

that is suitable for graphic design ventures or micro-enterprises in a comprehensive manner, ranging from the visualization of the work team as human capital to the company and its clients.

Keywords: graphic design – management – methodology – human capital.

Resumo: O trabalho em design gráfico enfrenta atualmente um problema complexo: a desvalorização de sua atuação profissional diante de um mercado competitivo que oferece produtos e serviços na área de forma rápida, mal remunerada e banal, com baixo aporte investigativo, estruturação adequada e confiabilidade. Nesse contexto, propõe-se uma metodologia que se adapta a empreendimentos ou microempresas de design gráfico de forma integral, que vai desde a visualização da equipe de trabalho como capital humano, a empresa e seus clientes.

Palavras-chave: design gráfico – gestão – metodologia – capital humano.

(*) **Angel Eduardo Robalino López:** carrera de pregrado en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador en Diseño Gráfico Publicitario, Especialista en Comunicación en la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, Magister en Diseño Gráfico Digital en la Universidad Internacional de la Rioja – España. Doce años de experiencia en el campo del Diseño en entidades públicas y privadas entre ellas: Fiscalía General del Estado-Quito, Consultora Internacional LE INFINITE, Universidad Técnica de Ambato, Instituto Superior Tecnológico Victoria Vásquez Cuvi, Instituto Superior Tecnológico Vicente León. **Paola Estefanía Robalino López:** con pregrado en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador en Ingeniería en Diseño Gráfico Publicitario, Magister en Diseño Gráfico Digital en la Universidad Internacional de la Rioja – España. Experiencia de ocho años en el campo del Diseño en entidades de gran prestigio como: Quimelia Marketing & Publicity Bureau C.A., Plástica Industrial S.A. y la Universidad Técnica de Ambato **Alejandra Maricela Gallardo Cárdenas:** con dos carreras de pregrado en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador Ingeniería en Diseño Gráfico Publicitario y Psicología Industrial, Magister en Diseño Gráfico Digital en la Universidad Internacional de la Rioja - España, Diplomado en Community Manager en la Universidad Politécnica de Colombia – Colombia. Con más de nueve años de experiencia en el campo del Diseño en entidades de gran prestigio como: Quimelia Marketing & Publicity Bureau C.A., Plástica Industrial S.A. y la Universidad Técnica de Ambato.

Tejiendo el diseño local: acercamientos al proceso metodológico desde el diseño artesanal

Ernesto Vidal (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 192-194. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: abril 2025
Versión final: abril 2025

Resumen: Entender la singularidad y diversidad de la cultura a través del diseño, se convierte en la posibilidad de explorar e interpretar nuestros territorios. El diseño artesanal permite vincular saberes tradicionales y conceptos de diseño, a partir del uso de materias primas naturales, que con sus propiedades, hacen de cada creación, una pieza, una idea y un elemento único e irreplicable. La técnica manual ha sobrevivido gracias a pequeños grupos que aún conservan su cultura innata y con gran fortaleza, su necesidad de ofrecer tributo a sus raíces permite perfeccionar su oficio y darnos a conocer la posibilidad de hacer de la artesanía y el diseño, un nuevo concepto aplicado a productos con los que podemos interactuar día a día. La ponencia ofrece una visión metodológica del proceso de pensar los entornos locales a partir de la fortaleza del proceso de diseño artesanal.

Palabras clave: Diseño artesanal— identidad— metodologías,—territorio local.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 194]

Desarrollo

El abordaje desde lo local al tema artesanal, puede parecer en primera instancia una obviedad debido a la concepción misma de lo artesanal, sin embargo es urgente y necesario su análisis dentro del contexto productivo

de desarrollo actual y desde una mirada metodológica, y ¿por qué no?, pedagógica. Es un tema vigente que adquiere cada día nuevas dimensiones a partir de su valoración social y a la importancia de la preservación de nuestra diversidad e identidad cultural, elementos claves para

entender dinámicas sociales y culturales actuales. Esta preservación abarca la creación material e intelectual de los pueblos originarios, así como la preservación del medio ambiente y de las condiciones de habitabilidad de los territorios. Así mismo la vigencia del tema artesanal recae en una concepción y dimensión actual donde el oficio artesanal es entendido como parte de un proceso de creación-producción, circulación y consumo que se vincula con factores productivos del entorno (Ej.: insumos), pero también con circunstancias críticas que se asocian a factores del territorio (Ej.: uso adecuado de recursos). (Benítez 2009, pp.3-5)

Así mismo la ponencia de Real presenta una visión amplia de la contextualización de la temática artesanal desde una perspectiva académica asociada al diseño. Las siguientes líneas plantean la relación existente entre lo global (el concepto de diseño) y la simbiosis práctica de estos conceptos en proyectos que se acercan y vinculan expresiones artesanales y culturales del territorio, y que por lo tanto son dibujadas y expresadas bajo las limitaciones e implicaciones mismas que este puede determinar (2018). Los límites entre lo local y lo global se dilucidan a través de entender signos, símbolos y referentes locales que sirven de punto de partida para plantear soluciones objetuales de alcance universal, como manera de creación de nuevos discursos y expresiones plásticas. De la misma manera los límites o barreras entre las concepciones de la artesanía y el diseño se superponen y entremezclan como el resultado de una práctica colaborativa que permite la preservación de oficios y técnicas ancestrales y su recuperación y difusión para nuevas generaciones. Por otro lado, en el escenario del diseño local, las maneras artesanales enfrentan al diseñador a sus raíces y a retos conceptuales y competitivos que lo acercan a las realidades del territorio y le permiten entender y contemplar diferencias y condiciones propias respecto a lo tecnológico e inspiracional en su universo cotidiano. Los universos y territorios locales no están desconectados de dinámicas sociales y culturales externas y por lo tanto el trabajo del diseñador - artesano debe aspirar a un alcance global con el fin de visibilizar otras formas de pensar y hacer que se soportan en valores culturales propios. La dimensión cultural del diseño en esta nueva geografía replantea visiones y abordajes del diseño tradicional e invita a incluir en el proceso a la comunidad, y en cabeza principal del artesano, que posee estos rasgos y saberes culturales. Es a través de estos saberes comunitarios que el diseño se enriquece y ofrece diferentes visiones en términos estéticos, productivos y comerciales de productos y objetos utilitarios, revalorizando materiales e insumos locales responsables con el ambiente por encima de tendencias del consumo capitalista (Real 2018).

Cabe señalar que gran parte de este escenario de fusión entre lo global y lo local recae en la necesidad de contar y transmitir a través del lenguaje, de nuevas narrativas asociadas al aspecto material, la riqueza de los territorios y sus posibilidades universales. Estas narrativas a su vez se fortalecen a partir de poder transmitir experiencias culturales que visibilizan los saberes ancestrales y las historias de vida de la comunidad. Narrativas que deben ser pensadas no como relaciones dependientes de los grandes centros de producción, sino bajo una relación de

interdependencia entre los diferentes elementos constitutivos internos y sus vínculos con miradas que sobrepasan el mismo territorio original. Narrativas y miradas que se soportan no solo en el producto material artesanal sino que también potencian visualidades propias como nuevas maneras de construcción de la identidad y rescate de procesos y productos que ayudan a una mejor calidad de vida de las comunidades que los elaboran. (Real 2018, pp. 389-391)

Retomando los planteamientos de Cross (1999, mencionado por Ortiz 2016, p.21), “el diseño es una habilidad del ser humano” que involucra a su vez, a todos aquellos actores que hacen parte activa de su configuración, desde su ideación, los procesos de investigación y su materialización. El trabajo del diseñador en un entorno local debe involucrar procesos participativos de diseño donde se conciben soluciones pensadas desde el lugar por la comunidad (codiseño), es en estos procesos donde radica el poder de la innovación social, y se garantiza la preservación y correcta divulgación de los rasgos de la comunidad y de su territorio, ya que no tienen mediaciones extras, que pongan en riesgo los saberes originales. El diseño ya no está sólo pensado y/o centrado en las condiciones de la persona, sino en procesos inclusivos y colaborativos donde todos contribuyen a mejores formas de vivir.

Bajo estos postulados se presentan en primer lugar algunas reflexiones teóricas necesarias para entender el concepto de diseño artesanal en una lógica y mirada del diseño actual y bajo la perspectiva del diseño local: retomando dos abordajes de Escobar (2012) se propone el diseño para las transiciones como escenario y posibilidad para pensar en un cambio de abordaje de las acciones del diseño y que puede ser concebido bajo el concepto de un diseño autónomo. Así mismo se prioriza el concepto de co-diseño bajo la perspectiva de un proceso colaborativo y comunitario de diseño como parte del procesos de innovación social. Estos conceptos permiten la delimitación y entendimiento de otras visiones y posibilidades de un diseño, otros diseños, más allá de pensar en una producción tradicional en el campo artesanal, o la intervención natural del diseñador en procesos de este tipo. Finalmente se presenta una caracterización de métodos y proyectos realizados desde lo académicos en el taller de diseño artesanal que tienen como base el territorio de Santander con el fin de difundir a partir de la experiencia dinámicas de abordaje posibles para un diseño desde lo local.

Puesto que para la generación de estos procesos, es importante concebir y entender los proyectos de diseño artesanal bajo la lógica de construcción de tejidos que permiten relacionar los diferentes actores, saberes y recursos que hacen parte del espacio del taller de diseño artesanal retoma estos planteamientos para crear desde la mirada académica un acercamiento entre el sector artesanal y los conceptos del diseño industrial (conceptos básicos, metodología, producción, entre otros). Se vincula en el desarrollo de un proyecto la fusión entre un entorno urbano y un entorno rural como analogía entre lo local y lo global, no como una forma radical de representación, sino como una visualización cercana de la forma en la cual los diferentes componentes se entrecruzan y se estructuran a partir de un mismo espacio, de un territo-

rio, y no como entidades lejanas y no relacionadas. El diseño artesanal es una expresión de esos otros diseños que configuran hoy nuestras formas de pensar y crear la cultura material de un pueblo y la manera en la que se habitarán territorios futuros.

Referencias bibliográficas

- Benitez, S (2009). La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo económico, social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura y desarrollo. *Revista Cultura y Desarrollo*, N.6 Número 6 Dinámica de la artesanía latinoamericana como factor de desarrollo económico, social y cultural. Unesco. Recuperado de <http://www.lacult.unesco.org/publicaciones/showitem.php?lg=1&id=79>
- Escobar, A (2012). Cultura y diferencia: la ontología política del campo de cultura y desarrollo. Wale'keru. *Revista de Investigación en Cultura y Desarrollo*, n.º 2 (2012): 7-16. <https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/7724>
- Ortiz N. (2016). Diseñando el cambio. La innovación social y sus retos, *Economía Creativa*, otoño-invierno 2016 (6), 9-35. Recuperado de <https://biblat.unam.mx/es/revista/economia-creativa/articulo/disenando-el-cambio-la-innovacion-social-y-sus-retos>
- Real, A. (2018). Nuevos discursos del diseño en el contexto de lo global y local. En Carrillo, I. (Coord) *Nuevas vanguardias y tendencias en el diseño*. 382-394. Facultad del Hábitat, Universidad San Juan Luis de Potosí.

Resumo: Compreender a singularidade e a diversidade da cultura através do design torna-se uma oportunidade para explorar e interpretar os nossos territórios. O design artesanal permite associar conhecimentos tradicionais e conceitos de design, a partir da utilização de matérias-primas naturais que, com as suas propriedades, tornam cada criação, cada peça, cada ideia e cada elemento único e irrepetível. A técnica manual sobreviveu graças a pequenos grupos que ainda conservam sua cultura inata e, com grande força, sua necessidade de prestar homenagem às suas raízes permite aperfeiçoar seu ofício

e nos dar a conhecer a possibilidade de fazer do artesanato e do design um novo conceito aplicado a produtos com os quais podemos interagir diariamente. A palestra oferece uma visão metodológica do processo de pensar os ambientes locais a partir da força do processo de design artesanal.

Palavras-chave: Design artesanal — identidade — metodologias — território local.

Abstract: Understanding the uniqueness and diversity of culture through design becomes an opportunity to explore and interpret our territories. Artisanal design allows us to link traditional knowledge and design concepts through the use of natural raw materials, whose properties make each creation a unique and unrepeatable piece, idea, and element. Manual techniques have survived thanks to small groups that still preserve their innate culture and, with great strength, their need to pay tribute to their roots allows them to perfect their craft and show us the possibility of making craftsmanship and design a new concept applied to products with which we can interact on a daily basis. The presentation offers a methodological vision of the process of thinking about local environments based on the strength of the artisanal design process.

Keywords: Artisanal design—identity—methodologies—local territory.

(*) **Ernesto Vidal:** Diseñador Industrial UIS / Especialista en Teoría del Diseño Comunicacional UBAMagíster en Diseño Comunicacional UBA / Docente Investigador tiempo completo programa Diseño Industrial – Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Experiencia de más de 8 años en procesos de enseñanza universitaria en áreas del diseño. docente investigador asociado y par evaluador reconocido por Minciencias (2019). ar evaluador y/o editor para diversas publicaciones y eventos académicos en el área del diseño y la comunicación. Autor de varios artículos, capítulos de libros y textos en el campo del diseño y la comunicación. Interés y motivación hacia el área de cultura y diseño, identidad, diseño comunicacional.