

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

INKARI ICONOGRAFÍA

Andy Mateo Chirán Tontaquimba

Diseño Gráfico Comunicacional

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Diseño Gráfico Comunicacional

Quito, 18 de mayo de 2023

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA**

INKARI ICONOGRAFÍA

Andy Mateo Chirán Tontaquimba

Nombre del profesor, Título académico

Rodrigo Muñoz Valencia, MFA

Quito, 18 de mayo de 2023

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Andy Mateo Chirán Tontaquimba

Código: 207790

Cédula de identidad: 1004743108

Lugar y fecha: Quito, 18 de mayo de 2023

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

RESUMEN

Inkari Iconografía es una marca que nace con el fin de recuperar la identidad cultural en los distintos diseños que han sido representativos dentro de las artesanías otavaleñas, tales como tapices, sacos, bolsos, cojines, etc. Está dirigido para un público turista-juvenil y sus objetivos como marca son comunicar el valor y significado de las iconografías existentes en sus artesanías y cómo a partir de esto se puede convertir lo antiguo en contemporáneo generando patrones abstractos, los cuales nacen a partir de figuras ya existentes, que pueden ser aplicadas en diferentes mercaderías para su reconocimiento.

Palabras clave: iconografía, contemporáneo, abstracto, artesanías, patrones

ABSTRACT

Inkari Iconography is a brand that was born with the purpose of recovering the cultural identity in the different designs that have been representative within the Otavalo handicrafts, such as tapestries, bags, handbags, cushions, etc. It is aimed at a young-tourist public and its objectives as a brand are to communicate the value and meaning of the existing iconographies in their handicrafts and how from this can turn the ancient into contemporary generating abstract patterns, which are born from existing figures, which can be applied in different merchandise for recognition.

Key words: iconography, contemporary, abstract, handicrafts, patterns, patterns

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	8
DESARROLLO DEL TEMA.....	10
CONCLUSIONES.....	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23
ANEXO A: TAPIZ DANZANTE.....	24
ANEXO B: TAPIZ MUJERES CHISMOSAS.....	24
ANEXO C: TAPIZ MUJER WAWA.....	25
ANEXO D: VIDEO ENLACE INKARI ICONOGRAFÍA.....	25
ANEXO E: CONVOCATORIA AL EVENTO.....	25
ANEXO E: VIDEO PROMOCIONAL DEL EVENTO.....	26

TABLA DE FIGURAS

Figura # 1 Logo Inkari Iconografía	12
Figura # 2 Paleta de Colores.....	13
Figura # 3 Tipografías	13
Figura # 4 Danzante.....	14
Figura # 5 Mujeres Chismosas	15
Figura # 6 Mujer Wawa.....	15
Figura # 7 Patrón Danzante	16
Figura # 8 Patrón Mujeres Chismosas.....	17
Figura # 9 Patrón Mujer Wawa	18
Figura # 10 Etiqueta	19
Figura # 11 Diagramación Revista	20
Figura # 12 MockUp Revista.....	20
Figura # 13 Productos Finales	21
Figura # 14 Stand en Exhibición	22

INTRODUCCIÓN

La identidad cultural del pueblo otavaleño ha perdido valor e importancia para las nuevas generaciones. Se asocian varios factores a este desgaste cultural, por ejemplo, la falta de costumbre para usar su vestimenta típica, el no saber hablar su lengua madre como es el “kichwa” e incluso la desaparición de la trenza como símbolo cultural masculino, son prácticas que afectan directamente a los más jóvenes dentro de la cultura otavaleña. En el siguiente trabajo se ha tomado como prioridad los diseños que cuenten con iconografías existentes en sus artesanías, que básicamente son tapices y cojines, los cuales han ido desapareciendo por su baja producción en el mercado actual.

La cultura otavaleña es una de las etnias más representativas del Ecuador tanto a nivel local como en el extranjero, se los considera una cultura globalizada gracias al comercio exterior que se ha practicado por varias décadas. El término “mindalaes” es como se conoce en el idioma Kichwa a las personas que viajan por comercio, lo que ha permitido crear esta conexión con otras culturas del mundo, dando como resultado una aculturación por influencia externa sobre la propia cultura originaria.

Dentro de la ciudad se encuentra La Plaza de los Ponchos, la cual es un arcoíris de artesanías que enriquecen a la ciudad,

“Toda esta diversidad de colores, texturas y materiales; de técnicas, herramientas y combinados perfectos sumados a una tradición que hoy es el resultado de un proceso de creaciones, adaptaciones y experimentación, hacen que Otavalo sea reconocido como la Plaza Mayor de las Artesanías de todo el continente americano.” (ViajandoX, 2023)

Podemos encontrar varias de las artesanías que han sido representativas para la ciudad, como tejidos, cojines, sacos, tapices, etc., y artesanías que han innovado sus diseños, en sacos de lana, camisetas y ponchos.

Cuando hablamos de artesanías representativas, nos referimos a los tejidos que utilizan las iconografías de las cuales se basa este proyecto,

Los diseños que encontramos en los tejidos otavaleños, ya sean de carácter netamente estético o de representación geométrica, antropomórfico o zoomorfo, son una forma de expresión cultural y una fuente de conocimiento de las sociedades andinas. (Mendoza & Moncayo, 2012)

Pero, a su vez, la palabra iconografía es extensa porque comprende a varios grupos de figuras existentes. La base de este proyecto está en las figuras antropomórficas, las cuales son representaciones de mujeres, hombres y bailarines con adornos y vestimenta propia que generalmente fueron usados para diseñar bolsos, tapices, cojines.

Después de realizar el respectivo diagnóstico de la problemática, nace Inkari Iconografía, con el fin de recuperar estas figuras y vectorizarlas digitalmente, para con ellas poder realizar patrones contemporáneos abstractos y generar nuevos productos e innovar las artesanías con estos nuevos patrones que salen de lo habitual.

DESARROLLO DEL TEMA

Definición de Problema

Inkari realizó un trabajo investigativo que se centraba en la moda cultural relacionada a la vestimenta típica de los hombres, de esta investigación se pudo obtener la conclusión de que la moda fue influenciada por factores externos, lo que causó una hibridación cultural que ha ido prevaleciendo por varios años dentro de la ciudad. Debido a esto, los artesanos se han visto en la obligación de modificar sus diseños y adaptarlos a lo “actual” con el fin de poder llegar a relacionarse con la población, lo que causó que la producción de artesanías con iconografías representativas vaya disminuyendo y desapareciendo.

Definición de Público Objetivo

Al ya no centrarse en la moda masculina, Inkari expande su público objetivo que ahora es “turista - juvenil” para hombres y mujeres. Esto porque con su nuevo concepto de cultura iconográfica rescata y crea diseños contemporáneos que son innovadores para la producción textil “se considera que la creación del tejido cada vez sigue avanzando puesto que, siempre está presente el descubrimiento de algo nuevo, influye la inspiración y creatividad de cada tejedor” (Villareal, 2019) Podemos decir que la creación de estos patrones nos ayudan a entender que no debemos salir a buscar influencias externas para diseñar, sino usar lo que por años se ha comercializado e innovarlo.

Proceso de Diseño

Ideación de Producto y Servicio.

Para desarrollar una posible solución a la problemática se implementó la metodología del *Design Thinking*, este proceso conectó la información obtenida de la investigación a través de una lluvia de ideas. Producto de ello se escogió la mejor opción posible, que fue

el desarrollar una marca textil de esencia otavaleña. Así nace INKARI, una marca que en un principio fue creada en colaboración con Julián Muenala, alumni de la Universidad San Francisco de Quito, que después pasó a llamarse INKARI ICONOGRAFÍA, perteneciente a la cultura otavaleña, con el objetivo de promover el sentido de pertenencia a través de prendas o tejidos que resaltan las gráficas y patrones modernizados de iconografías existentes que caracterizan a Otavalo.

Prototipo

Construcción de Logo.

Figura # 1 Logo Inkari Iconografía

Se eligió el nombre INKARI, que significa “pureza” con el objetivo de darle un sentido más de pertenencia a la marca, en cuanto al logo, es un diseño de nuestra propia autoría, basándose en ser un logo tipográfico, dentro de su diseño tiene partes derivadas de la chakana. Sus letras constan de divisiones muy rectas, asemejándose a la forma lineal que tienen los diseños usados dentro de la ciudad de Otavalo. La palabra iconografía se añadió para darle relevancia y curiosidad a la marca.

Cromática.

Figura # 2 Paleta de Colores

Esta paleta de colores está basada en colores modernos que pueden ir adaptándose con el público objetivo de la marca, dos de sus colores están inspirados en la bandera otavaleña, los cuales son el rojo y azul, pero con tonalidades distintas, acercándose a ser colores saturados y con valores medios, con el fin que no sean muy extravagantes. El amarillo puede tener varios significados positivos, por lo que en este caso hace referencia a la “resistencia, recuperación, culturalidad” de las iconografías. Sin embargo, a pesar de ser los colores principales de la marca, para el momento de darle color a los patrones generados se usan paletas diferentes, más relacionadas a los que se utilizan en los tejidos actuales.

Tipografía.

Helvetica Light

Berlin Sans FB

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg

1234567890

1234567890

Figura # 3 Tipografías

Inkari Iconografía es una marca que se enfoca en el diseño de patrones, sin embargo, tiene establecidas sus tipografías para lo que son diseños adicionales como por ejemplo

la etiqueta de los productos. La tipografía Helvética es utilizada para los textos y se juega con su grosor para los subtítulos, mientras que la tipografía Berlin Sans FB se utiliza para títulos.

Iconografías Vectorizadas

Danzante.

Figura # 4 Danzante

Denominado “Tushuk”, son muy importantes en la cultura indígena otavaleña porque representan la alegría. Sus danzas imitan el movimiento de la serpiente, lo cual simboliza sabiduría. Se los ve en bailes y rituales ceremoniales, uno de ellos, el más conocido como Inti Raymi

Mujeres Chismosas.

Figura # 5 Mujeres Chismosas

Representa a un grupo de mujeres sentadas por las calles de Otavalo, ya sea vendiendo artesanías o simplemente conversando, ocurre con más frecuencia los días Sábados que se realiza la feria artesanal. Este diseño es muy utilizado en varios tejidos otavaleños.

Mujer Wawa.

Figura # 6 Mujer Wawa

Las mujeres cargando a sus “wawas” en la espalda es algo que se ve muy seguido en Otavalo. En la ilustración se ve a la mujer con su traje típico y su rebozo con el cual carga a su hijo. Este rebozo es utilizado para protegerse del frío y es un símbolo de elegancia.

Existen muchas más iconografías que van dentro de las artesanías, pero INKARI ICONOGRAFÍA se centró en estas tres principales debido a que el proceso de elaboración de patrones es un proceso complicado si se trata de buscar la simplificación y abstracción de las figuras para que no se pierda la esencia de la ilustración principal.

Patrones

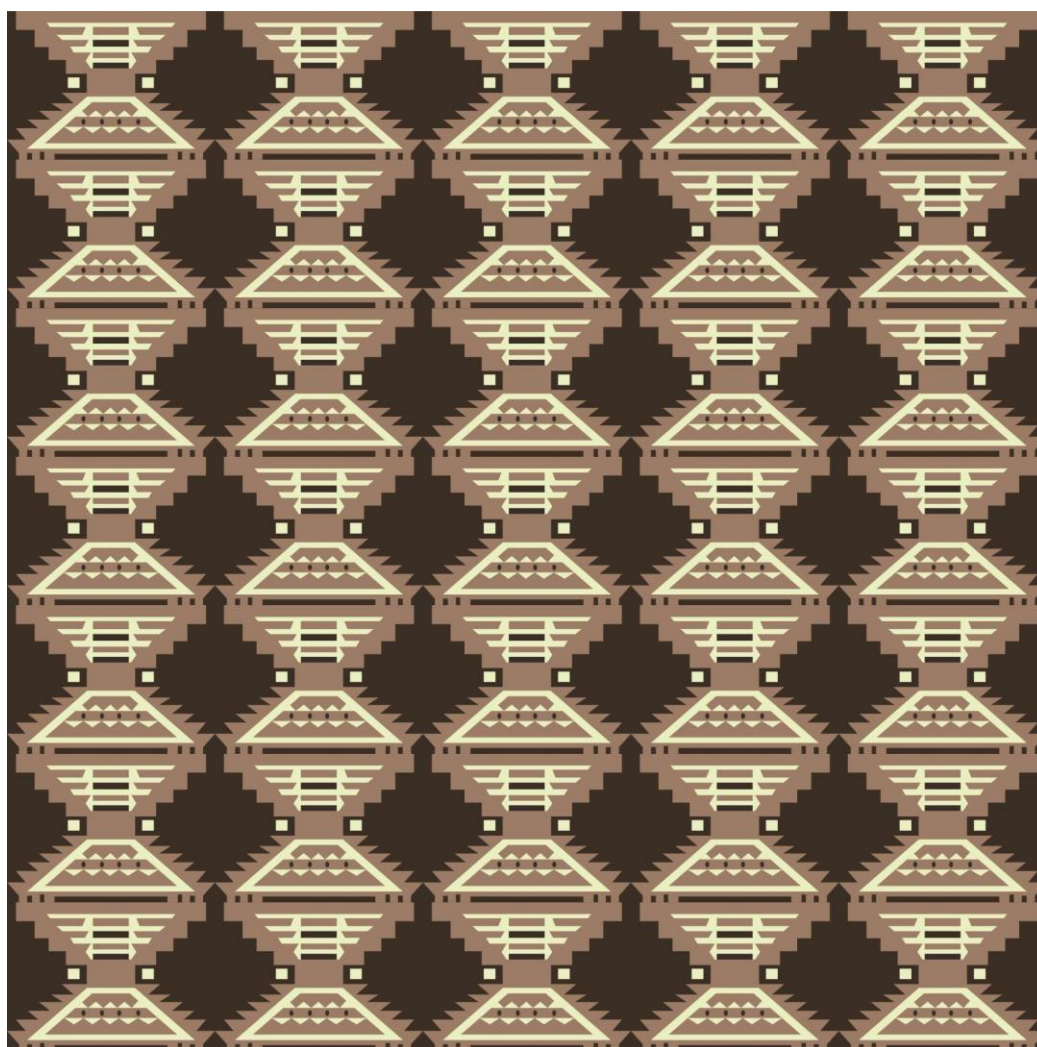

Figura # 7 Patrón Danzante

El primer patrón nace de la ilustración del DANZANTE, para este diseño lo que se hizo fue recolectar varias figuras geométricas, que en este caso conformaban el cuerpo del danzante seguido de esto, se colocó debajo una copia invertida, tercero se repitió ese diseño por varias veces y se formó el patrón.

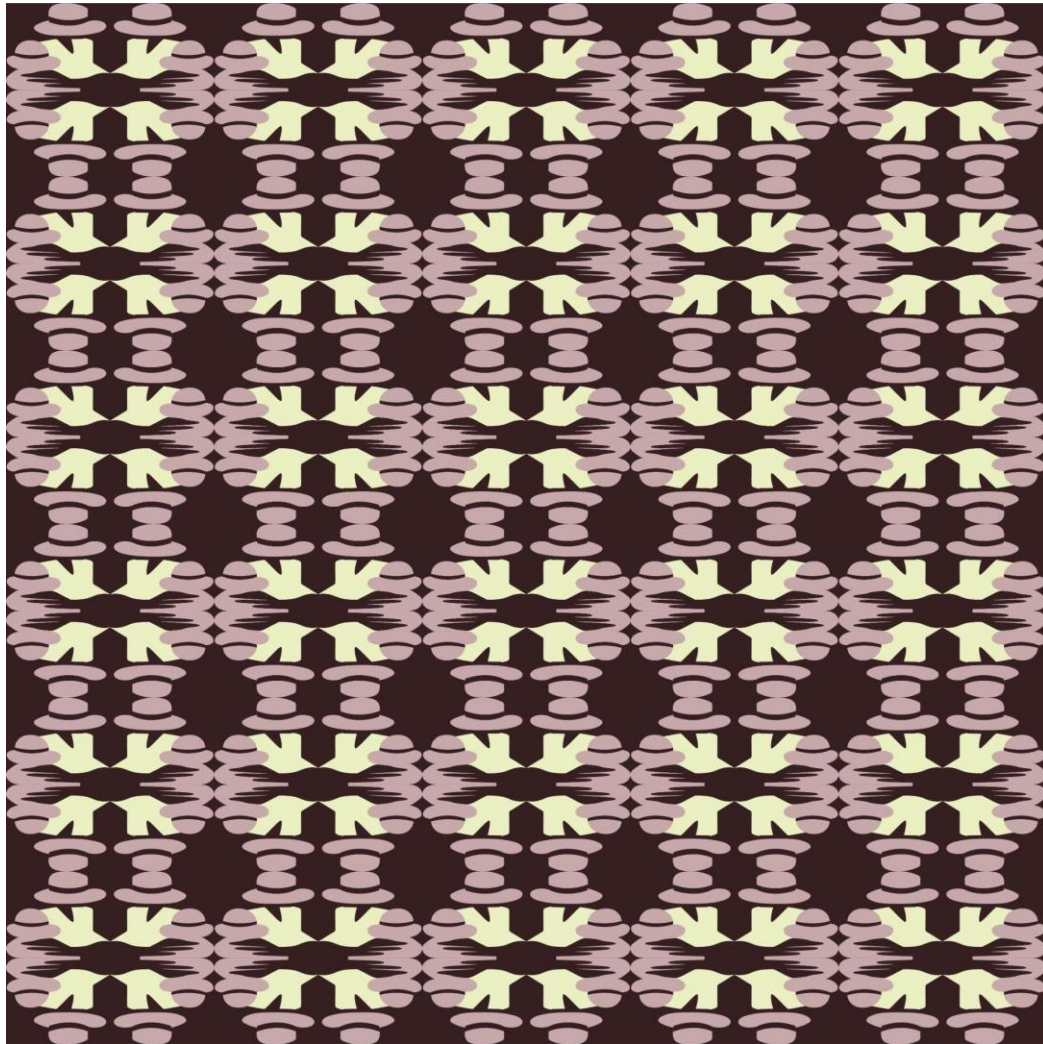

Figura # 8 Patrón Mujeres Chismosas

El segundo patrón nace de la ilustración de las Mujeres Chismosas, para este diseño lo que se hizo fue identificar la esencia del diseño en relación a su significado, en este caso fueron los sombreros y cuerpos de las primeras mujeres de la ilustración, seguido de esto se colocó a los lados y debajo una copia invertida, tercero se repitió ese diseño por varias veces y se formó el patrón.

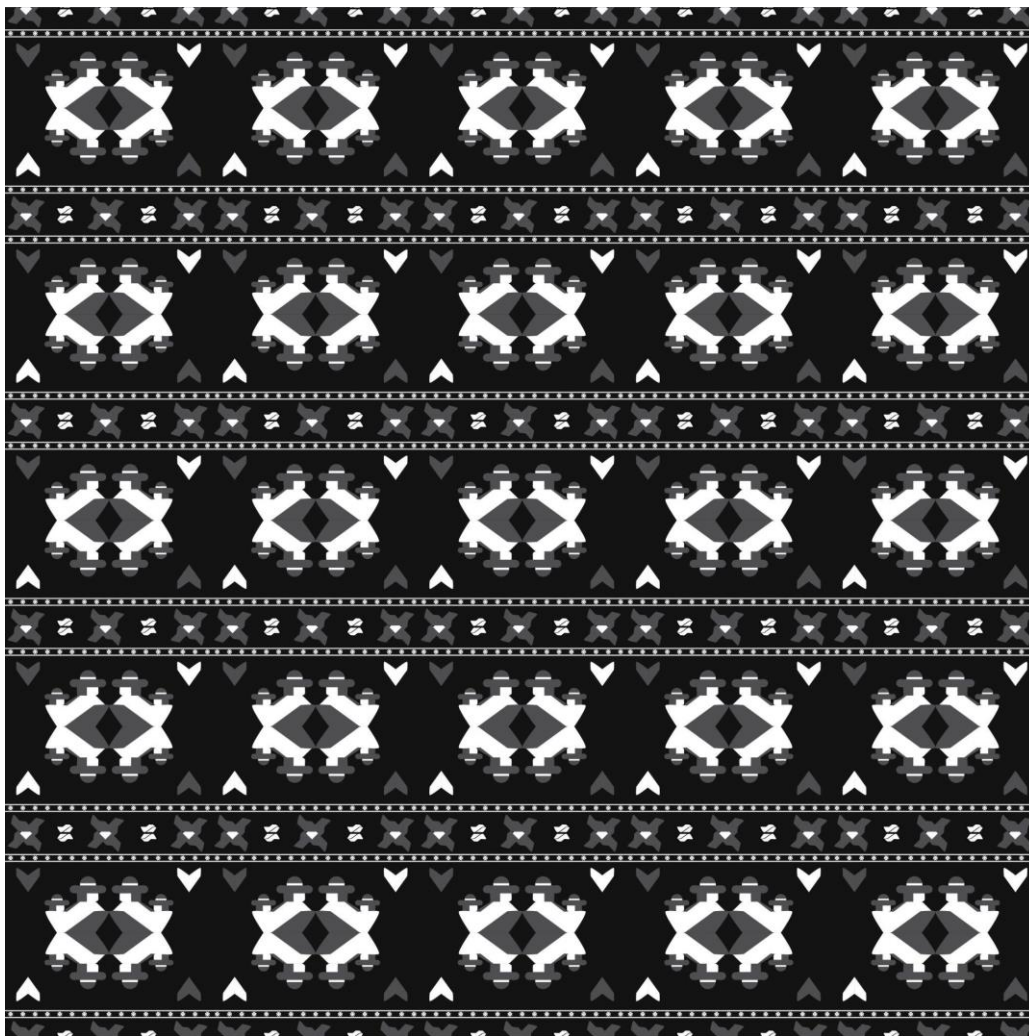

Figura # 9 Patrón Mujer Wawa

El tercero patrón nace de la ilustración de la Mujer Wawa, para este diseño lo que se hizo fue identificar la esencia del diseño en relación a su significado, en este caso fue el cuerpo de la mujer cargando a su wawa, seguido de esto se colocó a los lados y debajo una copia invertida, tercero se repitió ese diseño por varias veces y se formó el patrón. Para darle más dinamismo y originalidad, se jugó con las formas de los cuerpos para crear nuevas figuras que puedan ser adornos dentro del patrón.

Etiqueta

Figura # 10 Etiqueta

Se realizó la etiqueta para las dos iconografías que tenían productos finales realizados, cada una de estas tiene su portada en donde está el logo de la marca, mientras que en su parte trasera tiene la descripción de la iconografía correspondiente al patrón realizado en el producto final.

Revista

La revista fue pensada como una ayuda para la exhibición al momento de exponer el proyecto frente al jurado y al público en general, además de ser un recuerdo para quienes pudieron llevárselo consigo mismo. A continuación, se puede ver su diagramación base y la portada.

Figura # 11 Diagramación Revista

Figura # 12 MockUp Revista

Producto Final

Se realizaron dos productos finales con estos patrones, el patrón del danzante fue utilizado para la elaboración de cobijas y el patrón de las mujeres chismosas para la elaboración de caminos de mesa.

Figura # 13 Productos Finales

La Exhibición

Este proyecto tuvo que presentarse en una exhibición que fue dividida en dos partes, la primera parte tuvo como invitados a un jurado el cual se encargaba de calificar el nivel del proyecto. La segunda parte fue abierta para todo el público que podía visitar la exhibición y conocer los proyectos de titulación.

Concepto

Analizar cómo la cultura otavaleña ha pasado por una hibridación cultural en cuanto a sus diseños ya existentes dentro de sus artesanías, para generar algo más “moderno/contemporáneo”. Todo esto con el fin de poder llegar más a su público objetivo y volver a comercializar los diseños ya existentes dentro del mercado artesanal otavaleño.

Narrativa

Mi narrativa estuvo pensada en 3 momentos, esta parte tiene que ver con la exhibición que se realizó. El primer momento se trató de una sección informativa en donde presenté un video que mostraba la abstracción de los patrones y el proceso del tejido de los productos, mientras que el segundo momento fue observar los productos finales físicamente. El video se encuentra en el siguiente link: <https://shorturl.at/btPX6>

Visualización de Stand

Figura # 14 Stand en Exhibición

CONCLUSIONES

La iconografía otavaleña cada vez va perdiendo su reconocimiento dentro del mercado, esto porque los diseños actuales están enfocándose en influencias exteriores que de alguna u otra manera saturan el negocio de los textiles. Específicamente hablando de los telares en donde principalmente aparecen estas iconografías, como por ejemplo los tapices, los cuales su producción actual se ha vuelto muy baja debido a los nuevos productos y diseños que van apareciendo hasta el punto que llegan a ser monótonos. Es por eso que generar algo nuevo en base a lo ya existente y reconocido es una manera más fácil de poder llegar al público objetivo.

Inkari Iconografía fue presentado como un proyecto de titulación, pero tiene la proyección de expandirse por el mercado porque tiene un concepto claro con el que puede generar una buena difusión por los medios digitales. La elaboración de este proyecto no fue simple, el elaborar constantes patrones que tengan colores llamativos y se adapten a los procesos de producción en maquinaria para su tejido fue complejo, sin embargo, llevo conmigo la experiencia de poder realizar un proyecto que a futuro puede salir al mercado artesanal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mendoza, G., & Moncayo, L. (2012). Estudio Iconográfico de la cultura Otavaleña en su manifestación gráfica textil. Guayaquil, Guayas, Ecuador.

ViajandoX. (8 de Abril de 2023). Plaza de Ponchos. Obtenido de <https://ec.viajandox.com/otavalo/plaza-de-ponchos-A237>

Villareal, G. (2019). Análisis Técnico y Morfológico de la Simbología de los tapices de Otavaleños para la aplicación en una línea de objetos textiles. Cuenca, Azuay, Ecuador.

ANEXO A: TAPIZ DANZANTE

ANEXO B: TAPIZ MUJERES CHISMOSAS

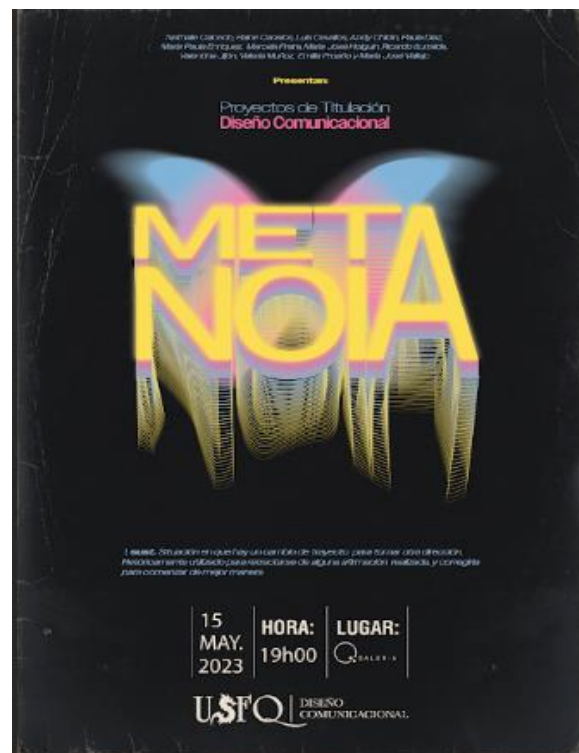
ANEXO C: TAPIZ MUJER WAWA

ANEXO D: VIDEO ENLACE INKARI ICONOGRAFÍA

<https://www.youtube.com/watch?v=T110bTZ4fF0&t=3s>

ANEXO E: CONVOCATORIA AL EVENTO

ANEXO E: VIDEO PROMOCIONAL DEL EVENTO

<https://www.instagram.com/reel/CsAG9KWgxAi/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==>