



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes

Carrera de Diseño

Diseño de mandalas con la iconografía Cañarí, aplicado a
indumentaria urbana.

**Trabajo de titulación previo a la obtención
del título de Diseñadora Gráfica**

Autora:

María Belén Pizarro Orquera

C.C 0105664155

Director:

Mst. Santiago Ordóñez Carpio

C.C 0102206711

Cuenca

18 – julio - 2019



RESUMEN

Este proyecto de tesis está basado en el desarrollo de mandalas empleando para su constitución elementos arqueológicos de la iconografía cañarí, que serán aplicados a la indumentaria urbana. El primer capítulo parte de lo Prehispánico, con un recuento cronológico de tres fases culturales arqueológicas Narrío, Tacalzhapa y Cashaloma, un breve acercamiento al Cañar Contemporáneo que describe su cultura y tradiciones. En el segundo capítulo se plantea un análisis y clasificación de la Iconografía Cañarí con la finalidad de obtener un mejor estudio y selección de elementos de la iconografía, para posteriormente aplicar procesos de diseño que permitan crear formas compuestas para desarrollar las diversas gráficas. El tercer capítulo está enfocado a la Historia y Origen de los Mandalas, donde hablaremos de los elementos que los componen sus significados y psicología del color aplicado a los mandalas. El cuarto capítulo tendremos un acercamiento a las tendencias urbanas gráficas y se realizara un análisis de homólogos en relación a los materiales y técnicas de impresión. Por último, nos referiremos al desarrollo y proceso de diseño, donde las propuestas se organizaron por el desarrollo del concepto, el desarrollo gráfico, la implementación en la indumentaria urbana y la elaboración de una imagen corporativa, cada tema con subcapítulos tales como la operatoria del diseño, bocetos y aplicación cromática para el diseño de los mandalas con la iconografía cañarí, tema central de este trabajo.

PALABRAS CLAVES

Cañarí. Iconografía. Mándalas. Morfología. Ilustración.



ABSTRACT

This thesis project is based on the development of mandalas using for its constitution archaeological elements of Cañarí iconography, which will be applied to urban clothing. The first chapter is part of the Prehispanic, with a chronological recount of three archaeological cultural phases Narrío, Tacalzapa and Cashaloma, a brief approach to the Contemporary Cañar that describes its culture and traditions. In the second chapter an analysis and classification of the Cañarí Iconography is proposed in order to obtain a better study and selection of elements of the iconography, to subsequently apply design processes that allow to create composite forms to develop the different graphics. The third chapter is focused on the History and Origin of Mandalas, where we will discuss the elements that make up their meanings and color psychology applied to mandalas. The fourth chapter will have an approach to graphic urban trends and a homologous analysis will be carried out in relation to materials and printing techniques. Finally, we will refer to the development and design process, where the proposals were organized by the development of the concept, the graphic development, the implementation in the urban clothing and the elaboration of a corporate image, each subject with sub-chapters such as the operation of the design, sketches and chromatic application for the design of the mandalas with Cañarí iconography, central theme of this work.

KEYWORDS

Cañarí. Iconography. Mandala. Morphology. Illustration.



TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	2
PALABRAS CLAVES	2
ABSTRACT	3
AGRADECIMIENTO	9
DEDICATORIA	10
INTRODUCCIÓN	11
CAPITULO I	13
Cultura Cañarí	13
I.1 CAÑAR PRECERAMICO	14
I.1.1 Fase Cultura Narrío	15
I.1.1.1 Narrío Temprano	15
I.1.1.2 Narrío Tardío	16
I.1.2 Fase Cultura Tacalzhapa	17
I.1.2.1 Tacalzhapa I	17
I.1.2.2 Tacalzhapa II	18
I.1.2.3 Tacalzhapa III	19
I.1.3 Fase Cultura Cashaloma	19
I.2. CAÑAR INCA	20
I.3. CAÑAR CONTEMPORÁNEO	21
I.3.1 Costumbres y tradiciones	22
CAPITULO II	24
Iconografía Cañarí	24
II.1 ELEMENTOS DE LA ICONOGRAFÍA CAÑARÍ	25
II. 2 CLASIFICACIÓN DE PIEZAS CAÑARIS	31
II.2.1 Iconografía de Piezas Antropomorfas	32



II.2.2 Iconografía de Piezas Zoomorfas	33
II.2.3 Iconografía de Piezas Fitomorfas	34
II.2.4 Iconografía de Piezas Geométrica	35
II. 3 PSICOLOGÍA DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS	36
CAPITULO III	38
Mandalas	38
III.1 HISTORIA Y ORIGEN DE LOS MANDALAS	39
III.2 ELEMENTOS DE LOS MANDALAS	40
III.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MANDALAS	43
III.4 PSICOLOGIA DEL COLOR MANDALAS	45
CAPITULO IV	48
Indumentaria Urbana	48
IV.1 TENDENCIAS URBANAS	49
IV.2 GRÁFICA URBANA	51
IV.3 ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS	52
IV.4 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN	56
IV.4.1 Sublimación	56
IV.4.2 Serigrafía	57
IV.4.3 Otros	59
V.5 MATERIALES Y TÉCNICA A UTILIZAR	62
CAPITULO V	63
Proceso de Diseño	63
V.1 DESARROLLO DEL CONCEPTO	64
V.1.1 Morfología de la Iconografía	65
V.1.2 Operatoria de Diseño	70



V.2 DESARROLLO GRÁFICO / BOCETOS	80
V.2.1 Digitalización / Diseño de Mandalas	84
V.2.2 Aplicación cromática	87
V.3 ELABORACIÓN DE UNA IMAGEN CORPORATIVA	94
V.4 IMPLEMENTACIÓN EN LA INDUMENTARIA URBANA	97
RECOMENDACIÓN	114
FUENTES DE INVESTIGACIÓN	115
GLOSARIO	117
ANEXOS	118



Cláusula de Propiedad Intelectual

María Belén Pizarro Orquera, autor/a del trabajo de titulación "Diseño de mandalas con la iconografía Cañari", aplicado a indumentaria urbana", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 18 de julio del 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "María Belén Pizarro Orquera".

María Belén Pizarro Orquera

C.I: 010566415 - 5



Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

María Belén Pizarro Orquera en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Diseño de mandalas con la iconografía Cañarí, aplicado a indumentaria urbana”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 18 de julio del 2019

María Belén Pizarro Orquera

C.I: 010566415 - 5



UNIVERSIDAD DE CUENCA

AGRADECIMIENTO

Agradezco a las personas que me ayudaron y apoyaron para realizar este proyecto, en especial a mi tutor Mst. Santiago Ordóñez Carpio, por la dedicación y paciencia hacia mi persona.



DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres por ser la base fundamental de mi vida y por inculcarme los valores de responsabilidad, respeto, trabajo y dedicación, valores que constituyen lo que soy. Dedico además este trabajo a Vero, por apoyarme y ayudarme siempre a cumplir mis metas propuestas.



INTRODUCCIÓN

En la actualidad la juventud se ve influenciada por diversas culturas extranjeras dejando de lado la cultura de su contexto cercano en la que se encuentran sus ancestros históricos. De este modo, la cultura Cañarí y sus asentamientos en el Azuay han perdido espacio dentro de la cotidianidad, comportamiento y vestir de la juventud cuencana. Por esta razón se busca crear una línea de diseños que combina la iconografía Cañarí con una representación gráfica oriental como los mandalas, con el fin de conseguir incorporar elementos de la iconografía Cañarí dentro de la moda actual.

La cultura Cañarí es conocida por su exquisita riqueza cultural, misma que se manifiesta en los hallazgos arqueológicos que muestran su identidad y los elementos que formaban parte de su cultura. Iconografía que plasmaban en su cultura material, representando elementos de su entorno como su geografía, fauna, flora, etc. en la que recae además parte de su cosmovisión. El desarrollo de la cultura Cañarí es un aspecto importante en la actualidad, pues su progreso se manifestó en diversas áreas como en la arquitectura, agricultura, textilería, minería, etc., manifestaciones de las cuales se mantienen vestigios y las cuales son fuentes de inspiración para la realización de diversos proyectos, proyectos como este que ven en esta cultura una variedad innumerable de recursos que permiten generar ideas nuevas y frescas con la única intención de rescatar nuestra cultura de origen con técnicas y formas popularizadas en nuestros días.

Los mandalas son elementos culturales, que nacen en la cultura oriental, son una técnica de dibujo que permite transformar sentimientos en arte. De igual forma tomando elementos de su entorno como hojas, espirales, líneas, puntos, etc., que, al ser combinados de manera creativa, generan una gráfica que expresa la espiritualidad de la persona.

Estas muestras culturales como la iconografía cañarí y los diseños de los mandalas, pueden ser fusionadas entre sí para generar gráficas, utilizando la iconografía Cañarí a procesos de diseño que permitan desarrollar formas que



serán empleadas para la composición de los mandalas; generando diseños que contengan partes importantes de las dos culturas.

Estos diseños serán impresos en prendas de vestir no solo a manera de decoración, sino de comunicación y expresión fundamentadas en la cromática y la forma, mediante la aplicación de técnicas de estampados, creando además una marca que represente los diseños logrados, englobando la idea principal de este proyecto, rescatar nuestra cultura.

Este trabajo, para su desarrollo empleó técnicas etnográficas, (principalmente entrevistas), para levantar información del mundo cañarí de fuentes primarias, hecho que brinda una mayor posibilidad de comprensión de este pueblo y de las posibilidades de apreciación de su cultura a procesos de diseño gráfico.



CAPITULO I

Cultura Cañarí



Al mencionar a los Cañarís hablamos de una cultura con una riqueza extraordinaria, presente en diferentes componentes culturales. Este término, engloba una serie de fases en las que se desarrolló la cultura Cañarí, la cual empieza en el periodo Formativo, pasando por el de Desarrollo Regional e Integración, hasta lo que correspondería la presencia de los Incas, con un territorio extenso que comprenden lo que hoy son las provincias de Cañar, parte de Chimborazo por el norte y al sur con una parte de la provincia de Loja, El Oro y Morona Santiago. Cabe mencionar además que cada periodo se conformó por fases que forman parte de la cultura Cañarí, entre las cuales encontramos a Narrío, Tacalzhapa y Cashaloma.

Los Cañarís al igual que otros grupos étnicos contemporáneos se caracterizan por ser una cultura, con un conocimiento amplio en arquitectura, agricultura, textilería, minería y especialmente en alfarería la cual se caracterizó por sus estilos y variedad, y desarrollada a lo largo de sus periodos.

I.1 CAÑAR PRECERAMICO

Es un periodo que hace referencia a los primeros asentamientos humanos en el área andina del actual Ecuador, que precedió a la introducción de la cerámica. Estos primeros Cañarís eran cazadores – recolectores y han dejado evidencia de ocupación en la Cueva de Chobshi en el cantón Sigsig en la provincia del Azuay.

Los investigadores antropólogos Lynch y Pollock han determinado que en la cueva se han encontrado diferentes tipos de artefactos líticos, como puntas de proyectil, utensilios denticulados, raspadores, útiles estrangulados, núcleo, buriles, machacadores y cuchillos. Además de los utensilios encontrados en la cueva se presentó una abundante muestra de restos de fauna. Por su cronología y la forma de sus utensilios, la cueva de Chobshi ha sido empleada para desarrollar la actividad andina de caza y recolección. (Salazar, 2004)



PERIODO FORMATIVO

I.1.1 Fase Cultura Narrío

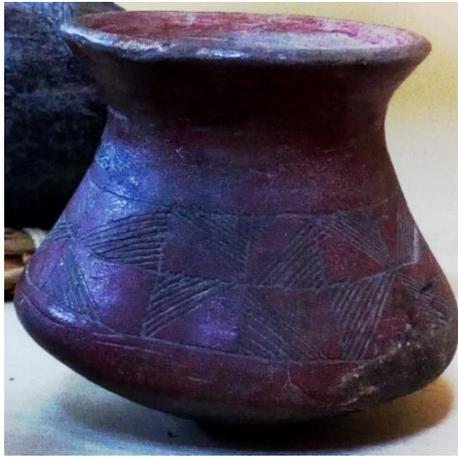


Ilustración 1 Recipiente con grabados, decoración geométrica _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca

La Cultura Narrío, la más antigua que ocupó el territorio de las actuales provincias de Cañar y Azuay (en Azuay recibe el nombre de Chaullabamba), se ubica cronológicamente en el periodo Formativo (3500 a.C. – 500 a.C. aprox.), encontrándose vestigios de cerámica, materiales líticos, artefactos de huesos, concha, entre otros. (Reinoso, 2006)

Según los investigadores Max Uhle, Collier y Murra, Narrío se caracteriza por la finura de su cerámica, empleando formas globulares, antropomorfas y zoomorfas, con decoración pintada, denominada rojo sobre leonado y Cañar pulido, además de un singular trabajo en la concha *Spondylus*. (Reinoso, 2006)

La cultura Narrío tuvo etapas en el desarrollo de su cerámica, conociéndolas como Narrío Temprano y Narrío Tardío.

I.1.1.1 Narrío Temprano

La cerámica presente en este periodo se caracterizó por el color rojo sobre leonado y su composición fina, los utensilios trabajados con esta técnica fueron platos, cuencos y ollas globulares. También en este periodo existe la presencia



de otro material, la Spondylus que es una concha marina, presente en artefactos como Rucuyayas. (Salazar, 2004)



Ilustración 2 Rucuyaya _ Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca

I.1.1.2 Narrío Tardío

La cerámica creada en este segundo periodo se diferencia de su precedente por ser más gruesa e incluso tener un aspecto tosco, los artefactos trabajados en este periodo son figurinas planas y asientos grandes con paredes gruesas. También aparecen objetos metálicos de cobre y oro, probablemente fueron introducidos por intercambio. (Salazar, 2004)



Ilustración 3 Asiento de Cerámico _ Recuperado de Enciclopedia del Ecuador



PERIODO DESARROLLO REGIONAL

I.1.2 Fase Cultura Tacalzhapa



Ilustración 4 Compotera Zoomorfa _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca

La Cultura Tacalzhapa corresponde al periodo de Desarrollo Regional (500 a.C. – 1000 d.C. aprox.). Se extendió por diversos lugares de las provincias del Azuay y Cañar. (Reinoso, 2006)

La cerámica en este periodo se caracterizó por poseer recipientes grandes, con formas comunes que comprenden ollas globulares, botellas, vasos, cuencos bajos, compoteras, cántaros antropomorfos y zoomorfos, etc. Para su decoración se empleaba la técnica de pintura con colores roja, ocre, crema y negra y en otros casos pintura negativa, además de incisiones con motivos geométricos. (Salazar, 2004)

I.1.2.1 Tacalzhapa I

La cerámica se caracterizó por la presencia de grabados y líneas geométricas con diseños escalonados, con una decoración blanca sobre roja. En este período se fabricaron botellas y vasos pequeños con cuerpos angostos, pero con una característica importante que es la aparición de formas antropomorfas, que utilizaban el cuello de las botellas y vasos para representar rostros humanos. (Reinoso, 2006)



Ilustración 5 Jarrón Antropomorfo _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca

I.1.2.2 Tacalzhapa II

Este periodo se destacó por el uso de la pintura negativa y negra sobre roja. Las botellas lenticulares de cuello antropomorfo, dejan de ser de un tamaño pequeño y pasan a medir hasta 70cm. y se convierten en cántaros de cuello largo, manteniendo la decoración geométrica. Los utensilios que se destacan son botellas, ollas globulares, vasos, compoteras y cuencos hondos. (Reinoso,2006)



Ilustración 6 Jarrón Antropomorfo _ Museo de las culturas Aborígenes. 2017



I.1.2.3 Tacalzhapa III

La cerámica en esta fase está decorada en base a engobe rojo simple y decoración con líneas rojas sobre color natural. Las piezas de esta etapa son de menor calidad que la de los períodos anteriores tanto en materiales como en diseños, se mantienen los cántaros lenticulares de cuello antropomorfo. (Reinoso, 2006)



Ilustración 7 Jarrón Antropomorfo _ Museo de las culturas Aborígenes

PERIODO DE INTEGRACIÓN

I.1.3 Fase Cultura Cashaloma



Ilustración 8 Jarrón Alto _ Museo de las culturas Aborígenes



La cerámica de Cashaloma presenta un estilo Regional finamente trabajado y entra en plenitud en el periodo de Integración (500 d.C. – 1500 d.C. aprox.) posiblemente único en esta época por las innovaciones de formas y combinaciones de técnicas decorativas e ingresa en decadencia con la dominación incásica. (Reinoso,2006)

Entre las principales piezas que caracterizan a este período se encuentran: compoteras altas con bases caladas, pequeñas copas, ollas globulares con hombros restringidos o alargados, botellas de cuello largo y estrecho, vasos con rostros humanos con cuernos de venado, cuencos, cantimploras, botellas, garrafas y una gran variedad de recipientes de características tanto sencillas como complejas. (Salazar, 2004)

Técnicamente la cerámica de Cashaloma es de paredes más gruesas que las de Narrío, pero su material es de excelente calidad, lo que no fue frecuente en Tacalzhapa. Los colores varían entre el rojizo, crema, ocre y anaranjado, también la decoración geométrica, con blanco sobre fondo rojo y la pintura negativa. (Reinoso, 2006)

I.2. CAÑAR INCA



Ilustración 9 Vasija Inca _ Museo de la Universidad de Cuenca

Los Incas fueron una cultura, que surgió en el sur del actual Perú, que con el tiempo se convirtió en un Imperio, que se expandió por el territorio andino. La organización y administración impuesta por los Incas se convirtió en el estado



más importante y poderoso antes de la presencia de los españoles. El sistema del Imperio Inca utilizó el trabajo de las comunidades para que los gobernantes acumularan riquezas tanto en el aspecto económico como en el social.

El estado Inca dirigió la producción artística al consumo de las élites y al culto. En este periodo utilizaron diseños geométricos y simétricos de representaciones estilizadas de animales y humanos.

Su cerámica fue decorada con figuras geométricas en tonos sepias, rojos, blancos y marrones, presento formas muy variadas, entre las que destaca el urpu o aríbalo, otra cerámica que destacó, fue el kero o vaso ceremonial. Las piezas en serie fueron utilizadas por el pueblo, mientras que la cerámica de símbolo religioso fue trabajada a mano presentando acabados muy meticulosos.

I.3. CAÑAR CONTEMPORÁNEO

Ser Cañarí hoy en día, hace referencia a ser rico en expresiones culturales. A pesar de que la región Cañarí a sufrido por el traslado de poblaciones a diferentes regiones en calidad de mitimaes durante el período de ocupación Inca, aunque también hubo comunidades que se mantuvieron con su identidad y con sus rasgos culturales, tradicionales y vivenciales; que mantuvieron a una cultura singular única en el país y en la región andina.

Ahora en la actualidad, a pesar de vivir con cambios, hay que destacar la importancia que los Cañarís dan a su cultura siendo una población indígena que realiza diversas actividades con el fin de recuperar su identidad. (Garzón, 2004)

El pueblo Cañarí moderno es parte de la cultura y de la identidad de los llamados... “indios de la sierra ecuatoriana” y su elite dirigente es igualmente partidaria de la ideología que sostiene que el pueblo Cañarí, es parte de la nacionalidad kichwa del Ecuador. (Burgos, 2003)



I.3.1 Costumbres y tradiciones

La cultura Cañarí contemporánea se caracteriza por tener costumbres y tradiciones con varios aspectos que resalta al pueblo, como la vestimenta que se distinguen por ser única en cuanto a su confección de ponchos, cuzhmas y las fajas que son una prenda especial para los Cañarís, pues son un registro iconográfico de la vida de los cañarís contemporáneos, ya que en ella se tejen figuras que representan su cosmovisión, su entorno natural, comunitario y su relación con el cosmos. La faja es muy importante para los Cañarís, inclusive la forma de colocarse una faja tiene un significado, nos dice Tamara Landívar¹; así, “la faja se ubica en la parte delantera de la cintura la uma o cabeza, luego se dan varias vueltas a la cintura, por lo general dos o tres vueltas y por último se coloca el chaki o cola en el centro de la espalda, que lleva flecos trenzados, como en forma espiral con relación a la serpiente que para el pueblo Cañarí simboliza energía, seguridad, fuerza y poder”, hay diferentes fajas, unas para los días festivos con colores de la cosecha y siembra, otros para rituales, otras utilizan exclusivamente en matrimonios que poseen una iconografía diferente, en la que las montañas y cerros sagrados sobresalen. Las fajas son parte de la vestimenta que se puede observar en otras fiestas importantes que se realiza como El Inti Raymi, el Taita Carnaval y Corpus Christi, fiestas que rescatan la tradición y cultura de este pueblo.



Ilustración 10 Faja Cañarí _ Museo Arqueológico y etnográfico Edgar Palomeque Vivar

¹ Antropóloga, Investigadora, Gestora Cultural, Curadora Etnográfica Nacional



UNIVERSIDAD DE CUENCA

La religión, ritos y creencias, son elementos que persisten, así mismo, la gastronomía tradicional también es parte de las costumbres y tradiciones del pueblo ya que esta cultura brinda tributo a sus alimentos y a la madre tierra. Estos rasgos culturales si bien se han modificado con el tiempo, no han dejado de ser significantes y centrales en su identidad.



CAPITULO II

Iconografía Cañarí



La iconografía, es decir todo lo referente al análisis de las imágenes, no solo describe los motivos mediante la descomposición, sino también los clasifica y analiza a partir de los elementos que son para las sociedades las ideas que construyeron el pensamiento filosófico ancestral de las culturas, en su relación con la naturaleza. (HABI Tierra, 2000)

En este sentido los diseños de iconografía del pueblo Cañarí, se inspiran en la diversidad de los elementos de la naturaleza de la cordillera de los Andes, a partir de la cual construye parte de su cosmovisión, de su forma de interpretar el mundo. (HABI Tierra, 2000)

El diseño de las formas con las que los Cañarís decoraban sus cerámicas y textiles, son elementos característicos, relatan la esencia de su cultura y sus creencias, presentes en su cosmovisión. Es decir, el significado de su elaboración, va más allá de lo visual.

Así mismo, en el mundo Cañarí contemporáneo, heredero de una milenaria tradición, encontramos elementos iconográficos presentes en su indumentaria tradicional, a través de sus tejidos y bordados. Tal es el caso de la faja cañarí, tejido cargado de simbología, a través de sus diseños geométricos, zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos.

II.1 ELEMENTOS DE LA ICONOGRAFÍA CAÑARÍ

Los elementos iconográficos de la cerámica Cañarí prehispánica, como se manifestó tienen importancia a nivel de su significado, así algunos de ellos hacen referencia a los mitos que da origen al pueblo. Hago referencia a elementos tales como:

La serpiente. - Figura mitológica representada de varias formas y en varios formatos (en las diferentes fases arqueológicas de la cultura) mediante serpentinas, espirales o líneas zigzagueante (Tenecota, 2013). Un símbolo mágico, religioso, asociado con la deidad más antigua identificada como la fuerza de la naturaleza y la cosmovisión mágica de la realidad. (Garzón, 2004)



Este ser mitológico totémico, está representado en la Laguna de Buza, cantón San Fernando - Azuay y forma parte de los iconos totémicos de la cultura Cañarí y la simbología de este pueblo, mediante los mitos de origen del pueblo Cañarí en el cual, según la tradición, existe una serpiente que luego de procrear a los cañarís se sumergió en una laguna, llamada Leoquina, que según la tradición significa “culebra escondida”. Los estudios de documentos antiguos apuntan hasta cinco lagunas donde pudo nacer el mito: la laguna de Culebrillas en Cañar, la laguna de Ayllón en Sígsig, la laguna de Buza o Leoquina en San Fernando, la laguna de Guabizhún o Jacarín cerca de Déleg, y hasta la de Llaviucu o Zorrocucho, en el Parque Nacional Cajas cerca de Cuenca. Sin importar a cuál de estas lagunas se refiera el mito, evoca una gran sabiduría y respeto hacia las fuerzas de la naturaleza y la cosmovisión mágica de la realidad. (Cordero Iñiguez, 2007)



Ilustración 11 Fragmento de cerámica que representa a una culebra en alto relieve _ Procedencia Narrío, Cañar - Colección Reinoso Hermida G

La Guacamaya. - Ave totémica presente en otro mito de origen de la nación Cañarí, aparece también representado en la arqueología ceremonial.

En el origen de los tiempos, la raza humana se vio amenazada por una formidable inundación y sólo dos hermanos fueron los únicos que se salvaron en la cumbre de una montaña llamada Huacay-ñan, o camino del llanto; las olas de aquel diluvio mugían en torno de los dos hermanos; mas, a medida que se levantaban las aguas, la montaña se iba levantando también sobre ellas, sin que llegara a ser cubierta, por haber alcanzado a tener una altura considerable. Cuando con la disminución de las aguas hubo pasado ya el peligro, los dos hermanos se vieron solos en el mundo; pronto consumieron los pocos víveres que les habían sobrado y para procurarse otros, los salieron a buscar en los



valles vecinos; ¿cuál no sería su sorpresa al encontrar de vuelta a la cabaña que habían edificado, listos y aparejados por manos desconocidas, manjares que ellos no esperaban? Al cabo de algunos días, durante los cuales no había cesado de repetirse la misma escena, deseosos de descubrir aquel misterio se convinieron en que uno de los dos se quedaría oculto en la cabaña, puesto en acecho, para sorprender aquel enigma, mientras iría el otro como de costumbre, a buscar alimento. Como lo habían acordado así lo pusieron por obra; cuando he aquí que el que estaba escondido ve entrar de repente en la cabaña dos papagayos con caras de mujer, los cuales prepararon inmediatamente el maíz y las demás viandas que debían servir para la comida. Así que descubrieron al que estaba oculto, las dos aves alzaron el vuelo para huir; mas no lo hicieron con tanta ligereza que no alcanzase a apoderarse de una de ellas con la cual se desposó y de este matrimonio nacieron seis hijos, tres varones y tres mujeres. Éstos a su vez se desposaron entre ellos y de sus familias tuvo origen la nación de los Cañarís que poblaron la provincia del Azuay y tuvieron siempre por los papagayos grande veneración. (González Suarez, 1878, p. 10-11)



Ilustración 12 Representación Gráfica del Mito de las Guacamayas



Ilustración 13 Plaquetas de Tufita con estilizaciones ornitomorfas grabadas semejantes a cabezas de guacamayas _ Colección Reinoso Hermida G

Otros elementos iconográficos, asociados con elementos fundacionales de la nación Cañarí son:

Las Montañas. - relacionada con la concepción animista de la cosmovisión Cañarí. Pueblo que tenía gran respeto por los cerros y las montañas donde se llevaban a cabo sus rituales, específicamente el cerro Huacayñan (Camino de llanto), sitio donde se origina el mito de las guacamayas. La simbología las plasma en forma escalonada, formas triangulares que hacen referencia a la naturaleza que se encontraban a su alrededor, específicamente aquella que forman parte de su mitología. (Tigre, 2013)

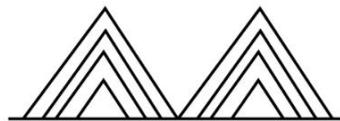
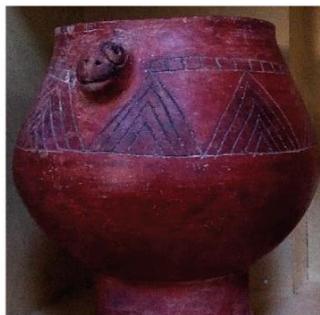


Ilustración 14 Copón con decoración escultórica y grabado _ Fase Narrío _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca. Simbología de montaña, ilustración Belén Pizarro

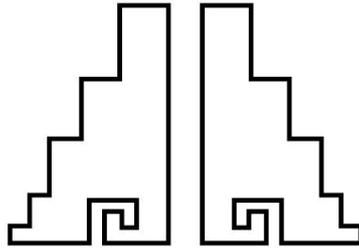


Ilustración 15 Fase Tacalzhapa _ Museo Banco Central de Cuenca. Simbología de montaña, ilustración Belén Pizarro

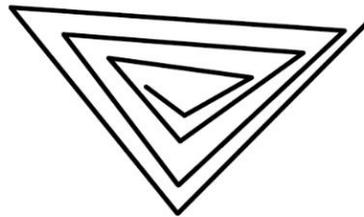


Ilustración 16 Recipiente Leonado _ Fase Cashaloma _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca. Simbología de Montaña, Ilustración Belén Pizarro

Chakana. - elemento iconográfico panandino también empleado por los Cañarís prehispánicos, según algunas interpretaciones representa la constelación de la Cruz del Sur. En pueblos del sur andino, significa puente o escalera ascendente o descendente y permitía mantener latente la unión al cosmos. Es un símbolo básico y origen de su cosmovisión, por su proporcionalidad y carácter cosmogónico. (Rivera, 2004)

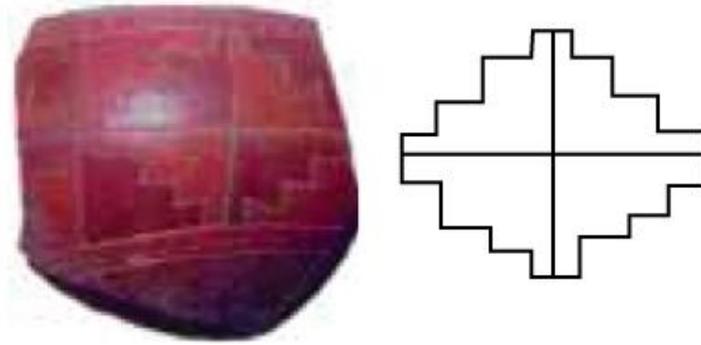


Ilustración 17 Fragmento de vaso de cerámica _ Colección Reinoso Hermida G. Simbología de la Chakana, ilustración Belén Pizarro

Otras formas. - Hay otros elementos iconográficos representados en la arqueología cañarí como la diagonal entendida como la expresión de la fuerza del movimiento, el rombo expresión de valores por inversión de los signos diagonales; el cuadrado que simboliza la unidad espacial pacha conceptualizando como espacio-tiempo, es la unidad estructural de la forma y las espirales representación que indica la noción del ciclo. (Guamán, 2012)



Ilustración 18 Recipiente con grabados Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca. Simbología de Cuadrado y diagonal, ilustración Belén Pizarro

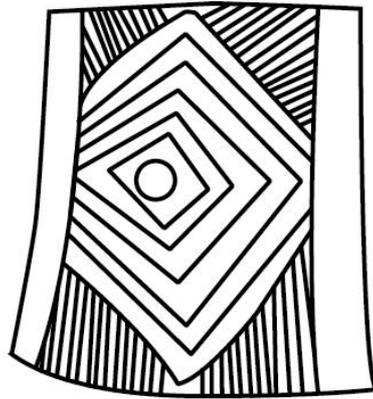


Ilustración 19 Vaso negro grabado _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca. Simbología de Cuadrado y diagonal, ilustración Belén Pizarro



Ilustración 20 Vasija _ Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca. Simbología de Espiral, ilustración Belén Pizarro

II. 2 CLASIFICACIÓN DE PIEZAS CAÑARIS

La iconografía Cañarí está presente en diversas piezas de cerámica, esta iconografía posee un significado y para un mayor conocimiento de esta forma de lenguaje, clasificaremos las piezas de cerámica de acuerdo a su forma. Cabe recalcar que los elementos para la realización de este proyecto será únicamente la iconografía o las pinturas que observamos en las cerámicas, pues estas graficas eran usadas por los Cañarís como método de comunicación, además de ser los elementos que se encontraban presentes en su entorno y a los cuales les tenían respeto y un gran valor.

II.2.1 Iconografía de Piezas Antropomorfas

En el caso de Tacalzhapa, son característicos elementos compuestos por rostros sonrientes, ojos en formas de discos impresos, nariz y orejas modeladas, en algunas vasijas poseen manos en altorrelieve y con una decoración de grabados geométricos. (Reinoso, 2017)

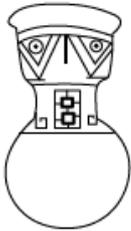
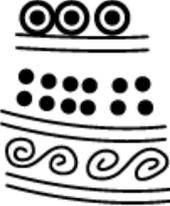
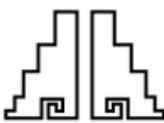
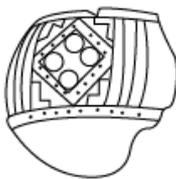
ICONOGRAFÍA DE PIEZA ANTROPOMORFA				
PIEZA	DESCRIPCIÓN	FORMA	ICONOGRAFÍA	SIGNIFICADO
	Vasija Antropomorfa Fase Tacalzhapa			Decorado geométrico
	Jarrón Antropomorfo leonado Fase Tacalzhapa			Decorado geométrico
	Jarrón Fase Tacalzhapa			Decorado geométrico espiral
	Vasija Fase Tacalzhapa			Decorado geométrico
	Fragmento de vaso Antropomorfo Fase Narrío			Decorado geométrico

Tabla 1 Iconografía Antropomórfica, ilustración Belén Pizarro

II.2.2 Iconografía de Piezas Zoomorfas

En algunos elementos arqueológicos encontramos figuras que representan animales entre ellas la guacamaya. Con decoración geométrica.

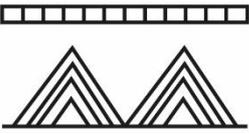
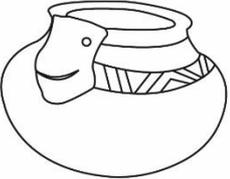
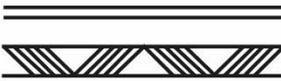
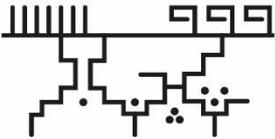
ICONOGRAFÍA DE PIEZA ZOOMORFA			
PIEZA	DESCRIPCIÓN	FORMA	ICONOGRAFÍA
	Vaso rojo leonado Zoomorfo Fase Narrío		
	Vaso Zoomorfo Fase Narrío		
	Compotera Zoomorfa Fase Taclazhapa		
	Recipiente Zoomorfa Fase Cashaloma		
	Jarrón Zoomorfo Fase Cashaloma		

Tabla 2 Iconografía Zoomorfa, ilustración Belén Pizarro

II.2.3 Iconografía de Piezas Fitomorfas

Esta iconografía representa frutos y alimentos nativos que se producen en el pueblo Cañarí, se encuentra plasmada en algunas piezas arqueológicas simbolizando al maíz, con elementos geométricos como el punto.

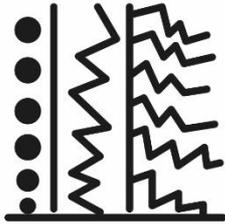
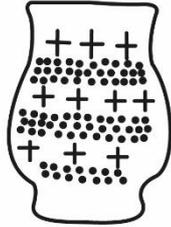
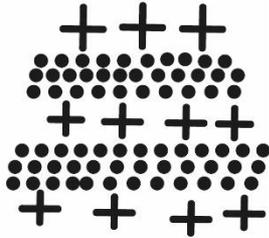
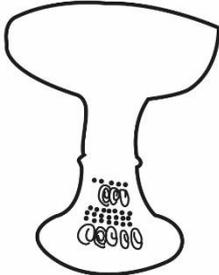
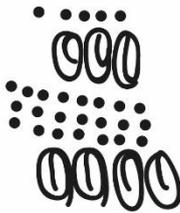
ICONOGRAFÍA DE PIEZA FITOMORFA			
PIEZA	DESCRIPCIÓN	FORMA	ICONOGRAFÍA
	<p>Vasija color leonado</p> <p>Fase Tacalzhapa</p>		
	<p>Vasija</p> <p>Fase TCashaloma</p>		
	<p>Compontera</p> <p>Fase TCashaloma</p>		

Tabla 3 Iconografía Fitomorfas, ilustración Belén Pizarro

II.2.4 Iconografía de Piezas Geométrica

Estas gráficas representan al parecer la geografía natural del entorno de los Cañarís como las montañas, además la espiral, cuadrados, diagonal y rombo que simbolizan el espacio y su cosmovisión. (Guamán, 2012)

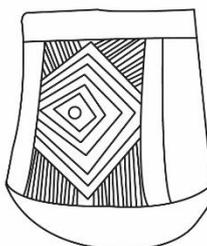
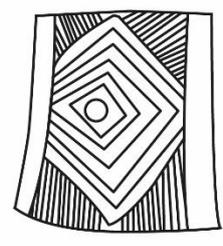
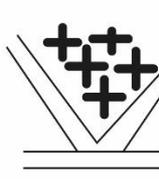
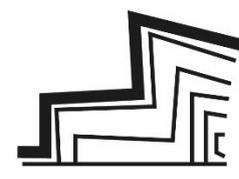
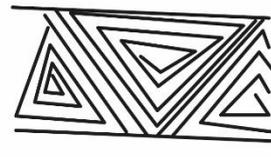
ICONOGRAFÍA DE PIEZA GEOMÉTRICA			
PIEZA	DESCRIPCIÓN	FORMA	ICONOGRAFÍA
	Vaso Negro Grabado Fase Narrío		
	Recipiente con grabados Fase Narrío		
	Recipiente Fase Cashaloma		
	Recipiente Fase Cashaloma		
	Recipiente leonado Fase Cashaloma		

Tabla 4 Iconografía Geométrica, ilustración Belén Pizarro



II. 3 PSICOLOGÍA DEL COLOR DE LOS ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS

En las diferentes fases arqueológicas de la cultura Cañarí, utilizaban engobes y pigmentos, entre los colores más representativos que se observan en la cerámica están el ocre, marrón, crema, rojo, naranja, blanco y gris.

Según el Dr. Cordero Iñiguez², estos pigmentos son de origen natural y eran extraídos de elementos como raíces, frutos, barro, etc. Este es un dato importante pues se puede apreciar que los cañarís utilizaban todos los recursos existentes para su beneficio y para el desarrollo de su cultura.

Los colores mencionados, aplicados en la cerámica arqueológica no poseen ningún significado específico que haya llegado de manera directa hasta hoy desde la perspectiva de la psicología del color. Debido a la falta de información son de mucha utilidad los colores utilizados en la fabricación de las fajas, un elemento cargado de sentidos iconográficos de la indumentaria Cañarí contemporáneo.

Las fajas son parte de la vestimenta Cañarí, son objetos tejidos a mano y en la cual se representaban elemento de su entorno como animales y plantas. Según el Lcdo. Jacinto Aguaiza³ los hilos de las fajas Cañarís han cambiado a través del tiempo, antiguamente se tejía solo con lana de oveja, después se utilizó la lana de la llama y el algodón, para obtener los colores se teñía la lana con plantas que cultivaban como la alfalfa y altamisa para obtener el color verde, con el ñachag que es una flor de un color intenso se extraía el amarillo.

Actualmente se usa el hilo orlón y singer, que es un hilo muy fino de origen industrial, de diferentes colores. Este hilo permite una mejor definición de los elementos que se plasmas en las fajas, como animales e incluso escritos.

Las fajas son de gran importancia para los Cañarís no solo porque forma parte de su indumentaria sino también se relaciona con la fuerza para trabajar.

² Director del Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca

³ Docente de la Comunidad Educativa Bilingüe Intercultural Quilloac-Cañar



Además de esto, Jacinto Aguaiza indica que las fajas se vinculan con la naturaleza pues de ella se extraían los colores y si se pierde esta cultura se pierde también la naturaleza.

Según el Lcdo. Jacinto Aguaiza, los colores tienen un significado:

- Verde:** Desarrollo
- Amarillo:** Enfermedad
- Negro:** Oscuridad, relajación
- Rojo:** Conflictivo
- Rosado:** Armonía, comprensión
- Azul:** armonía, paz
- Blanco:** limpieza, pureza
- Morado:** armonía
- Multicolor:** sabiduría, unión

Los colores en las fajas son además sinónimo de sabiduría y saberes, cuando se llevaba una faja de dos colores significaba que la persona poseía dos habilidades o conocimientos, de esta manera cuando alguien vestía una faja multicolor o wiphala demostraba profunda sabiduría. Los colores de las fajas se relacionan con el ser, pensamiento y espiritualidad de la persona que la viste.

Según Magdalena Guamán Falcón⁴, los colores también tienen su significado:

- Rojo:** simboliza vida, fuerza, energía.
- Azul:** es símbolo de poder, protección y fuerza.
- Blanco:** significa arte, armonía y purificación.
- Amarillo:** sabiduría, iluminación y el amor.
- Violeta:** símbolo de liberación y el perdón.

⁴ Integrante de la comunidad de Hatun-Cañar



CAPITULO III

Mandalas



Los mandalas son una representación gráfica que se desarrolla en un círculo desde su centro hacia el exterior, utilizando formas como hojas, espirales, líneas, puntos, cuadrados, etc., con la aplicación de todas estas formas se logra generar una gráfica que al momento de elaborarla ayuda y muestra la espiritualidad de la persona que lo desarrolla. En la actualidad los mandalas están siendo empleados por muchas culturas, en sus inicios fue empleada en la India para ayudar a los monjes en la creatividad y concentración como un método de meditación.

Creatividad, destreza, color y realización son algunas de las palabras que envuelven a los mandalas y a su paso por varias culturas que han hecho de su uso una muestra de espiritualidad.

III.1 HISTORIA Y ORIGEN DE LOS MANDALAS

Los mandalas son muy antiguos tiene su origen en la India y también se desarrollaron en el Tíbet. Entre los Indios Navajos de norte América, se encontró pintura de arena muy similar a los mandala. (Jung, 1950) La palabra mandala proviene del sánscrito y simboliza lo absoluto, la sanación, la totalidad, la unión y la integración, por ello se lo denomina Círculo Sagrado. (González, 2013)

Un mandala es básicamente un círculo, es la forma perfecta y por ello nos representa el símbolo del cosmos y de la eternidad. Representa la creación, el mundo, Dios, el ser humano y la vida. Podríamos decir que todo en nuestra vida posee las formas del círculo. Desde el universo, el sol, la luna, los planetas hasta el esquema de toda nuestra naturaleza, los árboles, las flores, etc., todos siguen una línea circular. Todo lo que nos rodea tiene la forma de círculo. (Pré, 2004)

Según Carl Jung, los mándalas representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el inconsciente. Afirmó que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el subconsciente colectivo.



Agrega que las cuatro orientaciones que aparecen en ciertos mándalas se relacionan con las cuatro funciones en que divide la conciencia humana: pensar, sentir, intuir, percibir.

La manera en la que se desarrolla un mandala, partiendo de un punto central, con elementos que se expanden a su alrededor y que se limitan por un círculo, es un concepto que se puede observar en diversos elementos que nos rodean como la distribución de las hojas de una planta, las ondas que se forman al golpear el agua, los copos de nieve, planetas, el sistema solar, etc., no solo en el entorno sino en nuestra constitución como el iris del ojo, las células, las huellas dactilares, etc. podemos decir entonces que nosotros y el entorno que nos rodea es un mandala.

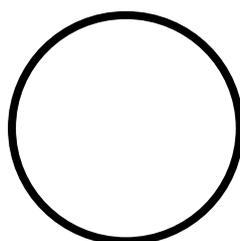
III.2 ELEMENTOS DE LOS MANDALAS

Los mandalas pueden presentarse en una variedad de materiales a través de diferentes técnicas artísticas. Realizan mandalas con piedras semipreciosas, pétalos de flores, papel, textil, hilo y arena pintada.

Los mandalas más allá de ser un círculo sagrado, también posee un significado según las formas y colores. Las formas geométricas más utilizadas son círculos, triángulos, cuadrados, rectángulos, etc., los cuales parecen ser aliados tanto en la meditación, imaginación y sanación.

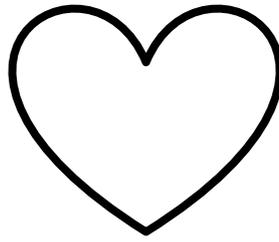
Algunos de las formas que utilizan al momento de elaborar un mandala tienen un significado.

→ **Círculo:** movimiento, lo absoluto, el verdadero yo.

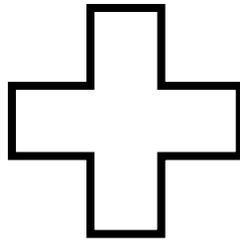




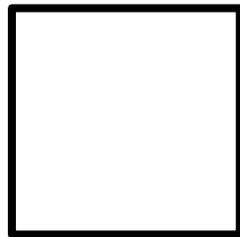
→ **Corazón:** sol, amor, felicidad, alegría, sentimiento de unión.



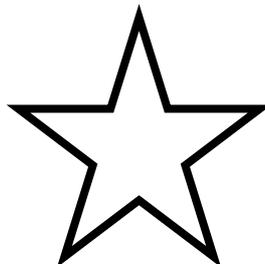
→ **Cruz:** unión del cielo y la tierra, lo consciente y lo inconsciente, los cuatro elementos.



→ **Cuadrado:** estado físico, estabilidad, equilibrio.

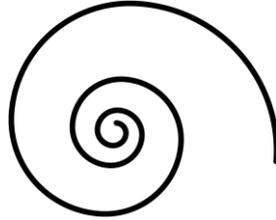


→ **Estrella:** símbolo de lo espiritual, libertad, elevación.

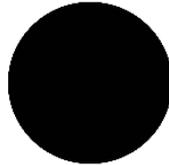




→ **Espiral:** búsqueda constante de la totalidad, hacia fuera, tu esencia relacionada con los demás.



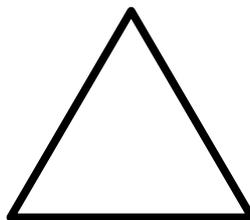
→ **Punto:** origen esencia, semilla.



→ **Rectángulo:** estabilidad, rendimiento del intelecto, la vida terrenal.



→ **Triángulo:** agua, inconsciente (hacia abajo); vitalidad, transformación (hacia arriba); agresión hacia uno mismo (hacia el centro). (González, 2013)





III.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MANDALAS

Los mandalas contienen diversas formas provenientes del entorno como líneas, formas orgánicas, figuras geométricas, etc. Estas formas tienen una clasificación y será utilizada para generar una comparación con la composición de los diferentes mandalas. Creando una diferenciación de los mismos.

Los mandalas por su forma se clasifican en:

III.3.1 Mandalas Geométricos: formas constituidas matemáticamente como el cuadrado, círculo, triángulo, etc.

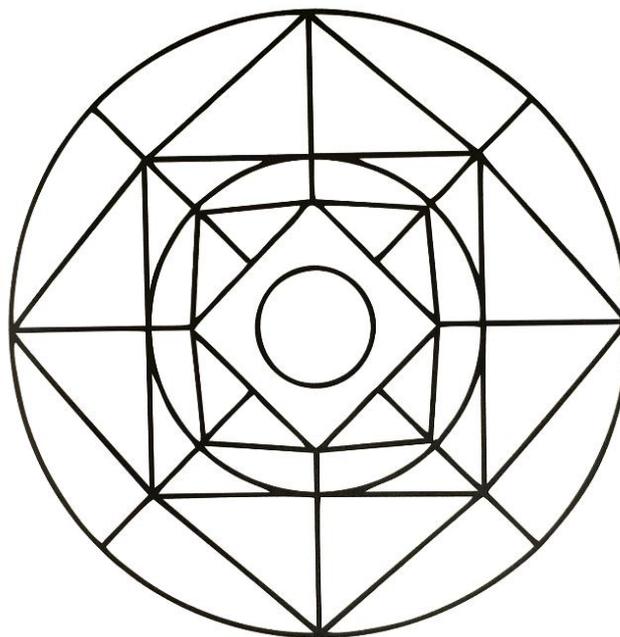


Ilustración 21 Mandala Geométrico _ <https://www.mandalas-gratuits.net/wp-content/uploads/sites/13/nggallery/easy/mandalas-a-imprimer-gratuit-33.png>

III.3.2 Mandalas Orgánicos: formas conformadas por curvas libres y fluidas, que se inspiran en la naturaleza, como hojas, espirales, flor de loto, pétalos de flores etc.



Ilustración 22 Mandala Orgánico_

<https://i.pinimg.com/originals/f5/44/d7/f544d73d4dc6a6e33331a7a4da0bed75.jpg>

III.3.3 Mandalas Rectilíneos: líneas rectas que no tienen relación matemática entre sí, como los zigzags.

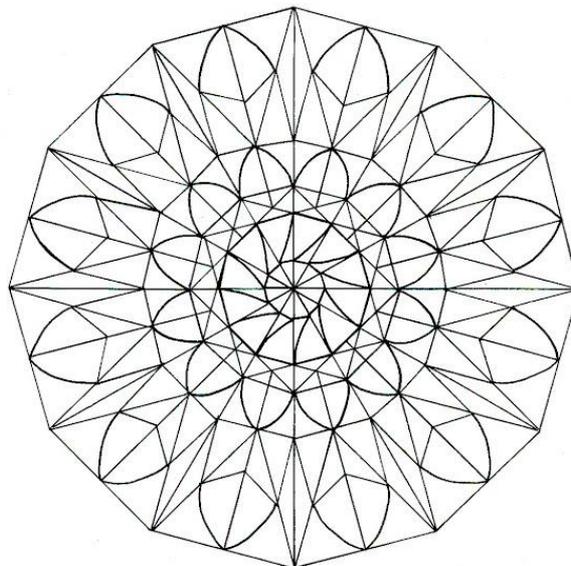


Ilustración 23 Mandala Rectilínea_ <http://4.bp.blogspot.com/-1HGX60lw680/T8-Ef0nbG9I/AAAAAAAAAKwY/UHS6JbgxkW0/s1600/mandalas-para-colorear.jpg>



III.3.4 Mandalas Irregulares: compuestas tanto como por líneas curvas y líneas rectas sin tener una relación matemática entre sí. (Wong, 1995)

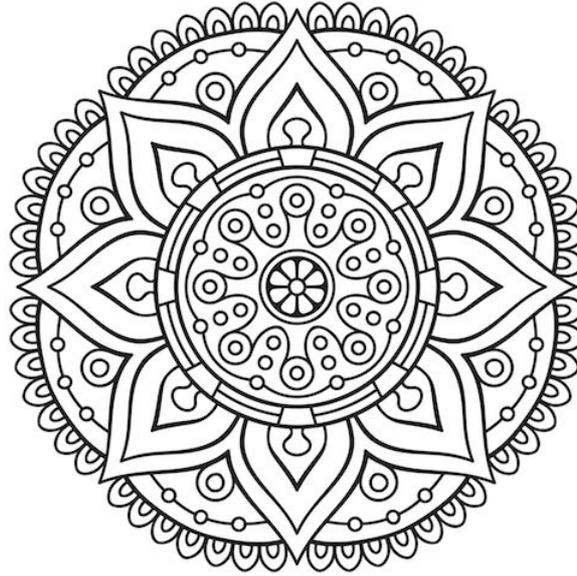


Ilustración 24 Mandala Irregular _
<https://i.pinimg.com/originals/d7/17/21/d7172193caa9c243bea87bb542005ba1.jpg>

III.4 PSICOLOGIA DEL COLOR MANDALAS

Los colores en los mandalas también tienen un significado especial. Está relacionado con el estado de ánimo de quien los pinta, la combinación de colores para decorar un mandala es infinita e interactúan inconscientemente con nosotros, nos ayuda a fluir, desbloquear elementos profundos de nuestro diario vivir.

Blanco: Pureza, iluminación, perfección, inspiración, inocencia, frescura, limpieza.

Rojo: Acción, fuerza, pasión, confianza, deseo, amor, fuerza.

Naranja: Alegría, creatividad, energía positiva, optimismo, autoestima, arte.

Amarillo: Sabiduría, voluntad, luz, el sol, el centro, libertad, intelectualidad, razón, memoria.



Verde: Vitalidad, sanación, equilibrio, crecimiento, esperanza, curación, bienestar, naturaleza.

Azul: Comunicación, intuición, calma, paz, serenidad, relajación, interconexión, relaciones, tranquilidad.

Violeta: Transformación, espiritualidad, protección, transmutación, servicio.

Rosa: Amistad, compasión, humor, encanto, paz, bondad, amor universal.

Turquesa: Transición del intelecto a la intuición, innovación, interacción.

Magenta: Amor incondicional, cooperación, metas en común.

Gris: Tenacidad, aburrimiento.

Negro: Representa a su vez el vacío, la nada, silencio, sobriedad, poder, misterio, formalidad. (Héller, 2004)

Según estos significados los colores suaves se utilizarían cuando una persona está tranquila y relajada. Los colores fuertes como el rojo, magenta, amarillo y violeta se aplicarían cuando estamos con mucha energía con ira. Los colores oscuros como el café, gris y negro representan la negatividad, el aburrimiento por ello se utilizarán estos colores cuando una persona este triste, deprimido.

Al pintar los mandalas de uno u otro color o combinaciones de los mismos se rigen por los gustos, carácter, estado de ánimo de una persona por lo que interpretaríamos que cada color y su significado en la constitución del mandala depende de cada persona que lo realiza.



Cuadros Comparativos

A continuación, crearemos un cuadro comparativo de la psicología del color utilizado en las dos expresiones culturales de los mandalas, la cerámica y fajas cañarís.

COLORES	MANDALAS	CAÑARÍ
Verde	Crecimiento	Desarrollo
Amarillo	Sabiduría	Sabiduría
Rojo	Fuerza	Fuerza
Blanco	Pureza, limpieza	Pureza, limpieza
Azul	Paz	Paz
Rosado	Armonía	Armonía

Tabla 5 Cuadro Comparativo de Colores



CAPITULO IV

Indumentaria Urbana



La indumentaria en la actualidad se ha convertido en un indicador social de pertenencia, que permite a un grupo específico expresarse sobre quiénes son y lo que expresan, de este modo, la indumentaria varía de grupo en grupo relacionándose con la moda que influye a varios individuos y a sus sectores como tal. La indumentaria urbana se puede reproducir apropiándose de elementos de otras culturas considerando parámetros éticos y manteniendo un fin estético que busca la expresión de una ideología.

IV.1 TENDENCIAS URBANAS

El paso del tiempo da lugar a un sinnúmero de cambios políticos, tecnológicos, culturales y sociales, además de cambios en el ser humano, los cuales producen nuevas formas de pensamiento, vida y desarrollo. Estos cambios o adaptaciones generan en el hombre un sentido de búsqueda, de comprensión y conexión con las demás personas que comparten las mismas experiencias, creando sentimiento de pertenencia, que, a su vez, en la sociedad logran generar una distinción y, por lo tanto, agrupaciones de personas que coinciden y poseen similitudes en su manera de pensar, gustos, ideologías, etc.

Estos cambios o adaptaciones se pueden percibir en los espacios públicos urbanos, donde se observa el amplio mundo de la diversidad, al cual podemos relacionarnos de manera social, permitiéndonos conocer de forma más real las diferentes formas y estilos de vida de diferentes personas.

Los estilos de vida están marcados por las tendencias que se generan en el transcurso del tiempo, conceptos que se originan para cubrir necesidades fisiológicas, de seguridad, afectivas, culturales, etc. (Digital, 2016). Las personas se desarrollan en diversos espacios familiares, escolares o sociales que aportan comportamientos que se evidencian en la vida cotidiana, en las ciudades, en el área urbana se percibe con mayor claridad este desarrollo de diversidad.

Los grupos que se generan por los diferentes tipos de ideologías se identifican como tendencias urbanas o tribus urbanas, están conformadas por personas de diferentes edades, etnias y género, pero comparten características en la



moda, símbolos, códigos, convenciones sociales, políticas y religiosas. Las tendencias urbanas poseen características no solo ideológicas sino también físicas como su forma de hablar, peinarse, moverse, actitudes, y por su forma de vestir, esta última característica es un medio de comunicación, expresando su identidad y multiculturalidad. (Suh, 2009).

En la etapa de la adolescencia empieza la exploración y toma de decisiones, por lo cual es el momento en el que los jóvenes definen su personalidad y autonomía; es importante en esta etapa crear comodidad y seguridad en el individuo para el correcto desarrollo emocional. De este modo, la parte física es significativa y la ropa es un elemento externo que ayuda al joven a sentirse seguro, pues en esta edad se le permite vestirse a su gusto, originando un estado de seguridad para poder adentrarse en el ambiente social y crear ideologías que permitan la elección o la compatibilidad con otras personas para generar las tendencias urbanas. Con la influencia de estos grupos los estilos de cada individuo pueden variar dando paso a la identificación como grupo, y la ropa es un elemento importante que permite identificar a los miembros de una tribu urbana. Su indumentaria es el punto principal para demostrar y comunicar su pertenencia a un grupo. (Suh, 2009).

Las tendencias urbanas son un punto importante para los jóvenes en la sociedad actual, como planteamos les permite identificarse de diferentes grupos y forma parte de su identidad, por esto es conveniente generar elementos urbanos que nos permita expresar no solo lo que somos, sentimos o pensamos sino también vestir indumentaria que contengan imágenes realizadas en base a la iconografía Cañarí exponiendo parte de nuestra cultura y raíces ancestrales, esperando así obtener un objeto de diseño que sea actual e identificador pero que a su vez presente la historia de nuestro pueblo, una historia que se pierde día a día con nuevas modas y merece ser rescatada.



IV.2 GRÁFICA URBANA

Los elementos urbanos de las diferentes tribus se definen por factores como la música, ideología y actividades, a nivel local es influenciada por modas o estilos extranjeros que son captados por los individuos a través de los medios de comunicación principalmente por el internet.

Las gráficas urbanas están presentes también en la indumentaria de las tribus urbanas y varían según la tribu que representa, las imágenes plasmadas en la vestimenta de los jóvenes pueden ser letras, símbolos, animales, objetos de música, elementos intelectuales, vintage, representaciones gráficas etc. Estas impresiones en la indumentaria están creadas como medio de comunicación para el mundo que los rodea, muestran sus creencias, ideologías y gustos.

Los elementos principales de la indumentaria urbana son camisetas, sudaderas, chaquetas y accesorios como gorros, buffs, etc., la indumentaria puede variar dependiendo del grupo al que pertenece.

El color presente tanto en la indumentaria como en las gráficas son un elemento visual importantes, pues posee varios significados asociativos y simbólicos, el color transmite valores sociales y culturales. Los colores producen sensaciones y por ello se crea una clasificación entre cálidos, fríos y neutros, los cálidos son los colores afines al rojo y amarillo, se vinculan con la pasión y el fuego, los fríos relacionados con el azul y el blanco, se ligan con el hielo, mar, cielo y los neutros con el verde y el marrón se asocian con la tierra. (Fernández, 2012)

En base a las tendencias urbanas los elementos que utilizaremos para plasmar los diseños finales se guiarán en la indumentaria de la tribu urbana hípsters, su forma, dimensiones, colores y estilos, tomaremos la tribu mencionada por ser una de las más recientes, la cual está teniendo una gran aceptación de muchos jóvenes, además por sus lineamientos beneficiarán más nuestros diseños y el resultado final de la indumentaria.



IV.3 ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS

Homólogo 1

Rucuyaya

La diseñadora lojana Vanessa Zúñiga, propietaria de la empresa Amuki, desarrollo la marca llamada Rucuyaya, en la que crea elementos con gráficas basando sus diseños en signos visuales de culturas ancestrales latinoamericanas con el fin de rescatar y revalorizar el patrimonio que día a día se ha ido perdiendo, presentando líneas de ropa y accesorios de hogar con esencia cultural y artesanal, rescatando historias perdidas. Esta marca se creó con el fin de revalorizar el patrimonio cultural, pues sus diseños se basan en signos visuales de culturas ancestrales de Latinoamérica.



Ilustración 25 Rucuyaya._<http://amuki.com.ec/wp-content/uploads/2016/03/expomexico.jpg>



Ilustración 26 Rucuyaya._http://www.diseño.uma.es/i_diseño/i_diseño_9/img/zuniga/zuniga_9.jpg



Ilustración 27 Rucuyaya_ http://www.grafitat.com/wp-content/uploads/2014/12/rucuyaya_02.jpg

Homólogo 2

Larva

Es una empresa mexicana que trabaja en el área textil, su marca se inspira en el arte de culturas ancestrales como la Maya, Azteca y Navajos, utilizando los símbolos de estas culturas para crear imágenes que son plasmadas en prendas de vestir dirigidas a un público espiritual (personas que buscan en los objetos significado y valor, dejando de lado lo superficial), en el que lo místico es central, logrando con sus diseños dar a la gente paz y consciencia en su interior, difundiendo al mundo amor por su cultura.

Los símbolos de estas culturas utilizados para la creación y representación de animales y mándalas en su mayoría, diseños y graficas que son plasmadas en



ropa y accesorios que son elaborados artesanalmente y con materiales que disminuyen el impacto ambiental.

Larva es una empresa que busca trasladar su cultura ancestral, involucrándola con la actualidad para que sea valorada y recordada de una manera visual que impacta y transmite.



Ilustración 28 Quetzalcóatl. _ <https://larva.mx/categorias/hombres/quetzalcoatl-negro-playera-hombas.html>

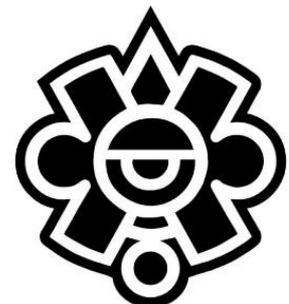


Ilustración 29 Navajo Ojo Estrella. - <https://larva.mx/categorias/hombres/navajo-ojo-estrella.html>



Ilustración 30 Hongo Prehispánico. <https://larva.mx/categorias/hombres/hongo-prehispanico.html>

Los homólogos presentados anteriormente, son trabajos en los cuales se puede observar el diseño y la combinación entre pasado y presente. Son una clara referencia del uso que se le puede dar a elementos olvidados que son importantes para la cultura de un país, implementando formas que complementan la iconografía, los signos y símbolos ancestrales para la actualidad, presentando diseños modernos con elementos del pasado que representan nuestra historia y cultura, su aplicación ha sido una adaptación que genera un gran valor cultural, generando aceptación por los jóvenes.



IV.4 TÉCNICAS DE IMPRESIÓN

El paso del tiempo ha generado avances en la vida, avances sociales culturales y tecnológicos, la tecnología es un punto que ha tenido muchos progresos y con ello muchos cambios y creaciones de nuevos procesos técnicos, como en las técnicas de impresión, anteriormente se hacían manualmente pero con el avance tecnológico, llegó la industria lo que involucró un nuevo proceso para estas técnicas como la implementación de maquinaria, lo que genera un proceso más efectivo, rápido y preciso al momento de realizar un estampado en los diferentes tipos de elementos de la indumentaria.

IV.4.1 Sublimación

Es una técnica de impresión en tela que permite generar una mayor libertad al momento de realizar la sublimación, ya que la tinta que se utiliza para estampar los tejidos se encuentra en un estado sólido que, al calentarse, se evapora para fijarse permanentemente al material textil. Se caracteriza por que el área o la superficie de impresión no tiene restricción de tamaño en el diseño. La sublimación permite utilizar toda la prenda al realizar la impresión, además es recomendable plasmar el diseño en un textil de color blanco para obtener colores lo más fieles posibles al diseño original, otra característica en cuanto al textil para obtener un mejor resultado es emplear un textil con una composición mínima de un 80% de poliéster, pues este material permite que la tinta se transfiera a la prenda y quede fijada sobre ella. (Sublimación Textil o Full Print, 2017)

- Proceso de Impresión

Esta técnica aplica generalmente sobre poliéster, los usos de la sublimación textil son múltiples por su versatilidad, esta técnica es utilizada en la industria de la moda, creando diseños para prendas como camisetas, de igual manera en accesorios de uso diario como buffs, mochilas, gorras, etc., el sublimado al ser una técnica que genera libertad al momento de crear cualquier producto que requiera un toque colorido especial y original puede ser personalizado con esta técnica. (Ibíd., 2017)

- Ventajas

Una de las características principales de la sublimación es que la impresión cubre 100% la superficie de la prenda, como si de una fotografía se tratase.

Puedes imprimir imágenes con efectos brillantes o metálicos, gracias a la unión del color a las fibras de la tela, tonos verdaderamente idénticos.

Ideal para diseños con muchos colores, ya que tienen un resultado muy brillante y un acabado fotográfico. (Ibíd., 2017)



Ilustración 31 <https://itcomunicacion.com.mx/wp-content/uploads/2018/02/Epsontextil.jpg>

IV.4.2 Serigrafía

Es una técnica milenaria de impresión empleada en el método de reproducción de documentos o imágenes sobre cualquier tipo de material a través de plantillas, donde se colocan sobre una pantalla de tejido de trama fina (originalmente de seda), montada en un bastidor de madera o metal. El sistema de impresión es repetitivo, esto quiere decir, que una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición y calidad. (Redondo, 2013)



Esta técnica se adapta a diferentes soportes como papel, lienzo, madera, textiles, cerámica, etc. De igual manera permite la utilización de diferentes gamas de colores, permitiendo una mayor interactividad con el arte. (Cabrera,2014)

- Proceso de Impresión

En esta técnica, el diseño se debe entregar en un formato de vector por ejemplo Eps. o vector, PDF ya que cada color del diseño debe estar separado, para poder crear diferentes pantallas para cada color que se va a imprimir.

- Ventajas

Los diseños impresos con serigrafía son más duraderos que las otras técnicas, resulta ser muy versátil y se usa en diferentes superficies como textil, metal, madera, etc.

La serigrafía produce colores llamativos que son difíciles de replicar con otras técnicas.

La tinta gruesa permite más versatilidad a la hora de aplicar en los diseños. (Faine, 1991)



Ilustración 32 Serigrafía http://www.graffitisorio.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/serigrafia-n6yqipc3s3qghgpp0f6bj3qsh9fy9to0dvv8esur3g.png



IV.4.3 Otros

Las formas de plasmar nuestros diseños son múltiples y variados y ofrecen diversos resultados. Además de las técnicas de impresión explicadas anteriormente existen otras técnicas que generan resultados que pueden acoplarse a las necesidades y requerimientos del diseñador como el vinilo y el transfer.

Vinilo

Esta técnica se realiza según el material del tejido sobre el que vaya a emplearse. Es un material plástico de pvc o poliuretano que se adhiere mediante calor a los tejidos. Cuando es de corte, solo tiene un color y cuando es ploteado puede tener varios colores, como es el caso de los logotipos de las empresas o de las bandas de música. Mucha gente también llama transfer ploteado o vinilo ploteado. Pero, aunque varíen las denominaciones, la técnica es la misma. (La Guía definitiva del Vinilo Textil, 2016)

- Proceso de impresión

El vinilo es un material que puede ser trabajado de dos maneras dependiendo el acabado y diseño que se desee plasmar en la prenda, estos procesos son el vinilo de corte y el vinilo de impresión de corte.

Vinilo de corte. _ Para realizar el recorte el diseño debe estar en formato vectorial, para el recorte de la lámina de vinil se emplea la lámina de corte, el diseño obtenido se coloca sobre la tela, enseguida se plancha y el vinil se adhiere a la prenda que se desea personalizar.

Vinilo de impresión y corte. _ Este proceso se realiza mediante un plotter de impresión donde se imprime en continuo sobre vinilo termoadhesivo blanco o traslucido, luego se pasa a otra máquina de plotter de corte y seguidamente el corte pasa a la plancha donde se encuentran las prendas.

- Ventajas

Técnica rápida de producir, especialmente cuando son letras y números. Bajo coste de producción, ideal para pedidos tanto de pocas unidades como pedidos mayores.

Perfecto para colores planos, con un buen resultado en tomos llamativos y brillantes. (Ibíd., 2016)



Ilustración 33 Vinilo Corte. _ <http://www.adh.com.co/images/stories/virtuemart/product/vinilo-termo-adhesivo-linea-flock-para-corte-en-plotter.jpg>



Impresión y corte

Aplicando el transportador

Descarte del sobrante

Transferencia del motivo

Ilustración 34 Vinilo Impresión y corte. _ <http://www.arkiplot.com/arkiplotblog/wp-content/uploads/2016/11/graffiti-pasos.jpg>

Transfer

Es una técnica moderna, realizada mediante el traspaso a calor del arte impreso en papel transfer, la tinta puede ser normal o de sublimación para una mejor calidad, sirve especialmente para el estampado de textiles 100% de algodón. Los diseños son a temperaturas superiores a los 300°C y a base de presión permite que el motivo se adhiera a la prenda. Tratamiento similar ocurre en la sublimación, pero esta técnica maneja una amplia lista de objetos sobre los que se puede estampar. (Cabrera, 2014)



- Proceso de impresión

En esta técnica su proceso de personalización es bastante sencillo, se debe imprimir el diseño invertido sobre el papel de transfer de alta calidad y a continuación con la plancha fijamos el papel con el diseño a la prenda mediante calor y presión.

- Ventajas

La técnica de impresión más baratas para tiradas de una o dos unidades.

Es ideal para diseños con muchos colores, ya que sus tonos son brillantes y el resultado es de calidad fotográfica.

Es apto para cualquier tejido textil en su mayoría compuestas de algodón para conseguir un mejor resultado y color. (Impresión Transfer)

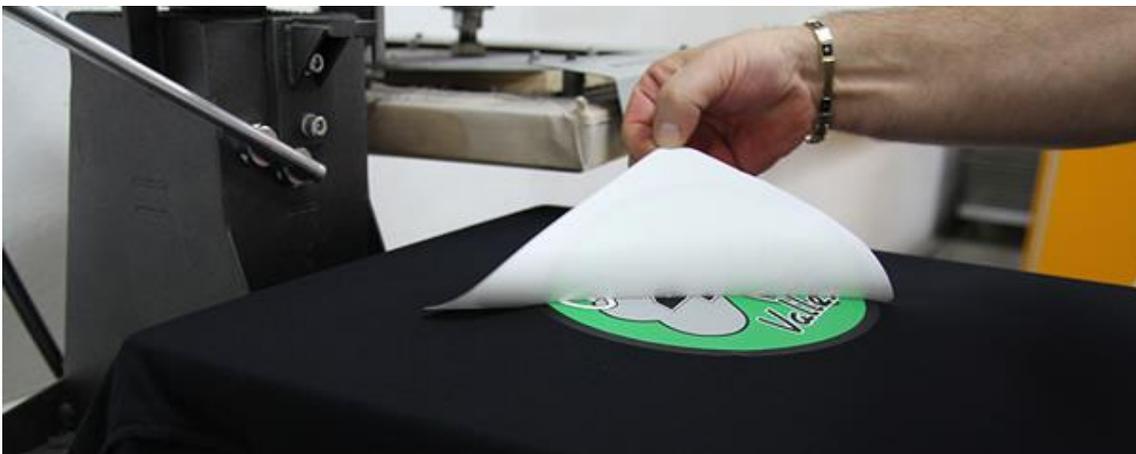


Ilustración 35 Impresión Transfer_ <http://www.grafiacr.com/wp-content/uploads/2016/09/impresiontransfer.jpg>



V.5 MATERIALES Y TÉCNICA A UTILIZAR

El proceso y aplicación correcta del diseño en las diferentes piezas a utilizar es de gran importancia para lograr expresar con mayor exactitud la idea desarrollada, para esto se seleccionará la técnica que nos de mejores resultados y dependiendo de esta se escogerá además los diferentes materiales que emplearemos en la indumentaria.

La técnica que empleare, para el desarrollo de esta investigación será el sublimado, pues por el estudio y características de esta técnica dará un mejor resultado en la aplicación del concepto a generar para ser aplicado en las diferentes piezas de la indumentaria urbana como en camisetas, capuchas y accesorios como gorras, buffs, etc.

La sublimación es una técnica que beneficia en el desarrollo del concepto a proponer, pues permite la impresión textil con mejor calidad los diseños que poseen detalles pequeños y colores intensos, además se puede utilizar toda la superficie textil para su estampado, es una técnica que nos ofrece mayor libertad a la hora de diseñar.

Los materiales que se emplearan y que ofrecen mejores resultados en la aplicación de la técnica de sublimado serán los textiles sintéticos con una composición con 100% de poliéster, los textiles que poseen estas características se compactaran mejor con la impresión del diseño y permitirán mayor duración del estampado, las telas que tienen esta característica son:

- Vio to tela 100% poliéster
- Poliéster brillante tipo raso
- Poliéster mate tacto algodón
- Lona de poliéster
- Poliéster elástico
- Gymnastic Sport
- Peach
- Scuba



CAPITULO V

Proceso de Diseño



El desarrollo de ideas para diseñar las diferentes gráficas es el punto de mayor importancia, pues aquí se verá plasmado el trabajo investigativo realizado. Las gráficas tienen como punto de inicio la iconografía Cañarí, sus símbolos pasaran por un proceso de descomposición, obteniendo elementos simples que se utilizaran en el desarrollo de mandalas. La mezcla de estas dos formas de expresión nos permite generar diseños diversos, y con pautas claras de creación. Los mandalas que son gráficas que se generan dentro de un círculo y con la utilización de diversos elementos gráficos que se extraen de la iconografía de la cultura Cañarí, presentes en piezas de cerámica que observamos en museos de la ciudad. Esta investigación genera gran admiración y nos demuestra la importancia que nuestros ancestros daban a la naturaleza y a sus creencias, admiración que querían representar y recordar en vasijas que podemos observar en la actualidad, mediante la cual nos brinda ideas diversas, recordando que sin esta forma de expresión no hubiese sido posible el desarrollo de esta tesis, que tiene como punto clave rescatar estos iconos olvidados en los museos para traerlos a la cotidianidad, mediante gráficas que serán impresas en prendas de vestir, de esta manera no solo recordamos de dónde venimos sino a su vez formara parte de nuestra vida.

V.1 DESARROLLO DEL CONCEPTO

La iconografía de la cultura Cañarí presente en piezas de cerámica como vasijas, jarrones, etc., muestra gran variedad de ideas que los Cañarís quisieron expresar y plasmar, la iconografía posee una gráfica tan múltiple y significativa que nos demuestra lo importante que fue esta forma de comunicación para esta cultura. Mediante el estudio realizado se pudo distinguir ciertas gráficas y cada uno de sus significados, que engloban gran parte de lo que fue y es la cultura Cañarí, elementos que son parte de su agricultura, personajes de sus leyendas y orígenes, animales y formas del entorno. Al obtener un gran número de gráficas estas fueron clasificadas por sus formas, de esta manera nos permitirá obtener nuevas gráficas que tendrán como base y guía fundamental la iconografía Cañarí.

Los mandalas son representaciones de otras culturas del sudeste asiático que en la actualidad han sido tomadas por diversas personas, como un método de



relajación para desarrollar su creatividad y su ser, creando en ellos paz y tranquilidad. El desarrollo de estas graficas es de gran importancia para las personas que lo practican, al igual que para los Cañarís, son una forma de expresar lo que son, por ellos he decidido mezclar estas dos importantes expresiones para crear una serie de gráficas que serán plasmadas en indumentaria urbana.

V.1.1 Morfología de la Iconografía

El estudio de la iconografía, sus formas y composición a partir de la morfología nos ayudara al desarrollo de concepto planteado, mediante la clasificación y descomposición para obtener formas básicas, de las cuales se partirán para generar graficas compuestas, utilizando procesos de repetición, traslación, reflejo, rotación, etc. (Wong, 1995)

A continuación, se desarrollarán cuadros en las cual diferenciaremos las piezas donde está presente la iconografía, su significado, la iconografía digitalizada y la descomposición de está, para obtener los elementos que serán usados para la creación de los mandalas.

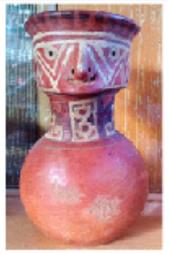
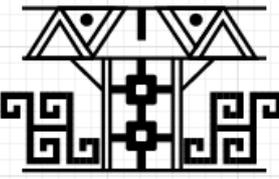
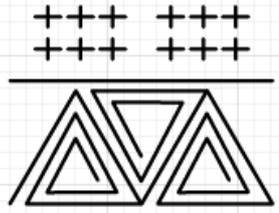
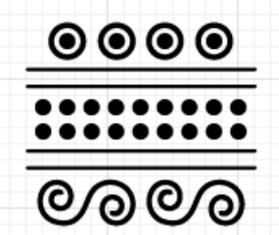
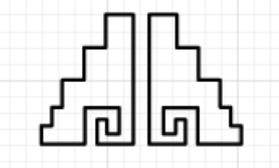
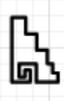
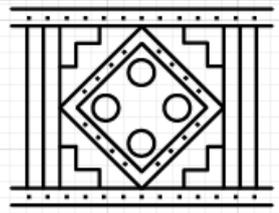
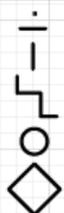
PIEZA ANTROPOMORFA	SIGNIFICADO	ICONOGRAFÍA	ELEMENTOS	COMPOSICIÓN
	<p>Espiral cuadrado y triángulos significan las montañas y el símbolo de la chakana presente.</p>			<p>El uso de líneas rectas como verticales, horizontales, diagonales y elementos como el círculo, triángulo, cuadrado y espiral cuadrado con composición de ritmo, simetría y equilibrio.</p>
	<p>Las Cruces significan los granos, el espiral triangular las montañas.</p>			<p>Líneas en orientación vertical y horizontal y una línea continua que comienza en el centro hacia afuera con composición de simetría, dirección, ritmo y equilibrio.</p>
	<p>Los puntos significan el maíz, el espiral las montañas.</p>			<p>El uso de elementos como el punto, círculo, línea horizontal y forma orgánica como la espiral, da una composición de ritmo, dirección, similitud y movimiento.</p>
	<p>Zigzag significan las montañas.</p>			<p>Línea vertical y horizontal que genera zigzag y espiral cuadrado, resaltando ritmo, simetría y dirección.</p>
	<p>Zigzag significan las montañas, el rombo las cuevas los puntos el maíz.</p>			<p>Elementos como el punto, línea horizontal, vertical, zigzag, círculo y cuadrado (rombo) con una composición que resalta la simetría, repetición, dirección y tamaño.</p>

Tabla 6 Morfología Iconografía Antropomorfa

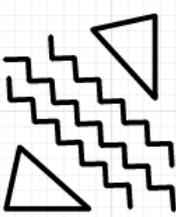
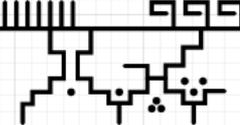
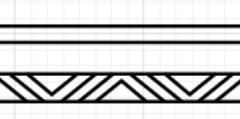
PIEZA ZOOMORFA	SIGNIFICADO	ICONOGRAFÍA	ELEMENTOS	COMPOSICIÓN
	Zigzag significa la culebra.			Los elementos como el triángulo y zigzag están dentro de esta composición donde hay ritmo, repetición y dirección.
	Triángulo significa las montañas.			El cuadrado y línea horizontal son los elementos básicos para esta composición, mediante la simetría, ritmo, tamaño, dirección y movimiento.
	Los puntos significan el maíz			Los elementos como el punto, línea horizontal, vertical, espiral y zigzag, forman una composición de dirección, proporción, tamaño, dirección y equilibrio.
	Los triángulos significan las montañas			Elementos como el cuadrado y triángulo dan una composición de ritmo, simetría, equilibrio, tamaño y proporción.
	Los triángulos significan las montañas			El uso de línea horizontal y líneas diagonales formando un triángulo, e indican una composición de ritmo, proporción, tamaño, simetría, repetición, dirección y similitud.

Tabla 7 Morfología Iconografía Zoomorfa

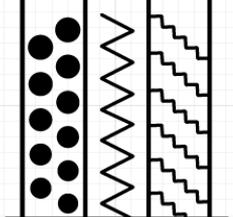
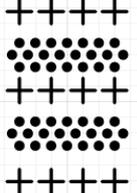
PIEZA FITOMORFA	SIGNIFICADO	ICONOGRAFÍA	ELEMENTOS	COMPOSICIÓN
	<p>Los puntos significa el maíz, el zigzag a la culebra.</p>			<p>Los elementos son el punto, la línea horizontal y zigzag con una composición de ritmo, simetría, repetición y dirección.</p>
	<p>Los puntos significa el maíz, las cruces los granos.</p>			<p>Sobresalen la línea horizontal, vertical y el punto, que indican la proporción, el ritmo, similitud y simetría.</p>
	<p>Los puntos significa el maíz, espiral el desarrollo, crecimiento.</p>			<p>Elementos como el punto y forma orgánica como la espiral da una composición de ritmo, movimiento, simetría y dirección.</p>

Tabla 8 Morfología Iconografía Fitomorfas

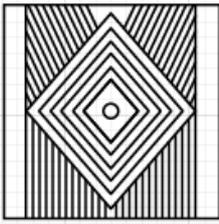
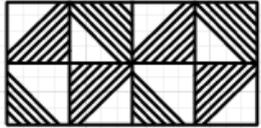
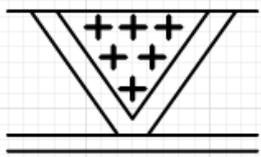
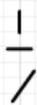
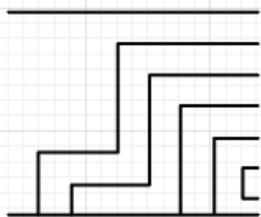
PIEZA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO	ICONOGRAFÍA	ELEMENTOS	COMPOSICIÓN
	Los rombos significan las cuevas.			Los elementos como el círculo, cuadrado (rombo) y las líneas rectas horizontal, vertical y diagonal, generan una percepción de simetría, ritmo, dirección, equilibrio y movimiento.
	El cuadrado significa la unidad espacial pacha.			Elementos como la líneas rectas horizontal y vertical formando unos cuadrados y las líneas diagonales que dan una composición de simetría, dirección, ritmo y equilibrio.
	Espiral triangular significan las montañas.			El uso de la línea horizontal y línea continua de adentro hacia afuera da una composición de ritmo, dirección, proporción, simetría y movimiento.
	Las cruces a los grados.			La línea vertical, horizontal y diagonal formando una composición simple de simetría, dirección, movimiento y equilibrio.
	Zigzag significa la culebra.			La dirección, tamaño, movimiento es la combinación del uso de líneas verticales y horizontales para esta composición.

Tabla 9 Morfología Iconografía Geométrica



V.1.2 Operatoria de Diseño

A través de la descomposición se obtuvo varios resultados, los cuales después de pasar por un proceso de diseño serán utilizados para la creación de los mándalas, procesos de diseño que presenta Wong en su libro “fundamentos de diseño” (1995).

Interrelación de formas:

Repetición	
Toque	
Superposición	
Penetración	
Unión	
Sustracción	
Intersección	
Coincidencia	

Tabla 10 Interrelación de formas



A continuación, se presentan los elementos extraídos de la iconografía.

ELEMENTOS		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tabla 11 Iconos Seleccionados

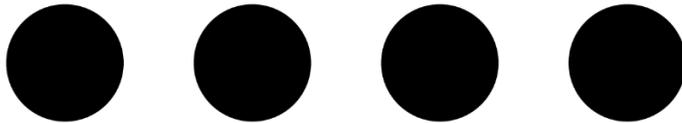


Los elementos obtenidos en el proceso de descomposición pasarán por los diversos procesos mencionados para obtener mallas que serán aplicadas en el desarrollo de los mandalas.

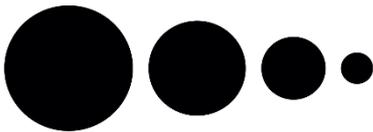
Punto



Repetición y dirección



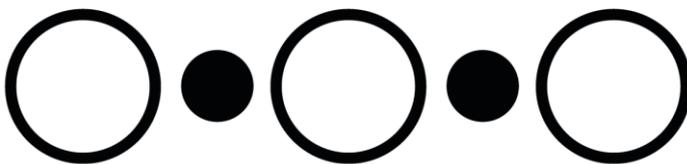
Escala



Circulo



Repetición



Penetración de figuras



En este caso se trabajó con dos elementos el círculo y el punto



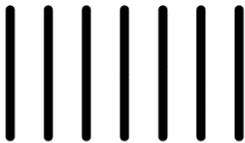
Cuadrado



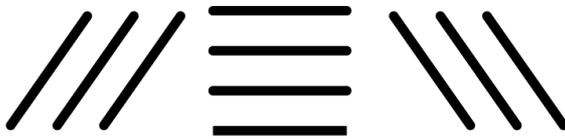
Repetición



Descomposición del cuadrado lineal



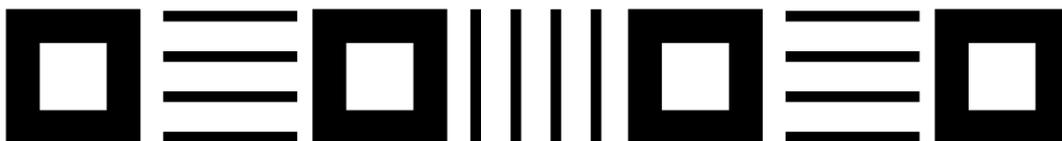
Rotación



Penetración

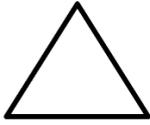


Sustracción

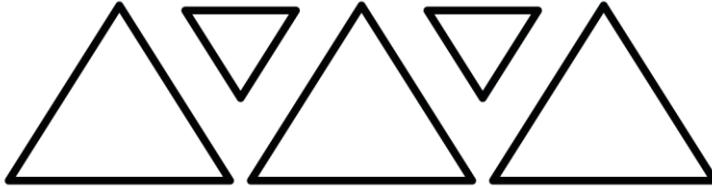




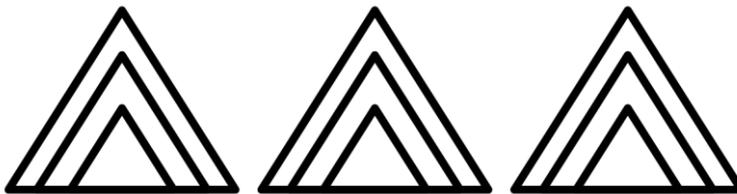
Triángulo



Repetición, Rotación y Escala



Penetración y Escala

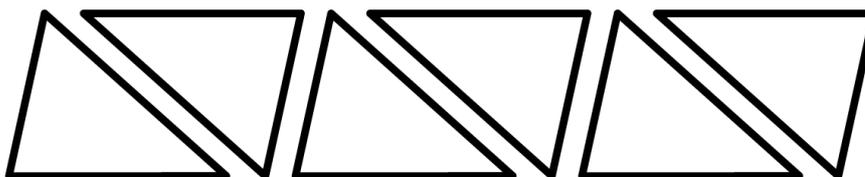


Rotación y Reflejo



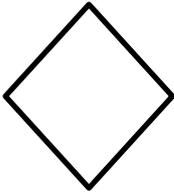
Se utilizó dos elementos el triángulo y líneas paralelas

Rotación y Reflejo

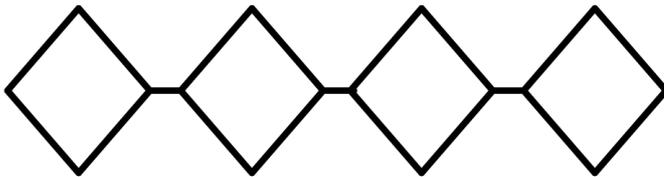




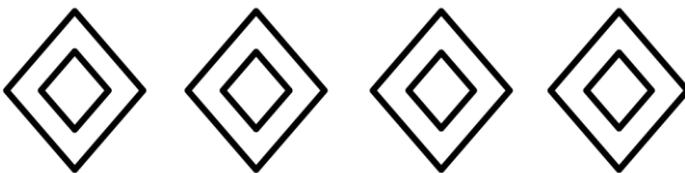
Rombo



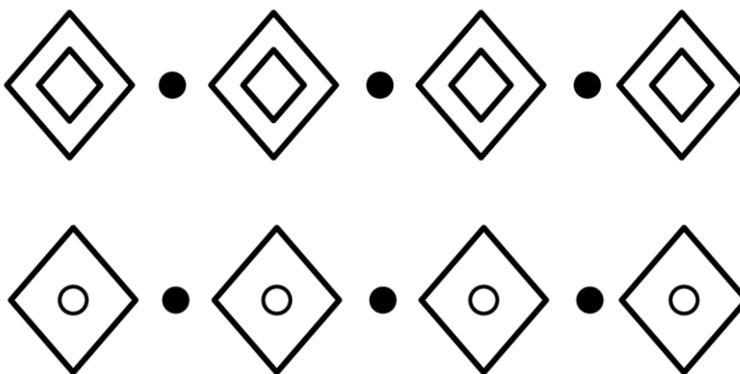
Repetición



Penetración y repetición



Penetración y repetición



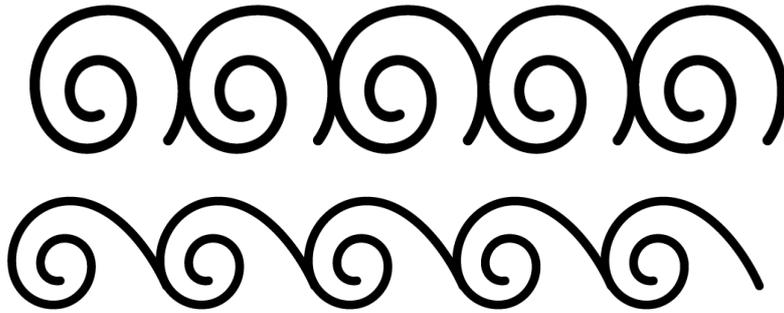
El empleo dos elementos para esta malla



Espiral



Repetición y unión



Rotación y repetición



Unión y reflejo



Se utilizó otro elemento como el punto.



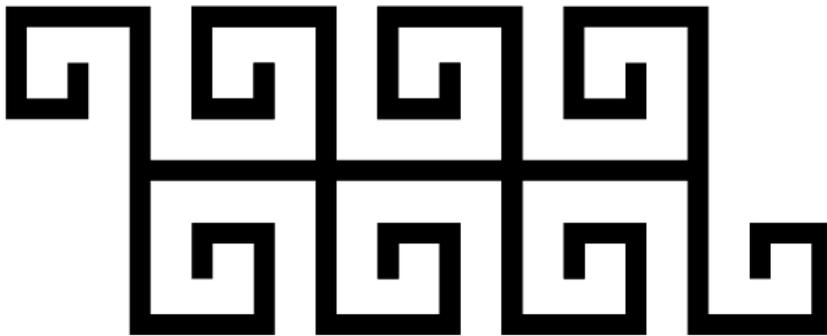
Espiral geométrica



Repetición

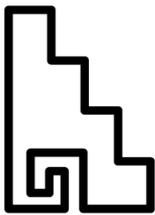


Repetición y unión

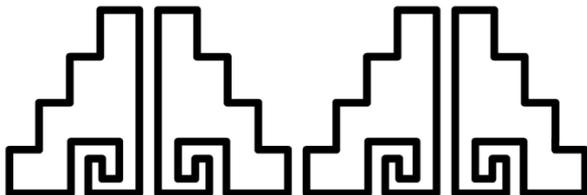


Se utilizó la línea horizontal para unir a estos elementos

Montaña

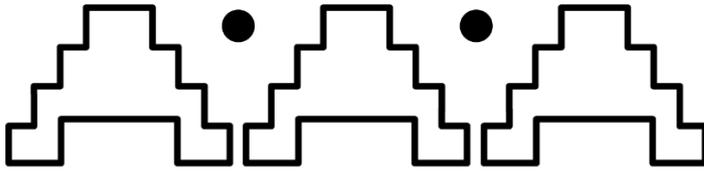


Reflejo y repetición





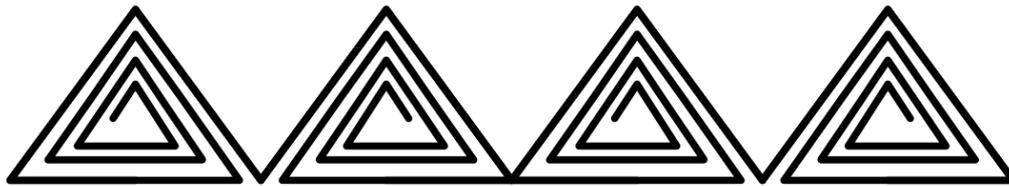
Reflejo, unión, sustracción y repetición



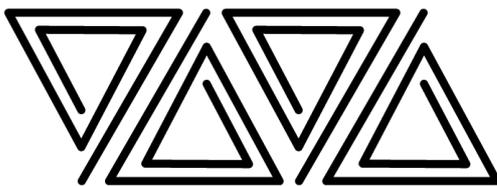
Espiral triangular



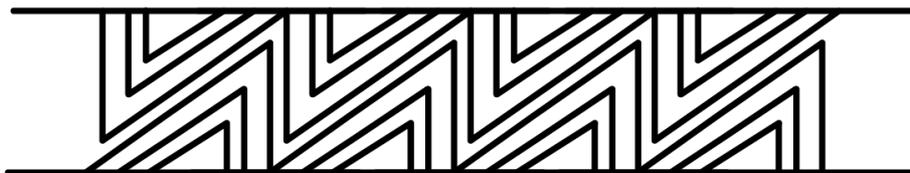
Repetición y unión



Rotación y repetición



Sustracción y reflejo





Zigzag



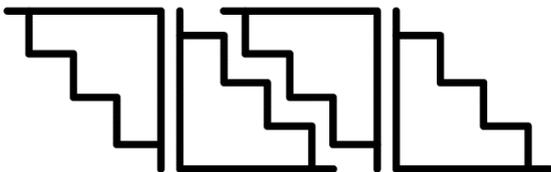
Repetición



Unión y repetición



Rotación y reflejo



Se empleó líneas en unión al zigzag.



V.2 DESARROLLO GRÁFICO / BOCETOS

Determinada la malla, se procede a la realización de los bocetos en los cuales se aplicará el proceso realizado anteriormente. Para el correcto desarrollo del mandala se crea una retícula base, que servirá como guía para la aplicación de las gráficas.

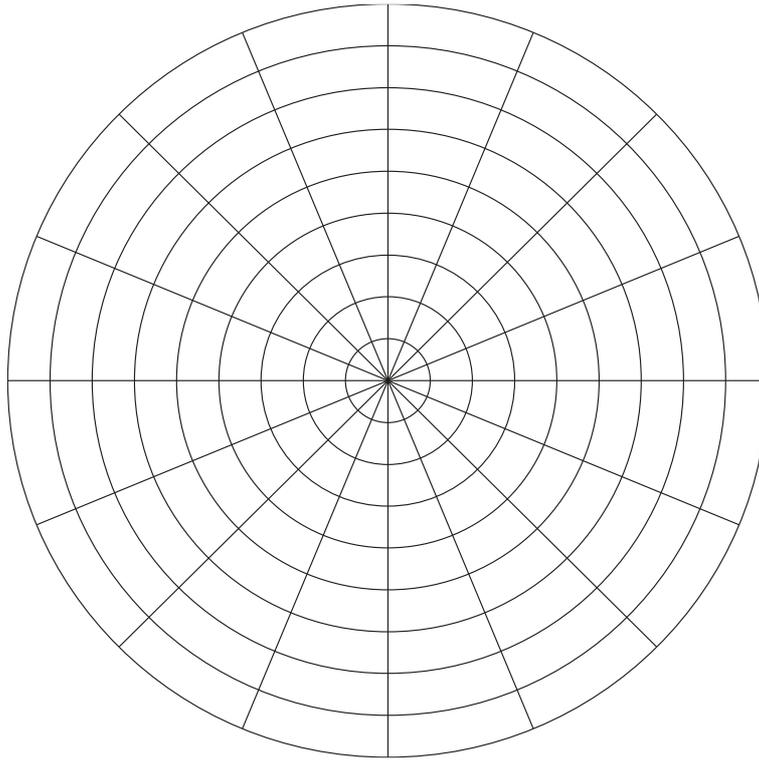


Ilustración 36 Retícula guía

Sobre esta retícula se aplican las gráficas, en dirección de dentro hacia afuera.

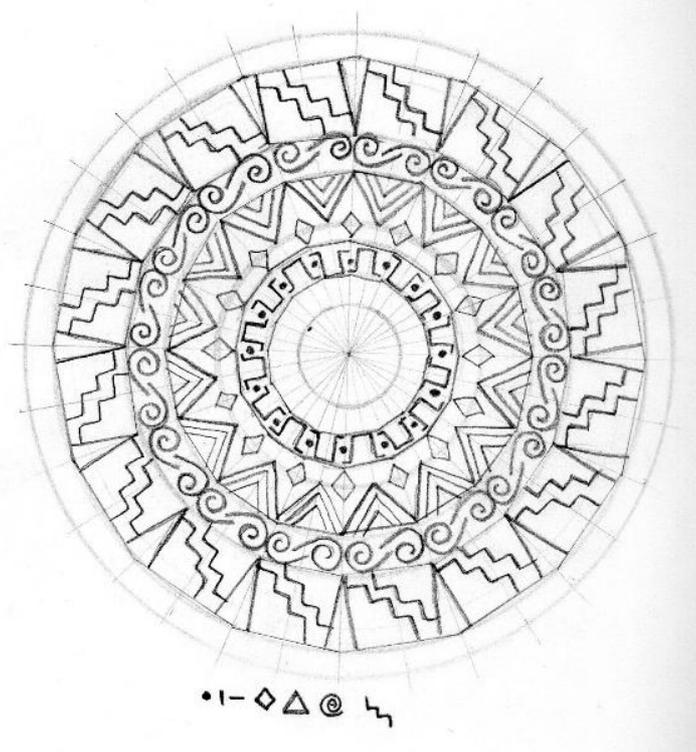


Ilustración 37 Boceto mandala 1

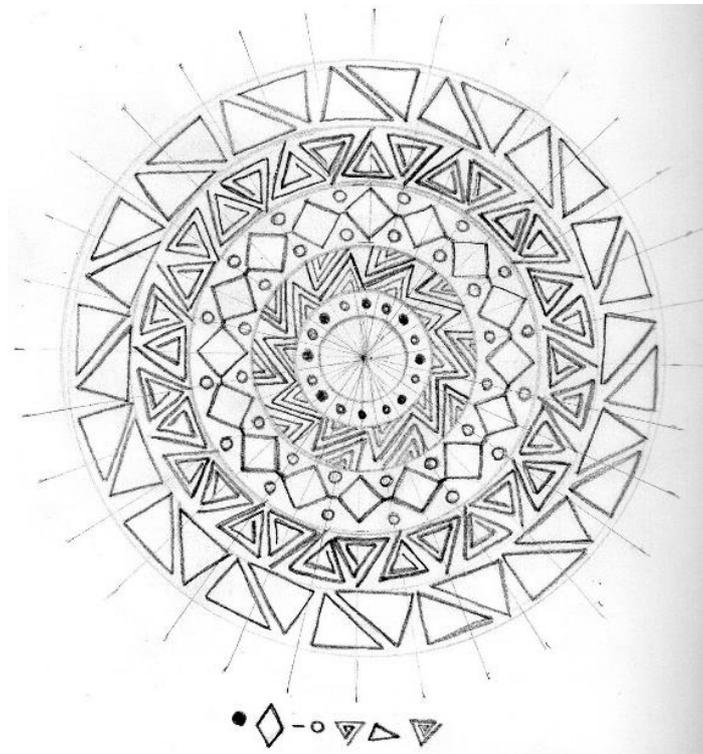


Ilustración 38 Boceto Mandala 2

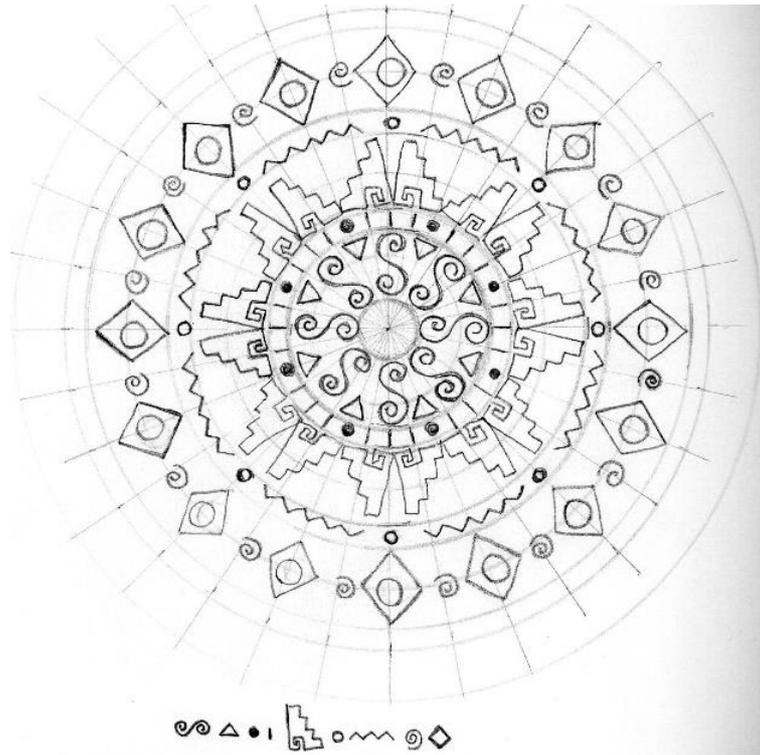


Ilustración 39 Boceto Mandala 3

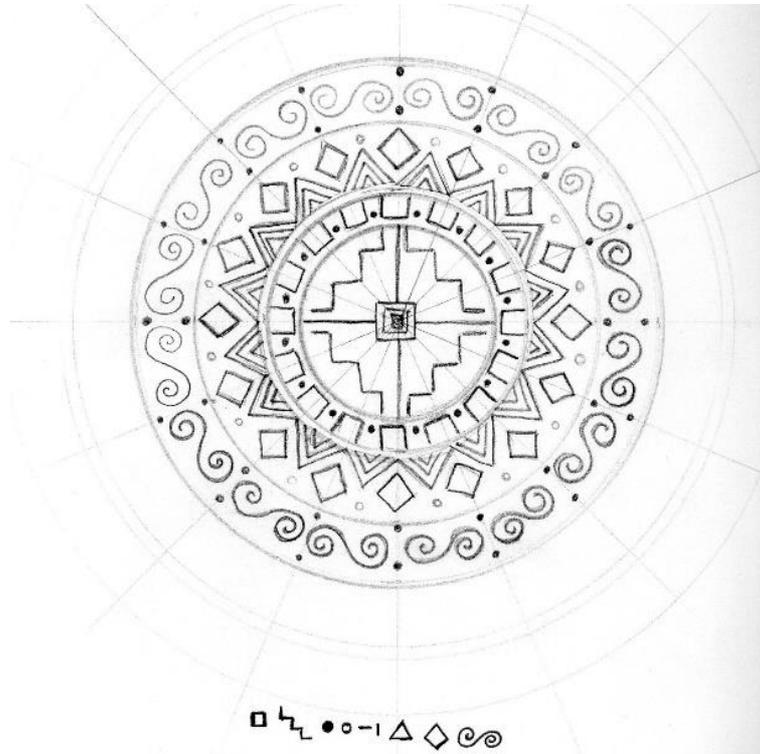


Ilustración 40 Boceto Mandala 4

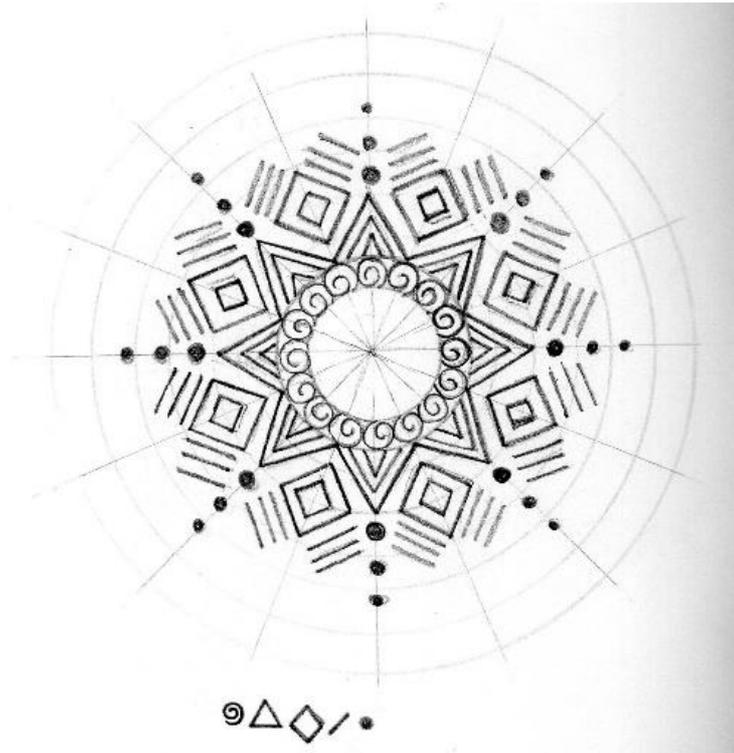


Ilustración 41 Boceto Mandala 5

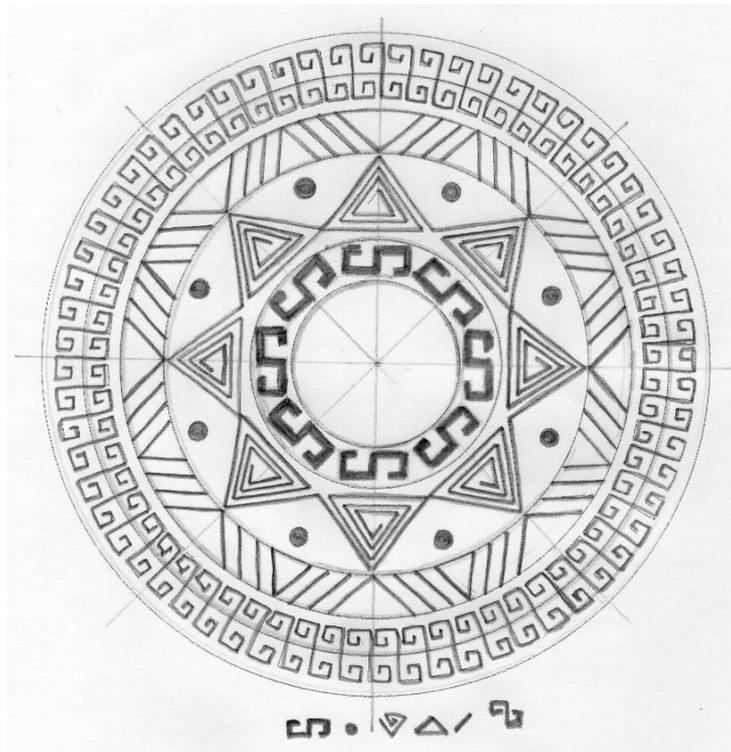


Ilustración 42 Boceto Mandala 6



V.2.1 Digitalización / Diseño de Mandalas

La digitalización de los mándalas se realizó en el programa “Adobe Illustrator”, siendo este programa el que nos brinda una variedad de herramientas para obtener mejores resultados.

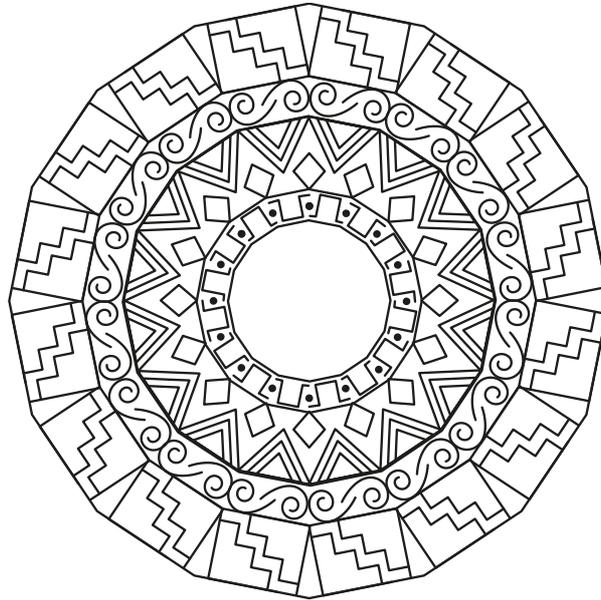


Ilustración 43 Digitalización, Mandala 1

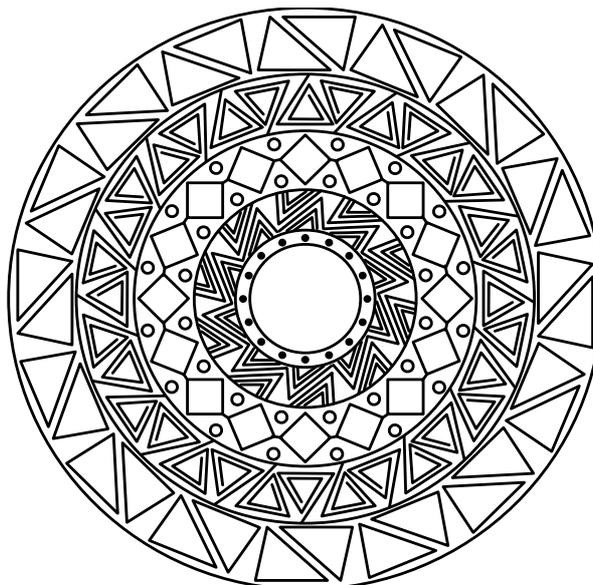


Ilustración 44 Digitalización, Mandala 2

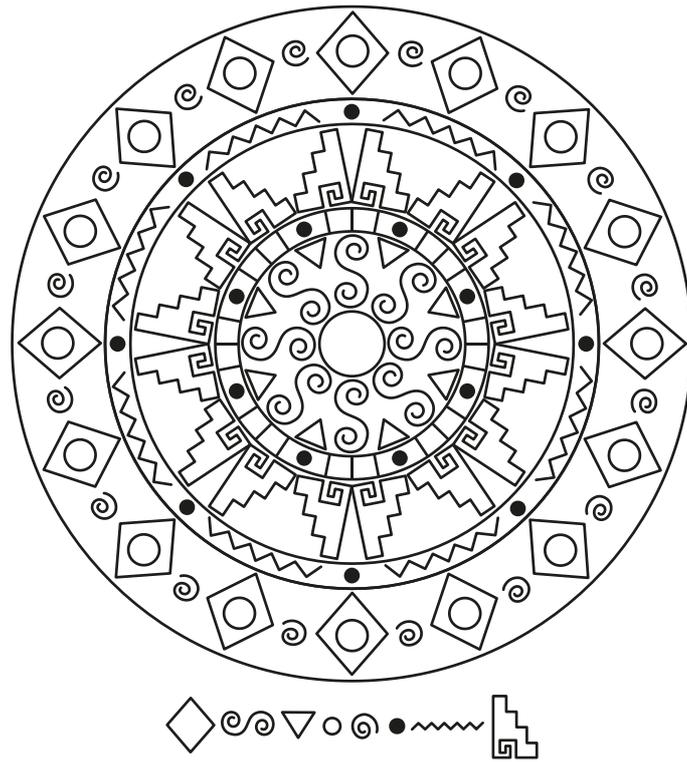


Ilustración 45 Digitalización, Mandala 3

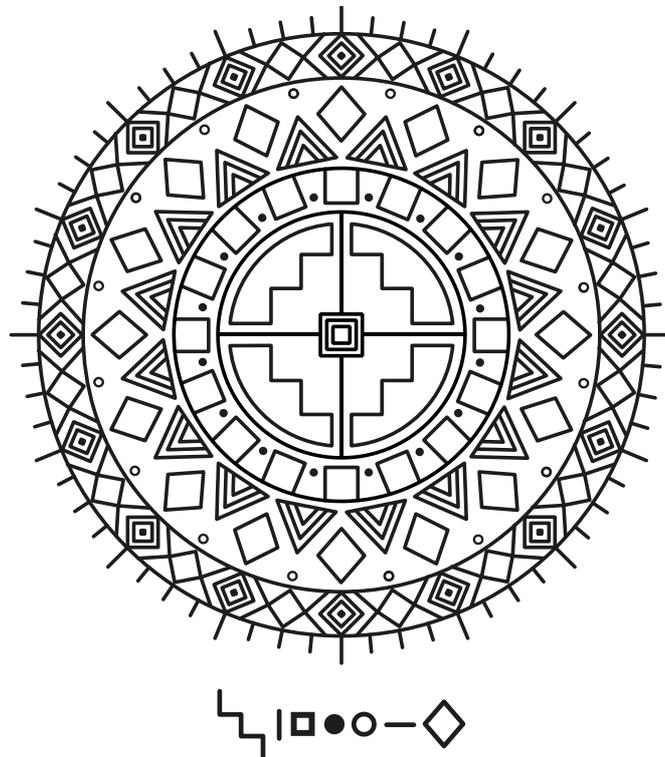


Ilustración 46 Digitalización, Mandala 4

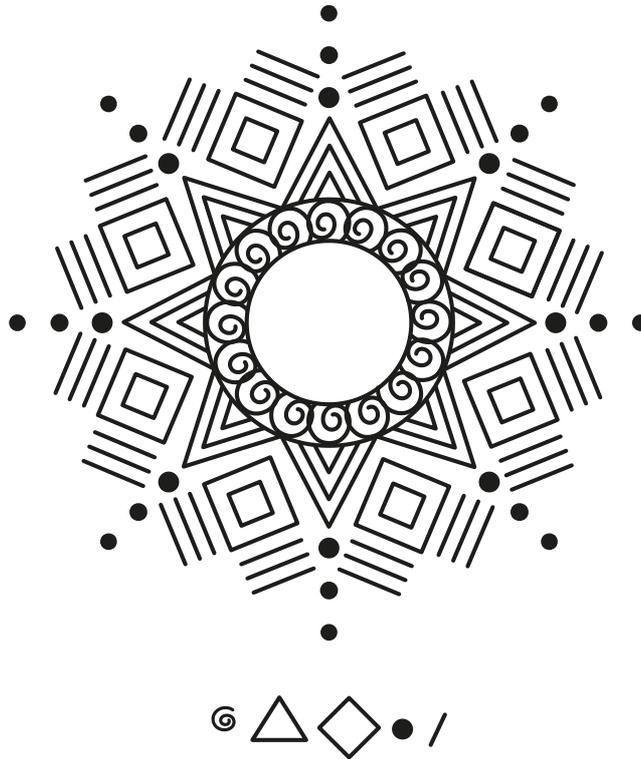


Ilustración 47 Digitalización, Mandala 5

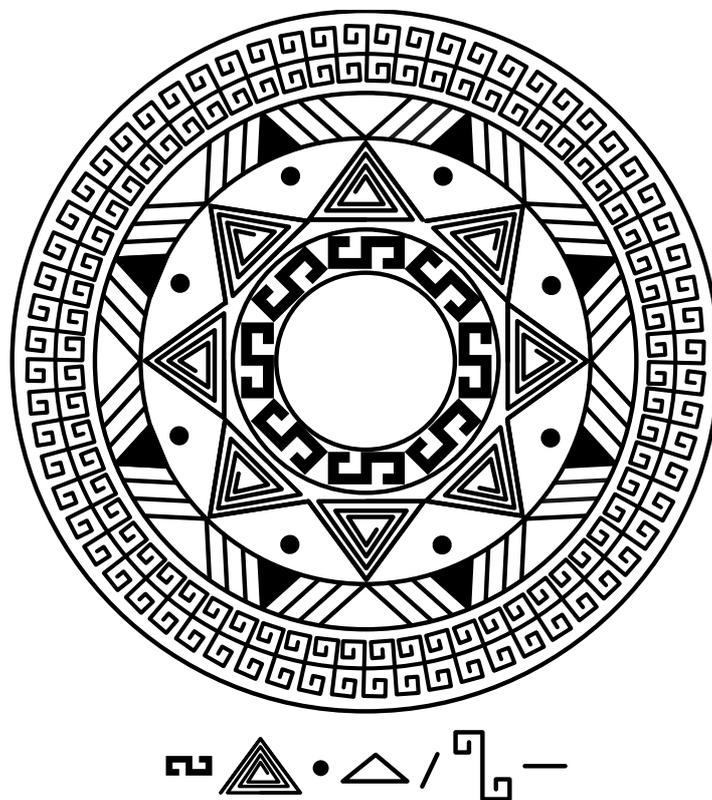


Ilustración 48 Digitalización, Mandala 6



V.2.2 Aplicación cromática

La cromática que se utilizará en los mandalas diseñados, estará relacionada y determinada por el cuadro comparativo entre los colores de mandalas y los Cañarís, que obtuvimos anteriormente, de acuerdo a su significado.

COLORES	MANDALAS	CAÑARÍ
Verde	Crecimiento	Desarrollo
Amarillo	Sabiduría	Sabiduría
Rojo	Fuerza	Fuerza
Blanco	Pureza, limpieza	Pureza, limpieza
Azul	Paz	Paz
Rosado	Armonía	Armonía

Tabla 12 Cuadro Comparativo de Colores

Los conceptos y desarrollo de la cromática están relacionada al significado de los colores, mediante esta forma emplearemos de uno a tres colores, para crear estos conceptos.



MANDALA DE LA PAZ

Paz = Azul

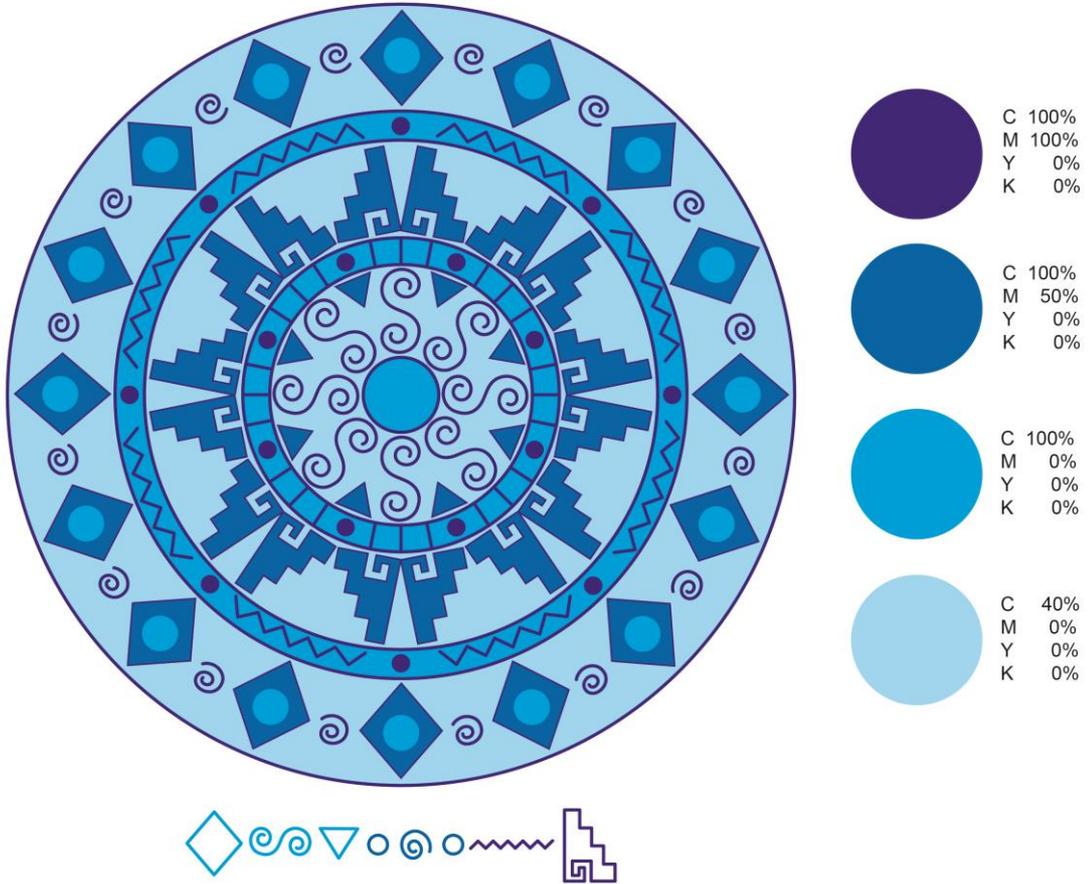


Ilustración 49 Mandala de la paz

Equilibrio entre la naturaleza y las personas, en este mandala tenemos la presencia del triángulo que representa las montañas, la naturaleza y su alrededor. La serpiente elemento importante por ser su Deidad. Formando un conjunto de elementos que los Cañarís respetan y valoran logrando tener paz consigo mismo y con lo que los rodea.



MANDALA DE LA ARMONÍA

Armonía = Rosado

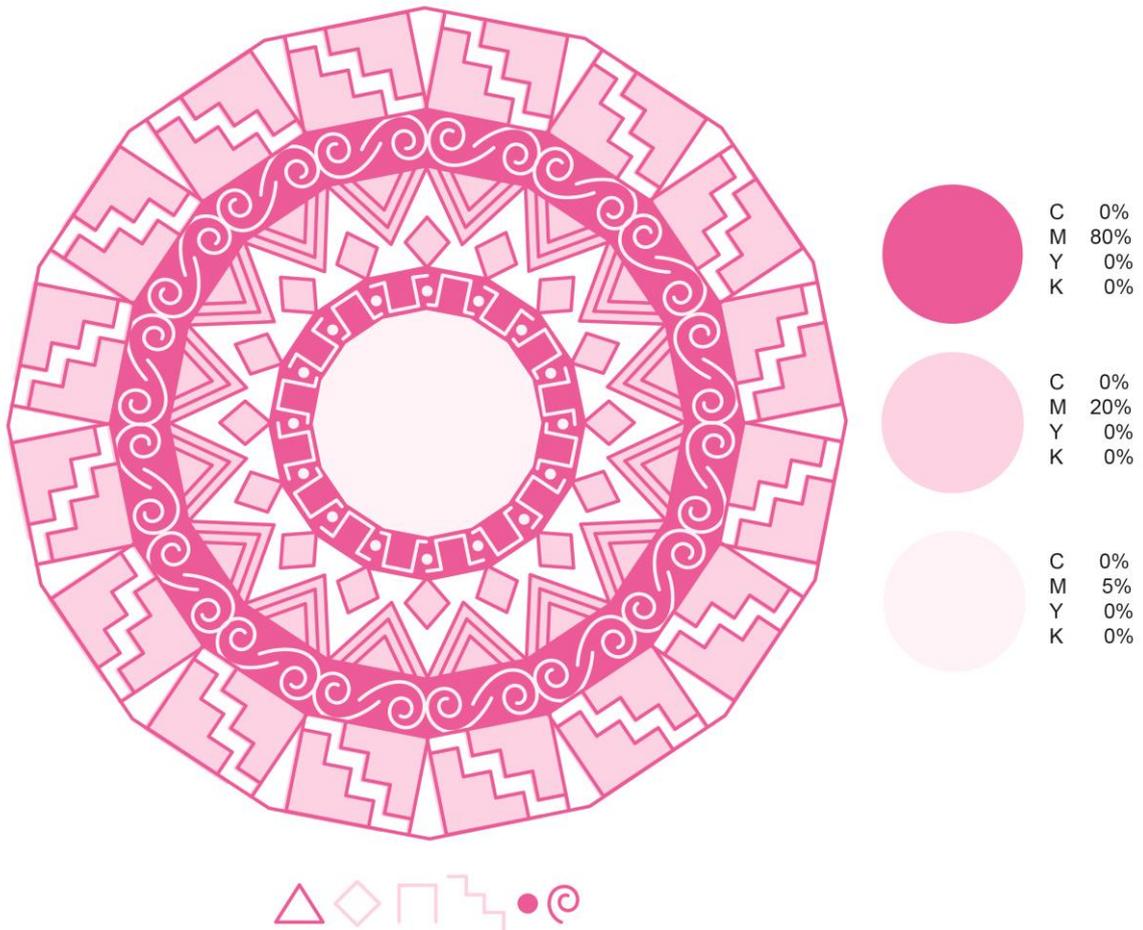


Ilustración 50 Mandala de la armonía

La armonía, es el equilibrio, el orden, la estabilidad, un concepto de reciprocidad lo asociado con la naturaleza y los cañarís, la estabilidad y el equilibrio que consiguieron al respetar estos elementos y valorarlos. Su respeto hacia las montañas, las cosechas, generan un inicio de ciclos, que logran conseguir mediante el cuidado a sus tierras y alrededor para obtener elementos que los permitan desarrollar la armonía entre dar y recibir.



MANDALA DEL ENTUSIASMO

Fuerza y sabiduría = Roja y Amarillo

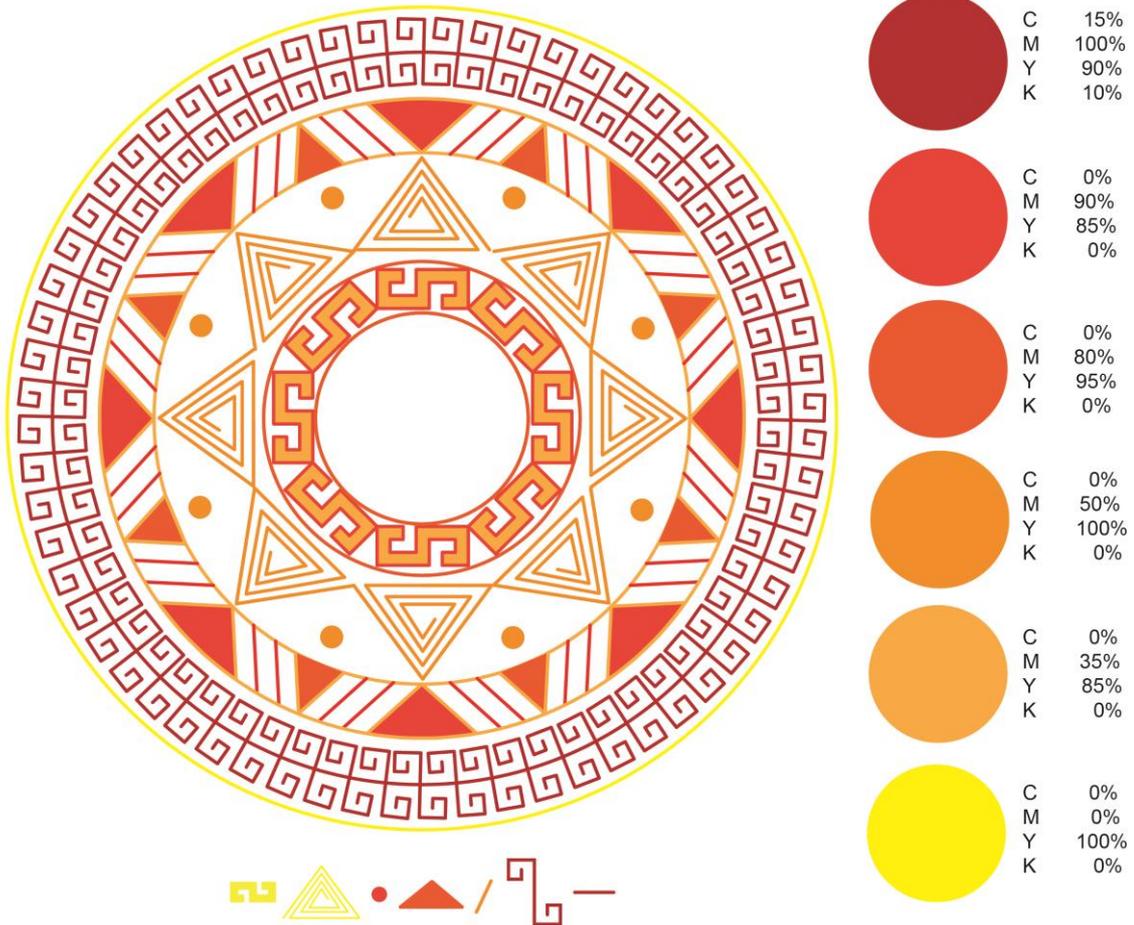


Ilustración 51 Mandala del Entusiasmo

Entusiasmo es la fuerza que realizamos para favorecer al desarrollo, la influencia de los dioses guiándonos con su fuerza y sabiduría, por eso tenemos presente en este mandala a la serpiente símbolo de fuerza de la naturaleza, la diagonal fuerza de movimiento y las montañas lugares significativos donde nace el mito de la guacamaya. Generando un entusiasmo para tomar el camino y seguir adelante.



MANDALA DE LA RAZÓN

Sabiduría y paz = Amarillo y Blanco

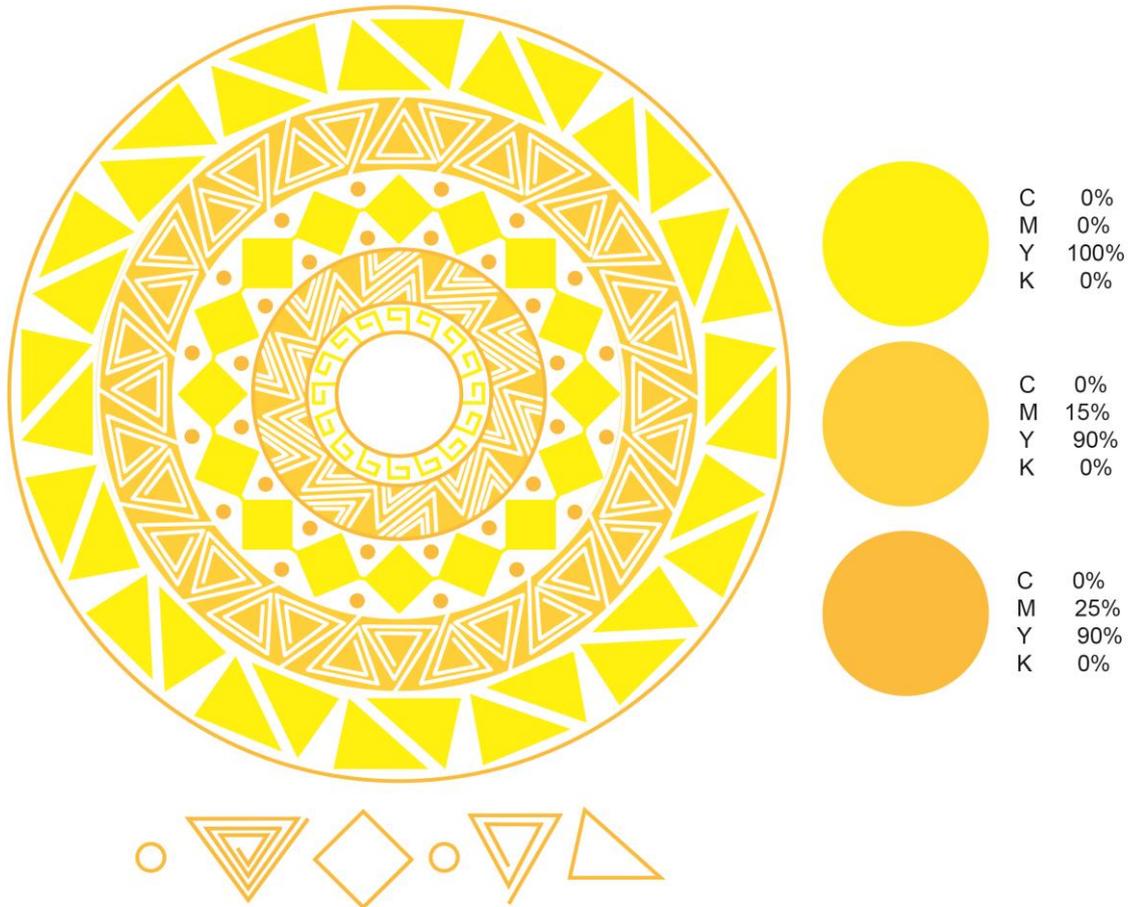


Ilustración 52 Mandala de la razón

La razón nos permite formar juicios y con la sabiduría y paz estos juicios serán mejor fundamentados. Los cañarís obtenían la sabiduría de la serpiente y las montañas les dan la paz que necesitan por ser un lugar de rituales para conectarse con sus dioses.



MANDALA DE LA ALIANZA

Fuerza y Armonía = Rojo y rosado

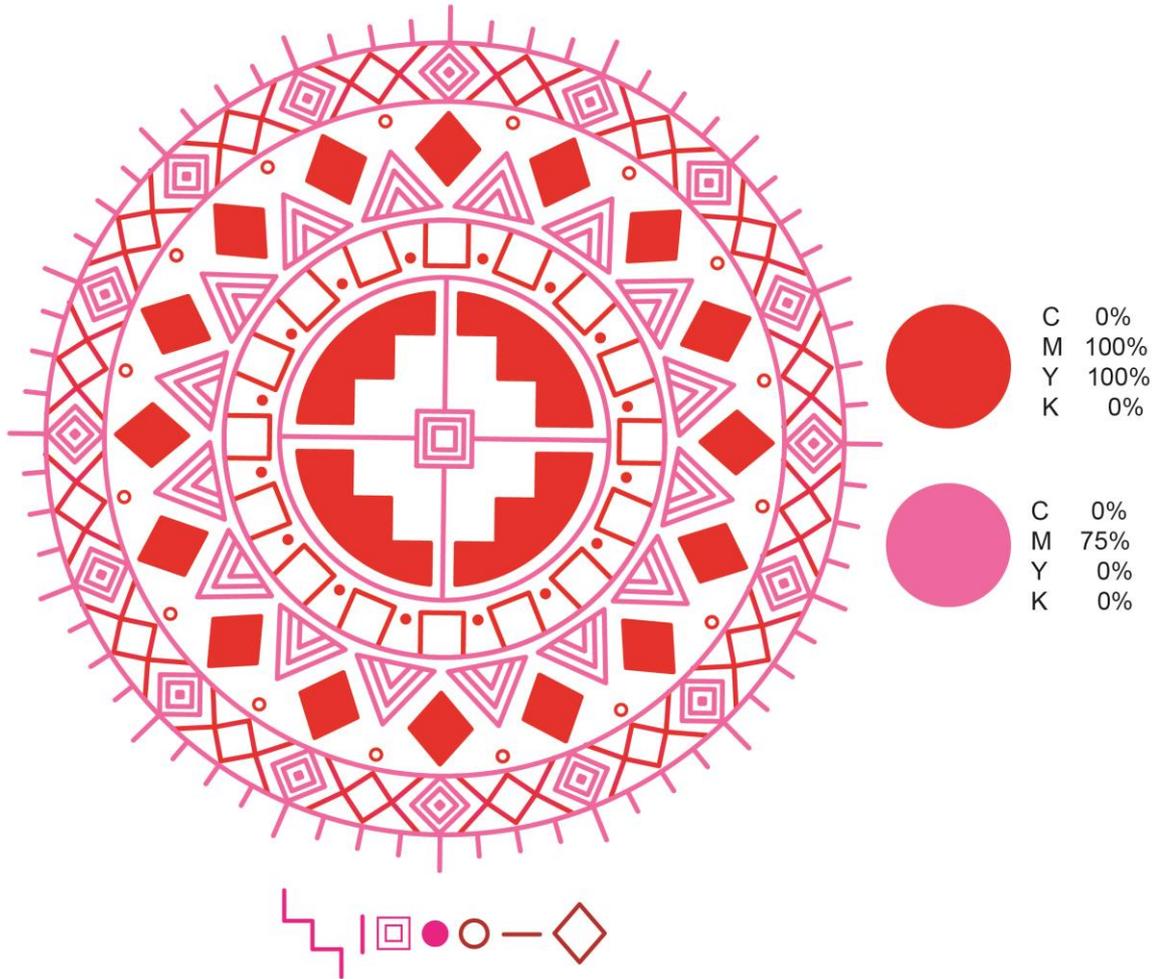


Ilustración 53 Mandala de la alianza

Alianza entre los cañarís, la naturaleza y sus dioses, logrando conseguir fuerza y armonía para desarrollarse como una cultura sólida en sus creencias, aquí tenemos presentes la Chakana que representa la unión del universo y los cañarís, el cuadrado la unión espacial tiempo-espacio, las montañas que representan la naturaleza consiguiendo una alianza que les permite avanzar.



MANDALA DEL PROGRESO

Crecimiento y sabiduría = Verde y amarillo

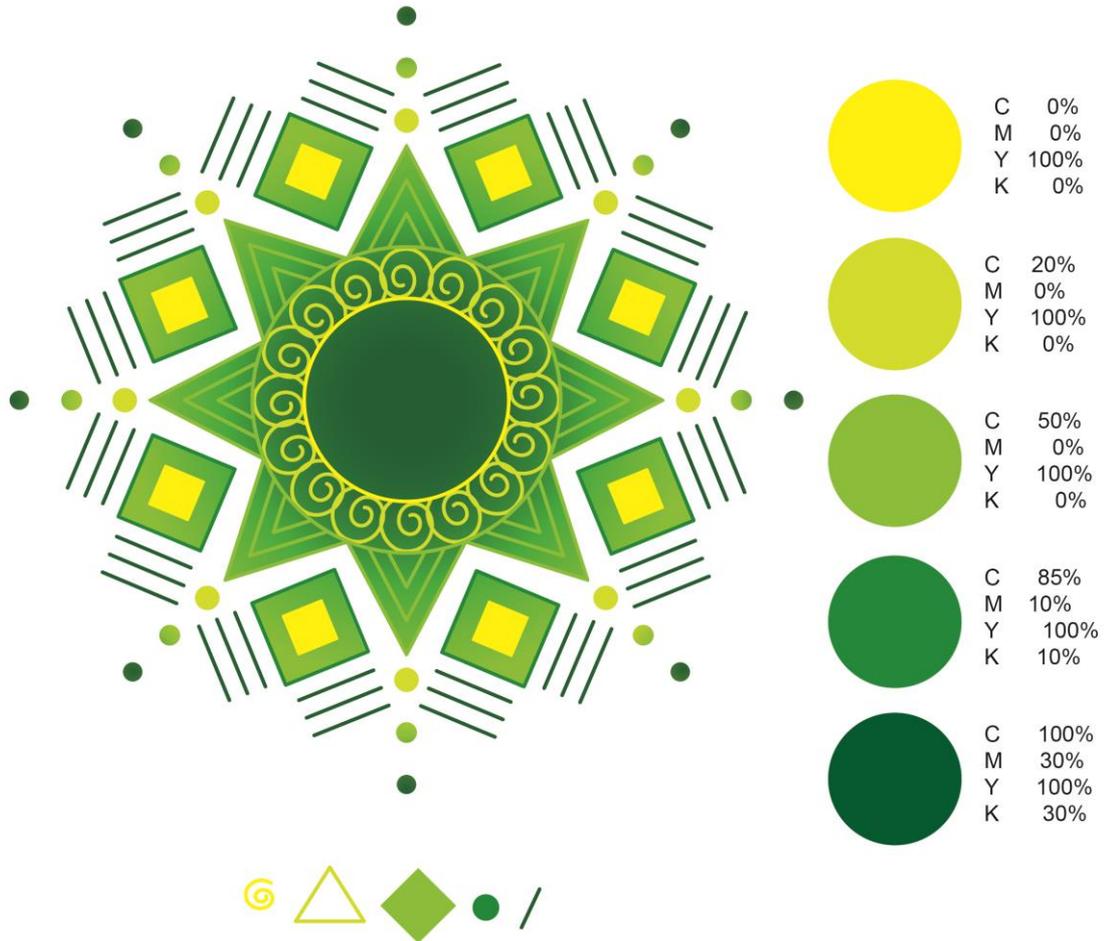


Ilustración 54 Mandala del progreso

Los elementos que constituyen este mandala poseen significado de desarrollo representado como el espiral, fuerza de movimiento la diagonal y el rombo que expresa el valor y la pureza para aceptar los cambios de la vida, estos tres significados ayudan a seguir y poder conseguir el desarrollo personal esperado.



V.3 ELABORACIÓN DE UNA IMAGEN CORPORATIVA

La imagen corporativa tiene como punto principal fortalecer el producto presentado, para esto se llevará a cabo el desarrollo del nombre, para así presentar al mercado los nuevos diseños y la nueva idea de traer a la actualidad conceptos y orígenes olvidados.

- **Nombre**

El nombre partió de la idea en la cual se manejan las dos expresiones que conjugamos para el desarrollo de esta investigación como son los mándalas y la iconografía Cañarí. Los mándalas se realizan en un círculo, su punto de partida en el centro, este punto es el inicio de todo, de este pequeño elemento parte toda la creación de una expresión que a más de generar relajación puede llegar a representar el cosmos y nuestros inicios, al igual que la cultura Cañarí la cual para mí, proviene muchos rasgos y creencias de lo que soy ahora como cuencana, es el inicio de lo que soy y es por eso que decidí basarme en los elementos de esta cultura para el desarrollo de mi tesis, tanto los mándalas como los elementos culturales Cañarís representan el inicio de algo, de formas de expresión y de lo que somos; por tanto tomo este concepto para el nombre de esta marca que es KALLARI, que significa *Inicio* en kichwa, al no tener mayor registro del idioma usado por los Cañarís prehispánicos decidí utilizar el idioma de los Cañarís contemporáneos, el kichwa en una manera de agradecimiento por todo el aporte brindado para esta investigación, un idioma que está perdiéndose pero es de gran importancia para esta cultura.



Ilustración 55 Logo a B/N

- **Cromática**

La cromática empleada para el desarrollo de la marca está representada por los valores que tomaron los colores en relación a los mándalas y Cañarís. Utilice el color azul, que representa paz y armonía. Sensaciones y emociones que se evoca en una persona al realizar mándalas y siendo esta una marca de mándalas fue la mejor manera de representar esta idea mediante este color. De igual manera este color se utilizará sobre fondo negro o blanco, tonos que generan contraste para mejorar la calidad y apreciación del isologo, además siendo colores que representan relajación, serenidad y poder.



Ilustración 56 Logo Kallari Color fondo negro



Ilustración 57 Logo Kallari color fondo blanco



- **Target**

El público objetivo para el cual está dirigido el producto:

GEOGRAFICA



El producto será, efectuado, pensado y para personas urbanas de la ciudad de Cuenca.

DEMOGRÁFICA



El público objetivo para este producto serán personas que comprendan edades de entre los 18 y 30 años, de género tanto masculino como femenino, de clase media y media alta.

PSICOGRAFICA



Estilo de vida bohemio con una personalidad relajada e indolente.



V.4 IMPLEMENTACIÓN EN LA INDUMENTARIA URBANA

Los mandalas creados presentados anteriormente serán plasmados en indumentaria urbana, utilizando la técnica de la sublimación, técnica que nos brinda mejores beneficios y libertad para diseñar.

Las prendas en las cuales se plasmarán los diseños trabajados, serán seleccionados por ser prendas de uso cotidiano tales como camisetas, bividis, buso, buffs y faldas.

Las diversas prendas que contaran con la aplicación de estos diseños se presentan a continuación por medio de MOCKUPS:



- Mandala de la paz



Ilustración 58 Buso aplicado mandala de la paz



Ilustración 59 Bividi Mujer



Ilustración 60 Bividi Hombre



- **Mandala de la armonía**



Ilustración 60 Buso mujer



Ilustración 61 Bividi Mujer



- **Mandala del entusiasmo**



Ilustración 62 Buso hombre



- Mandala de la razón



Ilustración 63 Camiseta hombre



Ilustración 64 Bividi



- **Mandala de la alianza**



Ilustración 65 Buso Mujer





Ilustración 66 Falda mujer



- **Mandala del poder**



Ilustración 67 Buso hombre





Ilustración 68 Camiseta mujer



Ilustración 69 Falda Mujer



Producto final _ BUFFS



Ilustración 70



Ilustración 71



Ilustración 72



Ilustración 73



Ilustración 74



Ilustración 75



Ilustración 76



Ilustración 77



CONCLUSIONES

La Cultura Cañarí posee elementos de gran belleza y simbolismo, cuya iconografía inspiró la línea KALLARI, la cual comprende el diseño de una gama de mandalas con los distintivos más sobresalientes de esta cultura, para su aplicación a la indumentaria urbana. Los mandalas creados reúnen ciertas formas, que a través de un proceso de diseño que incluye repeticiones, reflexiones, rotaciones, entre otros, agregándole el color que refuerza dichos elementos, nos da como resultado un mandala con significado aplicado a lo local contemporánea.

Entre los diseños obtenidos destacan el mandala de la paz, la armonía, el entusiasmo, la razón, la alianza y el progreso.

De las pruebas realizadas con éxito, se seleccionaron los diseños que fueron aplicados a varias prendas mediante la técnica de sublimación. Dichos mandalas no se han aplicado con su forma original, más bien entran en un juego creativo en el que cada una de las piezas es particular realizando tanto la prenda como la parte gráfica, por lo que sus aplicaciones sean muy variadas.

El tipo de prendas escogidas, tienen la intención de reforzar a través de la parte gráfica el acercamiento a nuestras raíces culturales, sin dejar de ser piezas frescas y contemporáneas, dedicadas a un público joven, con gustos muy diversos; demostrando por medio de estas muestras, que nuestra iconografía ancestral puede estar presente en la moda actual.



RECOMENDACIÓN

En relación a este trabajo, la recomendación principal es tener en cuenta, que los mandalas presentados han sido realizados con tan solo ciertos elementos representativos Cañarís. Por lo tanto, tomando en cuenta todo lo que esta cultura abarca, las combinaciones y aplicaciones de su iconografía y cromática pueden ser infinitas.

Se recomienda también, no descuidar la parte cultural, teniendo presente que los elementos ancestrales acompañados de una morfología pueden llegar a convertirse en símbolos muy originales, reforzando un concepto.

Finalmente, el Diseño es una posibilidad infinita de creación, sin embargo, se recomienda tratar de no desvincular el concepto original de la cultura, mezclando deliberadamente con nuevos elementos, de manera no armónica.



FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Burgos, H. (2003). "La identidad del pueblo Cañarí".

Cafarelli, C. (2008). "Tribus urbanas: Cazadores de identidad". Buenos Aires

Cordero, I. J. (2007). "Tiempos Indígenas o los Sigales". Cuenca

Digital, C. d. (Junio de 2016). Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Recuperado el 30 de mayo de 2018, de <http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/sites/default/files/guia-tendencias-v8.pdf>

Faine, B. (1991). Nueva Guía de Serigrafía. México

Fernández, M. (2012). "Diseño de indumentaria y vanguardia". Universidad de Palermo, Argentina.

Garzón, (2004). "Los Cañarís civilizadores de los Andes."

González, A. (2013). "Colorea tu mundo: Mándalas". Venezuela

González, S. F. (1878). "Estudio histórico sobre los Cañarís". Quito

Guamán, M. (2012). "Vive la cultura". Cañar

HABITierra, (2000). "Añañay Artesanías una historia con futuro". Cuenca

Héller, E. (2004). "Psicología del Color". España

Impresión Transfer. Garmentprinting. Recuperado. <https://www.garmentprinting.es/tipos-de-impresion/transfer-textil>

Jung, C. (1950). "El simbolismo del Mándala". España

La Guía definitiva del Vinilo Textil. (2016). Garmentprinting. Recuperado <https://www.garmentprinting.es/blog/guia-definitiva-del-vinilo-textil>

Manual uso de tendencias para inspiración. (2016). Centro de innovación pública digital. Recuperado <http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/tendencias/manual-uso-de-tendencias-para-inspiracion>



- Pinto, J. (2013). "Hipsters Un manual ilustrado". Editorial Aguilar
- Pré, M. (2004). "Mándalas y pedagogía". España.
- Redondo, M. (2013). "Impresión en Serigrafía". IC Editorial
- Reinoso, H. G. (2006). "Cañarís e Incas Historia y Cultura", Tomo I, II. Cuenca
- Reinoso, H. G. (2017). "Los Cañarís: En el Incario y la Conquista Española del Tahuantinsuyo". Cuenca
- Rivera, J. (2004). "La Chakana y el mundo Andino".
- Salazar, E. (2004). "Cuenca y su región: en busca del tiempo perdido". Ediciones Libri Mundi, Quito
- Sublimación textil o full Print. (2017). Garmentprinting. Recuperado <https://www.garmentprinting.es/blog/sublimacion-textil-o-full-print-perfecta-para-proyectos-de-diseno-o-deportes>.
- Suh, N. I. (2009). Adolescentes del Siglo XXI. Los Floggers. Argentina
- Tenecota, D. (2013). "Estudio de los signos y símbolos de la Cultura Cañarí, aplicado al diseño de mobiliario para un espacio habitable". Cuenca
- Tigre, A. (2013). "Estudio de las gráficas de cerro Narrío perteneciente a la cultura Cañarí, como medio de rescate cultural". Cuenca
- Wong, W. (1995). "Fundamentos del Diseño". España.



GLOSARIO

Buril: Instrumento puntiagudo de acero para grabar sobre metales.

Urupu o aríbalo: Es un cántaro de boca abocinada, cuello largo, cuerpo voluminoso y base cónica.

Kero o vaso ceremonial: Vaso ceremonial incaico de madera tallada, pintado con escenas de la vida incaica y laqueado.

Lenticulares: Que tiene forma convexa por ambos lados, como la lenteja.

Meticulosos: Que se hace con detenimiento y cuidando los más pequeños detalles.

Mitimaes: Conjunto de indígenas que enviaba el imperio inca a determinado sitio estratégico para cumplir funciones a su servicio; podían cultivar la tierra, defender las fronteras o realizar cualquier otra tarea; la elección por parte de las autoridades podía suponer una distinción o un castigo para el elegido.

Hípster: Es una cultura o tribu urbana que se caracteriza por adoptar un estilo de vida con gustos e intereses asociados a lo vintage, lo alternativo y lo independiente.

Cultura material: son aquellos elementos que nos permiten conocer cómo era la vida pasada y actual de los distintos grupos humanos.



ANEXOS

Ejemplo de entrevista levantada

Entrevista al Sr. Belisario Ochoa, docente de la Comunidad Educativa Bilingüe Intercultural Quilloac Cañar.

- **¿Para usted que significa el Símbolo?**

Por ejemplo, las fiestas es el mejor espacio para representar los símbolos, para los indígenas toda expresión cosmo-física vivencial se explica a través de los símbolos. Para el mundo indígena el símbolo es el que habla es el referente, a través del símbolo se entiende la cosmovisión, la naturaleza, la racionalidad, entiende la concepción astral, es la razón de ser, la sabiduría es la filosofía.

- **¿Tienen alguna relación los símbolos de las fajas con los símbolos de la cerámica Cañarís?**

Hay que entender primero lo que las fajas es la simbología que explica, por ejemplo, hay un primer tiempo que es el Taipi, Edad Auca tiempo de expansión, tiempo de guerra, hay encuentra simbología de relación intercultural. Otro tiempo de la conquista, la diversidad de tiempo, simbología de la religión católica. Después ultima edad contemporánea donde ya se encuentran simbología de ahora, frases, cosas nuevas de ahora, todo un proceso histórico que está en la simbología de las fajas. Los símbolos desde la primera edad hasta lo que es ahora.

- **Iconografía de la cerámica cañarí**

Hay tres cosas bien puntuales:

El círculo para mi tiene dos conceptos es centro, es pucara y es luna.

Cuando estamos hablando de pucara es de centro. el círculo puede estar relacionado con los cuadrantes de la cruz, chacanas. El círculo también es el cierre de un ciclo, hablando de un ciclo agrícola. El círculo también existen en las danzas indígenas, en la escaramuza.



Encontramos también iconografía zoomorfa, antropomorfa que de alguna manera está siendo relacionada.

- **Los colores que utilizan en las fajas.**

Cuando se habla de los colores también está hablando de los símbolos propios de los cañarís son tres: blanco, negro y rojo. Esos son los más representativos en colores.

El blanco es el que priman en las fajas y después viene el azul, verde que ya son colores complementarios.

Mapa Arqueológico





Diseño de empaque para Buffs

