla de referencia

Figura 8. Obra derivada 4

Quinta mirada (el acto performático)

Se pretende generar un objeto que se acerque más a una *performance*, creada a partir de un juego de miradas, que se convierta en producto conceptual capaz de emitir un mensaje más apegado a la parte artística que a la funcional.

Aquí se pretende realizar un trabajo artístico generando nuevas lecturas sobre objetos que tienen determinada construcción y función. Se asimiló su construcción y luego se deconstruyó, para proponer un diseño híbrido entre su función inicial con una nueva interpretación formal.

Se ha diseñado con plata, pinceles cuyas cerdas se convierten en cucharas y un lienzo elaborado en cerámica con espacios contenedores de alimentos. La metáfora manejada en este objeto es que al arte se le puede comer, literalmente hablando. Se pretende observar los objetos que nos rodean con una mirada deconstructiva, híbrida, que permita unir un elemento con otro que, aparentemente, no tienen razón para coexistir con él; y se pretende que de esta unión se genere un tercer elemento que produzca en el observador una curiosidad sobre él mismo.

Si bien esta última propuesta se aleja de las características de un objeto artesanal, su finalidad está más apegada hacia un acto *performático*, es decir, más artístico, pues resulta un objeto único que en un momento determinado —con el transcurso del tiempo— puede convertirse en un elemento artesanal, dependiendo del grado de publicidad, promoción e impacto en el imaginario del objeto y del artista. Un ejemplo de esto pueden ser obras de arte en museos —como el caso de la denominada *La fuente*, de Marcel Duchamp— que pueden ser adquiridos como *souvenirs* a escala de la obra original.

Figuras 9-11. Obra derivada 5. Bocetos y realización.

CONCLUSIÓN

La producción artesanal en nuestra región está en serios problemas. Pocas instituciones luchan por mantener un nivel adecuado en sus diversas fases; y a pesar del esfuerzo realizado, el impacto en los temas de diseño, innovación, costos, tecnología y promoción es aún deficiente. Sin embargo, existen estuendos artesanos y diseñadores capaces de dar un giro positivo a esta realidad; pero sin la acción positiva de las empresas públicas y privadas, y sin los recursos económicos necesarios para la innovación, esta tarea es cada vez más difícil.

Van desapareciendo, debido a la edad, artesanos de excelente nivel; otros están cambiando su profesión por empleos con mejores réditos económicos; y algunos, al vivir en condiciones muchas veces precarias, ya no desean que sus descendientes sigan su camino. Reformas adecuadas y líneas políticas claras seguramente ayudarían para que esta situación cambie y el artesano regrese a sus talleres con una posición innovadora, con una tecnología adecuada y, sobre todo, con una economía que le permita sostener una vida digna.

BIBLIOGRAFÍA

- Etno-artesanía, neo-artesanía y eco-artesanía tendencias que marcan la historia.* (s.f.). Obtenido de <https://www.colombia.com/tecnologia/eventos/sdi/75320/etno-artesania-neo-artesania-y-eco-artesania-tendencias-que-marcan-la-historia>
- Ferro, D. (2017). «Neoartesanía» quiteña: una propuesta sustentable. *Itidad cultural e innovación frente al mito del crecimiento*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- La neo-artesanía.* (s.f.). Obtenido de <http://hierbabuena.disenioartesanal.blogspot.com/2009/06/la-neo-artesania.html>.
- Moya Méndez, M. (2019). Contribución teórico-metodológica a la praxis de la investigación-creación en las artes. *Islas* (192). Obtenido de <http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/1155>
- NEOCRFT: Neoartesanía.* (s.f.). Obtenido de <https://coolhuntermx.com/neocrft-neoartesania/>

Recepción: 25 de mayo de 2019

Aprobación: 30 de junio de 2019

[134]

Este texto se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Licencia Internacional.

Islas, núm. 194; UCLV, septiembre-diciembre de 2019.

<http://islas.uclv.edu.cu>