

**UNIVERSIDAD
DE LAS AMERICAS**

Laureate International Universities®

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

ESCUELA DE COMUNICACIÓN

**Rediseño de nuevas propuestas gráfico/textil en soportes alternativos
para la promoción y/o exportación de la identidad de Otavalo.**

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el
título de Diseñador Gráfico-Industrial.

Profesor Guía: Lic. Edwin Troya.

Autor: Andrés Sebastián Chicaiza Jaramillo

Matrícula No. 102089

2006

AGRADECIMIENTOS

A Dios..., por otorgarme unos maravillosos padres...

A mis padres..., por dotarme de la existencia del ser...

DEDICATORIA

*"A todos quienes creen en este sueño y se unen día a día con el afán de
hacerlo despertar..."*

*A todos quienes no creen que este sueño se podrá hacer realidad, por temor
al resucitar..."*

*Porque el alba de este concierto creativo esta iluminando el umbral de mi
imaginación, y una vez que la luz toque a mi puerta...
la magia empezará..."*

Andrés Chicaiza.

RESUMEN

El presente trabajo de titulación pretende dar una innovadora propuesta creativa, vanguardista a la toda gama de soportes gráfico-textiles que encontramos en las artesanías ubicadas en el "Valle del Amanecer"...Otavalo, con la finalidad de otorgar un nuevo rostro promocional con el carácter de exportación a estos productos, que con el paso del tiempo se han ido deteriorando en el ámbito del diseño por razones que más adelante serán mencionadas y que están atentando con la producción en esta región.

Todos los estudios realizados para este proyecto han tomado como punta de referencia y partida a los ya conocidos sacos de lana de Otavalo, decorados con aquellos íconos ancestrales y su trayectoria mundialmente conocida a lo largo del tiempo...para que, con nuestra creatividad refresquemos a ese legendario producto textil.

Todo este esfuerzo va encaminado para impulsar las nuevas técnicas, tecnologías, y tendencias en el diseño gráfico/textil, el manejo de concepto visual que por medio de una prenda de vestir puede transmitir a sus usuarios; sin olvidar que todos los recursos a ser utilizados para el desarrollo de nuestro producto deben estar estrechamente ligados con lo que Otavalo significa...su gente, su historia, su naturaleza, su idioma, sus costumbres y tradiciones.

INDICE

Introducción.	9
CAPÍTULO I.	10
PROYECTO	
1.1 TEMA/Idea de Investigación.	11
1.2 OBJETIVOS.	11
1.2.1 Objetivo Principal.	11
1.2.2 Objetivos Secundarios.	11
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	12
1.3.1 Breve descripción del problema.	12
1.3.2 Problemática general.	16
1.3.3 Pregunta de investigación.	18
1.3.4 Justificación.	18
CAPÍTULO II.	19
2.1 EL TEJIDO TRADICIONAL: MÉTODOS Y TÉCNICAS	19
2.1.1 El Hilado	20
2.1.2 Proceso de Tinturación	21
2.1.2.1 Proceso con colorantes químicos	22
2.1.3 El Tejido	23
2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ÍCONOS DECORATIVOS	24

Motivos Antropomorfos (ejemplos)	25
Motivos Zoomorfos (ejemplos)	26
Motivos Ornitomorfos (ejemplos)	27
Motivos Geométricos (ejemplos)	28
Motivos Vegetales (ejemplos)	29
Motivos de Sol y Estrellas (ejemplos)	30
Motivos de Vivienda (ejemplos)	31
Motivos Indefinidos (ejemplos)	32
CAPÍTULO III.	33
METODOLOGÍA	
3.1 METODOLOGÍA	34
3.1.1 Universo de estudio.	34
3.1.2 Pasos a seguir en el trabajo para la solución del problema.	34
CAPÍTULO IV.	36
PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO	36
4.1 Estilos de diseño a utilizar.	37
4.2 Deconstrucción de los íconos decorativos a utilizar.	39
4.3 Selección de la imagen visual del producto.	39
4.3.1 Porqué hemos seleccionado al AYA HUMA, como parte de nuestro logotipo...?.	40
4.4 Proceso de simplificación de la forma (AYA HUMA).	41
4.5 Selección cromática a utilizar.	45
4.6 Bocetaje de la línea del producto	48

BOCETOS.	49
Antropomorfos.	49
Zoomorfos.	50
Ornitomorfos.	51
Vegetales.	52
Sol y Estrellas.	53
4.7 Montaje de la línea de productos	54
CAPÍTULO V.	56
RECOMENDACIONES	56
BIBLIOGRAFÍA	58
ANEXOS (Planos esquemáticos)	61

INTRODUCCIÓN

Una de las problemáticas en lo que al diseño concierne, es la innovación. El incorporar nuevas rutas para la satisfacción de las necesidades, debido al miedo de cambiar lo que nos rodea. Eso es lo que ha sucedido con la producción textil artesanal en Otavalo, no se ha dado una diversificación en el diseño, gracias al conformismo y/o facilitismo de quienes en algún momento fueron los impulsores del diseño y confección de los sacos de Otavalo.

Es verdad que la artesanía expresa la tradición y la cultura de un pueblo, que con el paso del tiempo debe mantenerse viva...pero por ello debemos buscar medios alternativos para que esa artesanía no muera. Esto ha llevado a que nos introduzcamos a la raíz del problema en sí, es decir al manejo creativo de un nuevo concepto visual para esta artesanía ícono del Valle del Amanecer.

Por ello, a continuación daremos una de tantas alternativas que se pueden conferir para revitalizar el diseño gráfico/textil de este producto, actualizándolo en las tendencias del diseño hoy en día, para su producción e industrialización con calidad, manejo cromático de las formas, conceptualización visual del producto, para hacerlo más competitivo en el mercado nacional como internacional. Así también, el de promocionar a la Capital Intercultural del Mundo... Otavalo.

CAPÍTULO I.

PROYECTO

Hilador indígena de la región de Otavalo

Fotografía: The Awakening Valley – Libro publicado por el IOA 1971

1.1 TEMA/Idea de Investigación.

Rediseño de nuevas propuestas gráfico/textil en soportes alternativos para la promoción y/o exportación de la identidad de Otavalo.

1.2 OBJETIVOS:

1.2.1 Objetivo Principal.

Rediseñar un artículo textil Otavaleño con aplicaciones de Diseño Gráfico.

1.2.2 Objetivos Secundarios.

- Plantear nuevas propuestas creativas en base a los diseños utilizados.
- Diseñar la imagen visual para nuestro producto.
- Examinar los sustratos a ser utilizados para la producción.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.3.1 Breve descripción del problema.

Otavalo en la actualidad ha evidenciado una falta de creatividad visual en sus diseños artesanales, en todas sus variantes conocidas en el mercado actual. Por ello, describir las aplicaciones que se pueden otorgar al diseño gráfico/textil, por medio del rediseño de sus soportes, es ponerse a pensar cuán grande es la gama de posibilidades en las cuales se emplearán todos los recursos del diseño, para otorgar un **nuevo concepto creativo visual** a todas las artesanías que hoy se conocen y sus nuevas variantes...

Años atrás y con repercusiones en la actualidad, se ha hecho muy evidente la influencia de países extranjeros como Perú, Bolivia...etc, con sus tendencias en el manejo de diseño dentro de la artesanía de Otavalo, originando una mezcla de estilos tanto en el diseño gráfico como textil.

Por ello, que mejor renovar la imagen de los textiles otavaleños, en especial los sacos de lana, como antecedente promocional del nuevo concepto en el diseño artesanal textil en Otavalo.

EJEMPLOS DE LA INFLUENCIA EXTRAJERA EN EL DISEÑO GRÁFICO DE LOS TEXTILES EN OTAVALO

Foto: Andrés Chicaiza. Lugar: Plaza de los Ponchos (Otavalo). Fecha: Noviembre 2005

Foto: Andrés Chicaiza. Lugar: Plaza de los Ponchos (Otavalo). Fecha: Noviembre 2005

Una de las razones para la realización de este proyecto de investigación fue un artículo escrito en el Diario EL NORTE de la Provincia de Imbabura, el cual sustenta de mayor manera nuestra investigación, planteando lo siguiente:

El 2005 con innovaciones para el sector artesanal.

"La venta de artesanías otavaleñas ha disminuido en un 50%. Las razones se las atribuye al proceso de dolarización, falta de innovación de la producción y desinterés de las autoridades centrales".

El año que feneció fue poco alentador para el sector artesanal de Otavalo, las quejas por la limitada comercialización interna y externa del producto fueron constantes. El fenómeno se lo atribuyó al proceso de dolarización, la presencia de mercadería foránea y las limitadas políticas nacionales y cantonales para reactivar el sector

La intención es identificar la producción textil-artesanal de Otavalo, manejo de diseños, modas y colores, especialmente en sacos, camisas y blusas, con el objetivos de innovar en función de los requerimientos del mercado nacional e internacional.

Los primeros resultados han evidenciado que en Otavalo no hay innovación de la producción. Se mantiene colores, diseños, modas.

Sumando a ello, la limitada producción turística, lo que repercute en dicho sector. En ese sentido, se prevé aprovechar todo evento que permita atraer turistas nacionales y extranjeros, potenciales compradores, hasta hace cuatro años. Además de plantearán cambios en lo que actualización de moda se refiera y capacitaciones permanentes (1).

(1) EL NORTE. "El 2005 con innovaciones para el sector artesanal". En Diario el Norte, Ibarra, 1 de Enero del 2005. Pg 8

Foto: Andrés Chicaiza. Lugar: Plaza de los Ponchos (Otavalo). Fecha: Noviembre 2005

Foto: Andrés Chicaiza. Lugar: Plaza de los Ponchos (Otavalo). Fecha: Noviembre 2005

Así, Los gobiernos de turno en la ciudad de Otavalo, se han preocupado por este fenómeno artesanal/industrial, como lo dicta una Publicación del Gobierno Municipal de Otavalo, en su Plan de Vida para el 2002 y años venideros, para hacernos ver de manera complementaria la crisis por la que está pasando la artesanía.

“ Artesanías, Pequeña y Mediana Industria ”

*Un alto porcentaje de Otavaleños/as y otros viven de la producción y comercialización artesanal e industrial de una variedad de artículos como **textilería**, **bisutería**, **sombrerería**, **cestería**, **instrumentos musicales**, otros.*

PROBLEMA CENTRAL *Las ventas de la producción artesanal, de la pequeña y mediana industria han disminuido en un 50 y 60%.*

1.3.2 Problemática general.

1. *La competencia en el exterior es fuerte, existen artesanías de menor precio y mejor calidad. **Los sacos de Otavalo son considerados desechables.** Los artículos carecen de estándares de calidad de acuerdo a los Certificados de Calidad Internacional ISO.*
2. *Los productores y comerciantes, desconocen el comportamiento de los mercados y de las técnicas de comercialización, legislación, idiomas y sistema financiero.*
3. *La producción manual de los textiles no abastece los mercados. **Se utiliza materia prima de mala calidad. Se hace lo más fácil y lo más barato. Los productores confeccionan los mismos artículos con los mismos diseños y ofrecen en iguales mercados.***
4. *La competencia (intra-familiar) es desleal. Por la competencia y la mala calidad se han perdido mercados mayoristas. **Hoy se llega a sectores sociales medios y bajos del mercado internacional.***

5. ***La producción artesanal no se ha diversificado, no se innovan los diseños, no se actualiza ni se incorporan nuevas técnicas ni tecnologías. No hay capacidad para ingresar en las grandes cadenas de comercialización en el exterior.***

6. ***No existe cultura de organización, asociación ni desarrollo empresarial. Los pequeños productores y/o comerciantes no pueden exponer en ferias ni eventos internacionales. Los emprendedores artesanos y comerciantes que han acumulado capitales, invierten únicamente en la construcción de almacenes y edificios en Otavalo. No se invierte para producir mayor valor agregado a los artículos elaborados.***

7. ***El acceso al dinero es limitado. Los gobiernos provincial y municipal no aportan al desarrollo productivo, privilegian las obras físicas. (2)***

Foto: Andrés Chicaiza. Lugar: Plaza de los Ponchos (Otavalo). Fecha: Noviembre 2005

Sin duda alguna, esta es la más representativa lista de la problemática que tuvo Otavalo para esos años, pero que de igual manera persiste en la actualidad. Solo una puesta en escena de las nuevas tendencias en el mundo del diseño para el manejo creativo de estos artículos, nos da una visión de cuan atrasados estamos frente a nuestros más cercanos competidores en lo artesanal e industrial.

1.3.3 Pregunta de investigación.

En que medida el rediseño de los motivos gráficos/textiles ancestrales, con un nuevo soporte, ayudará a fortalecer la artesanía de Otavalo...?

1.3.4 Justificación.

Revitalizar al sector textil de Otavalo se ha constituido en una prioridad dentro del área productiva, debido a muchas falencias en lo que a diseño respecta. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es el de rediseñar un artículo textil característico, dotándolo de una fresca cualidad gráfica con calidad textil, para un producto que se está caducando por la falta de creatividad.

CAPÍTULO II.

EL TEJIDO TRADICIONAL: MÉTODOS Y TÉCNICAS

Tejedor de fajas indígena de la región de Otavalo

Fotografía: The Awakening Valley – Libro publicado por el IOA 1971

Imbabura, una de las provincias más importantes del Ecuador, es sin duda el motor de la industria textil, ya que en Otavalo pondremos todo nuestro énfasis para este proyecto. Esta ocupación artesanal ha utilizado herramientas, técnicas que datan desde tiempos pre-hispánicos en su desenvolvimiento de la manufactura textil.

2.1.1 El hilado.

Para obtener las madejas de hilo de algodón en la producción de sacos y ponchos por medio de la separación de los capullos de algodón a través de una herramienta denominada **ulca**, con la forma de una varita de madera que va en la mano izquierda de la hiladora, y en la mano derecha se hace girar el llamado **huso** de características parecidas a la anterior, en la cual se determina el grosor del hilo, mediante el movimiento de la mano.

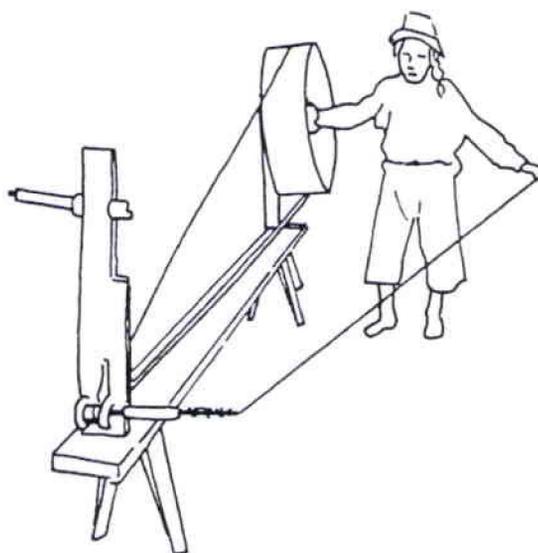

hiladora otavaleña (5)

(5) Artesanía Textil de la Sierra Norte del Ecuador, Hernán Jaramillo Cisneros, IOA/Ediciones Abya-Yala,

Primera edición 1991, Pg 19

Seguidamente para dar paso a la hilatura de la lana, se debía separa a esta de las impurezas que tenía, desenredándola y colocando a estas fibras paralelamente en una rueda de madera, llamada **rueca para hilar**, esta labor la hacían los hombres para obtener un una fibra de mejor calidad con respecto al diámetro de las fibras anteriormente colocadas el rueda.

hilador otavaleño (5)

2.1.2 Proceso de Tinturación.

Se utilizaba colores ácidos, resultado del zumo de frutas como por ejemplo el limón para la fijación de los colorantes a ser utilizados, introduciendo en una paila de bronce una cantidad de agua según el número de piezas a ser teñidas, seguidamente se agregaban los colorantes acompañados del zumo del limón con la materia prima que en este caso eran las fibras de lana para ser hervidas durante un lapso de tiempo aprox de 1 hora continua, para que los colorantes se adhieran a la lana

Luego de esto se separaba la lana de la paila para ser lavada, proceso que ayudaba a ver cuan bien se fijaban los colorantes a las fibras. Concerniente a la utilización de los colorantes de carácter natural existentes es el llamado **NOGAL o TOCTE**, en la cual practicamente se usaba casi todo el árbol, como la corteza, las ramas y también las hojas. Para la obtención de este colorante se disminuía a calidad de pequeños trozos todo estas partes vegetales, introduciendo a recipientes de agua con las fibras de lana para hacerlas hervir aproximadamente 5 minutos.

Seguidamente se sacaba las fibras para que el aire oxidara al colorante, se verificaba si está era la tonalidad requerida, o en su caso se introducía una y otra vez la lana al recipiente con los colorantes hasta obtener la tonalidad deseada; este proceso se lo practicaba una y muchas veces para que hubiere una equidad de tonalidades que van desde el marrón, hasta colores sepias claros a medida que se repetía este proceso.

2.1.2.1 Proceso con colorantes químicos.

Ahora bien, con la aparición de nuevas tecnologías que en la actualidad se refieren al uso de colorantes de carácter químico ha hecho que el proceso de teñido artesanal sea más sencillo y a la vez garantizando la calidad del teñido, con relación a la permanencia de fijación de los colorantes en las distintas fibras que los artesanos utilizan para sus fines.

Así también, la aparición de materiales acrílicos como el orlón, fibra de origen químico de gran calidad que vino a reemplazar al algodón, han hecho que exista una gran variedad de materiales textiles para diseñar y producir nuevos tipos de artesanías para el mercado global, pero su explotación todavía está en crecimiento.

Por ello, se hace necesario generar nuevas alternativas para que este tipo de fibras textiles puedan elaborar productos de gran calidad.

2.1.3 El tejido.

Una vez concluida con el hilado, los procesos de tinturación, finalmente se da paso al tejido de las fibras de lana u orlón; esta tarea es realizada por las mujeres, mediante agujetas tradicionales de tejer. El orden por el cual ellas deseen para confeccionar el saco, se lo puede empezar tanto desde la cintura, pasando por las mangas hasta llegar al cuello, o viceversa, todo está en función a la agilidad de la tejedora.

Así, se hace constancia del proceso de fabricación tradicional de estos sacos, refiriéndose a lo que anteriormente se dijo...

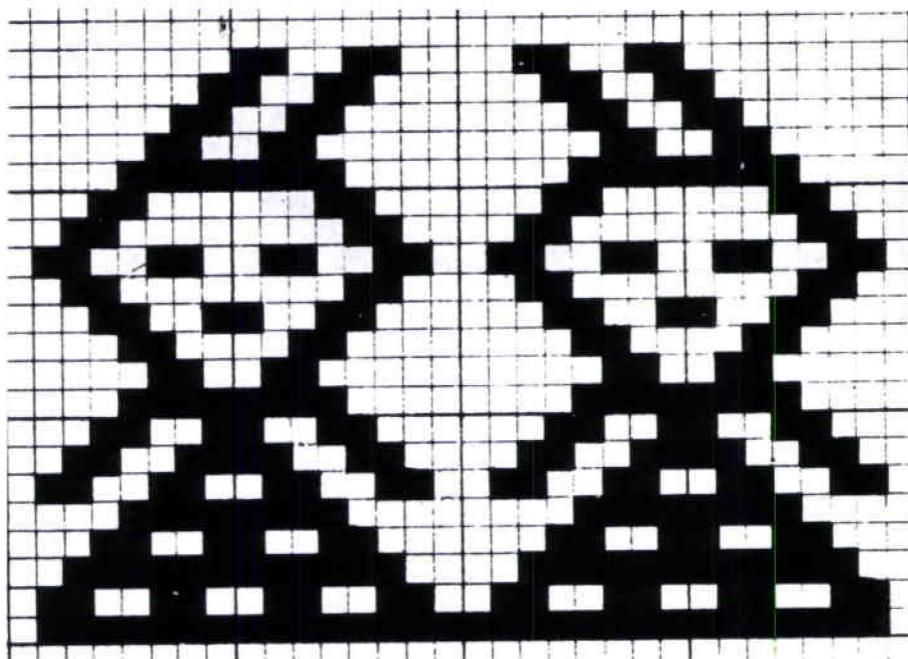
Que la producción artesanal no se ha diversificado, no se innovan los diseños, no se actualiza ni se incorporan nuevas técnicas ni tecnologías. No hay capacidad para ingresar en las grandes cadenas de comercialización en el exterior (2).

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ÍCONOS DECORATIVOS.

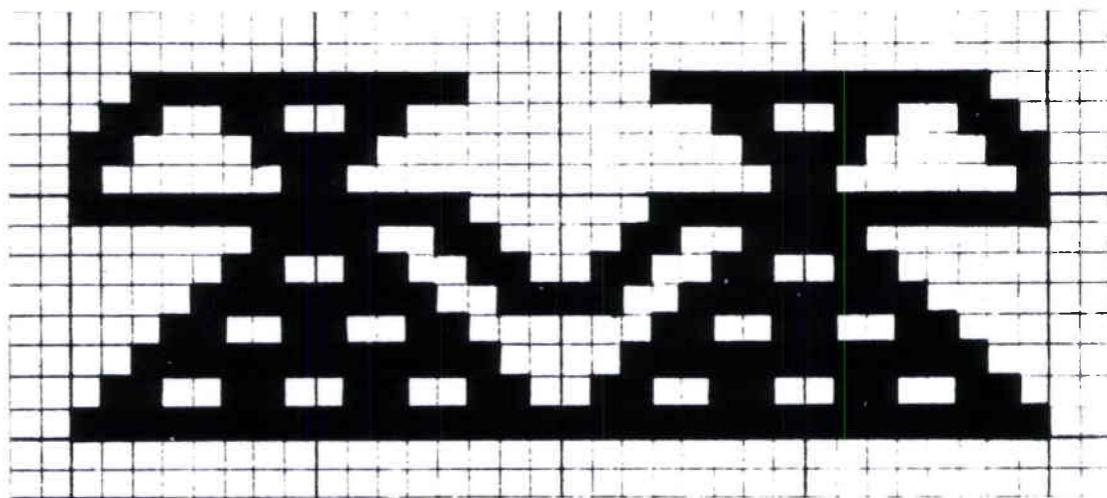
Una muestra de esta gran variedad de motivos gráficos que serán utilizados en nuestras propuestas vienen de una recopilación que se aproxima a **2000 diseños diferentes**, recolectados en la Provincia de Imbabura y particularmente en la zona de Otavalo, los cuales se los empleaban en los tejidos para la decoración de sacos, ponchos, fajas...etc. Realizados de generación en generación entre sus tejedores, iniciándose a temprana edad, desde los 8 a 10 años, hasta los 70 años en los adultos, como una tradición familiar...

Así, una de las más importantes entidades en el ámbito de la investigación dentro de la provincia y el país, **el Instituto Otavaleño de Antropología IOA** tiene una extensa lista de motivos/íconos gráficos decorativos utilizados en el Diseño Gráfico/Textil:

- a) Motivos Antropomorfos (*de forma humana*)
- b) Motivos Zoomorfos (*de forma animal*)
- c) Motivos Ornitomorfos (*de forma de aves*)
- d) Motivos Geométricos
- e) Motivos Vegetales (*de forma de plantas*)
- f) Motivos en función al Sol y las Estrellas
- g) Motivos de Vivienda
- h) Motivos Indefinidos

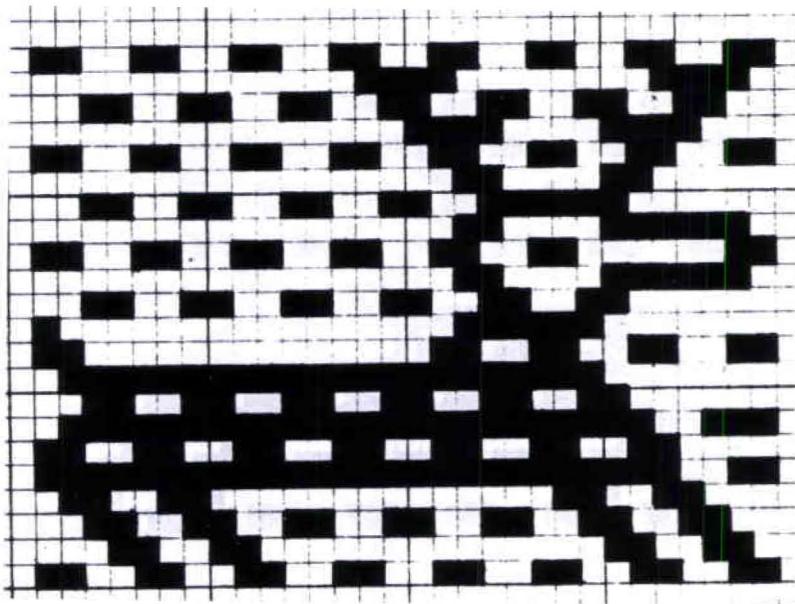
DISEÑOS / ÍCONOS ANTROMORFOS.

Región: Miguel Egas/ Peguche (4)

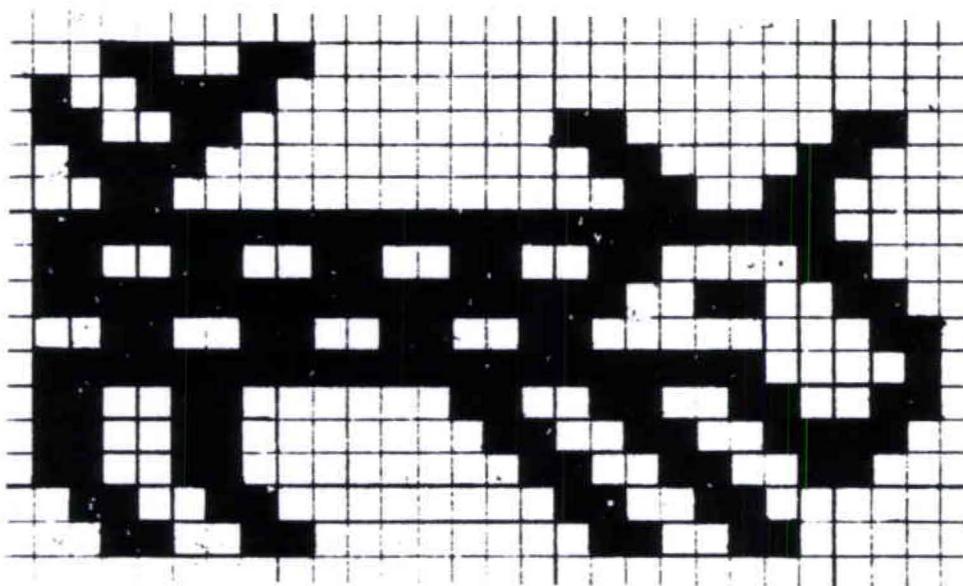

Región: La Compañía (4)

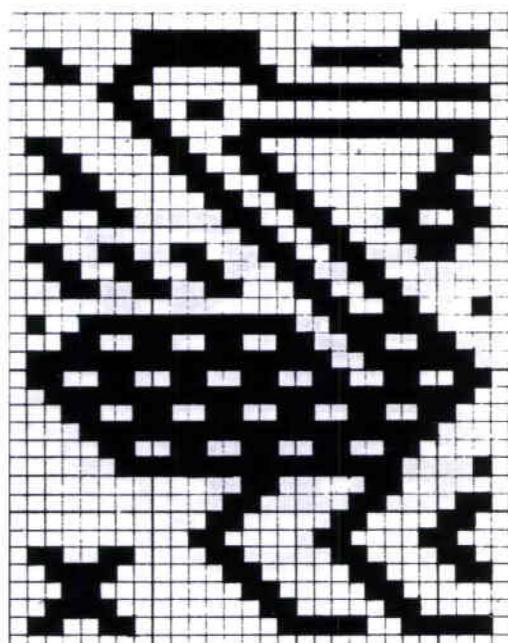
(4) *Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981*

DISEÑOS / ÍCONOS ZOOMORFOS.

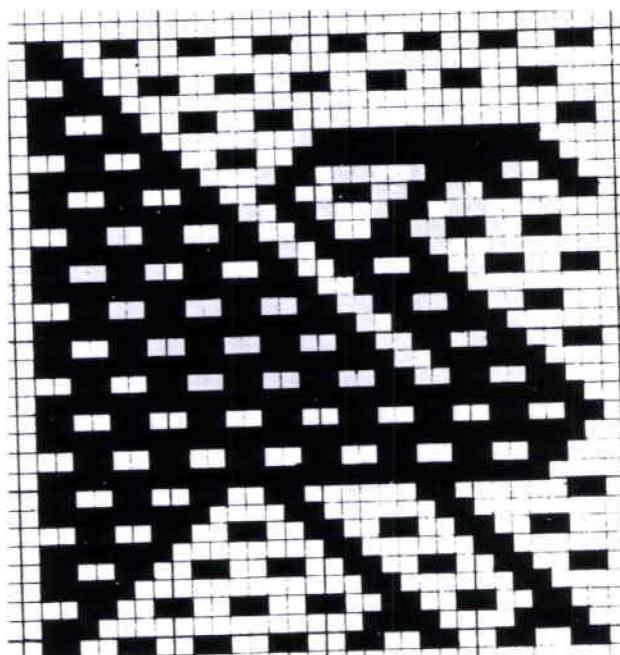
Región: Arias Ucu / Miguel Egas/ Peguche (4)

Región: Miguel Egas/ Peguche (4)

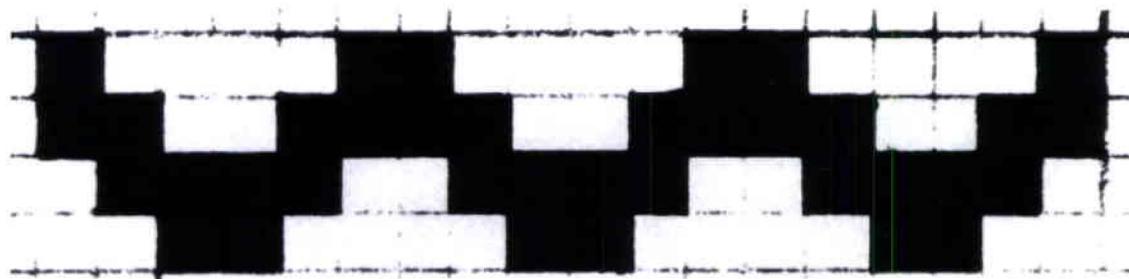
DISEÑOS / ÍCONOS ORNITOMORFOS.

Región: Ilumán / Otavalo (4)

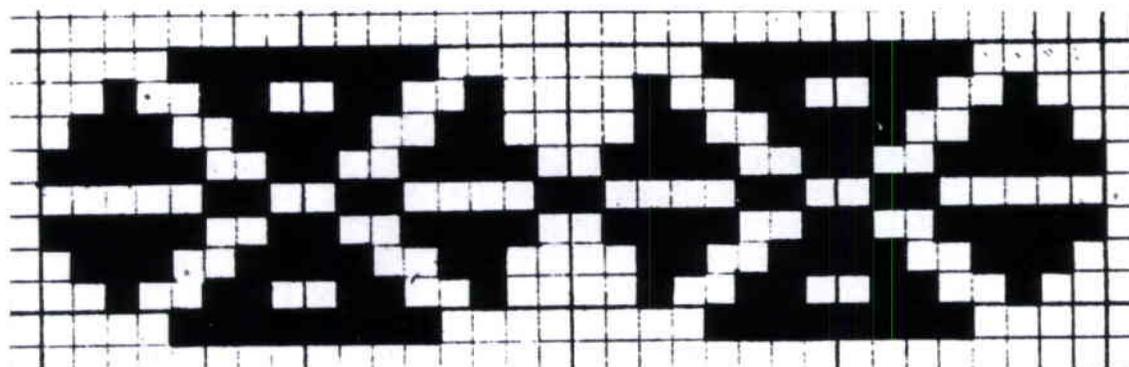

Región: Arias Ucu/ Miguel Egas/ Peguche (4)

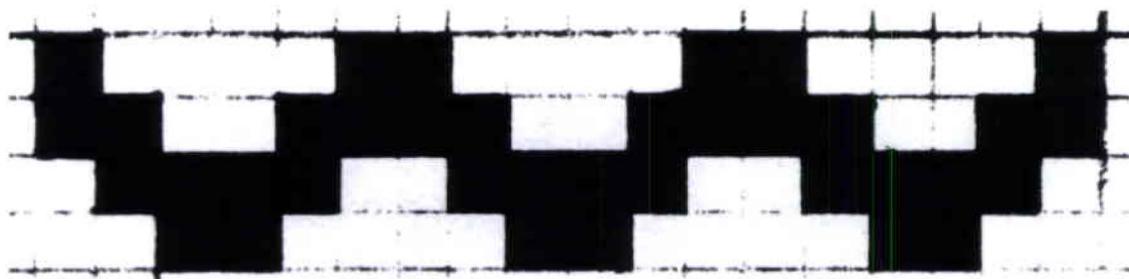
(4) *Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981*

DISEÑOS / ÍCONOS GEOMÉTRICOS.

Región: Otavalo (4)

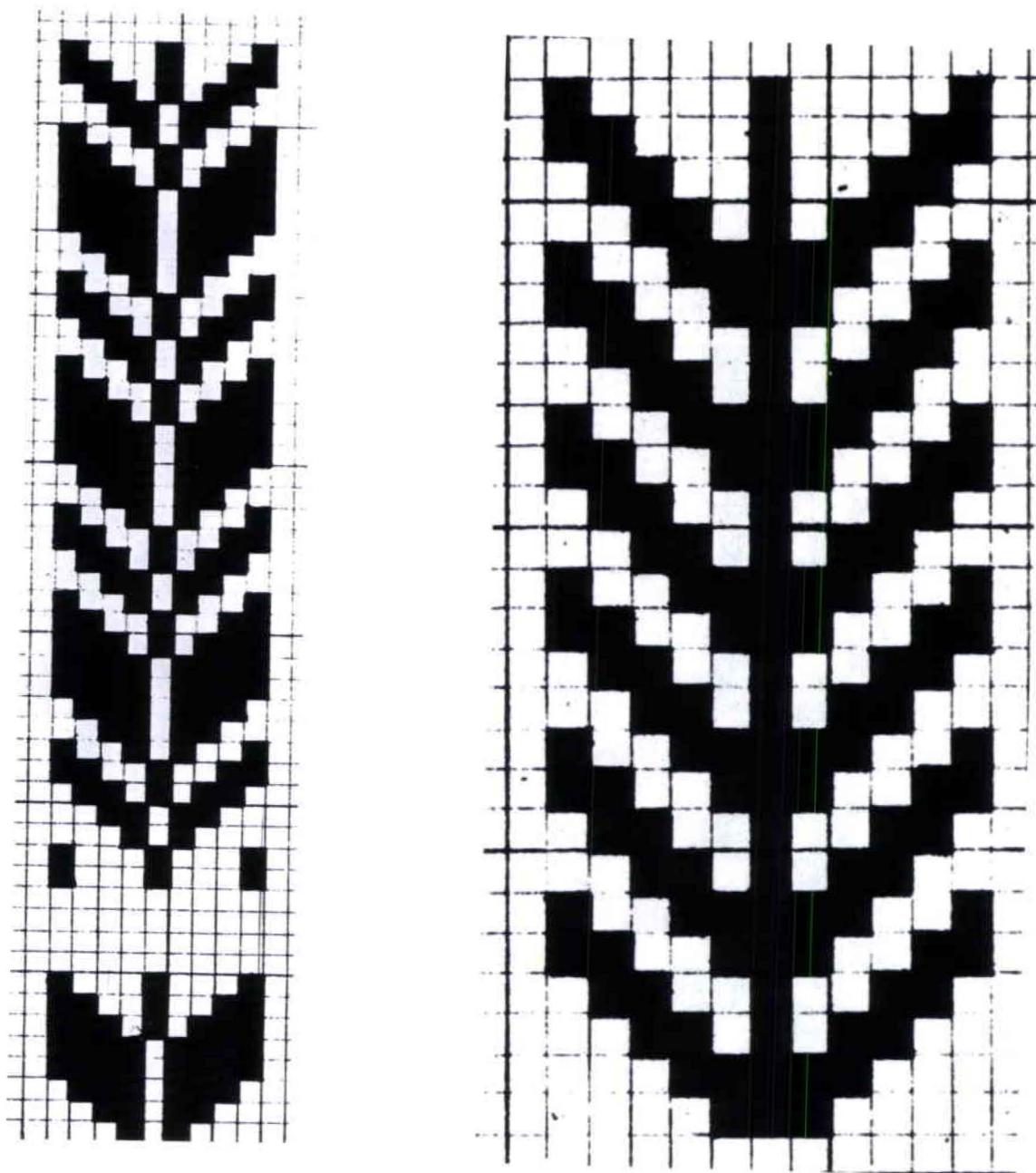

Región: La Compañía / Eugenio Espejo (4)

Región: Otavalo (4)

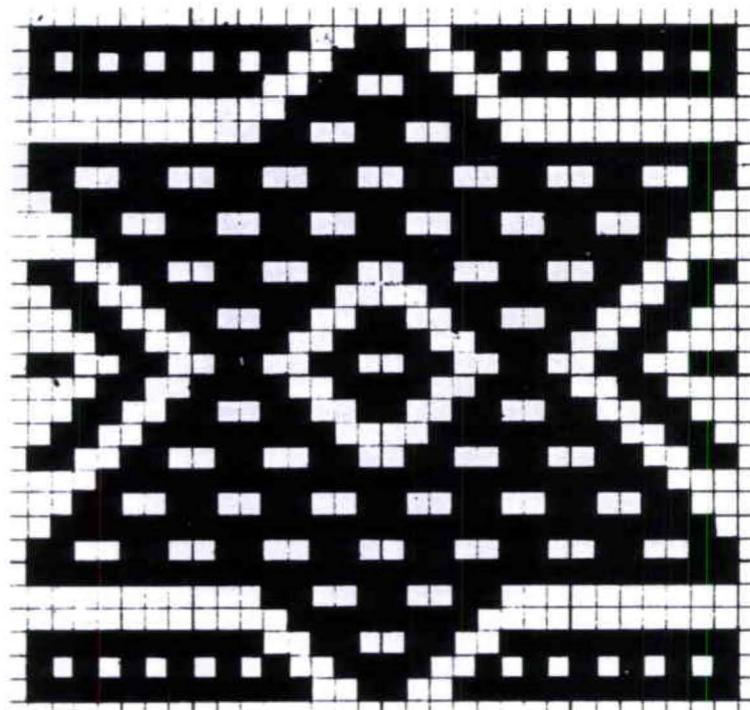
(4) Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981

DISEÑOS / ÍCONOS DE VEGETALES.

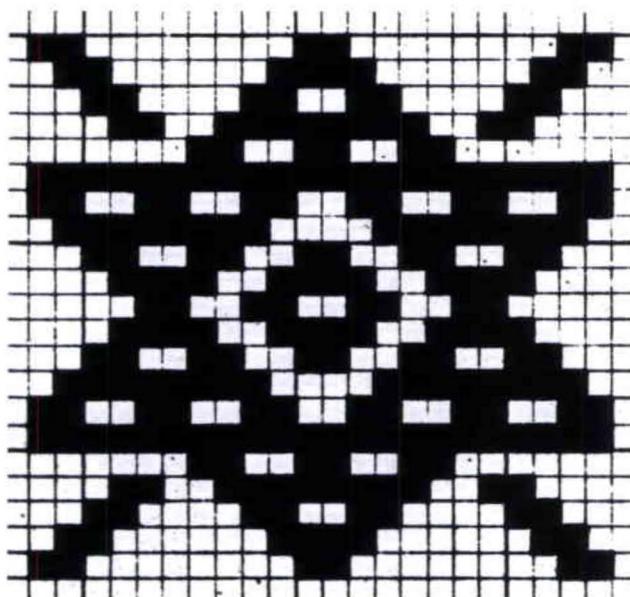
Región: Miguel Egas/ Peguche (4)

(4) *Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981*

DISEÑOS / ÍCONOS DE SOL Y ESTRELLAS.

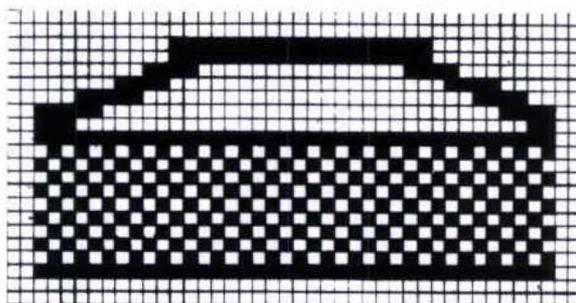
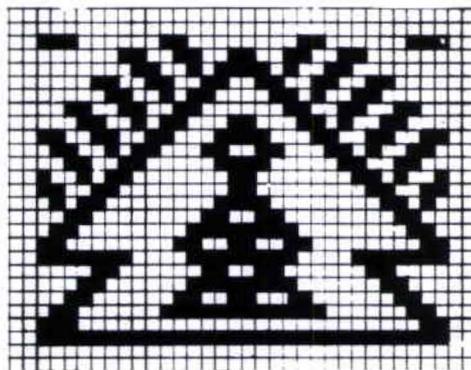

Región: Arias Ucu / Miguel Egas/ Peguche (4)

Región: Ilumán / Otavalo (4)

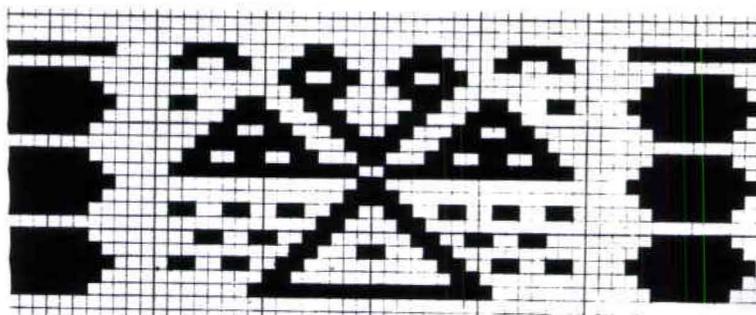
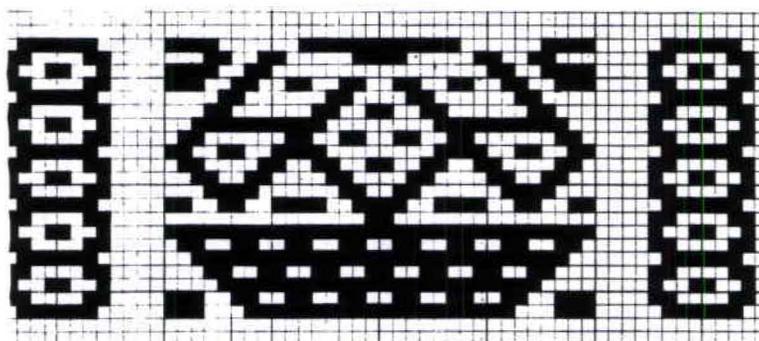
(4) *Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981*

DISEÑOS / ÍCONOS DE VIVIENDA.

Región: Miguel Egas/ Peguche (4)

(4) Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50) ,Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981

DISEÑOS / ÍCONOS INDEFINIDOS.

Región: Miguel Egas/ Peguche (4)

(4) *Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallo capitán, Otavalo-Ecuador 1981*

CAPÍTULO III.

METODOLOGÍA

Tejedor de fajas indígena de la región de Otavalo

Fotografía: The Awakening Valley – Libro publicado por el IOA 1971

3.1 METODOLOGÍA.

3.1.1 Universo de estudio.

Nuestro campo de estudio se va a relacionar estrechamente con el rediseño de motivos gráficos/textiles. Por ello, debemos conocer a fondo las variedades de íconos decorativos que se han utilizado tradicionalmente en el sector, con la iniciativa creativa de los tejedores, sin olvidar las nuevas tecnologías que se pueden aplicar dentro de la industrialización de nuestro producto final para los mercados nacionales y extranjeros.

3.1.2 Pasos a seguir en el trabajo para la solución del problema.

1. **Escoger una muestra.** La investigación que estamos realizando está en base a los sacos de Otavalo, debido a sus falencias en el diseño, la mala calidad de sus materiales...etc, en estos últimos años dentro del mercado textil.
2. **Focus Group.** Es de gran importancia identificar el porqué de esta problemática, a través de los artesanos que ejercen la labor de diseñar los sacos de Otavalo, sus experiencias en todo este proceso textil y de que manera les ha afectado toda esta falta de innovación en su producción.
3. **Recolectar el material bibliográfico requerido.** Por tratarse de un proyecto de investigación y desarrollo de nivel académico, debemos

sustentar nuestras propuestas de diseño con literatura referente al tema, para elaborar un tratado de excelente calidad para futuros proyectos asociados a este.

4. **Plantear nuestras alternativas de diseño o rediseño.** Como nuestro proyecto lo plantea, los pasos a seguir serán, el observar como se comporta el mercado textil artesanal en estos días con relación a nuestro objeto de investigación. Identificar las tendencias en el diseño a los que recurren los productores...etc, para dar inicio a nuestras soluciones en el rediseño de los mismos con la intención de otorgar una nueva imagen a este producto de exportación.
5. **Seleccionar la imagen visual a ser utilizada.** Es necesario dar a nuestro producto un sello característico de identificación para el mercado, haciéndolo más atractivo a la vista de los compradores, y diferenciándolo de nuestros posibles competidores.

CAPÍTULO IV.

PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO

Tejedor de fajas indígena de la región de Otavalo

Fotografía: The Awakening Valley – Libro publicado por el IOA 1971

Los productos artesanales que Otavalo ha realizado a lo largo de los años es variada, pero sin duda su **producto estrella**, sigue siendo los legendarios sacos de lana y afines, con los cuales se ha ganado su reconocimiento en gran parte de los países del mundo. Con estos antecedentes, el producto al cual vamos a renovar, refrescar, rehacer o modernizar, son los **sacos de lana** utilizando un tipo de textil diverso, como pilar principal.

4.1 ESTILOS DE DISEÑO A UTILIZAR.

Referente a que estilo de diseño emplearemos para nuestro producto, tomaremos en cuenta tipos de trabajos, que diseñadores gráficos ya han realizado en aplicaciones textiles dentro y fuera del país.

Un ejemplo de ello son los trabajos elaborados en nuestro país, por el Artista Plástico **Peter Mussfeldt**, reconocido personaje en lo que a Diseño Gráfico se refiere, con el denominado **FASHION ART** Capítulo Ecuador, creando una nueva forma de soportes gráficos por medio de los textiles, combinando el **diseño gráfico** con el **arte plástico**.

También el afamado Diseñador Gráfico de origen Catalán **Custo Dalmau** utilizó el grafismo conceptual minimalista para la creación de nuevas piezas textiles, mediante el rediseño de las formas, figuras, colores... a través de la utilización de camisetas reconociendolo en el mundo del diseño, ahora con su afamada marca **CUSTO BARCELONA**, un estilo aproximado a uno de nuestros planteamientos dentro de los objetivos a realizar con nuestro proyecto.

Diseño de Peter Mussfeldt (6)

Concerniente a estos dos estilos en el manejo del diseño gráfico con sustratos textiles, la técnica de diseño que aplicaremos será de la corriente del Diseñador Custo Dalmau, bajo el concepto del **rediseño de las formas abstractas** a través de la utilización de chompas con características en boga, personalizadas estéticamente con la ayuda de los íconos ancestrales decorativos que la artesanía textil otavaleña ha dejado aun lado.

(6) "Arte en tela". Tábara, Mussfeldt, Viteri, Velarde, Hurtado, Cuesta y Paccha, forman parte del Fashion Art. Revista Vistazo, Entretiempo. Pg 72. Septiembre 15 de 2005.

4.2 DECONSTRUCCIÓN DE LOS ÍCONOS DECORATIVOS A UTILIZAR.

Para el bocetaje de las piezas textiles, se ha tomado en cuenta la sencillez de algunos íconos dentro de un listado aproximado de 2000 figuras decorativas, subdividas en categorías antropomorfas, vegetales, zoomorfas...etc; esto ha hecho que no sea necesario tomar como referencia nuevas piezas gráficas que podemos encontrar a nuestro alrededor, para luego simplificarlas como a sus anteriores.

Porqué...?, Pues porque la esencia de este proyecto es dar una vida nueva a lo que hace muchísimos años se usaba para el diseño decorativo de los textiles de la zona de Imbabura, especialmente en Otavalo, con el rediseño de estos íconos acompañados del **nuevo sustrato textil**.

4.3 SELECCIÓN DE LA IMAGEN VISUAL DEL PRODUCTO.

Como primer paso nos inclinaremos en elegir la imagen visual (**LOGOTIPO**), que será el símbolo de nuestro producto... un ícono que sea de fácil relación entre el signo visual (**ISOTIPO**) y su grado de comunicación por medio de los niveles de iconicidad, al denotar el concepto gráfico (un referente figurativo) que este representará a la imagen real (7). De esta forma, hemos seleccionado a un personaje emblemático de la zona, visualmente atractivo por su crómatica; es ahí, que de una serie de bocetos a partir de la deconstrucción de un ícono decorativo, obtuvimos el isotipo al cual lo hemos denominado **AYA HUMA**,

(7) *Principios de Teoría General de la Imagen*, Justo Villafañe y Norberto Mínguez, Ediciones Pirámide, Madrid 1996, Pg 39

para completar nuestro logotipo, por su semejanza gráfica abstraída de este mítico personaje.

4.3.1 Porqué hemos seleccionado al AYA HUMA, como parte de nuestro logotipo...?

El AYA HUMA, cuyo significado AYA/DIABLO y HUMA/CABEZA, es la representación de un ser místico, ancestral, el personaje central del Inti Raymi (fiesta de las cosechas), especialmente en el mes de Junio, un ícono de la cultura indígena imbabureña, el cual expresa la fortaleza y la magia de su pueblo, caracterizado por su singular capucha (mascara de doble rostro) con 13 penachos sinónimo de las fases lunares, y una cromática atractiva en función al arco iris, representando la diversidad de los pueblos indios, el diseño de su vestimenta, su picardía al momento de las danzas ceremoniales...etc, hacen de este personaje, el ícono símbolo^(B) de lo que vamos a expresar con nuestro producto.

Fotografías tomadas de la base de datos del M.I Municipio de Otavalo, s/a, s/f

4.4 PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN DE LA FORMA (AYA HUMA).

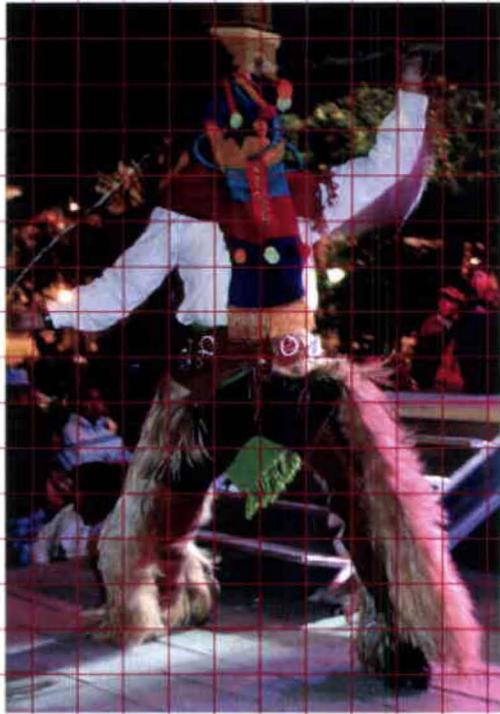
Para la modelización del isotipo del Aya Huma, nos hemos visto en la necesidad de realizar un proceso de simplificación de las formas orgánicas /irreguales que se manifiestan en la imagen patrón, a través de una superposición de una cuadrícula, haciendo las veces de la **trama**, que es utilizada por los tejedores para realizar sus íconos decorativos, empleando el mismo proceso, seleccionaremos los rasgos más significativos de este personaje, para mantener una compatibilidad icónica con la fisonomía, como una función representativa de la misma. Así también, una función simbólica al otorgar un concepto a la figura final (*isotipo*) (9).

Todo este proceso de deconstrucción, da cumplimiento a los niveles de realidad, vinculados a la igualdad entre la imagen real y su cercano figuratismo por medio de un grado de iconicidad, que en su escala de valores, lo estableceremos como una *representación figurativa no realista*, debido a que se distingue el ícono (*isotipo*), de su referente real aunque este haya sido abstraído, dando forma a una silueta regular con características semejantes a los diseños concebidos por los tejedores, cumpliendo con un criterio de unidad figurativa (10). De igual manera el manejo tipográfico para el isotipo, se lo ha realizado para otorgarle una frescura visual contemporánea, el font *Venus Rising*, hace que el ícono emane una revitalizada imagen gráfica en boga.

(8) *La Danza de los Signos, Nociones de Semiótica General*, Vitorino Zecchetto, Ediciones Abya-Ayala, Primera edición Abril del 2002, Pg 164

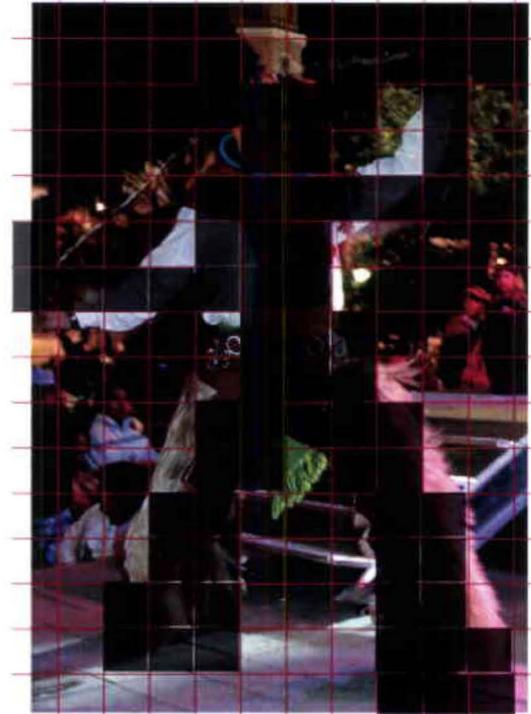
(9) y (10) *Principios de Teoría General de la Imagen*, Justo Villafañe y Norberto Mínguez, Ediciones Pirámide, Madrid 1996, Pg 31 - 34

1. imagen real tramada

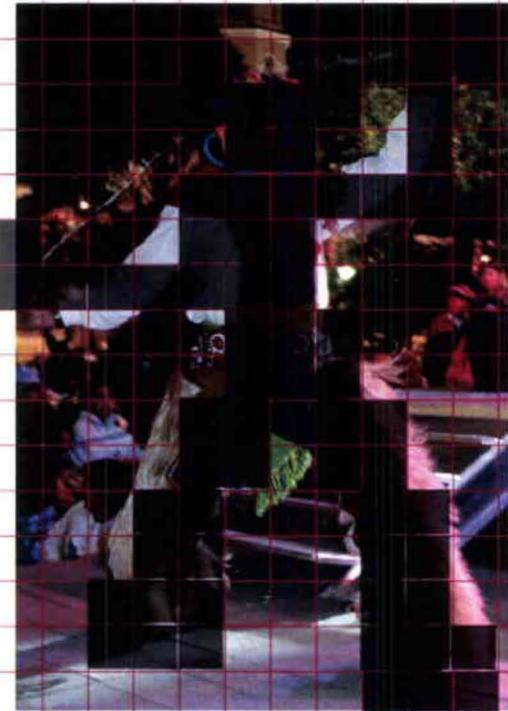

nivel de realidad 11 (imagen natural)

2. imagen real tramada pre-seleccionada

3. imagen tramada pre-seleccionada

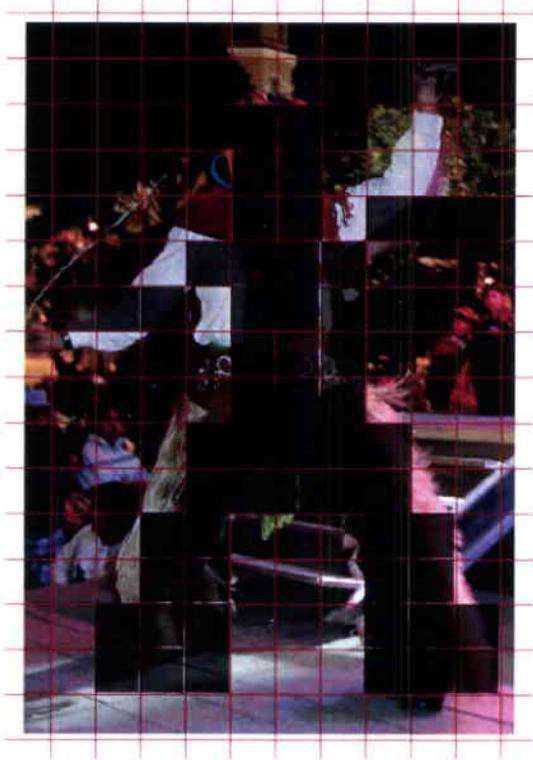

4. imagen tramada deconstruida

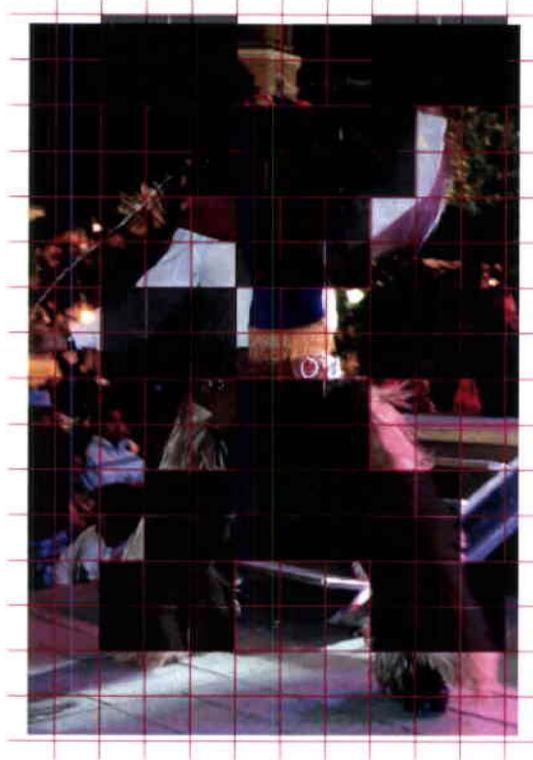

Fotografías tomadas de la base de datos del M.I Municipio de Otavalo, s/a, s/f

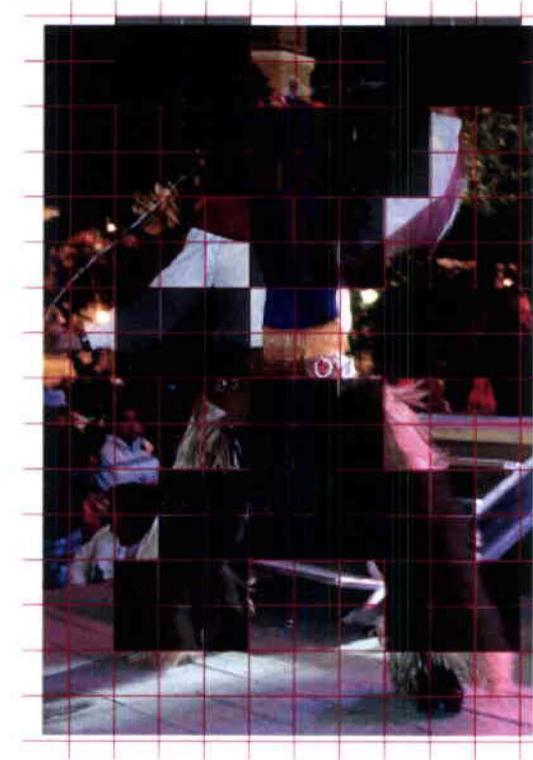
5. imagen tramada deconstruida

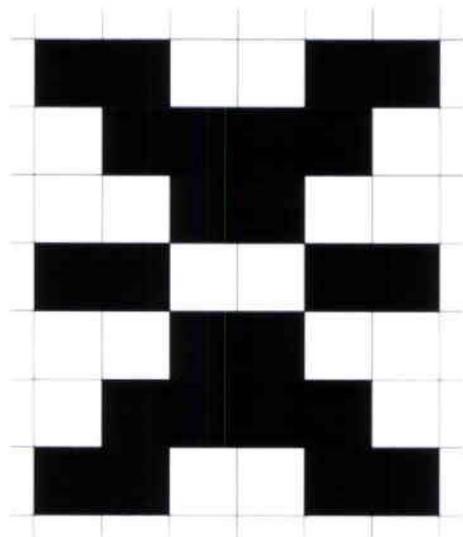
6. imagen tramada deconstruida final

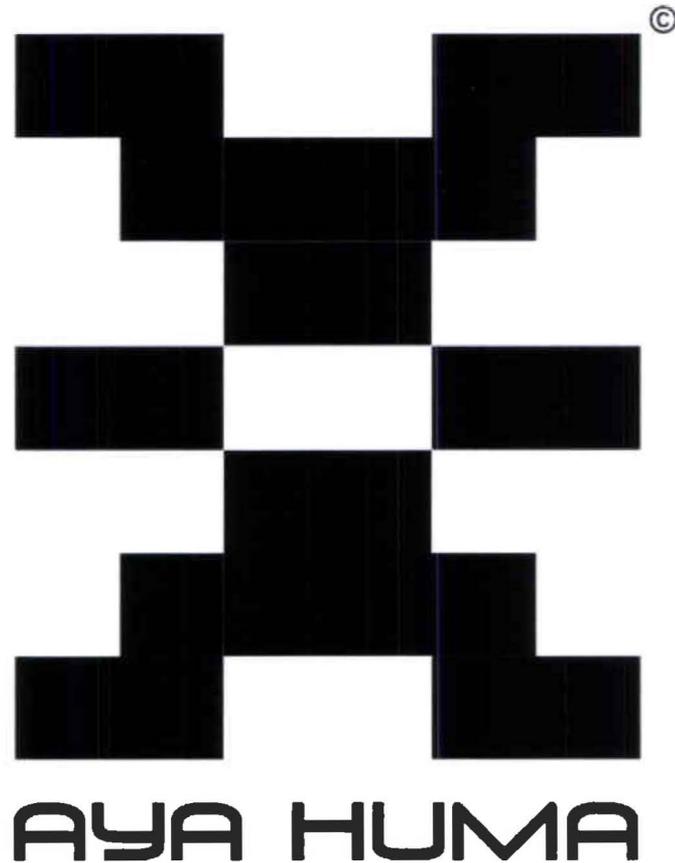
7. imagen tramada deconstruida final

8. isotipo final modificado

nivel de realidad 4 (pictograma)

Plataforma: Mac

Software: Adobe® Illustrator® 10

Ícono: Representación Figurativa del AYA HUMA, nivel de iconicidad (No Realista / nivel 4, Pictograma)

Fonts: Venus Rising

Colores: Color base el negro 100% CMYK, Según el tipo de aplicación, tonalidades pantone

Este logotipo ha sido realizado con esta monocromía, ya que la característica más relevante que debe poseer un logo en cualquier manual de identidad corporativa, es la version en blanco y negro.

4.5 SELECCIÓN DE LA CROMÁTICA A UTILIZAR.

Para la selección de la cromática dirigida a nuestro producto final, vamos a resaltar lo más significativo que tiene Otavalo para sus pobladores como al turismo en general. Por ello, la cromática irá de la mano con el significado del nombre que pongamos a dicha colección, caso contrario con el referente más cercano a estos; así, hemos dividido en **cuatro** motivos cromáticos dentro de cada colección:

Colección Cucha/Lago. El Lago San Pablo, uno de los íconos del Valle del Amanecer, Otavalo. Esta paleta cromática precidirá cuatro gamas de tonalidades azules en significado de las aguas cristalinas que contiene en sus entrañas.

COLORES Y PANTONES

Colección Raymi/Fiesta. La pre-selección de estos colores se lo ha hecho reduciendo a lo más significativo de las fiestas del Pawcar Raymi, con tonalidades suaves/pasteles a diferencia del rojo encendido que es símbolo de las festividades de los legendarios Pendoneros, cuyas banderas en ensaltan este cálido color.

RAYMI / FIESTA

PANTONE 285C

PANTONE 187C

PANTONE 378C

PANTONE 228C

COLORES Y PANTONES

Colección Tayta/Padre. El Imbabura o Tayta Imbabura es la elevación de cuyo nombre se llama esta Provincia, y en sus faldas se asientan el Lago San Pablo como la mayoría de comunidades que han realizado todos los motivos gráficos que hemos mencionados, pero sin duda los innumerables sembríos que hay en él hacen de esta elevación una policromía de cultivos que hay en su contorno, gamas que van desde el verde hasta los marrones...

TAYTA / PADRE

PANTONE 567C

PANTONE 449C

PANTONE 453C

PANTONE 463C

COLORES Y PANTONES

Colección Sara/Maíz. La magestuosidad de una de las más importantes festividades de todo el año, son las del Yamor o Koya Raymi cuyo ícono es el maíz, con sus contrastes de amarillos, dorados, sepías... que con los diversos tipos de maíz que se requieren para elaborar esta enigmática y deliciosa bebida, hacen de esta una policromía de lo que puede ofrecer Otavalo.

COLORES Y PANTONES

Así, se han escogido 16 colores divididos en 4 colecciones conmemorativas a Otavalo, sin olvidar que de ahí nace la necesidad de poseer un criterio de buen gusto al elegir los contrastes cromáticos, ello hará que el producto final tenga un valor agregado mucho mayor a sus antecesores.

La elección de estas tonalidades en **PANTONES**, se lo ha realizado debido a una estandarización al momento de plasmar dichos colores en soportes impresos, teniendo un completo criterio de conjunto dentro de lo que a futuro se puede requerir como referencia de materia prima, artes promocionales impresos, entre otros.

4.6 BOCETAJE DE LA LÍNEA DEL PRODUCTO.

Las opciones de rediseño, en donde usaremos los recursos de los íconos decorativos dados por el IOA, los cuales serán deconstruidos tomando en cuenta el diseño original, los niveles de iconicidad, estética...etc. Ya que la tendencia en el rediseño de las formas abstractas que vamos a emplear, rompe la mayoría esquemas del cómo se han ido confeccionando los tejidos tradicionales en Otavalo.

Por tal motivo, nuestra intencionalidad es la de dar una opción alternativa a lo que el diseño gráfico puede hacer con aplicaciones en los textiles. La forma como hemos concebido este producto, la selección y colocación de los íconos deconstruidos, el montaje asimétrico de las piezas, etc... demuestran que un Diseñador está facultado a idear un producto, por medio de su libertad creativa.

No necesariamente rigiendose a un estatus de diseño ya establecido, sino que uno mismo tiene la capacidad para hacer valer su propuesta, la nuestra es la de el rediseño de nuevas iniciativas gráficas en un soporte textil moderno..., predisponiendonos en dar una original forma de ver a los íconos decorativos utilizados tradicionalmente en los sacos de lana, ahora con un manejo creativo de las mismas formas gráficas, dentro de un soporte textil actualizado.

BOCETO A COLOR ANTROPOMORFOS.

ANVERSO

REVERSO

TALLAS
S - M - L

COLECCION
SARA / MAIZ
+
CUCHA / LAGO

PANTONE 1375C PANTONE 2975C

MOTIVOS ANTROPOMORFOS

BOCETO A COLOR ZOOMORFOS.

ANVERSO

MOTIVOS ZOOMORFOS

REVERSO

TALLAS
S - M - L

COLECCION

TAYTA / PADRE
RAYMI / FIESTA

PANTONE 567C

PANTONE 378C

BOCETO A COLOR ORNITOMORFOS.

ANVERSO

MOTIVOS ORNITOMORFOS

TALLAS

S - M - L

REVERSO

COLECCION

CUCHA / LAGO

SARA / MAIZ

PANTONE 152C PANTONE 311C

BOCETO A COLOR VEGETALES.

ANVERSO

MOTIVOS VEGETALES

REVERSO

TALLAS
S - M - L

COLECCION
CUCHA / LAGO
+
RAYMI / FIESTA

PANTONE 311C PANTONE 378C

BOCETO EN COLOR, SOL Y ESTRELLAS.

ANVERSO

REVERSO

TALLAS
S - M - L

COLECCION

SARA / MAIZ
+
CUCHA / LAGO

PANTONE 1235C

PANTONE 311C

MOTIVOS SOL Y ESTRELLAS

4.7 MONTAJE DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS.

Una vez concluido con esta parte del proceso creativo, explicaremos como se realizará el proceso de construcción del prototipo, para ello se elegirá como alternativa de soporte textil a la denominada **POLAR MARTILLADA**, con características térmicas similares a los sacos de lana, pero de una alta calidad, la cual se está fabricando en empresas textiles de Otavalo, como un reconocimiento adicional a la mano de obra del sector.

Para los apliques de los íconos deconstruidos, los extras en el hombro derecho y el forro interno del cuello, serán elaborados de paño, para guardar relación con la polar martillada, con zipper (30cm) de diente delgado plástico de igual tonalidad a la polar, los puños y el resorte de la cintura tendrán 3cm de espesor con relación al elástico. Para los puños, elástico negro plano de 2cm, el resorte de la cintura estará comprendida por 1.50mts de elástico, negro, redondo y Delgado, capaz de ingresar en los sujetadores laterales de plástico, para una fácil colocación.

Referente a los cortes de los moldes para armar el prototipo, se encuentran en los anexos, pueden ser elaborados de papel, cartulina o carton, trazados con tiza de sastre para no estropear la polar. El tipo de costura empleada para unir las mangas, el frente, el espaldar, los apliques decorativos, forros, etiquetas, etc, pueden ser hechos a máquina normal, unidora, remates en overlock, según las perspectivas del fabricante, pero utilizando hilo de igual color en función a lo que se vaya a coser.

La etiqueta que irá en el interior del prototipo, se realizará en cinta de hilo o de similar característica, el logotipo puede ser bordado o estampado y ensamblados mediante costura, como lo muestran los anexos. Todos los remates por efecto del ensamblaje deberán quedar en la parte interna del prototipo, para una estética impecable al momento de exhibición.

Debemos mencionar, que la polar martillada al igual que el paño, son susceptibles de ser planchados ya que estos materiales no se arrugan ni se encogen, ya sea lavado a mano, en seco o en lavadora, esto brindará al prototipo una óptima calidad en relación a los sacos de lana tradicional.

CAPÍTULO V.

RECOMENDACIONES

Manos tejiendo una faja indígena en la región de Otavalo

Fotografía: The Awakening Valley – Libro publicado por el IOA 1971

Para dar finalización a este proyecto de renovación creativa, llevando a la artesanía tradicional a un modernismo gráfico/textil, se recomienda no dar por terminado esta iniciativa, ya que este es el principio hacia nuevos horizontes dentro de la revitalización de un producto sin un diseño innovador; sentando las bases para que proyectos venideros afines a este, tomen la posta para aplicarlos en otras artesanías, ya sean textiles, de madera, cerámica...etc.

El rediseño de estos artículos de exportación, viene de la necesidad de facultarle un rostro evolutivo para lo que a futuro vendrá, gracias a lo fantástico de la creatividad, que para nosotros es la capacidad que posee una persona para jugar con su imaginación...

Ya que el diseño, es plantear, perfilar, proyectar, crear... para el bien de la colectividad.

BIBLIOGRAFÍA

- **Diario el Norte**, Ibarra, 1 de Enero del 2005. Pg 8

- **Revista Vistazo**, Guayaquil, Septiembre 15 de 2005. Pg 72

- **Publicación OTAVALO Valle del Amanecer, Capital Intercultural del Ecuador**, Gobierno Municipal de Otavalo / Ministerio de Turismo, Impresión Nuevo Arte, Enero de 2003

- **Publicación PAPAGAYO No 27**, El infatigable compromiso de Peter Mussfeldt, ADG, Mayo – Junio de 2003

- **Publicación PAPAGAYO No 28**, Atentado a lo establecido, ADG, Septiembre - Octubre de 2003

- **La Danza de los Signos, Nociones de Semiótica General**, Vitorino Zecchetto, Ediciones Abya-Ayala, Primera edición Abril del 2002

- **Principios de Teoría General de la Imagen**, Justo Villafañe y Norberto Mínguez, Ediciones Pirámide, Madrid 1996

- **Artesanía Textil de la Sierra Norte del Ecuador**, Hernán Jaramillo Cisneros, IOA/Ediciones Abya-Yala, Primera edición 1991

-

- **Motivos Decorativos Tradicionales en los Tejidos de Imbabura**, Hernán Jaramillo Cisneros, IOA/Colección CURIÑAN N2, Otavalo, 1988
- **Inventario de diseños en tejidos indígenas de la Provincia de Imbabura**, COLECCIÓN PENDONEROS IOA/Tomos I (48), II (49), III (50), Hernán Jaramillo Cisneros, Editorial Gallocapitán, Otavalo-Ecuador 1981
- **The Awakening Valley** – Libro publicado por el IOA 1971.
- **Biblioteca del Instituto Otavaleño de Antropología (IOA)**
"Banco de imágenes presentadas en el anteproyecto"
- **Publicación OTAVALO vive la Interculturalidad**, Gobierno Municipal de Otavalo, s/f
- **www.otavaloinforma.com**
- **www.otavalosonline.com**
- **Principalmente:** "Material recogido de turistas, comerciantes, habitantes de Otavalo estrechamente ligadas a nuestro proyecto...etc."

REFERENCIA VISUAL

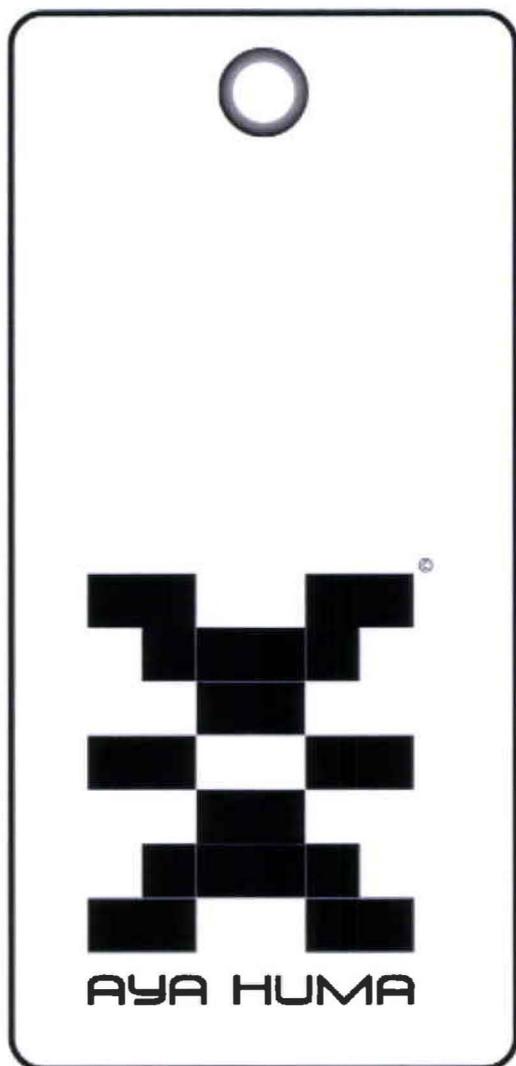
- **Duales y Recíprocos, La Comunicación Visual en el Ecuador**, Pablo Iturralde y Pablo Mogroviejo, Imprenta Mariscal, Primera edición, mayo 2004

- **Marcas & Trademarks**, Quim Iarrea, Editorial Gustavo Gili,SA, Barcelona 2003

- **LOGOS/ Logotipos e isotipos ecuatorianos**, Rómulo Moya Peralta, Trama Ediciones, Primera edición, Abril de 1997

ANEXOS

ETIQUETAS

Plataforma: MAC

Programa: Adobe® Illustrator® 10

Dimensiones: 4cm X 10cm

Colores: A seleccionar según el tipo de prenda /CMYK 2 colores

Fonts: Venus Rising

ETIQUETA (interior saco/afines)

Sustrato: Bordado y/o estampado en cintas de hilo o afines

Plataforma: MAC

Programa: Adobe® Illustrator® 10

Dimensiones: 3cm X 7cm

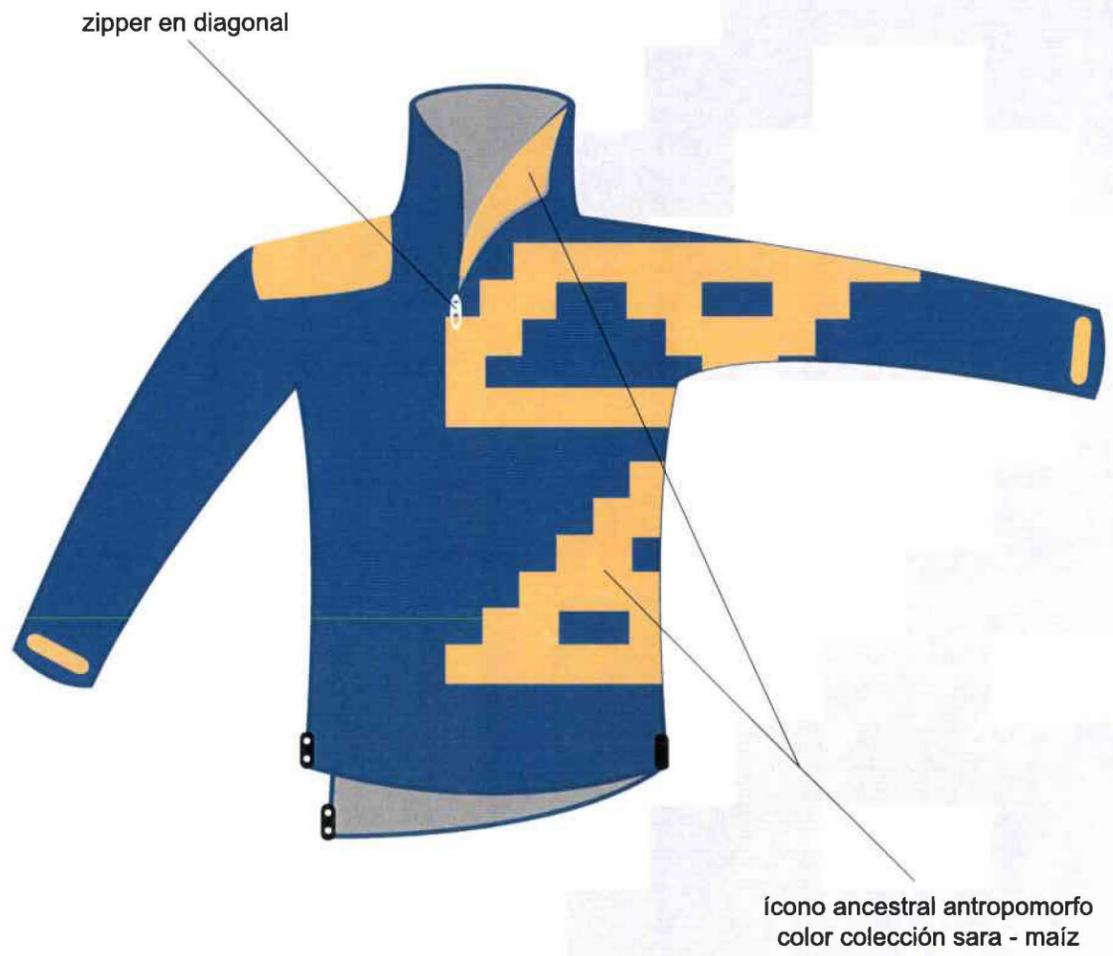
Colores: A seleccionar según el tipo de prenda /CMYK 2 colores

Fonts: Venus Rising

***NOTA.** En lo concerniente al diseño y confección de las etiquetas se ha realizado según una normativa de estandarización para facilitar la reproducción en serie, por ello el minimalismo de las mismas no quita créditos al producto final...al contrario, está a la par con las últimas tendencias del diseño de etiquetas por el carácter asimétrico que ellas poseen...*

ANVERSO

REVERSO

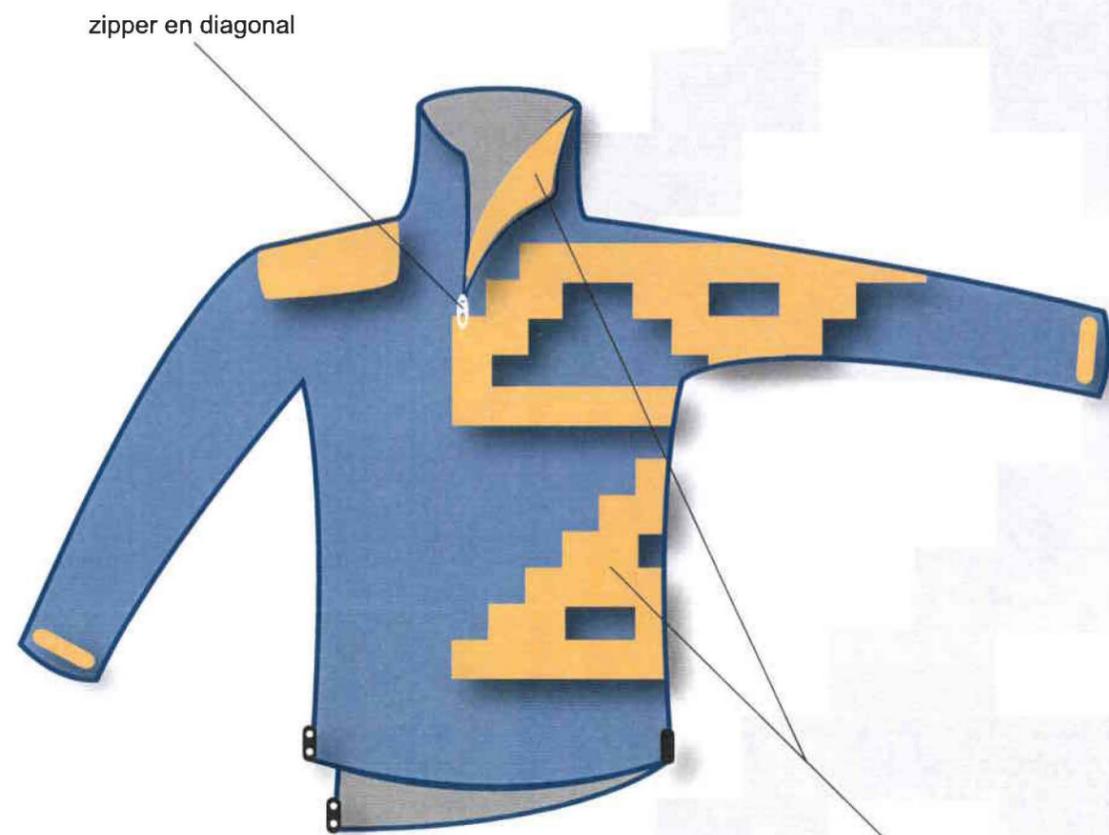
MOTIVOS ANTROPOMORFOS

Planos del producto AYA HUMA

Diseño & Desarrollo: Andrés Sebastián Chicaiza Jaramillo

ANVERSO

REVERSO

zipper en diagonal

ícono ancestral antropomorfo
color colección sara - maíz

extras sencibles a la luz

logo

hombreira asimétrica

ajustadores (opcional)

espaldar contraste
color colección cucha - lago

ajustadores

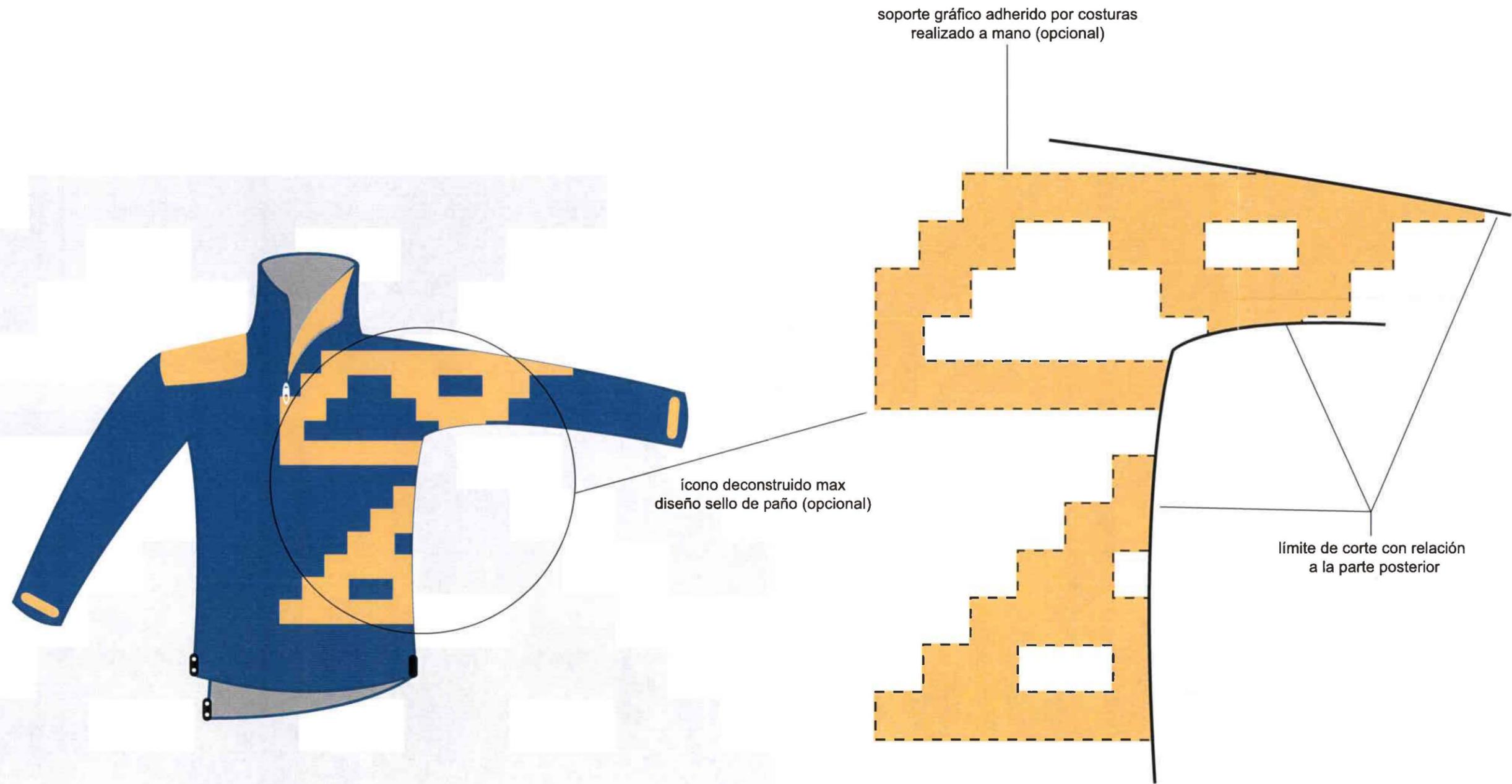
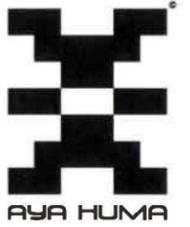
forro térmico polar

MOTIVOS ANTROPOMORFOS

Planos del producto **AYA HUMA**

Diseño & Desarrollo: Andrés Sebastián Chicaiza Jaramillo

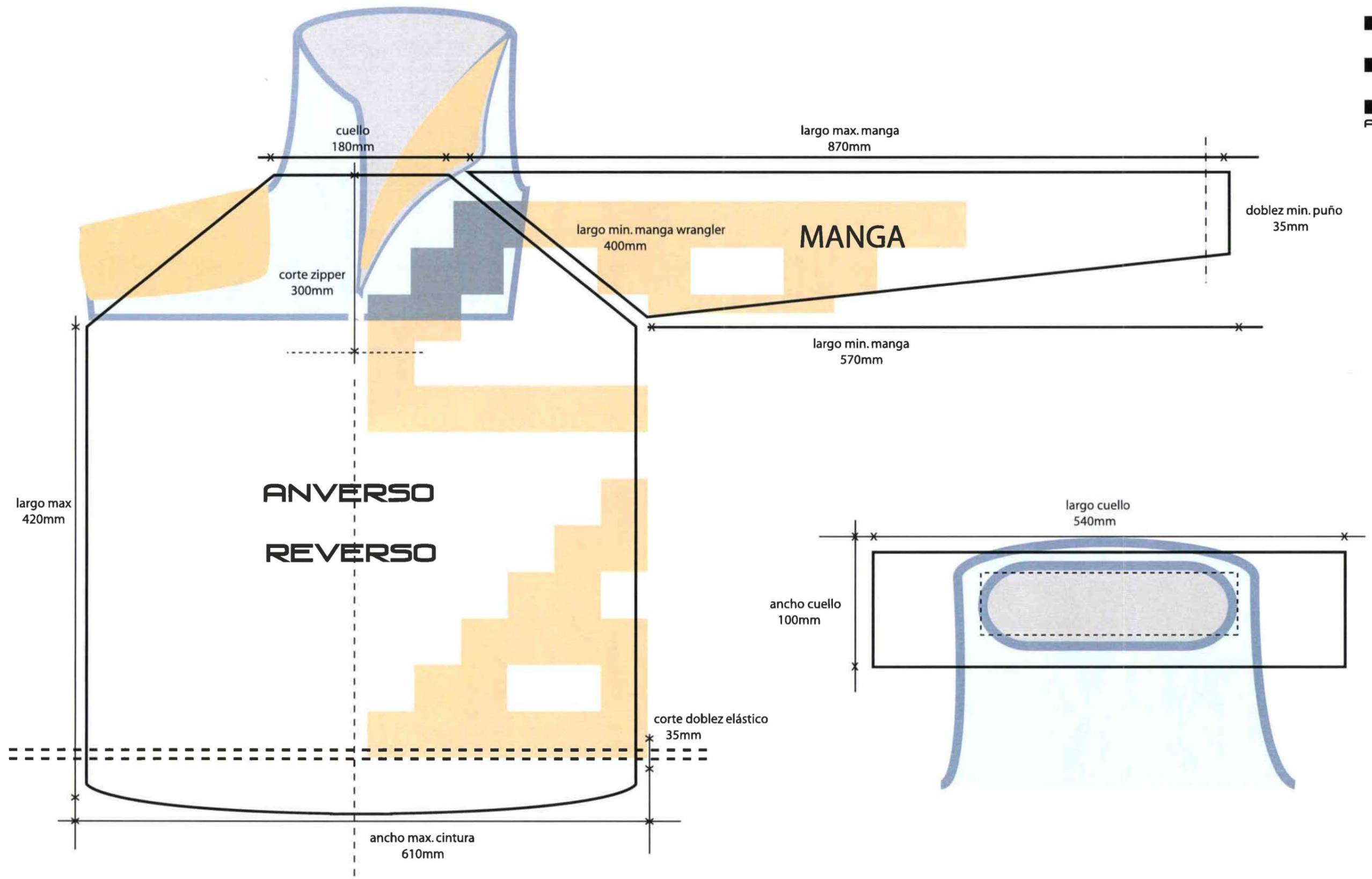
EXTRAS

MOTIVOS ANTROPOMORFOS

Planos del producto **AYA HUMA**

Diseño & Desarrollo: Andrés Sebastián Chicaiza Jaramillo

MOTIVOS ANTROPOMORFOS

Planos del producto AYA HUMA

Diseño & Desarrollo: Andrés Sebastián Chicaiza Jaramillo