

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Creación de un sketchbook para el desarrollo de la creatividad
de las artesanas bordadoras de la parroquia Zuleta en la
provincia de Imbabura
Proyecto de investigación

Sandra Raquel Tenorio Shunaula

Diseño Comunicacional

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Diseño Comunicacional

Quito, 17 de mayo de 2017

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN

Creación de un sketchbook para el desarrollo de la creatividad de las artesanas bordadoras de la parroquia Zuleta en la provincia de Imbabura

Sandra Raquel Tenorio Shunaula

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

María Cristina Muñoz, Ma.

Firma del profesor

Quito, día 17 de mayo de 2017

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 el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Sandra Raquel Tenorio Shunaula

Código: 00115346

Cédula de Identidad: 1721455424

Lugar y fecha: Quito, 17 de mayo de 2017

RESUMEN

El trabajo artesanal en el Ecuador es una importante actividad socioeconómica, además de permitir mantener las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos indígenas, es una opción de comercio alternativo para los pequeños productores del país.

El bordado artesanal de nuestro país es una actividad que desde siempre han sido desarrolladas por comunidades indígenas, el mismo que ha permitido sustentar a familias, las mujeres indígenas son quienes con su habilidad realizan piezas con hermosos acabados, generando un producto de calidad el cual es reconocido a nivel internacional. La poca innovación que han tenido los productos artesanales, sumado a la repetitividad que muchos de sus productos poseen, son factores que han hecho que este tipo de piezas o este tipo de trabajo sea visto como algo únicamente folclórico, es por esto que es importante entregar herramientas para que los artesanos exploren, aprendan y amplíen sus conocimientos en patronaje y color, basados en conceptos básicos de diseño.

Palabras clave: Bordados, sketchbook, trabajo artesanal, bordadoras, artesanas

ABSTRACT

The artisanal work in Ecuador is an important socio-economic activity, besides allowing to maintain the customs and traditions of our indigenous peoples, it is an option of alternative commerce for the small producers of the country.

The artisan embroidery of our country is an activity that has always been developed by indigenous communities, the same that has allowed families to support, indigenous women who with their skill make pieces with beautiful finishes, generating a quality product which is recognized internationally. The little innovation that artisan products have had, coupled with the repetitiveness that many of their products possess, are factors that have made this type of work or this type of work seen as something only folkloric, that is why it is important to deliver Tools for the artisans to explore, learn and expand their knowledge in pattern and color, based on basic design concepts.

Keywords: Embroidery, sketchbook, craftwork, embroiderers, artisans

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción	9
2	Problemática	10
3	Antecedentes.....	11
4	Marco Teórico.....	12
4.1	Artesanía	12
4.2	Trabajo Artesanal	13
4.3	Producto artesanal	14
4.4	Sector artesanal en el Ecuador	16
4.5	Cosmovisión Andina	16
4.6	Técnicas artesanales tradicionales.	16
4.7	Diseño	17
4.8	El diseño presente en el trabajo artesanal.....	19
4.9	El bordado	19
4.10	Proceso del Bordado de Zuleta	20
4.10.1	Materiales y Técnicas	21
4.10.2	Adornos o terminaciones	21
4.10.3	Dibujos o patrones que realizan	22
4.10.4	Tipos de tela que se utiliza	22
4.11	Co-diseño	23
5	Objetivos	25
5.1	Objetivos Generales.....	25
5.2	Objetivos específicos	25
6	Investigación.....	25
6.1	Método cualitativo	26
6.2	Visita a la comunidad de Zuleta.....	28
6.3	Pruebas Culturales	30
6.4	Pruebas Cultural 1	30
6.5	Pruebas Cultural 2	32
6.6	Entrevistas.....	34
7	Propuesta de Diseño	44
7.1	Creación de la Marca	44
7.2	Escala de Grises	45
7.3	Cuadrícula de construcción y márgenes.....	45
7.4	Cromática	46

7.5	Tipografía	46
8	Proceso del Producto	47
8.1	El Sketchbook	47
8.2	Planteamiento de actividades	48
8.3	Elaboración de ilustraciones.....	48
8.4	Ilustración portada Sketchbook.....	50
8.5	Empaques.....	52
8.6	Materiales	53
9	Prototipos.....	53
10	Producto Final.....	57
10.1	Pruebas del prototipo.....	59
10.1.1	Visitas a la comunidad para probar el producto	59
10.1.2	Segunda Visita	62
10.1.3	Tercera Visita (pendiente este fin de semana)	63
11	Validación del Experto	66
12	Estrategia Comunicacional	66
12.1	Objetivos de Comunicación	67
12.2	Valores de Marca	68
12.3	Estrategia de Medios	68
13	Conclusiones.....	76
14	Recomendaciones	77
15	Bibliografía	78

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1	Proceso de diseño clásico, autor: ElizabethB., Sanders, 2008	24
Ilustración 2	Proceso de diseño en el Co-Diseño, autor: ElizabethB., Sanders, 2008 ...	25
Ilustración 3	Bordado, parroquia la Esperanza, autor: Sandra Tenorio, 2015.....	27
Ilustración 4	Manuela Amaguaña, bordadora. Autor: Sandra Tenorio, 2015	27
Ilustración 5	Manuela Amaguaña, bordadora. Autor: Sandra Tenorio, 2015	27
Ilustración 6	Bordados realizados por Manuela .autor: Sandra Tenorio, 2015	28
Ilustración 7.	Primera visita comuna Zuleta. Autor: Sandra Tenorio, 2015.....	29
Ilustración 8	Prueba cultural 1, autor: Mishell Shunaula, 2015	30
Ilustración 9	Kit de Bordado entregado. Autor: Sandra Tenorio, 2015	31
Ilustración 10	resultado prueba cultural 1. Autor: Sandra Tenorio, 2015	31
Ilustración 11	Resultado prueba cultural. Autor: Mishell Shunaula, 2015	32
Ilustración 12	Resultado prueba cultural. . Autor: Mishell Shunaula, ,2015	32
Ilustración 13	Resultado prueba cultural. Autor: Karina Tenorio, 2015	33
Ilustración 14	Talleres de Andrea Bonilla. Autor: Andrea Bonilla 2016.....	35
Ilustración 15	Prendas elaboradas por Andrea Bonilla. Autor: Andrea Bonilla, 2016 ..	36
Ilustración 16	Artesanias de Simiatug. Autor: Galería Ecuador, 2017	39
Ilustración 17	Catalogo de bordados, creado por el cuerpo de paz. Autor: Sandra Tenorio, 2017	43
Ilustración 18	TrendBoard, Ilustración portada. Autor: Sandra Tenorio, 2017	50
Ilustración 19	Proceso de Ilustración portada. Autor: Sandra Tenorio, 2017	51
Ilustración 20.	Diseno portada sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017	51
Ilustración 21	Ilustracion portada Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017	51
Ilustración 22	Estampado mediante sello en papel Kraft. Autor: Sandra Tenorio, 2017	52
Ilustración 23	Empaques de pinturas y esferos. Autor: Sandra Tenorio,2017	53
Ilustración 24	Primer prototipo Sketchbook, Autor: Sandra Tenorio, 2015	55
Ilustración 25	Segundo prototipo Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2016	56
Ilustración 26	Potortipo tres sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2016.....	56
Ilustración 27	Kit Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017	57
Ilustración 28	Empaques Kit, Autor: Sandra Tenorio, 2017	58
Ilustración 29	Visita de prueba 1 a la comunidad Zuleta. Autor: Sandra Tenorio, 2017	60
Ilustración 30	Entrega de Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio,2017	61
Ilustración 31	primera revisión sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017	63
Ilustración 32	Revisión actividades Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017.....	63
Ilustración 33	Artesana trabajando con el Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017 ...	64
Ilustración 34	Avances de las artesanas en el Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017	65
Ilustración 35	Gabriela Delgado, Dominga. Autora: Gabriela Delgado, 2017	66
Ilustración 36	Brochure para promocionar el proyecto. Autor: Sandra Tenorio, 2017...	70
Ilustración 37	Pagina web Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017.....	71
Ilustración 38	Captures página web de Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017.....	72
Ilustración 39	Galeria fotos de talleres, pagina web Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017	73
Ilustración 40	Pagina web Nuna, contacto. Autor: Sandra Tenorio	73
Ilustración 41	Fanpage Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017.....	74
Ilustración 42	Model CANVAS.....	745

1 Introducción

La creatividad del hombre responde a dos instancias básicamente; el satisfacer necesidades utilitarias y responder al anhelo de lo estético, esto es lo que ocurre con las artesanías y los artesanos que están detrás de cada una de ellas, de satisfacer ciertas necesidades prácticas siempre añadiendo componentes estéticos que embellecen cada trabajo. En nuestro país la artesanía se presenta por la conjugación de conocimientos ancestrales con materia prima, dando origen a infinidad de objetos que reflejan la diversidad cultural de nuestro país.

Es importante mantener vivas nuestras raíces, nuestros pueblos indígenas, pues en ellos encontramos el ancla que nos mantiene unidos a nuestro pasado ancestral permitiendo de esta forma también que, nuestros pueblos se mantengan vivos a pesar de la modernización. La artesanía como actividad, difiere del trabajo en serie o productos que son creados mediante proceso industrial, pues la artesanía es trabajada a mano, y mientras menos procesos industriales posea dicho trabajo, será mucho más artesanal el trabajo elaborado.

Las artesanías son objetos culturales, pues este puede variar dependiendo de cada cultura, pueblo, y la historia del mismo. Una forma de poder leer la historia de un pueblo es a través del análisis e interpretación de sus bordados, textiles, motivos y colores de sus artesanías. Malo (2009).

En este caso para las comunidades artesanales de la Provincia de Imbabura, los bordados son parte esencial de su historia como pueblo, pero también su mayor fuente de ingreso económico para las mujeres de las comunidades. Estos bordados han permitido que las comunidades como Angochagua, Zuleta y la Esperanza, sean muy conocidas por sus laboriosos bordados a mano, haciéndolos a estos parte identitaria de Imbabura.

2 Problemática

El trabajo artesanal en el Ecuador sin duda se ha visto estancado en cuanto a innovación, debido a la falta de vinculación del diseño en el trabajo artesanal, esto conlleva a que los productos que elaboran las artesanas de la parroquia de Zuleta, actualmente resulten muy costosos y repetitivos, pues no tienen la seguridad ni los conocimientos para poder explorar nuevas líneas de productos, y nuevos diseños de patrones, que les permita hacer más innovador y atractivos sus trabajo.

Las artesanas de la parroquia de Zuleta, basan y fijan su trabajo en lo que por años han venido haciendo, siguen trabajando en el mismo material textil, por lo que básicamente su trabajo es la elaboración de prendas de vestir, y elementos para el hogar, como toallas, servilletas, manteles, sábanas.

Por esta razón, es necesario buscar herramientas que puedan ayudar a solucionar esta problemática, de una manera sutil sin que se pierda todo es bagaje cultural que su trabajo artesanal trae durante muchos años. En base a la problemática planteada, lo que se quiere lograr es crear una herramienta de aprendizaje que les permita a las artesanas poder generar muchos más diseños de patrones para la elaboración de sus bordados, partiendo de las bases que ellas ya tienen, y de esta forma aportar al desarrollo de la economía de las artesanas de esta parroquia.

3 Antecedentes

El sector artesanal sin duda es un generador de plazas de trabajo, se lo considera como el segundo sector manufacturero que emplea más mano de obra que otros sectores. Sin duda favorece al crecimiento económico de nuestro país, el cual tiene una gran diversidad de pueblos y cultura, la misma que se ve plasmada en los diferentes trabajos que realizan los grupos artesanales en el Ecuador.

En países como Colombia la capacidad creativa que posee el sector artesanal, brinda la oportunidad de programas que permitan implementar nuevas políticas para el fortalecimiento de las cadenas productivas del país, desarrollando programas de capacitación para todos los sectores artesanales. De los programas que se llevan a cabo se puede destacar: el de diseño y el de implementación de laboratorios de diseño, para los artesanos y pequeñas empresas, que reciben apoyo de instituciones gubernamentales principalmente.

Estos centros de apoyo se encargan de brindar asesoría en cuanto a diseño y tecnología, formulando proyectos de gestión de productos que les permiten fortalecer su identidad como pueblos indígenas, y lograr reconocimiento tanto en el mercado local como en el mercado externo del Ecuador. De la misma manera estos proyectos logran establecer relaciones de cooperación nacional y también internacional, en cuanto a tecnología se refiere; ofrece programas de capacitación y calificación de profesionales especializados en áreas referentes a la producción y elaboración de productos.

(Ministerio de Cultura, 2008)

En nuestro país el recurso que se destinan para investigación y desarrollo para estos sectores artesanales es muy bajo, apenas el 3% de los establecimientos han sido los que han destinado recursos para investigación y desarrollo (\$272.917) y el 7.3% se destina para programas de capacitación para los artesanos [\$1.2 ,millones]. (Flacso, Ecuador, 2010). Esto ha generado que la principal problemática que exista en estos sectores artesanales, sea la falta de competitividad; es decir que por la falta de programas o inversión para generarlos, el trabajo artesanal se queda en eso, pero no evoluciona en cuanto a su propuesta.

4 Marco Teórico

4.1 Artesanía

La artesanía en el Ecuador es una manera de vivir para muchos pueblos indígenas, la elaboración de artesanías, es una ventana que permite mostrar nuestros raíces y tradiciones al mundo; pero también una artesanía es un trabajo que se lo realiza de modo manual, a través de técnicas ancestrales que se ha venido manteniendo a pesar del pasar de los años, siendo un emblema de identidad para los pueblos indígenas.

Las personas que se dedican a este laborioso trabajo se lo denomina artesano, quienes son encargados de mantener un legado cultural de una comunidad indígena, además de encargarse que se mantenga viva en las siguientes generaciones, las misma que deben ir adaptando este trabajo a los cambios en las necesidades de la sociedad moderna, son los productores directos, los cuales cuenta con sus propios instrumentos de producción. (Edgar Pita, 1985).

El trabajo artesanal puede ser considerado artístico o utilitario, es decir un artículo que solo sirva de “adorno” será considerado como artístico; y si algún trabajo u objeto artesanal cubre o ayuda a solucionar alguna necesidad se lo considerara utilitario. Algunas de las artesanías elaboradas son accesorios que se utilizan en el cotidiano vivir de los mismos artesanos y de sus comunidades, otros objetos son representaciones históricas y algunos hasta prehistóricas, pero muchas veces se los fabrica lejos de ese contexto original para las que fueron creadas, y se los elabora con fines únicamente comerciales.

La ONU (2011), define a las artesanías como, el trabajo manual que permite que las tradiciones de un pueblo se mantengan arraigadas, y que este tipo de trabajo contribuye al desarrollo de un país. La UNESCO (2014), calificó a los mejores productos artesanales del Ecuador, entre los cuales se encuentra los bordados de la asociación Yachay Sarumanky, dentro del cual se encuentran agrupadas mujeres bordadoras de las parroquias de la Esperanza y Angochagua.

4.2 Trabajo Artesanal

La industria artesanal de nuestro país se ha convertido en una fuente de ingresos para los artesanos ecuatorianos que viven de la elaboración y producción de sus artesanías. Algunas de las limitaciones que tiene que afrontar este sector micro empresarial, es el escaso o nulo apoyo que reciben para el mejoramiento de la producción y la comercialización de sus productos, pues no cuentan con las facilidades para brindar servicio y atención a sus clientes, lo que imposibilita que obtengan suficientes ingresos por la venta de sus artesanías.

Los artesanos ven amenazado su oficio por la falta de protección y políticas que los respalden a ellos y a su trabajo, se sienten en desventaja frente a la producción industrial; realizan su trabajo de manera manual sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria sofisticada. (Leiva, 2013)

Los artesanos ecuatorianos tienen que competir con artesanías de otros países, los cuales vienen a precios muy económicos, sintiéndose obligados a bajar la calidad de su trabajo para venderlos a precios módicos y que sus ventas e ingresos no se vean afectados.

Para muchas personas la artesanía, es algo que está entre el diseño y el arte, para otros es la continuación de los oficios tradicionales de un pueblo en los cuales la estética es importante, la practicidad del objeto que elaboran es un punto que también debe ser tomado en cuenta a la hora de la elaboración o creación. En la actualidad se proyecta a la artesanía como una solución económica rentable y también productiva para una comunidad.

Dentro del proceso de producción artesanal, la mujer de cierta forma es invisibilizada pues el patriarcado aún está presente en la sociedad de nuestro país, y también se muestra en el sector artesanal. Durante mucho tiempo se reconoció a los oficios artesanales que eran ejecutados por los varones, dejando de lado a las actividades como el bordado y otros trabajos artesanales realizados por mujeres, empezando a ser reconocidas recientemente dentro de las investigaciones culturales que se ocupan de estudiar las artesanías. (Tobar, 2011).

4.3 Producto artesanal

Un producto artesanal es un objeto que va cargado de un valor cultural, y que por su proceso manual de elaboración (o ayudados de herramientas o medios mecánicos, pero el trabajo manual del artesano sigue siendo el componente principal), se los considera como piezas únicas sin repetición. Es precisamente por este aspecto que el producto artesanal se distingue del producto industrial, pues conserva características individuales, y el volumen y la cantidad dependerá de la ingeniosidad y esfuerzo del artesano; mas no depende de las máquinas que utilice. (Edgar Pita, 1985).

Este tipo de productos generalmente son elaborados con materia prima obtenida de la naturaleza que son recursos renovables, y que son amigables con el medio ambiente,

por lo que este tipo de productos tienen una importancia y valor agregado, esa materia prima luego es trabajada mediante técnicas artesanales, lo que le da ese alto valor cultural. La naturaleza de los productos artesanales está en las características que los definen, pues estos pueden ser utilitarios, estéticos, artísticos, creativos, pueden estar ligados a la cultura, pueden ser tradicionales, ser simbólicos o poseer algún significado religioso o social. (UNESCO, 1997). Los indígenas mantienen ciertas fronteras culturales, la elaboración y consumo de cierto tipo de artesanías permite delinear ciertos grupos étnicos, por ejemplo la producción de los anacos, que son las faldas de las mujeres indígenas, alpargatas, ponchos y las fajas, son de consumo exclusivo para los indígenas, las bolsas, sacos, ropa de algodón o los tapices, son objetos que venden a las comunidades, (D'Amico, 1991), las personas de la comunidad en general y de la ciudadanía de Ibarra es consiente y respeta mucho la identidad cultural del pueblo indígena de la zona.

La producción artesanal tiene una larga tradición desde las primeras etnias hasta las actuales, los primeros artesanos no contaban con mucha materia prima, todo dependía de la localidad, los indígenas para poder crear las artesanías utilizaban materiales como: la madera, semillas, textiles, piedras, plumas, entre otras. Al principio estos productos artesanales fueron creados con el fin de adornar. Algunos de los productos artesanales se trabajaban con materiales muy preciosos, los indígenas no encontraban la riqueza en el oro, sino en los materiales que lograban obtener con dificultad.

4.4 Sector artesanal en el Ecuador

La provincia de Imbabura, se destaca por la elaboración de productos artesanales, distribuidos en distintas parroquias. En su mayoría son las mujeres quienes se dedican a este tipo de trabajo siendo un 14,8%, según las estadísticas (Instituto Nacional de estadísticas y Censos, 2010). Hay quienes se dedican por completo a esta actividad y otros casos es una actividad económica complementaria a otras. Se puede encontrar, bordados, tejidos, tallado, en fin un sinnúmero de productos. Es por esto que es importante poder brindar herramientas que les permitan mejorar sus productos o generar otros nuevos, también es importante que estas herramientas se las pueda aplicar a cualquier comunidad o pueblo artesanal del país, que tengan perfiles similares al de la parroquia de Zuleta, la cual es un referente en cuanto a bordado a nivel nacional e internacional.

En los años de 1500 cuando los españoles arribaron al país, se les mostró a las mujeres indígenas nuevos recursos para el bordado, la seda y los bordados con hilo, las mujeres de esta parroquia en seguida anexaron esos hilos dentro de sus bordados, lo que ahora las ha llevado a ser renombradas por sus hermosos bordados a mano, lo que caracteriza al trabajo que ellas realizan son: la habilidad, los diseños únicos y distintivos de esta parroquia y las gamas de colores que utilizan. (Zuleta, Hacienda Zuleta, 2013)

4.5 Cosmovisión Andina

Dentro de la cosmovisión andina se considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama es un todo que se conjuga entre sí. La cosmovisión en los indígenas se basa en la en la relación existente entre la Pachamama y la naturaleza. (Menchu, 1992). Los

pueblos indígenas han ido perdiendo sus costumbres y sus tradiciones de a poco, al igual que su relación con la naturaleza, esto se debe tanto a la tecnología y estilo de vida que muchos de ellos adopta cuando salen a las grandes ciudades, razón por la cual las nuevas generaciones han ido dejando de lado la herencia ancestral de sus pueblos indígenas dejando atrás el arte y las artesanías que se elaboran dentro de sus tradiciones. (Rodríguez, 2015).

En el caso de las artesanas de Zuleta, podemos decir que la cosmovisión que ellas tienen es de la cultura andina, por lo que sus trabajos están ligados a la naturaleza y los elementos que en ella podemos encontrar como, plantas y animales. La cosmovisión forma parte importante de la revalorización de los pueblos originarios, mediante la cual permite el afianzamiento étnico de estos pueblos, rescatando el legado ancestral que dejaron sus antepasados.

4.6 Técnicas artesanales tradicionales.

Según la UNESCO, artesanías tradicionales son la manifestación tangible del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo; durante la convención del 2003 se hablaron sobre las técnicas y los conocimientos que son utilizados en las actividades artesanales. Es por esto que creen importante el incentivar al artesano, a que continúe fabricando productos artesanales y así puedan transmitir sus conocimientos y técnicas ancestrales a otras generaciones de sus comunidades. (UNESCO, 2003). Los tipos de artesanías son varios, prendas de vestir, joyería, accesorios, objetos decorativos y objetos de uso ritual, las técnicas que se utilizan para la elaboración de estas artesanías, al igual que los objetos son varias, pueden ser trabajos pequeños y delicados, o técnicas que conllevan un gran esfuerzo y trabajo. Algunas de las tradiciones culturales conllevan instrucciones y proceso de aprendizaje muy antiguos, para poder hacer que las nuevas

generaciones se inclinen por aprender estos oficios, se ofrecen incentivos económicos a los que aprenden y a los que enseñan, haciendo un poco interesante el transmitir los conocimientos hacia ellos.

4.7 Diseño

Llegar a entender el significado del diseño como tal, es también poder comprender el papel que desempeña tanto la forma como el contenido, también es poder llegar a comprender que el diseño es una responsabilidad social, algo más que poder ensamblar o editar, diseñar es añadirle valor y significado a algo.

Tiene como función primordial poder comunicar un mensaje acerca de un servicio, producto, una idea, una problemática o una imagen, sin duda ese es el reto más grande para el diseñador, poder escoger la combinación más adecuada de elementos que le permitan comunicar un mensaje de modo claro, eficaz y original. Para el diseñador Alan Swan hay tres fases en el diseño: opciones, decisiones y aplicación. (Samara, Los elementos del diseño, 2008).

Se debe buscar la manera que el diseño sea funcional, no solo estético. El lenguaje visual es la base de la creación de cualquier diseño, existen ciertos principios, reglas y leyes en las que se puede basar la organización visual de los elementos a la hora de diseñar.

El diseñador será la persona encargada de resolver problemáticas, dichas problemáticas siempre serán dadas, lo que supone que el diseñador no puede alterar nada de ninguna problemática, sino encargarse de encontrar las soluciones más apropiadas para resolverla.

4.8 El diseño presente en el trabajo artesanal

La falta de competitividad que existe en los productos artesanales del país es muestra de la falta de innovación, de la repetitividad existente en los productos que realizan los artesanos, lo que genera la pérdida de interés como consumidor de los productos artesanales. Dentro de este campo hay un gran espacio para la intervención en el diseño, por este motivo hay diseñadores trabajando conjuntamente con artesanos, para poder crear nuevos productos, que se puedan involucrar con las nuevas tendencias que ingresan al mercado, que sean innovadores y puedan ingresar al mercado a competir con las artesanías de otros países.

Lo que se quiere lograr con este tipo de proyectos es poder desarrollar o mejorar los productos artesanales. En el artículo "Diseño y artesanía", de Fernando Shultz (2012), nos muestra desde su experiencia personal, la armonía que existe entre el diseño, la innovación y el trabajo artesanal. Nos menciona que el diseñador como tal se convierte en un ente importante para poder mejorar ciertos procesos, la estética, pero sin que se tenga que dejar de lado las técnicas ancestrales que practican estos pueblos, y que muchos de los productos que elaboran van ligados a este tema.

Durante esta práctica el diseñador es quien se vuelve en un intérprete y a la vez un traductor, y se enfoca en tres áreas específicas. (Leiva, 2013)

Cultura de proyecto: En este punto el diseño les ayuda, a poder fortalecer a estas comunidades, mediante la práctica de reconocimiento de su propia cultura, economía y mercado, lo que les permite ser competitivos con sus productos.

Cultura Organizacional: en la cual el diseño permite o genera un desarrollo local, en la que reconoce el capital humano o mano de obra, y trabaja para lograr conseguir ciertas alianzas estratégicas que ayuden en el proceso.

Cultura Material: El diseño brinda herramientas para que los artesanos sepan o conozcan cómo se visualizan sus productos en el mercado.

Las pocas ventas que se generan de productos artesanales, empieza por el escaso autoconsumo, de estos productos tradicionales de cada pueblo o región de nuestro país. Otra problemática es la falta de inversión, que sea plausible para las generaciones venideras de artesanos, es por esto que la mayoría de los jóvenes (hombres y mujeres) de estos pueblos cambian de ocupación y en algunos casos migran a las grandes ciudades del país en busca de mejores ingresos y oportunidades (Foro Nacional Artesanal. 2010). Es importante que se generen proyectos que involucren el diseño en nuestra realidad nacional.

4.9 El bordado

Bordar es ornamentar alguna superficie textil, o sobre una superficie flexible, la técnica de bordado con aguja a mano tiene estrecha relación con la técnica de bordado Europea, esto se debe a la existencia de las haciendas en las cuales se enseñaba a bordar a las mujeres indígenas, las prendas que bordaban en estas haciendas eran para los amos. (Sojos, s/a)

4.10 Proceso del Bordado de Zuleta

El proceso de Bordado que realizan las artesanas de Zuleta, conlleva nueve procesos, primero cortan la tela, normalmente realizan los bordados en tela panamá, que se utiliza en la elaboración de mantelería, o en cualquier lienzo que les permita bordar, sobre todo en aquellas que no son elásticas.

Luego pasa a la máquina hacer dobladillos, seguidamente al proceso de dibujado, en el cual algunos patrones los realizan a mano y otros a base de moldes que las artesanas

poseen. Otro método de dibujado de los patrones, es el calco en una mesa de luz, pero esto lo hacen solo con los patrones que tienen más complejidad para ellas de realizarlo a mano alzada.

Luego pasa a los hilos, y con el diseño del patrón que se desea, se procede al bordado. Cuando ha terminado el bordado, se pasa a los acabados, en esta parte del proceso, se ve que todos los detalles estén bien y si no, se pule; ya pulido se pasa al crochet para realizar los filos de la prenda (tapete, mantel, servilleta, etc.), o se le añaden las borlas, que a pesar de no ser del agrado de muchas personas, puesto que al lavar las piezas no lo hacen a mano sino en lavadora, provocando que se deterioren las borlas, que son los terminados típicos del bordado Zuleteño.

4.10.1 Materiales y Técnicas

Para la elaboración de las camisas, el bordado se lo elaboraba sobre las telas ya recortadas con las medidas exactas para las hombreras y las pecheras. La tela que utilizaban, era una tela gruesa elaborada en algodón (Victoria, Bretaña), para que sean más durables; si la parte inferior de las camisas se llega a desgastar por el uso y se rompe, simplemente se reemplaza esa parte y se sigue usando la parte del bordado. (Zuleta, Historia del Bordado , 2017)

4.10.1.1 Tipos de puntada

- **Zuleteña:** se realiza una puntada hacia atrás que va cubriendo todo el ancho de la hoja, pétalo o lo que se esté bordando, luego van dos puntadas hacia adelante que cubren cada una, la mitad del ancho, esta puntada es utilizada para rellenar los diseños.

- **Puntada cadena o cadeneta:** esta puntada es utilizada para bordar los “churos”
- **Puntada cordón:** esta puntada se la utiliza para bordar, tallos y venas
- **Puntada filete:** es utilizada para bordar los filos de ciertos patrones
- **Puntada pata de gallo:** normalmente se utiliza para resaltar una línea curva o recta. (Zuleta, Historia del Bordado , 2017)

4.10.2 Adornos o terminaciones

- Borla: se realiza con los mismo hilos que se retiran de la tela
- Ojo de pollo
- Crochet: se realiza la puntada, palote, cadena y medio punto, se utiliza el hilo chillo, que es el que se utiliza para elaborar la tela Zuleta. (Zuleta, Historia del Bordado , 2017)

4.10.3 Dibujos o patrones que realizan

Entre los dibujos o patrones que diseñan para sus bordados están los siguientes Flores

- Hojas
- Espirales
- Pepas o botón
- Sol, que se encuentra dentro de las flores y se utiliza en manteles o individuales. (Zuleta, Historia del Bordado , 2017)

4.10.4 Tipos de tela que se utiliza

- Drill, que era la tela que se usaba antes
- Tela Zuleta, que es hecha con hilo blanco o crudo
- Tela esterilla, que es la tafetán de 3 o 4 hebras por lienzo
- Lino, que puede ser blanco o de color. (Zuleta, Historia del Bordado , 2017)

4.11 Co-diseño

El co- diseño o también llamado diseño colaborativo, hace referencia a la forma que se aplica la creatividad de manera colectiva dentro de un proceso de diseño. Este tipo de trabajo creativo se ha originado a partir de la globalización, y porque es una herramienta potencial mediante la cual se pueden desarrollar proyectos, productos o servicios, y de esta manera poder satisfacer las expectativas de los clientes.

Entonces podríamos decir que el co- diseño se define a la unión de la creatividad de los diseñadores, con personas que tienen un perfil diferente, cambiando los roles del diseñador, el investigador y el usuario. (Elizabeth B.-N. Sanders, 2008)

El diseño centrado en el usuario dio comienzo en los años 70 extendiéndose hasta los 90, siendo mucho más útil en el proceso de diseño y desarrollo de productos de consumo. Actualmente ya no diseñamos simplemente productos que les sirvan a los usuarios, ahora se diseña para la experiencia de usuario de futuras personas, pueblos, comunidades y culturas.

A consecuencia de esto se han generado nuevas disciplinas dentro del diseño.

- Diseño Interacción: que fue introducida a finales de los años 80 por Bill Moggridge y Bill Verplank.
- Diseño de Servicio: Comienza a ganar protagonismo en el año 2006, año en el cual se dio la primera conferencia de diseño de servicios “Emergence”.
- También podemos encontrar el diseño de transformación, igualmente introducido en el año 2006. (Elizabeth B.-N. Sanders, 2008)

Diseño Tradicional / Diseño de Producto	Disciplina de diseño emergente
Diseño de comunicación visual	Diseño para experimentar
Diseño del espacio interior	Diseño para la emoción
Diseño de producto	Diseño para interactuar
Diseño de información	Diseño para la sostenibilidad
Arquitectura	Diseño para servir
Planificación	Diseño para la transformación

Tabla 1 Co-Diseño, autor: (Elizabeth B.-N. Sanders, 2008)

En el proceso de diseño centrado en el usuario; el usuario es el objeto de estudio del cual el investigador nos brinda conocimiento a través de teorías, observaciones y entrevistas. En este modelo el diseñador recibe esos conocimientos añadiendo el pensamiento creativo, para poder generar conceptos, ideas, propuestas, etc. (Elizabeth B.-N. Sanders, 2008)

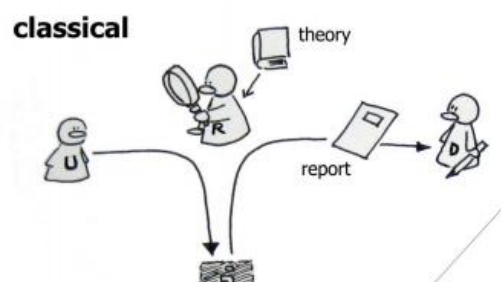

Ilustración 1 Proceso de diseño clásico, autor: ElizabethB., Sanders, 2008

En el co-diseño los papeles en el proceso creativo se confunden, pues la persona que se beneficiará del proceso de diseño, está en la posición del “experto de su experiencia”, desempeñando un papel grande en el conocimiento, la generación de ideas y en el desarrollo de conceptos. En el momento de generar ideas el investigador se apoyará del experto de su experiencia, brindando herramientas para la ideación; y el diseñador conjuntamente con el investigador trabajan en las herramientas de ideación, pues el

diseño es muy importante en el proceso de desarrollo de herramientas, cabe acotar algo, el diseñador y el investigador pueden ser la misma persona, puesto que el diseñador juega un papel importante en formar ideas. (Elizabeth B.-N. Sanders, 2008)

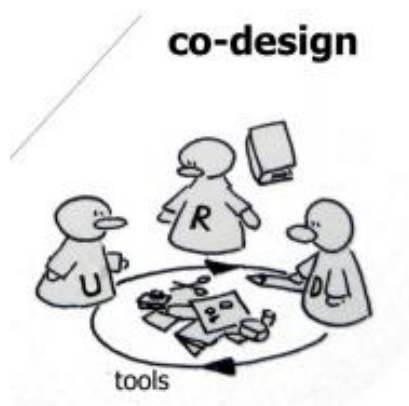

Ilustración 2 Proceso de diseño en el Co-Diseño, autor: ElizabethB., Sanders, 2008

5 Objetivos

5.1 Objetivos Generales

- Encontrar una herramienta o mecanismo que sea viable y de aporte para las artesanas.
- Ampliar los conocimientos básicos de tal manera que no necesiten de un profesor o tutor para desarrollar el material.
- Crear herramientas que ayuden a obtener resultados positivos para las artesanas.

5.2 Objetivos específicos

- Ayudar a las artesanas a generar más variación de patrones para sus bordados.
- Crear una herramienta que sea funcional, que les permita generar creatividad de una manera fácil y divertida

- Brindar conocimientos de diseño para que sus productos artesanales sean atractivos para los consumidores nacionales y extranjeros.

6 Investigación

6.1 Método cualitativo

Este proyecto inició en base a la temática Made in Ecuador, explorando significados alrededor de lo elaborado en Ecuador. El enfoque se realizó en base las dificultades que presentan los trabajadores artesanales del Ecuador, y las limitaciones en cuanto a materiales y proyectos que les permitan mejorar e innovar. Para empezar a trabajar en la compilación de información, fue primordial visitar la ruta del bordado en el cual se encuentran las mujeres bordadoras de la provincia de Imbabura, con el fin de poder conocer de cerca su trabajo y las características que diferencian a los bordados de cada comunidad.

Se realizó entrevistas a artesanas bordadoras, a expertos en el trabajo con artesanos y entrevistas con un experto antropólogo. También se realizó observación en las comunidades. Se realizaron pruebas culturales, metodología que me permite recabar información y obtener diferentes puntos de vista sobre el bordado y el trabajo artesanal en general, a través de ciertas actividades que una o más personas deben realizar en un periodo determinado de tiempo.

Ilustración 3 Bordado, parroquia la Esperanza, autor: Sandra Tenorio, 2015

En el primer acercamiento a la zona pude tener contacto con dos mujeres artesanas de la parroquia La Esperanza, la una no quiso darme su nombre, pues muchas de ellas son cohibidas ante las cámaras y las preguntas, por lo que el acercamiento a ellas no es tan formal como una entrevista, sino más bien un tipo de

conversación. Esta artesana menciona que el trabajo de ellas no es bien remunerado, ella es ayudante de una bordadora de la zona y comenta que por cada una de las servilletas, la artesana le pagaba \$1dolar porque eran trabajos pequeños y que los podía realizar en un día.

Pero en contraste a este “testimonio” de esta artesana, encontré a Manuela Amaguaña, artesana bordadora de la misma parroquia de La Esperanza, la cual comenta que el trabajo que ellas realizan es muy duro, “muchas veces me duele la espalda porque depende de lo que este bordando, se lleva mucho tiempo y paso horas sentada” (Amaguaña, 2015).

Ilustración 5 Manuela Amaguaña, bordadora. Autor: Sandra Tenorio, 2015

Ella asegura que su trabajo es bien remunerado, porque debe cobrar lo justo para poder tener alguna ganancia, menciona que ha trabajado con alguna diseñadoras y que los diseños de los bordados que ha realizado en las prendas que esas diseñadoras han llevado, han sido diseños propios de ella, pero que solo cobra por la mano de obra, es decir, el bordado como tal, sin tener algún

reconocimiento dentro del proceso de diseño de esas prendas. Manuela menciona que ellas como bordadoras quisieran aprender a bordar nuevas cosas, aprender a crear otros diseños, y así poder mejorar sus ventas y por ende sus ingresos, y que le gustaría que las diseñadoras que llegan en busca de su mano de obra, pudieran darles clases; “quisiéramos aprender a bordar nuevas figuras, aprender, pero no recibimos ayuda de ninguna institución, contamos con nuestro centro de negocio llamado **Sarumaky**” (Amaguaña, 2015), pero que últimamente está un poco dividida la junta parroquial y el centro de negocios, por motivos que ella desconoce.

Ilustración 6 Bordados realizados por Manuela .autor: Sandra Tenorio, 2015

Visita a la comunidad de Zuleta

Para entender la problemática, lo primordial era conocer el sector donde se encuentran las bordadoras, conocer la feria en la que semanalmente venden sus artesanías, su entorno, la naturaleza que les rodea.

Primera Visita

- Conocer la ubicación de la zona, las vías de acceso hacia la comunidad
- Reconocimiento del sector donde ellas tienen la feria y su casa comunal
- Acercamiento a las artesanas, abordándolas con preguntas que no las incomodara, pero que pueda brindarme la información que requería.

Resultado obtenidos

En este primer acercamiento a la zona pude tener contacto con una de las artesanas, su nombre es Tania Bosmediano, fue la única que estuvo abierta al dialogo, pues por experiencias anteriores en las cuales han utilizado su mano de obra sin que sea remunerada económicamente, ni que les otorguen los beneficios que les ofrecían a cambio de su ayuda.

En esta visita también pudimos constatar la ruta que se debe trazar para poder llegar hasta la parroquia y el transporte que se debe tomar desde la ciudad de Ibarra.

Ilustración 7. Primera visita comuna Zuleta. Autor: Sandra Tenorio, 2015

6.2 Pruebas Culturales

Después de conocer el trabajo que realizaban las artesanas y la calidad de sus productos artesanales, era importante saber cómo las personas perciben al artesano y el trabajo que ellos realizan.

Estas pruebas fueron realizadas con el fin de saber cómo perciben las personas los objetos artesanales, muchas veces se desvaloriza a este trabajo porque se desconoce de las técnicas complicadas y laboriosas que hay en la elaboración de cada pieza. Se realizaron dos pruebas culturales con personas jóvenes.

6.3 Pruebas Cultural 1

En esta prueba se entregó un kit de bordado, y un patrón sencillo, con el cual la persona debía intentar bordar en su totalidad el patrón o un gran porcentaje del mismo; después de esto se procedió a indagar qué tan complicado fue realizar el bordado.

Se eligió a una mujer de 18 años, universitaria, la cual como comentario inicial sobre el trabajo artesanal y sobre todo los bordados fue; “No me gusta mucho las

Ilustración 8 Prueba cultural 1, autor: Mishell Shunaula, 2015

artesánías, pues me parece que es un elemento decorativo, y no como para utilizarlo como prenda de vestir, además que son demasiado caros”. El “Kit” que se entregó

consistía de un pedazo de tela panamá¹ (tela en la cual bordan las artesanas), hilos, aguja, dedal, y un patrón de bordado.

Ilustración 9 Kit de Bordado entregado. Autor: Sandra Tenorio, 2015

Se le pidió que cada día que avanzara en su bordado lo registrara fotográficamente es así que:

Día 1: Logró obtener el patrón

Ilustración 10 resultado prueba cultural 1. Autor: Sandra Tenorio, 2015

Como comentario de este día nos menciona que no sabía qué hacer, ni por dónde empezar, “lo intente, borde un poco pero al ver que no se parecía en nada a los bordados de ellas, lo zafé, pues no tenía ninguna puntada que valga la pena” (Estefania, 2015).

Día 2: Logró un mínimo avance

¹Tela Panamá: Es una mezcla de algodón y poliéster, es un tejido con tela de red hueca. Tiene un tipo de tejido en el cual los hilos de la trama se entrecruzan en pares, lo que le da un aspecto muy prolijo a esta tela. (espacioliving, s.f.)

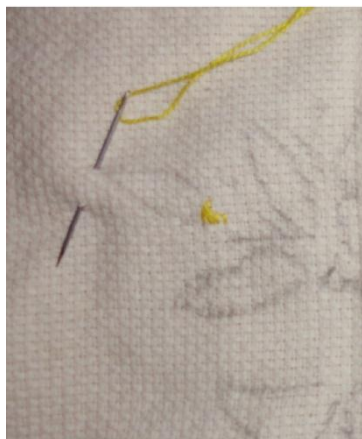

Ilustración 11 Resultado prueba cultural.
Autor: Mishell Shunaula, 2015

Después de varios intentos Mishell logró obtener una puntada algo similar al de las artesanas. En este punto ella considera que; “es un trabajo mucho más complicado de lo que parece” (Estefania, 2015)

Día 3: No logró terminar el bordado

Ilustración 12 Resultado prueba cultural. .
Autor: Mishell Shunaula, 2015

Tras varios intentos más, logro bordar un pétalo con una puntada algo similar a la que realizan las artesanas, pero al momento de llegar al tallo, para ella fue algo caótico pues, “me di cuenta que se necesitaba algún otro tipo de patrón que permita bordar ese tipo de líneas y curvas, por lo cual hice lo que pude, pero no quedo igual que los bordados de ellas” (Estefania, 2015)

6.4 Pruebas Cultural 2

Para realizar esta prueba cultural, se lo hizo de manera general, es decir ver la reacción de una persona al usar prendas elaboradas mediante trabajo artesanal, o accesorios que utilizan las mujeres otavaleñas, pero que ahora los comercializan. El objetivo de esta prueba cultural es demostrar que se puede utilizar este tipo de accesorios con la ropa que se utiliza a diario para ir a la universidad, trabajo o para cualquier ocasión.

La persona que participó en esta prueba, es una mujer de 21 años de edad, estudiante universitaria, y nunca ha utilizado accesorios ni prendas de origen artesanal ni autóctono.

- Se le entrego un accesorio y una prenda, realmente fáciles de combinar
- Debía usar estas prendas, dos días de la semana diferentes
- Tratar de combinarlos sin alterar el estilo con el que siempre se ha vestido ella, el fin es que logre incluir de manera fácil la prenda o accesorio a su estilo de vestir.
- Se le pidió que esos dos días los registre de manera fotográfica, para ver de qué manera combino las prendas y si logró cumplir el objetivo de la prueba.

Ilustración 13 Resultado prueba cultural. Autor: Karina Tenorio, 2015

Luego de haber realizado esta prueba ella menciona que le gustó mucho el contraste que pudo lograr entre estas piezas y su ropa cotidiana. Usó una prenda por cada día de la semana como se le pidió, pero dijo, “ me di cuenta que en un solo día también puedo usar, tanto el ponchito como el collar, pues si con el transcurrir las horas del día hace calor me quitaría el ponchito y luciría sin problema mi collar”. (Tenorio K. , 2015)

Cabe recalcar que esta prueba fue hecha en la costa, porque muchas veces en esta zona piensan que por ser trabajos artesanales, que se realizan en la serranía, son de uso

exclusivo de clima frío, cuando no es así. Karina menciona que después de esta prueba pudo comprender que sí puede hacer uso de estas prendas, pues como ella menciona hay variedad de accesorios que sí podemos adaptar a cualquier clima en el cual queramos usar.

6.5 Entrevistas

En la segunda fase de recolección de información, se realizaron varias entrevistas y visitas nuevamente a la comunidad. También se entrevistó a profesionales que trabajan con este grupo de mujeres bordadoras, o que tengan un conocimiento en cuanto al tema del trabajo artesanal.

Dentro de las personas que se entrevistó en esta fase de la investigación, esta Andrea Bonilla, Diseñadora de Modas Ibarreña, quien se enfoca en trabajar con las comunidades de mujeres bordadoras de Imbabura.

Andrea, quien lleva varios años trabajando con las bordadoras menciona que, el trabajo que realiza con ellas *“es una fusión, yo genero los diseños de las prendas, patrono y corto las piezas donde se aplica los motivos que luego entrego a las artesanas del bordado de San Clemente, Paniquindra, Esperanza, entre otras comunidades”* (Bonilla, 2016). Dentro de esta fusión como ella lo menciona, lo interesante es que les brinda capacitaciones a las bordadoras, para que puedan realizar ese tipo de bordados que ya son más innovadores, pues *“ellas están acostumbradas a bordar las flores de siempre”* (Bonilla, 2016)

Esta nueva tendencia de trabajar con los bordados de las artesanas, Andrea asegura que permite poder reconocer nuestras raíces, tanto para los consumidores como para las artesanas, se logra empoderarlas con la certeza de que son las encargadas de hilar la

herencia de nuestros pueblos, mediante sus técnicas ancestrales como los tejidos, bordados, hilados entre otras más.

Este tipo de trabajo artesanal es muy explotado en nuestro medio, incluso los propios gobiernos locales quieren aprovecharse del trabajo que ella junto con las comunidades están generando, diciendo que son ellos como municipios, quienes impulsan estos proyectos, es por eso que Andrea mediante su empresa Almawa, trata de manejar siempre el comercio justo y cree que se debería generar proyectos que respalden este gran trabajo, pues se debe tener en cuenta que estas prendas no tienen el simple proceso de una prenda realizada en producción en masa; ***“ estas prendas tienen la energía de muchas personas y la inspiración es nuestra naturaleza, así que es una forma para reconectarnos con nuestra madre tierra que tanta falta nos hace”*** (Bonilla, 2016).

Ilustración 14 Talleres de Andrea Bonilla. Autor: Andrea Bonilla 2016

Las capacitaciones que Andrea Realiza con las artesanas, son talleres totalmente prácticos, en los cuales les habla sobre teoría del color, realizan bordados donde aplican gamas y contrastes, utilizando esta misma metodología en todas las técnicas que las artesanas requieran aprender, para poder bordar una prenda innovadora en cuanto a diseño

de patrón como diseño de prendas, *“hay algunas bordadoras que quieren aprender de todo y otras solo quieren perfeccionar el bordado, entonces las organizo por grupos, según las necesidades de conocimiento y habilidades tengan”* (Bonilla, 2016).

Para Andrea, es sumamente importante brindarles a las artesanas herramientas que, les permita mejorar e innovar, y esto es lo que ella está tratando de conseguir mediante su aporte, con conocimientos básicos de diseño que sin duda alguna, les ha permitido mejorar e innovar, tanto los diseños de patrones como su técnica de bordado. Este tipo de trabajo artesanal para ella es sumamente valioso, no solamente por lo económico sino por la riqueza cultural que posee el bordado.

Ilustración 15 Prendas elaboradas por Andrea Bonilla. Autor: Andrea Bonilla, 2016

Dentro de este proceso también fue importante considerar la opinión de un Antropólogo, pues es necesario saber si el hecho de innovar tanto las técnicas como diseños dentro de los procesos del trabajo artesanal, incurre en una pérdida de identidad

de los pueblos indígenas. Para poder despejar estas dudas se entrevistó a Pablo González, Antropólogo Quiteño. Para él, sin duda alguna se ha dado un *“vaciamiento cultural, y muchas de estas artesanías se siguen reproduciendo, pero las y los artesanos han dejado de lado el significado cultural que posee cada pieza y la elaboración de la misma”* (Gonzalez, 2016),

Los artesanos de las zonas rurales, es un sector que cada vez se reduce, se ven enfrentados a los cambios constantes de la demanda del producto y de los diferentes procesos, por lo que se ven obligados a adaptarse a las nuevas necesidades, o sus artesanías podrían extinguirse lentamente (Rodriguez-Ward, 2011).

Por esta razón, Pablo González, menciona que estas culturas han tratado de adaptarse y de adaptar sus prácticas culturales para que pueda ingresar al mercado y puedan vender, lo que ha hecho que estos productos culturales, tenga significado y ya no significante.

Para Pablo González, la implementación de técnicas y herramientas que permitan innovar este tipo de trabajo, no incurre en la herencia cultural y ancestral de un pueblo indígena, pues el valor cultural está precisamente en el proceso de elaboración y las técnicas aplicadas, las cuales se siguen manteniendo intactas. El proceso es el mismo, pues el mejoramiento o la innovación dentro del bordado en específico, se lo ha hecho en cuanto al diseño de los patrones florales, que según las mismas artesanas no tienen un significado ancestral, pues este tipo de bordados fueron creados para decoración textil, y la inspiración para la elaboración la toman de la naturaleza. Además menciona que debemos tener en cuenta que los pueblos indígenas, sobre todo los de la serranía ecuatoriana, ya no son puros, a partir del año 1500, muchos de los procesos artesanales han cambiado (Gonzalez, 2016).

Un claro ejemplo de esto son los propios bordados, los cuales en un inicio se los realizaba con algodón, lana de llama, y alpaca, para crear tapicería, forro y gaza. Luego de la llegada de los españoles se implementó nuevos recursos, como la seda y el hilo, y nuevas técnicas de bordado (Zuleta, Hacienda Zuleta, 2016). Es decir que, el bordado y el trabajo artesanal en sí, también se mantendrá en un cambio constante, con el pasar del tiempo y las demandas, sin que deje de ser herencia cultural representativa de los pueblos indígenas.

Para complementar la recolección de información sobre la innovación y la aplicación del diseño dentro del trabajo artesanal, fui a Galería Ecuador, que alberga un sin número de productos realizados por artesanos ecuatorianos siendo una vitrina para sus productos, pues en cada una de las piezas que se vende en esta tienda posee la etiqueta con la información del artesano que la realizó, en qué provincia se encuentra, y de qué material está elaborado, haciendo que gran parte de la ganancias adquiridas en la venta sean para el artesano, manejando un trato justo y equitativo de ganancias tanto para ellos como galería y los artesanos como productores.

La encargada de esta tienda nos menciona que ha sido importante el proceso de innovación en cuanto al trabajo artesanal. Simiatug², es un claro ejemplo, ellos realizan tejido en cabuya y bordado, mediante los cuales van contando sus historias, pero el material que ahora usan ya no es tan ancestral como ella lo menciona, tanto el material como el bordado y el tejido en sí, ya son un poco más estilizados, “porque el mercado lo demanda, y si ellos no hace eso, simplemente dejan de vender y por ende no pueden seguir haciendo su producción” (Ecuador, 2017). Siguen manteniendo los colores, las técnicas, el teñido, para poder tejer la cabuya pero ya con variaciones, las bases ancestrales siguen ahí, y esto no conlleva a que estas piezas hayan perdido su valor cultural. (Ecuador, 2017).

² Simiatug: está en la Cordillera Occidental, en la espalda de Taita Chimborazo (6'310 mts) muy al norte de la provincia de Bolívar, pertenece al Cantón Guaranda. (Ecuador, 2017)

Ilustración 16 Artesanías de Simiatug. Autor: Galería Ecuador, 2017

Era primordial también poder conocer la historia que tiene el bordado de Zuleta cuando comenzó, cómo eran los primeros bordados, etc. Jimena Pazmiño, es quien se encarga de distribuir, o vender los bordados que las mujeres de Zuleta elaboran, y también, es quien se encarga de brindarles pequeños talleres con la finalidad de que las artesanas innoven sus bordados. Jimena nos comenta de manera resumida la historia de estos bordados que son tan conocidos, tanto de manera nacional como internacional.

La Hacienda Zuleta ha estado en manos de la familia Plaza más o menos desde el año de 1896, año en el cual Leonidas Plaza compró la hacienda, los bordados ya se realizaban en esta época, pero no eran bordados en sí, eran más bien pedacitos de lienzo de todos los colores que pegaban en sus vestimentas. Jimena nos comenta que ***“con el pasar del tiempo las artesanas ya empezaron a ver bordados de otros lados, por lo cual ella empezaron a bordar los diseños florales que hasta hoy tienen.”*** (Pazmino, 2017).

La señora Avelina, quien era esposa de Leonidas Plaza, al ver que a las artesanas les gustaba bordar, empezó hacerles bordar piezas de ella; “ cuando tu conversas con ellas, te dicen que su inspiración se basa en las flores que hay en el páramo y en su alrededor. Cuando la hacienda pasa a manos de Galo Plaza, las mujeres trabajaban como ordeñantas

y como veían que las mujeres al sentarse a esperar el ordeño se ponían a bordar, como Galo Plaza fue embajador en algunos países, a su esposa Rosario se le ocurrió que podía llevar esas piecitas bordadas como regalo; entonces empezaron a pasar los bordados de las camisas, a piezas como manteles, toallas, es decir que los bordados nacen de las blusas de las mujeres Zuleteñas, pues ellas adornaban sus prendas con este tipo de bordados.

En esas épocas se manejaba dentro de la hacienda, la lana, por lo cual empezaron a elaborar tela, a esta se la conoce con el nombre de tela Zuleteña, que es una tela mucho más robusta que la tela panamá. El tema de los bordados empezó a dar una tónica diferente dentro de la comuna, porque las mujeres ya realizaban esta actividad, y cada vez se empezó a vender más y más manteles, luego se abrió un almacén en Quito, que aún existe en la actualidad. En la época de Galo Plaza, se apertura una escuelita que funcionaba dentro de la hacienda, en la cual llegaron unas monjitas colombianas a dictar clases, y ellas empiezan a dar un orden a los diseños de las bordadoras y mejoraron la estandarización de los colores y las formas, por lo que crearon un catálogo, trabajo que lo completaron miembros del cuerpo de paz, con el fin de mejorar la comercialización.

Jimena nos dice que las mujeres que bordan en la zona, de todas las comunidades, pasaron por la hacienda Zuleta, pues cuando Fernando Polanco empezó a trabajar con las artesanas más o menos en el año de 1995, la comercialización de estos bordados creció tanto, que tuvieron que contratar mujeres de La Esperanza, de Pesillo, La Magdalena y otras zonas más, para que bordaran y así poder cumplir con los pedidos. Se realiza el primer catálogo de diseños y de colores, el cual fue elaborado por la primera esposa de Fernando Polanco quien era diseñadora, en el cual se ordenaron las figuras y se les puso nombre, para que las bordadoras al momento de bordar no se perdieran en el momento de cumplir con los pedidos, aquí es cuando se les da nombre a cada diseño, nombres como el churo, la flor chumada, etc.

La forma de trabajo en ese entonces dentro de la hacienda con las bordadoras, era mediante líderes en talleres, las personas más capacitadas en el bordado eran las líderes, cada una de estas líderes trabajaba con 25 bordadoras, pues el bordado tiene 9 procesos, y cada una de estas líderes se especializaba en una de esas etapas, se empezó a manejar los bordados como una fábrica, pues ahí mismo se les daba la tela, se les repartía los hilos, se manejaba los pedidos.

Doce años después Fernando Polanco cerró los talleres, pues él decía que las líderes ya estaban listas para manejar cada una su taller, que es lo que ahora se puede observar a los alrededores en las afueras de la hacienda, cada una empezó a poner su taller y su almacén. Jimena nos dice que ***“dentro de este proceso lo que falta de componer, es renovar los diseños, porque hasta ahora las artesanas que intentan innovar sus bordados son muy pocas, y muchas lo que hacen es copiar”*** (Pazmino, 2017). Los talleres que realizan en la actualidad, lo hacen con el fin de mantener la comercialización de estos trabajos. Nos menciona que por parte de las artesanas, existe una cierta resistencia a la innovación, pues tienen miedo a que no les salga el bordado, Paula Barragán, quien es la diseñadora que trabaja con el grupo de artesanas de Zuleta, ha creado plantilla con diseños nuevos, pero como menciona Jimena, quizá las artesanas se han resistido un poco a realizar esos diseños nuevos, porque las bordadoras no se sienten identificadas, no es parte de ellas, pero que es algo que se debe seguir trabajando, pues de esta innovación depende mucho que la comercialización de estos bordados no se detenga.

Jimena dice que en lo particular, la historia de las bordadoras de Zuleta es una historia que le gusta contar, pues si bien es cierto la intención que tuvo Galo Plaza con esto de los bordados era brindarles trabajo y por ende ingresos, pero sin duda lo más importante que se consiguió a través de esto fue brindarles un recurso a las mujeres de esta comuna, ***“y cuando uno le brinda recursos a las mujeres, lo que hacen las mujeres***

es invertir en los hijos, en cambio el hombre invierte en otras cosas, en cambio la mujer no, ellas invierten en sus familias, para mí eso le dio un cambio a esta comunidad, pues el rato que se les brindo esta oportunidad a la mujeres eso las empodero, hizo que sean una mujeres guerreras dentro de su comuna, por eso ahora Zuleta es una comuna diferente, pues los hijos de ellas tuvieron acceso a una educación y eso generó un cambio” (Pazmino, 2017)

Jimena menciona que el brindar herramientas que les permita innovar a las artesanas sus bordados, no le quita la parte histórica y cultural de su trabajo artesanal, *“lo importante es que ellas se apropien del proceso, ellas no van hacer algo que no va con ellas, me parece chévere innovar, pero manteniendo todo este proceso y aquí lo importante es que tu llegues a entender exactamente qué es lo que ellas están bordando, cuál es su mística, su holística, pues no es solo un bordado, sino que refleja todo entorno de las bordadoras y eso tienes que entender, que es lo que paso con los diseños de la Paula, que quizá no era una cosa que sea propia de ellas, por eso lo mejor es hacerlas sentir que son parte del proceso y hacer que ellas se apropien”* (Pazmino, 2017), ella también nos menciona que la esencia no se va a perder, pues la esencia es el bordado como tal, y es un proceso que no ha sido fácil de lograr.

En esta entrevista Jimena me obsequió el primer catálogo que, como mencioné en párrafos anteriores, fue creado por jóvenes del cuerpo de paz, en el cual se recopilan los diversos diseños florales que existen en los bordados de Zuleta; las medidas y tipos de bordado que va en cada pieza (mantales, blusas, servilletas), de manera que es una guía para la artesana a la hora de bordar.

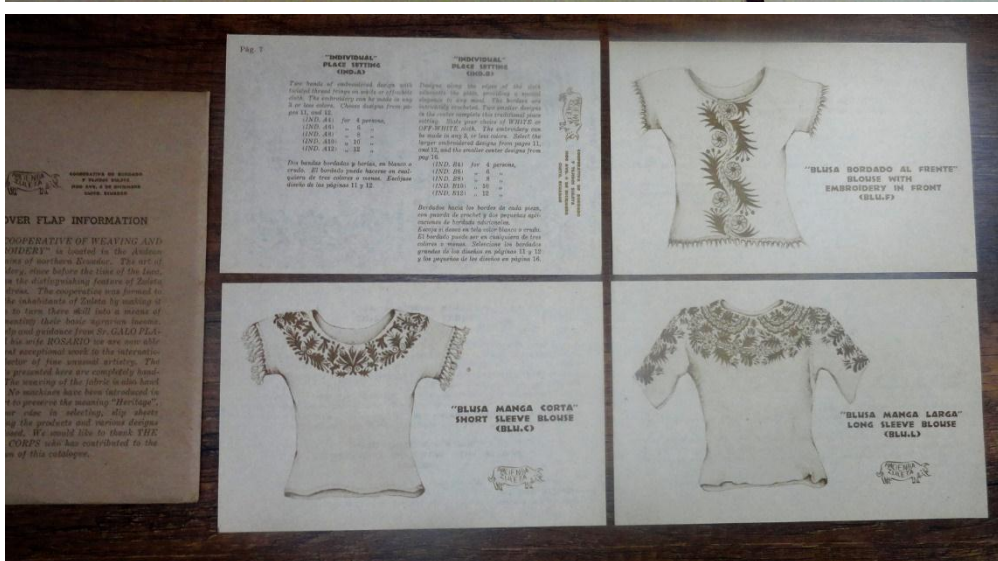
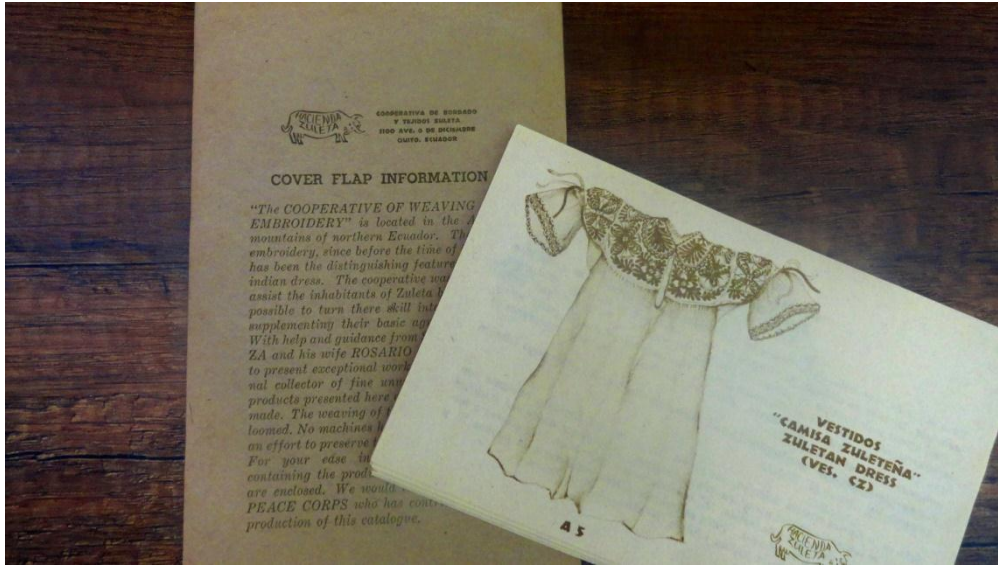

Ilustración 17 Catalogo de bordados, creado por el cuerpo de paz. Autor: Sandra Tenorio, 2017

7 Propuesta de Diseño

La propuesta que se plantea en este proyecto, es la creación de una herramienta didáctica que les permita a las artesanas bordadoras de la parroquia Zuleta, obtener conocimientos básicos sobre el diseño, esto se lo hará a través de ejercicios prácticos de dibujo y pintura, con instrucciones de fácil comprensión para la ejecución de las actividades.

Dentro de las características visuales que tendrá este sketchbook, serán ilustraciones, fáciles de replicar y atractivas visualmente para ellas, las cuales le servirán de inspiración para la creación de nuevos diseños de patronaje para la elaboración de sus prendas. También se les brinda sugerencias de soportes u objetos sobre los cuales podrían incluir el bordado, y brindar más variedad de productos a sus consumidores.

Este sketchbook incluirá un kit, el cual estará compuesto por lápices, esferos, regla, borrador, sacapuntas, una caja de pinturas y moldes de diseños de patrones más complejos, todo esto tendrá su respectivo empaque el cual estará diseñado bajo la misma línea gráfica de ilustraciones que estarán dentro del sketchbook.

7.1 Creación de la Marca

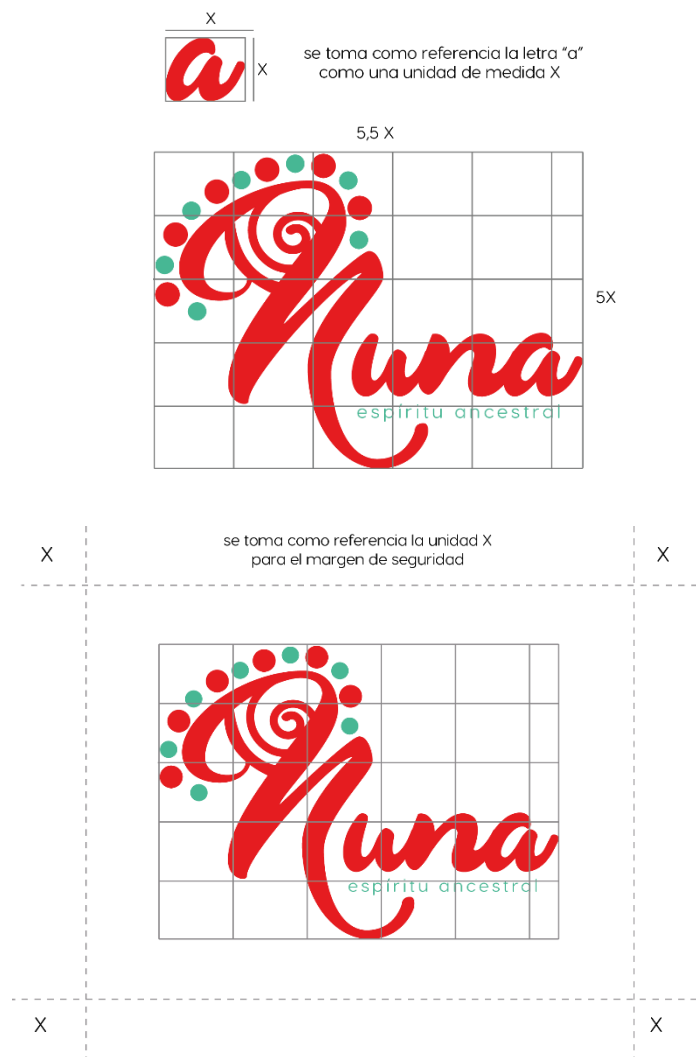
La marca surgió después de haber conversado con una de las artesanas, las cuales me dijo que el bordado es el alma, el centro de sus raíces y tradiciones.

Nuna, que es alma en quechua fue el nombre que se escogió, pues a más de ser corto y de fácil recordación, es fácil de pronunciar.

7.2 Escala de Grises

7.3 Cuadrícula de construcción y márgenes

7.4 Cromática

Dentro del proceso de diseño, la cromática es sin duda un factor importante, pues el color debe estar estratégicamente seleccionado, para que se pueda aplicar de manera correcta al servicio o producto, y se pueda comunicar el mensaje de manera correcta.

La cromática que se eligió para el logotipo fue una gama de dos colores, con el fin de que lo relevante en el diseño sean los diferentes patrones que se presenta dentro del sketchbook y en su portada. Además estos colores son lo que más utilizan las artesanas dentro de sus bordados, estos colores fuertes, representa la alegría que encierra un bordado, pues están llenos de formas y colores vibrantes, inspirados en los paisajes de la comunidad de Zuleta.

C: 0% M: 95% Y: 92% K: 0%
R: 228 G: 36 B: 32
#E42420

C: 67% M: 0% Y: 52% K: 0%
R: 72 G: 182 B: 148
#4DB694

7.5 Tipografía

Markison

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # / + []

Visby Round CF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # / + []

Dentro de la elaboración de una marca también es importante la elección de la tipografía, pues debe comunicar el mensaje que queremos dar, y los valores que posee la marca. La tipografía es tan importante dentro del proceso del diseño, pues tan solo con cambiar la tipografía se podría dar un contexto diferente al mensaje, significado o sensación que queremos transmitir.

Para la marca se escogió la tipografía Markison, pues se quería transmitir la sensación de movimiento, y simular los trazos sueltos que realizan las artesanas al momento de diseñar los patrones de bordado, pues todos son diseños florales, que están formados por líneas, curvas, trazos irregulares, que aportan gran movimiento a sus diseños.

8 Proceso del Producto

El producto es un kit lúdico que permite trabajar con pequeñas reglas, que les enseñará de manera fácil y entretenida temas básicos de diseño. El objetivo es poder brindar a las artesanas bordadoras de la parroquia Zuleta, una herramienta que les permita innovar y crear nuevos diseños de patrones, con lo cual podrán generar prendas y objetos artesanales, permitiéndoles obtener también seguridad al momento de intentar probar su técnica de bordado ancestral en piezas de vestir modernas, generando más ventas y por ende más movimiento en la economía de la parroquia.

El producto utiliza varios ejercicios basados en los principios y elementos básicos del diseño, las cuales en conjunto permitirán el aprendizaje y mejoramiento en el proceso de diseño del bordado. El kit consta de algunas cosas que son necesarias en la realización de las actividades del sketchbook.

¿Qué contiene el kit?

- Sketchbook con actividades
- Una caja con lápices, regla, sacapuntas y borrador
- Una caja de pinturas
- Caja de esferos
- Moldes de patrones

8.1 El Sketchbook

El sketchbook es la parte fundamental del proyecto, ya que contiene las actividades o ejercicios que ayudarán a las bordadoras a que aprendan los aspectos básicos del diseño. Los componentes del sketchbook están basados en la teoría básica del diseño, los bordados y su proceso, mencionados en los capítulos anteriores, las cuales se utilizaron para el planteamiento de los ejercicios del sketchbook.

Los ejercicios están elaborados a partir de pequeñas instrucciones e ilustraciones que permitan a la artesana poder guiarse y completar las actividades.

Desglosé en dos partes el proceso para que sea más fácil de explicar.

8.2 Planteamiento de actividades

Lograr sintetizar la teoría para que esta sea de fácil comprensión para las artesanas, realmente fue un reto, pues es bastante complicado poder cambiar términos técnicos en términos comunes que faciliten el aprendizaje, y que no se aburran de leer teoría.

Al principio no tenía idea de cómo podría plantearlos, revisé libros, sketchbooks, libros lúdicos de actividades, con el fin de poder encontrar un método que me permita llegar a ellas con los conocimientos, sin la necesidad de que sea tedioso o aburrido.

El medio que encontré fue plantear como si fueran leyes o reglas de un juego en el cual si las cumples o las mezclas entre sí, tendrías resultados interesantes.

8.3 Elaboración de ilustraciones

Luego de plantear las ideas procedí a ilustrar, primero realicé un banco de patrones, en los que coloqué todos aquellos patrones que ellas siempre bordan, este era el punto de partida, pues lo que se quería es empezar con un cambio sutil, para que no se sientan impuestas a realizar algo con lo que tal vez ellas no estén familiarizadas o figuras que salga de lo tradicionales. Todos los ejercicios toman como base dichos patrones, para que mediante la combinación de aquellas leyes del libro pueda ir creando nuevos modelos de patrones.

Sin duda alguna este fue el paso más complicado, pues se debía ilustrar los ejemplos de cada ejercicio del libro, así como los tapices para las hojas de separación entre cada sección, y los tapices a pintar con las gamas de colores planteadas, las ilustraciones de soportes en los cuales podrían aplicar el bordado, etc. Todas las ilustraciones se las realizó, basados en el estilo Hand Drawn³, pues se quería simular la manera en la cual las artesanas tienen sus diseños de bordados, y es dibujando a mano.

Ilustración 16, Patrones Bordados Zuleta. Autor: Sandra Tenorio, 2016

³ Hand drawn: las ilustraciones realizadas a mano, dan al diseño un toque de más humano, por lo cual se adapta fácilmente a cualquier tipo de situación; funciona como contraste en diseños flat o modulares. (Navarro, 2017)

8.4 Ilustración portada Sketchbook

Para la portada se hizo la ilustración de una mujer Zuleteña con su atuendo típico, para poder realizar esta ilustración me basé en algunas fotografías, e ilustraciones con el fin de poder sintetizar de manera correcta toda la esencia que ellas poseen; y para poder adaptar algún tipo de estilo de ilustración para eso realicé un trendboard con alguna imágenes que me permitirían identificar cada detalle.

Ilustración 18TrendBoard, Ilustración portada. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Luego de haber hecho una recopilación tanto de las características en cuanto a la vestimenta de las mujeres de la parroquia de Zuleta, y de algunas imágenes que contienen el estilo en la que se ilustró a la mujer indígena de la portada de Nuna.

Se realizaron primero bosquejos en lápiz y a mano para poder obtener cada detalle que las caracteriza, luego de obtener ya el dibujo como lo quise, procedí a escanear la ilustración para poder digitalizarla.

Ilustración 20 Proceso de Ilustración portada. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Ilustración 21. Diseño portada sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

8.5 Empaques

Para el kit se pensó en un empaque que pueda ser reutilizable y útil para las artesanas, por esta razón se eligió, la elaboración de una bolsita de tela, la cual pueden bordarla y personalizarla a su gusto con los diseños de patrones que ellas quieran o con los diseños de patrones que hayan obtenido al realizar las actividades del sketchbook. Está elaborado en tela lona, con el fin de que sea resistente, al ser esta tela un poco más gruesa y consistente que la tela normal se puede dar forma al bolso sin necesidad de forrarlo, además puede ser utilizada perfectamente para bordar.

Por facilidad para las artesanas, se realizó el empaque, en lona cruda, es decir color beige, *“pues en los colores oscuros como el negro se les dificulta un poco el bordado”* (Bosmediano, 2017). Como el empaque es de un color claro y fácil de mancharse, se decidió, utilizar papel kraft, para continuar con la idea de lo artesanal y económico. Dentro de la funda, se encuentran los empaques que contienen las pinturas, los lápices, esferos, moldes, borrador y la regla. Estos empaques son sencillos, todo se lo hizo pensando en la comodidad de las artesanas. El diseño para las cajas va acorde a la línea gráfica de todo el sketchbook, haciéndolas atractivas visualmente y totalmente funcionales.

Ilustración 22 Estampado mediante sello en papel Kraft. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Ilustración 23 Empaques de pinturas y esferos. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Estos empaques son sencillos, todo se lo hizo pensando en la comodidad de las artesanas, que no sea un empaque tan complejo que les de trabajo cada que lo vayan a utilizar.

Las cajas están elaboradas en cartón ecológico resistente, el diseño de la gráfica para las cajas va acorde a la línea grafica de todo el sketchbook, haciéndolas atractivas visualmente y totalmente funcionales.

8.6 Materiales

Para la elaboración del kit se buscó materiales que no sean tan costosos, pero que sean estéticos, así que se optó por materiales ecológicos de bajo costo; se quería manejar esta idea de lo natural y artesanal, y estos materiales dieron ese toque que se quería

conseguir. Los lápices, las pinturas, la regla, todo está elaborado en materiales ecológicos también.

Para la funda en la cual se pondrá todo el kit, como mencioné anteriormente, está hecho de tela lona, se probó hacer los bolsitos en tela panamá, que es en la que las artesanas trabajan, pero no se lograba dar forma a la bolsita, pues es más fina y de poca robustez y al estar sin el sketchbook, quedaba como un trapo cualquiera perdiendo la estética. La idea es que las artesanas personalicen esta bolsa con sus bordados, así que no se podía forrar por dentro a la tela panamá para poder darle un poco más de resistencia, por eso se buscó un material que pueda ser bordado, y que sea más resistente y tenga más robustez, además que sea durable, por eso se optó por la tela lona.⁴

Las impresiones del sketchbook y de las cajas, se las realizó en impresión láser, a la portada, y las cajas se las laminó para darles más de durabilidad y resistencia. En cuanto al papel que cubre al kit como protección, se realizó un sello con un patrón floral que luego se procedió a aplicar en todo el papel, dándole un acabado muy artesanal y estético.

9 Prototipos

Antes de poder llegar al resultado final del sketchbook se realizaron algunos prototipos, en los cuales se fueron puliendo tanto las ideas como las ilustraciones, para poder llegar a un producto que contengan todos los elementos necesarios para que sea didáctico, funcional, y práctico para las artesanas de Zuleta.

⁴ Tela Lona: tela resistente y que tiene un hilado denso, hecho de algodón o lino, se lo utiliza para la tapicería, o para la elaboración de fundas, bolsos o mochilas. (Textiles, 2011)

El primer prototipo fue una idea general de la solución que se quería brindar a la problemática planteada sobre las bordadoras de Zuleta. Aquí se realizaron bosquejos breves de las actividades que se podrían desarrollar.

Ilustración 24 Primer prototipo Sketchbook, Autor: Sandra Tenorio, 2015

En el primer prototipo, el proyecto tenía otro nombre, se llamaba Sumak, que luego con el análisis y la investigación de la problemática, se le cambió el nombre a Nuna. La idea de un cuaderno de trabajo fue tomada desde el principio de la elaboración de este proyecto, pero se fueron puliendo las ilustraciones, conceptos, y sobre todo se fue mejorando la redacción de la teoría de diseño que se quería poner a conocimiento de las artesanas.

Como podemos observar en las fotos, en el primer prototipo se estaba utilizando de manera muy técnica, los conceptos, sin tomar en cuenta que el grupo al que me voy a dirigir no conoce de este tipo de términos.

Para el segundo prototipo se empezó a profundizar la recolección de información y datos, para poder hacer una recopilación de los patrones utilizados desde hace mucho tiempo por las bordadoras. Se empezó a reducir los conceptos en simples instrucciones de juego para que sea de fácil comprensión para las bordadoras.

Se empezó a dividir en secciones el cuaderno de trabajo, en la primera parte, se trata la teoría sobre elementos y leyes del diseño; en la siguiente parte se trata sobre color, combinaciones, gamas, etc, y en la tercera parte son ejercicios aplicables, es decir hacer diseños de patrones, para blusas, vestidos, zapatos, etc.

Ilustración 25 Segundo prototipo Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2016

En el tercer prototipo se cambió la portada del sketchbook, se elaboró una ilustración, se pulieron los ejercicios, y las ilustraciones, también se cambió el material de las hojas, por unas un poco más suaves que las anteriores, pues no permitían que la pintura se deslice con facilidad.

Ilustración 26 Potortipo tres sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2016

Algunas ilustraciones se modificaron, se aumentaron más actividades al sketchbook, y se dejó hojas en blanco después de cada ejercicio, para que tuvieran más espacio para seguir experimentando. Se probó ahora hacerlo con pasta dura y engomado; pues en los anteriores prototipos eran grapados. En esta nueva propuesta se cambiaron las medidas, se cambió el formato a A5.

10 Producto Final

Con todo el proceso realizado y corregido en los prototipos anteriores, se llegó al producto final, en el cual podemos encontrar mucho más detallado las instrucciones de trabajo de cada actividad, cada una con el ejemplo para que las artesanas se guíen y pueda ser más fácil el trabajo para ellas. Se incrementó más ejercicios, y además se puso unas propuestas de patrones que podrían escoger y combinar con los patrones que ellas ya trabajaban. En la parte de color se pudo lograr redactar la teoría del color de manera simplificada, y aumentar una parte de esta sección en donde se les muestra diversas gamas de colores que podrían utilizar en sus bordados y que combinaciones podrían lograr.

Ilustración 27 Kit Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Ilustración 28Empaques Kit, Autor: Sandra Tenorio, 2017

Dentro de la sección donde pueden experimentar, se les dio más pautas de qué o en qué soportes podrían aplicar su bordado. Todos esos cambios, se han generado a partir de las entrevistas continuas que pude tener con las artesanas, y de las pruebas que se realizó con el prototipo para ver si era funcional y viable el producto.

10.1 Pruebas del prototipo

Luego de tener el prototipo final completo y corregido, se procedió a realizar las pruebas con el grupo objetivo, que son las artesanas bordadoras y además entrevistas con expertos que permitan dar validez a este producto.

Las pruebas que se realizaron con las artesanas las dividí por visitas, igual que cuando se empezó a recabar información, con el fin de que sea un seguimiento continuo y así poder ir despejando las dudas que vayan teniendo durante el proceso. Lo primero fue volver a contactarme con ellas y generar un vínculo amistoso y cordial, pues desde las primeras visitas en la parte de investigación ya había pasado mucho tiempo.

Esa empatía que pude lograr tener con ellas me sirvió de mucho, pues han respondido amablemente a mis peticiones, a mis preguntas y en general a todo este proceso, pues ellas están ansiosas por aprender y poder innovar su trabajo. Este proceso conllevó ir muchas veces a la comunidad de Zuleta y no precisamente para entrevistar a las artesanas, sino más bien conversar y poder así conocer las necesidades que ellas tienen.

10.1.1 Visitas a la comunidad para probar el producto

Segunda Visita

- Hablarles sobre mi propuesta
- Entregarles el prototipo del sketchbook, con el fin de poder probar, si los ejercicios planteados funcionan y son útiles para el aprendizaje de las artesanas.

Ilustración 29 Visita de prueba 1 a la comunidad Zuleta. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Resultados obtenidos

Como mi primer acercamiento había sido con la señora Tania, fue a ella a quien me dirigí nuevamente, en la segunda visita. Se realizó un breve recuento de lo hablado en la primera visita a la comuna de Zuleta, para que ella recordara de qué se trataba el proyecto, ella amablemente aceptó participar en las pruebas del proyecto

Ilustración 30 Entrega de Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Se entregó el libro a la artesana, le comencé a explicar sobre que trataba y de qué estaba compuesto el kit que le estaba entregando, al escuchar la charla las demás artesanas se unieron a la explicación y se mostraron interesadas en participar de este proyecto.

Eliana Chicaiza, otra artesana de la comunidad, después de escuchar la explicación del proyecto decidió también participar, pues comentó, *“estoy empezando en el bordado y me cuesta dibujar y poder crear diseños de patrones y creo que podría servirme para aprender”* (Chicaiza E. , Entrega de Kit Nuna, 2017)

10.1.2 Tercera Visita

- Primera revisión del sketchbook para poder tener una retroalimentación
- Poder saber si el kit les parece útil
- Qué nuevos patrones han logrado obtener
- Cuántas actividades del sketchbook hicieron

Resultados Obtenidos

En esta primera revisión las artesanas se encontraban contentas con los resultados que habían podido obtener, también me manifestaron sobre algunas cosas que quisieran que aumente en el sketchbook.

Tanto para la señora Tania como para Eliana les parece una herramienta útil el sketchbook, pues habían podido lograr cosas interesantes con los ejercicios planteados y basándose en los patrones ya existentes.

Para las artesanas bordadoras los feriados son fechas en la que mayor cantidad de artesanías venden, y es por esto que se preparan con muchos días de anticipación, con los procesos de bordado, por lo cual no habían avanzado más que dos ejercicios porque tenían poco tiempo libre para realizar las actividades del sketchbook.

Ilustración 31 Revisión actividades Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

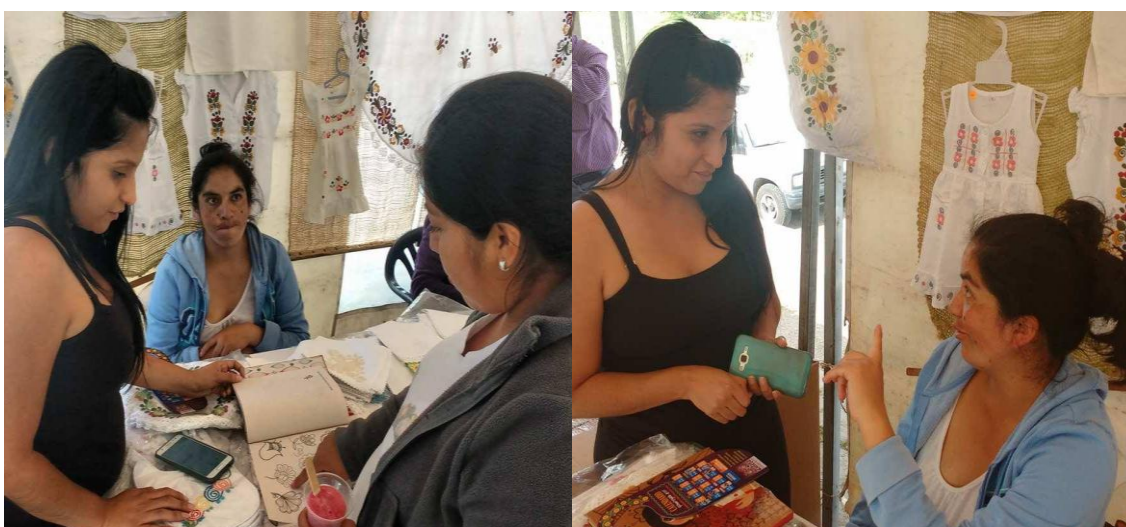

Ilustración 32 primera revisión sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

10.1.3 Cuarta Visita

En esta visita, se quería hacer un seguimiento para ver cómo iban con las actividades del sketchbook, en realidad fue poco lo que avanzaron, pero, pudieron constatar que si pueden lograr innovar, apoderándose del proceso, pues aquí son ellas mismas quienes diseñan y no una o un tercero, es por esto mencionan que se sienten cómodas, pues pueden incluir a las actividades del sketchbook, como un paso más dentro de su proceso de bordado.

Ilustración 33 Artesana trabajando con el Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Como novedad de esta última visita dentro del periodo de prueba del prototipo, fue un poco la dificultad que tuvieron las artesanas en cuanto al tiempo, pues las dos están en periodo de gestación, y una de ellas ya dio a luz, esto complicó el progreso con las actividades del sketchbook; pero como opinión de ellas, es una herramienta muy útil que la van a seguir utilizando dentro de su proceso de creación de patrones de bordado.

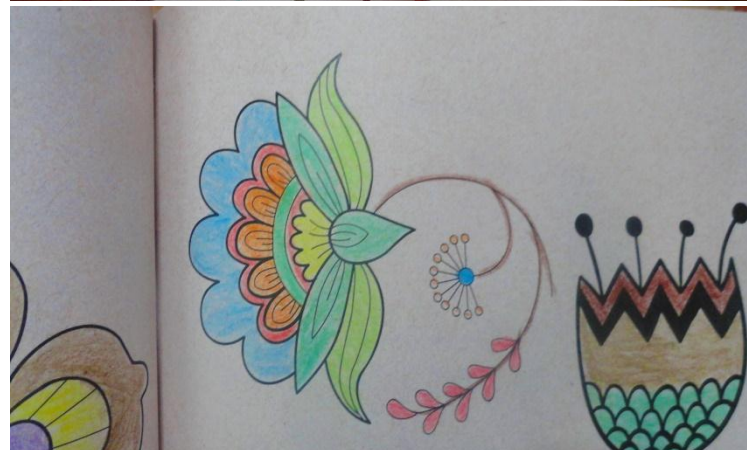
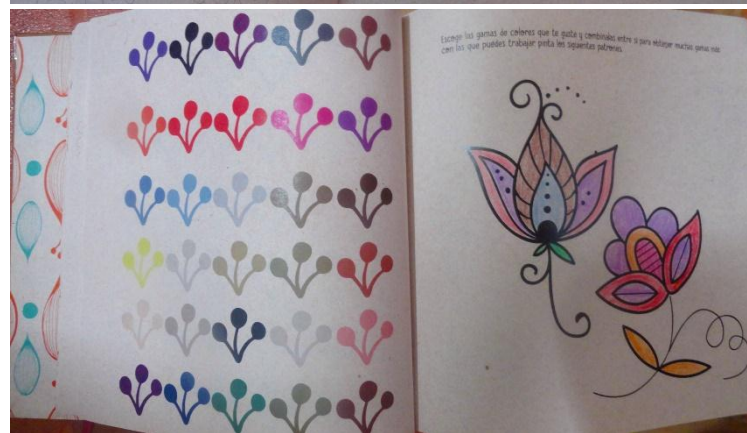
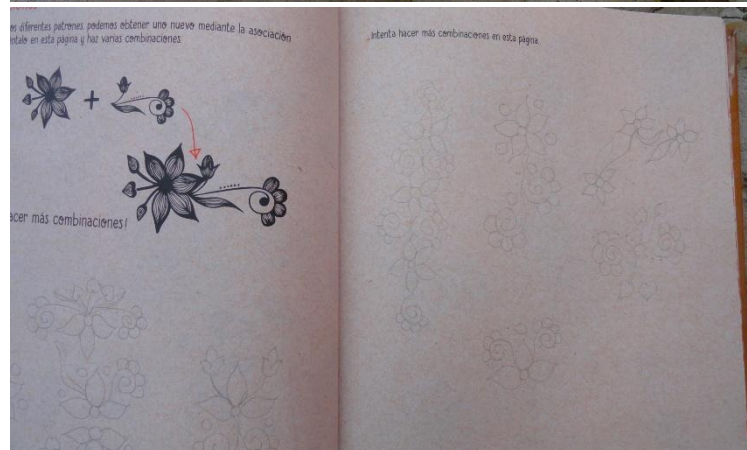
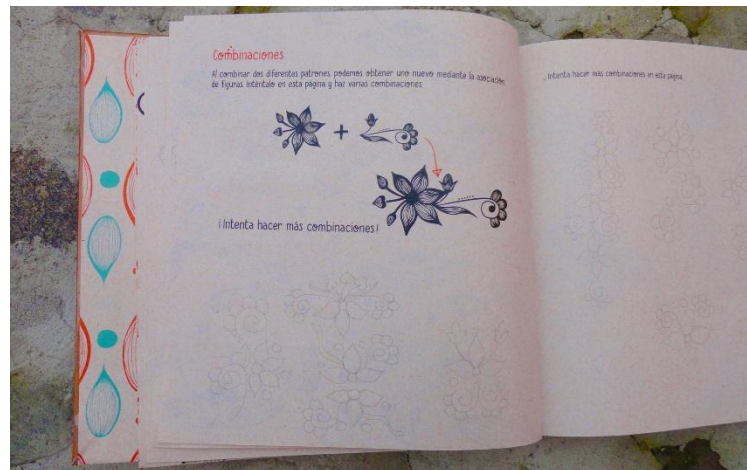

Ilustración 34 Avances de las artesanas en el Sketchbook. Autor: Sandra Tenorio, 2017

Como novedad de esta última visita dentro del periodo de prueba del prototipo, fue un poco la dificultad que tuvieron las artesanas en cuanto al tiempo, pues las dos están en periodo de gestación, y una de ellas ya dio a luz, esto complicó un poco el progreso con las actividades del sketchbook, pero como opinión de ellas, es una herramienta muy útil que la van a seguir utilizando dentro de su proceso de creación de patrones de bordado.

11 Validación del Experto

Para validar este proyecto era necesario conversar e indicarle al experto el contenido del sketchbook, comentarle de qué trata el proyecto y que desde su punto de vista como experto, nos dé su opinión y recomendaciones.

Ilustración 35 Gabriela Delgado, Dominga.
Autora: Gabriela Delgado, 2017

Me contacté con Gabriela Delgado, copropietaria de la tienda Dominga, la cual trabaja con las bordadoras de Zuleta, pues las prendas que venden son bordadas por estas artesanas, y ella sabe cómo es el trabajo y las necesidades que como artesanas tienen.

Al presentarle mi proyecto me comenta que le parece interesante la propuesta, pues no hay proyectos que se preocupen por este sector, nos menciona que ***“lo más bonito del trabajo con artesanos, es el respeto a su trabajo, y el diseño es una gran herramienta para ellos, para que puedan innovar”*** (Delgado, 2017) y es importante crear este tipo de proyectos o herramientas, porque ellas no pueden acceder a ese tipo de información.

Menciona que esta “idea de ofrecer algo a través del diseño, como una herramienta de mejoramiento en su trabajo, eso me parece genial, y sin intervenir en su cultura” (Delgado, 2017).

Además que a través de este proyecto no se está buscando la forma de lucrar con la mano de obra de estas artesanas, sino más bien tratar de que se preserve el trabajo y la cultura horizontal, dentro de este aspecto menciona que “ *el diseño horizontal es la base de todo, para el trabajo con las comunidades*” (Delgado, 2017)

Gabriela menciona que sin duda el mayor problema que tienen los artesanos, es la falta de innovación y acceso a los mercados, siendo el diseño una ayuda en esta problemática, pues si se innova en productos, eso va a permitir que puedan tener accesos a otros mercados. En los talleres que ha realizado Gabriela con las artesanas, para saber de dónde viene su inspiración y preservar este conocimiento constató que básicamente su principal fuente de inspiración es la naturaleza, por lo que menciona que Nuna, está conservando esa fuente de inspiración, pues las propuestas tienen cambios sutiles y el detalle floral se sigue conservando.

12 Estrategia Comunicacional

Para poder promocionar el proyecto se debe planificar bien pues, de esto depende el éxito de nuestro producto y servicio. Esta estrategia debe incluir un mensaje persuasivo, que permita incentivar a gobiernos parroquiales, instituciones gubernamentales o cualquier persona, a realizar alianzas estratégicas que ayuden a financiar el proyecto.

A las artesanas, mediante la estrategia, se quiere llegar con el mensaje que, Nuna es una herramienta útil, pensada y creada para ellas con el objetivo de que ellas puedan adquirir conocimientos base, los cuales les permitirá innovar sus productos artesanales.

12.1 Objetivos de Comunicación

Mostrar a Nuna como una herramienta didáctica, que permite el desarrollo de la creatividad en las artesanas, y sirva como un aliado a la hora de trabajar con grupos artesanales, en la búsqueda de generar nuevas ideas y diseños para la evolución del bordado.

12.2 Valores de Marca

Nuna es un sketchbook, que ofrece la oportunidad de aprendizaje de elementos y leyes básicas del diseño de manera didáctica y divertida, en el cual puedes trabajar desde la comodidad de tu casa, a diferencia de talleres teóricos; Nuna quiere que la artesana se empodere, y sea parte de este proceso, teniendo la libertad de crear patrones con los cuales se sienta identificada, e implementar en los bordados de sus productos artesanales. Nuna fundamenta su aporte de valor de su producto en los siguientes puntos:

- Fácil y práctico de usar.
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente, lo cual se transmite a través del material en el que está elaborado el sketchbook
- Generar nuevos diseños de patrones, a partir de los diseños que ya han elaborado en sus bordados.

Sin duda, Nuna ha tratado de diferenciarse, creando una marca con una oferta de valor nueva e innovadora en cuanto a material didáctico para grupos artesanales, que buscan mejorar sus productos a través del diseño y de esta manera mejorar el comercio de este trabajo artesanal.

Para la estrategia de comunicación de Nuna se utilizará un tono amigable y auténtico, que el mensaje sea entendible y llegue de manera más fácil a nuestros aliados y consumidores.

Esto se complementará con una narrativa que involucre algunas plataformas con el fin de poder generar una experiencia a nuestros usuarios, brindándoles protagonismo, y que les impulse a la acción, en este caso el uso del sketchbook, permitiéndoles libertad a la hora de diseñar los patrones de bordado, para que puedan integrarse a la historia que estamos tratando de contar mediante nuestro producto, que es poder mejorar los diseños de patrones, para innovar el bordado.

12.3 Estrategia de Medios

En esta etapa, se ha considerado trabajar en tres fases, que se detalla a continuación.

- **Fase de Lanzamiento**

En esta fase se dará a conocer el proyecto y el producto (sketchbook). También se logrará implementar una alianza estratégica con el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) parroquial y municipal de Ibarra, con el fin de poner en marcha charlas en las que se dé a conocer sobre el proyecto Nuna y conseguir el apoyo financiero para la producción de los sketchbook.

Para que ellas puedan enterarse sobre el proyecto, se plantea entregar brochures con información que les permita a ellas entender y saber de qué forma les ayudará a mejorar sus diseños el kit.

Ilustración 36 Brochure para promocionar el proyecto. Autor: Sandra Tenorio, 2017

- **Fase de Promoción**

Esta fase realizará a través de una página web, se ha elegido este medio con el fin de que, las personas puedan enterarse sobre el proyecto, las comunidades con las que se trabaja, que tipo de trabajo es el que se realiza, los resultados que se van obteniendo, y las comunidades en las que pueden encontrar a las artesanas en caso de que se interesen en los objetos artesanales que las bordadoras elaboran.

De esta manera facilitará el contacto con fundaciones, GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) parroquiales y municipales, o cualquier otro organismo que esté interesado en que alguna comunidad de su provincia trabaje con el kit Nuna, o si desean realizar donaciones económicas que permita seguir produciendo más sketchbooks, o

personas profesionales en la rama del diseño que quieran unirse a este proyecto, para que más artesanas puedan ser beneficiadas.

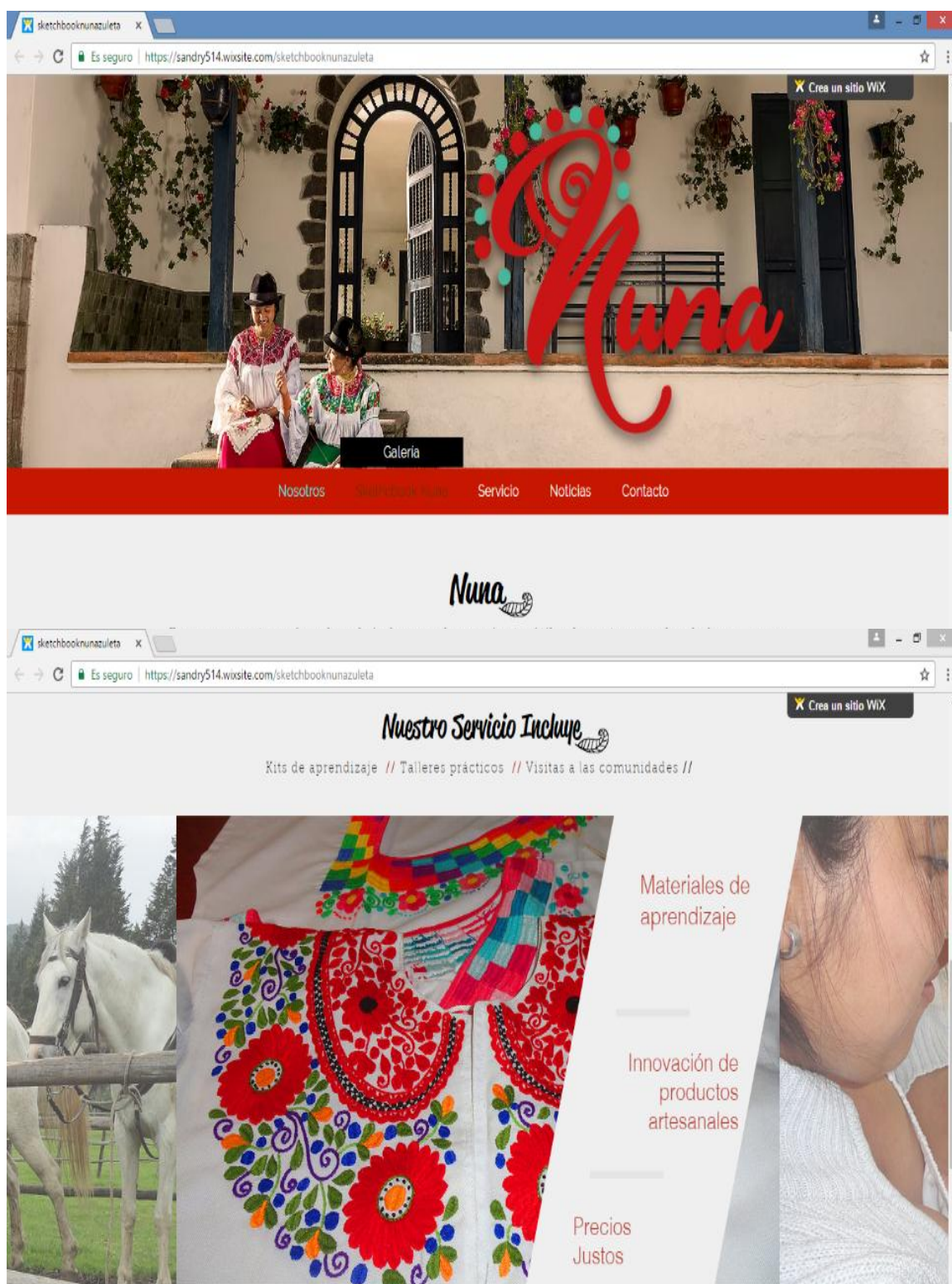

Ilustración 37 Pagina web Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017

sketchbooknunuzuleta | x

Es seguro | <https://sandry514.wixsite.com/sketchbooknunuzuleta/servicios>

Crea un sitio WIX

Sketchbook Nuna

Nuna es un cuaderno de trabajo, el cual contiene pequeños ejercicios y actividades, con el cual las artesanas bordadoras, podrán aprender conceptos y leyes básicas del diseño, con el fin de que puedan mejorar o innovar los diseños de los patrones que utilizan para sus bordados.

El kit Nuna contiene

- Cuaderno de trabajo
- Caja de lápices, borrador, sacapuntas y regla
- Caja de pinturas

sketchbooknunuzuleta | x

Es seguro | <https://sandry514.wixsite.com/sketchbooknunuzuleta/galeria>

Nosotros Sketchbook Nuna Servicio Noticias Contacto

Crea un sitio WIX

Fotos del Kit

sketchbooknunuzuleta | x

Es seguro | <https://sandry514.wixsite.com/sketchbooknunuzuleta/copia-de-servicios>

Crea un sitio WIX

Servicio

Talleres prácticos en las comunas o parroquias, son el complemento de las actividades del cuaderno, para despejar dudas de las artesanas, y ampliar los conocimientos sobre una temática en específico.

Talleres prácticos

- Visita a comunas o parroquias

Ilustración 38 Captures página web de Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017

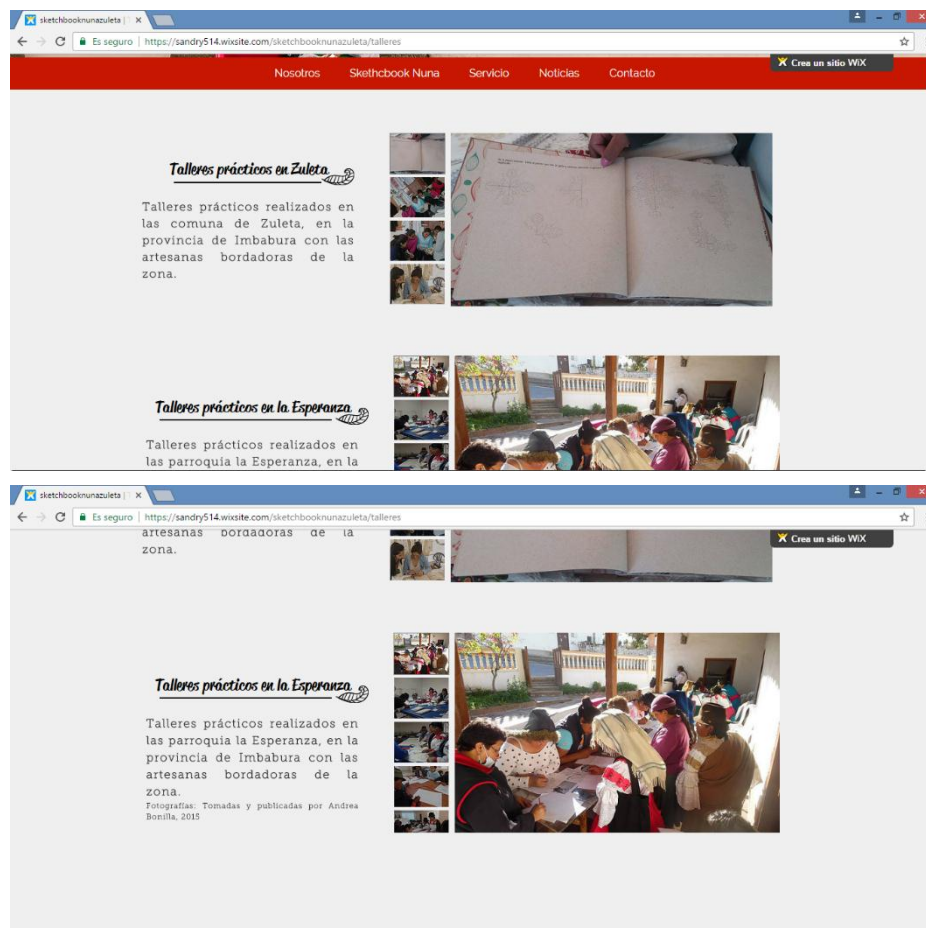

Ilustración 39 Galería fotos de talleres, pagina web Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017

En esta parte de la pagina web, tome (talleres practicos en La Esperanza), fotografias de talleres dictados por Andrea Bonilla, con el fin de poder simplificar de como se realizarian los talleres de seguimiento con las artesanas.

Ilustración 40 Pagina web Nuna, contacto. Autor: Sandra Tenorio

Dentro de esta fase también se promocionará por Facebook los trabajos realizados por las artesanas, los talleres de refuerzo, con el fin de abrir una ventana en la cual ellas puedan mostrar sus artesanías y así promover el turismo en estas comunidades, para que conozcan más de la cultura de esta zona y los paisajes que la rodean, que son la inspiración de las artesanas a la hora de diseñar los patrones para sus bordados.

Para complementar las actividades del sketchbook, se darán talleres, los cuales les permitirá ampliar los conocimientos, profundizar en algún tema en el que ellas tengan duda, o simplemente hacer talleres en los cuales se logre nuevos diseños a partir de lo que ya han aprendido en el cuaderno de trabajo. También se harán visitas continuas a las comunidades para observar el progreso en cuanto a la innovación del diseño de los bordados y la implementación de nuevos productos artesanales

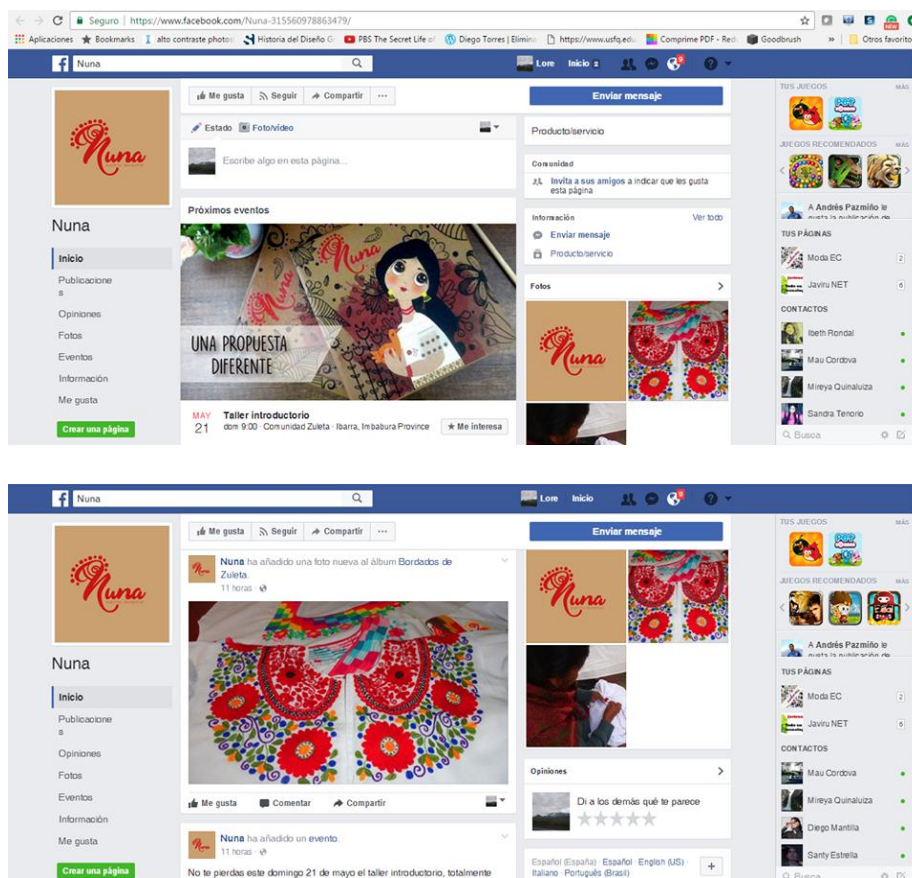

Ilustración 41 Fanpage Nuna. Autor: Sandra Tenorio, 2017

13 Canvas Model

SKETCHBOOK NUNA

Diseñado por: Sandra Tenorio

Socios Clave Proveedores de materiales Proveedores de información ONGS Gremios de artesanas (entre 18 y 40 años) Entidades Gubernamentales Gobiernos Parroquiales	Actividades Clave Elaboración de sketchbook. Creación de actividades. Marketing	Oferta de Valor Herramienta de aprendizaje. Mejorar la calidad de sus productos. Dar más visibilidad al trabajo artesanal. Ampliar los conocimientos de patronaje.	Relación con el cliente Seguimiento Via Social Media Asistencia Personal Talleres de participación	Segmentos de clientes Gremios de artesanas bordadoras (entre 18 y 40 años)
	Recursos Clave Base de Datos Proceso de Diseño Proceso de impresión		Canales Facebook e-mail teléfono Visitas a la comunidad.	
Estructura de Costos Computador Diseñador Talleres /capacitación. Producción de sketchbook y materiales Distribución		Fuente de ingresos Cobro por venta de kit a entidades interesadas en el proyecto. Cobro de talleres o capacitación a los gremios		

Ilustración 42 Model CANVAS

14 Conclusiones

- Desde un enfoque cultural, Nuna es un proyecto que tiene un impacto sumamente positivo, pues mediante el diseño se está brindando la posibilidad de que potencie y preserve la identidad de la comunidad de Zuleta, a través del conocimiento.
- Al trabajar en el diseño de patrones, que parte de los diseños que ellas ya tienen y conocen, es decir de su simbología, permitió que ellas pudieran darse cuenta, que pueden ser innovadoras y pueden generar nuevos productos, y diseños que sin duda alguna les dará apertura en nuevos mercados.
- El trabajar bajo una metodología como el Co-diseño o diseño participativo, fue esencial para el proceso de este proyecto y así poder llegar a una solución viable que puede ser implementada. Esto también me permitió saber que no todas las artesanas trabajan al mismo ritmo, ni todas tienen el mismo nivel de habilidad, por lo que las actividades del libro de trabajo deben ser más pausadas, es decir, ir paso a paso, desde realizar trazos sencillos hasta la elaboración de figuras complejas.

15 Recomendaciones

- Se necesita hacer un seguimiento a través de talleres o visitas personalizadas, para fortalecer los conocimientos y práctica, en la elaboración de nuevos patrones.
- Cualquier comunidad artesanal del Ecuador, que tenga un perfil similar al de la comuna de Zuleta, puede trabajar con el kit Nuna y vincular de esta manera sus artesanías con el diseño.
- Se podría crear un sistema de evaluación, para ver el avance o progreso que van adquiriendo las artesanas. Este procedimiento debería ser otorgado mediante programas de Gobierno los cuales generen centros de capacitación, para que el aprendizaje sea continuo.
- Las artesanas bordadoras de Zuleta pueden adoptar el proceso de diseño como una fase más de los nueve procesos de bordado, y seguir buscando otras alternativas que les permita crear nuevos productos; lo importante aquí, es que no se pierda esa vinculación con el diseño que se ha logrado mediante este proyecto.

15 Bibliografía

- Amaguaña, M. (9 de Octubre de 2015). Trabajo artesanal. bordados. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Bonilla, A. (10 de Octubre de 2016). Bordadoras. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Bosmediano, T. (22 de Abril de 2017). Diseño de bordados. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Bosmediano, T. (2017). Procesos de Bordado [Grabado por S. Tenorio]. Zuleta, Imbabura, Ecuador.
- Chicaiza, E. (2017). Entrega de Kit Nuna [Grabado por S. Tenorio]. Zuleta- Ibarra, Imbabura, Ecuador.
- D'Amico, L. (1991). *Artesanía e Identidad Cultural: Una cuestión de historia, ideología y elección*. Otavalo-Ecuador: Instituto Otavaleño de Antropología.
- Delgado, G. (jueves 6 de Abril de 2017). Validación. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Ecuador, G. (27 de Abril de 2017). Trabajo artesanal. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Edgar Pita, P. S. (1985). *Artesanía y Modernización en el Ecuador*. Quito: Fraga.
- Elizabeth B.-N. Sanders, P. J. (2008). *Co-creation and the new landscapes of design*. USA.
- espacioliving. (s.f.). *espacioliving*. Obtenido de <http://www.espacioliving.com/1531643-conoce-los-distintos-tipos-de-telas>
- Estefania, M. (Agosto de 2015). Kit Bordado. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Gonzalez, P. (18 de Abril de 2016). Bordado. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Leiva, E. (2013). *Pontificie Universidad Católica* . Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/TFC%20Estefania%20Leiva.pdf>
- Navarro, S. (1 de Enero de 2017). *Revista Digital* . Obtenido de <https://revistadigital.inesem.es/disen-y-artes-graficas/tendencia-diseno-grafico-2017/>

- Pazmino, J. (6 de Mayo de 2017). Historia de los Bordados de Zuleta. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Rodriguez, N. (Agosto de 2015). *Repositorio Universidad de Ambato*. Obtenido de <file:///C:/Users/User/Downloads/importancia%20de%20la%20cosmovision%20andina%20en%20el%20desarrollo%20de%20textiles%20de%20la%20comunidad%20indigena%20salasaca%20-%20copia.pdf>
- Rodriguez-Ward, D. (Julio de 2011). *Una Mirada Antropológica hacia el Mundo del Artesano del Voqui Fuco en un. Chile*.
- Samara, T. (2008). *Los elementos del diseño*. España: Barcelona : Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Samara, T. (s.f.). *Los elementos del diseño*. España: Barcelona : Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Sojos, B. (s/a). El Bordado Tradicional.
- Tenorio, K. (Agosto de 2015). Prueba de vestimenta. (S. Tenorio, Entrevistador)
- Textiles. (16 de Agosto de 2011). *Definiciones de Telas*. Obtenido de textilesmoda: <http://textilesmoda-textiles.blogspot.com/2011/08/definiciones-de-telas.html>
- UNESCO. (2003). *unesco*. Obtenido de <http://www.unesco.org/culture/ich/es/tecnicas-artesanales-tradicionales-00057>
- Zuleta, H. (2013). *Hacienda Zuleta*. Obtenido de <http://zuleta.com/es/hacienda-zuleta/non-profit-organization-for-education-and-community-in-ecuador/community-embroidery-and-handycraft-in-rural-ecuador/>
- Zuleta, H. (25 de Abril de 2016). *Hacienda Zuleta*. Obtenido de <http://zuleta.com/es/hacienda-zuleta/non-profit-organization-for-education-and-community-in-ecuador/community-embroidery-and-handycraft-in-rural-ecuador/>
- Zuleta, H. (6 de Mayo de 2017). Historia del Bordado . (S. Tenorio, Entrevistador)

