

Keywords: Interior design – museums – senses – sensations – experience.

(*) **María Carolina Vivar Cordero.** Diseñadora de Interiores por la Universidad del Azuay Magister en Comunicación y Marketing por la Universidad del Azuay Profesora de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay desde 2015. Candidata a Doctora en Diseño por la Universidad de Palermo.

Relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica Talavera y las líneas de Nazca como elementos de identidad

Horacio Iván Rodríguez Juárez y Daniel Gómez Santiago (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 210-212. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: abril 2025
Versión final: abril 2025

Resumen: El artículo explora las relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica Talavera de México y las Líneas de Nazca de Perú, analizándolas como elementos fundamentales de identidad cultural. Ambas manifestaciones, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representan la memoria histórica y los valores de sus comunidades. El estudio investiga las conexiones entre estos patrimonios visuales ancestrales y los principios del «Buen Diseño», demostrando cómo, a pesar de sus distintos orígenes (precolombino para Nazca y colonial para Talavera), ambas comparten una profunda relación armónica con su entorno y una capacidad para generar cohesión social. La cerámica Talavera se presenta como el resultado de una transculturación que fue apropiada localmente, mientras que las Líneas de Nazca son un ejemplo excepcional de diseño integrado al paisaje. Juntas, evidencian cómo el diseño patrimonial se convierte en un ingrediente activo en la construcción de la identidad nacional.

Palabras clave: Identidad Cultural – Patrimonio Diseño – Cerámica Talavera – Líneas Nazca – Buen Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 212]

Introducción

Las historias de México y del Perú, comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo. En sus testimonios visuales, ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido, valor e identidad a sus comunidades.

Evidentemente gran parte de este concepto se encuentra en el patrimonio cultural, que al ser entendido como la memoria histórica de un pueblo; supera con creces la idea de monumentos y objetos de museo, para posicionarse como un ingrediente propio de la identidad, con la capacidad de generar desarrollo y cohesión social.

Por tanto los dos países poseen dos excelentes ejemplos para profundizar sobre como, en la actualidad, es posible construir un sentido de identidad a partir del patrimonio, recurriendo a manifestaciones culturales constituidas en dos momentos históricos que marcaron el rumbo de ambas naciones y el continente en general: las líneas de Nazca durante el periodo precolombino y la cerámica Talavera en el colonial.

Relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica Talavera y las líneas de Nazca como elementos de identidad

En este sentido se comprende la dicotomía sobre el buen diseño, entre lo desarrollado a partir de los principios puros, entendidos como aquello que debería ser; y el diseño sesgado por el mercado, orientado a las demandas del consumo, Blanch y Novik encuentran en los 10 Principios para el Buen Diseño de Dieter Rams, figura clave en esta disciplina; un punto de confluencia para entender el concepto Buen Diseño, como una cualidad con un rol decisivo y un enfoque actualizado a las necesidades del mundo contemporáneo (2006).

Por tanto las historias de México y del Perú, comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo. En sus testimonios visuales, ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido, valor e identidad a sus comunidades. Gran parte de estos conceptos se encuentran en el patrimonio cultural, que al ser entendido como la memoria histórica de un pueblo, supera con creces la idea de monumentos y objetos de museo, para posicionarse como un ingrediente

propio de la identidad con la capacidad de generar desarrollo y cohesión social.

En este sentido, se toman dos producciones visuales de origen ancestral, las líneas de Nazca del Perú durante la época precolombina y la Cerámica Talavera mexicana en la etapa colonial, para investigar el conjunto de conexiones existentes con lo que hoy se consideran características del buen diseño. Permitiendo así, una mejor comprensión de los procesos de apropiación de elementos visuales como parte de la identidad de dos países y sus culturas.

En este orden de ideas se han tomando las referencias de Pérez (2017) al citar a Bourdieu, se puede interpretar estas dos representaciones visuales como abstracciones y referencias de la realidad que permiten entender características de una actividad específica, parte de su entorno, como son estos dos elementos visuales en dos latitudes de América Latina. Al entender este grado de pertenencia generado por las culturas mexicana y peruana, vinculando cosmovisiones, por un lado, adquiridas y por otro, descubiertas. Se puede entender cómo se entrelazan las identidades con rasgos que fueron parte de su historia y del entorno en que se desarrollaban sus culturas.

Las Líneas de Nazca

Desde una perspectiva más detallada la utilización inusual y la conexión única con el entorno natural que generan las denominadas Líneas de Nazca a lo largo de 450 km² de llanuras desérticas en las que se dibujan geoglifos que alcanzan hasta los 275 metros de longitud, intactos por más de dos mil años; son un excepcional ejemplo de la producción visual de los pueblos originarios que florecieron en el Perú precolombino. Los más de 800 personajes multi zoomorfos y sobrenaturales presentes, superpuestos a líneas de varios kilómetros de longitud, diagramados con precisión geométrica y utilizando los propios materiales del lugar para su construcción; dan cuenta sobre cómo la relación armónica entre el diseño y medio ambiente, puede transformar un desierto en un paisaje simbólico, ritual, social y cultural. Este vínculo entre el entorno y el diseño, logra el reconocimiento internacional al ser declarado en 1994 por las Naciones Unidas, como Patrimonio Histórico Cultural; incomparable dada su extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad, en relación con otras producciones ancestrales similares a nivel mundial. (UNESCO, 2018).

La Cerámica Talavera

Por otro lado, dentro de esta misma perspectiva dentro de la cultura y tradiciones heredadas tras la conquista española, encontramos en México a la cerámica Talavera. Una representación estética compuesta de elementos simbólicos que recrean una visión iconográfica tropicalizada por artesanos locales, conformando un nuevo discurso que, en la actualidad, se posiciona como una tradición para el Estado de Puebla. Por este motivo, al igual que las líneas de Nazca, es reconocida por la UNESCO en 2019, como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

Debido a esto la Talavera es considerada como un tipo de artesanía con características propias en su trazo, en su mezcla de elementos iconográficos y en su paleta de color; convirtiéndose en una cerámica de alto valor comercial, por lo que representa en sí misma. De hecho, su origen es incierto, ya que se trata de una transculturación artística generada por un proceso de tropicalización tras llegar a América de manos de los colonizadores españoles; e imitado en principio por ceramistas locales que, con el paso del tiempo, hicieron propias las formas antropomorfas, estableciendo ligeramente un estilo regional que hoy en día alcanza tal nivel de apropiación, que se considera una práctica mexicana de tradición. (Leoni, 2017 p.7).

Conclusión

El análisis revela que la cerámica Talavera y las Líneas de Nazca, aunque surgidas en contextos históricos y geográficos distintos, son manifestaciones de diseño ancestral que cumplen con principios de «Buen Diseño». Ambas representan una relación armónica entre el diseño, el entorno y la cosmovisión de sus culturas, trascendiendo su función estética para convertirse en pilares fundamentales de la identidad cultural mexicana y peruana. Su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad refuerza su valor como memoria viva y demuestra la capacidad del diseño patrimonial para generar cohesión social y un sentido de pertenencia perdurable.

Referencia Bibliográficas

- Blanch, A., & Novik, L. (2006). Buen diseño, buen negocio. *ARQ (Santiago)*, (62), 15-17. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-69962006000100003&script=sci_arttext&tlng=en
- Cpnnsors McQuade. (2000). Talavera poblana: cuatro siglos de producción y coleccionismo. *Mesoamérica*, 40, 118- 140.
- Crispiani, A. (1996). Las teorías del Buen Diseño en la Argentina: del Arte Concreto al Diseño para la Periferia. *Trabajo presentado en las Jornadas de Crítica del Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Buenos Aires*. <http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0074.pdf>
- García, G. El Diseño Gráfico y su vinculación con la identidad, la herencia cultural y la producción artesanal de comunidades originarias del Perú y México.
- Iturralde, P. (2015). *El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita* (Doctoral dissertation, Universidad de Belgrano-Facultad de Arquitectura y Urbanismo-Arquitectura). <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/8185>
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista opera*, (7), 69-84. Líneas de Nazca. <https://es.unesco.org/news/lineas-nasca-enigmatica-obra-humanidad>
- Peñafiel. (1910) *Loza de talavera de Puebla, época colonial y moderna*. México: Editorial Secretaría de fomento
- Pérez - García, D. ¿Un intento epistemológico? El diseño como vigilante de métodos. *Revista Bitácora Urbano Territorial*, vol. 27, 4, pp. 47-54, 2017 Universidad Nacional de Colombia

Abstract: This article explores the reciprocal relationships in design between Talavera pottery from Mexico and the Nazca Lines in Peru, analyzing them as fundamental elements of cultural identity. Both manifestations, recognized as World Heritage Sites by UNESCO, represent the historical memory and values of their communities. The study investigates the connections between these ancestral visual heritages and the principles of “Good Design,” demonstrating how, despite their different origins (pre-Columbian for Nazca and colonial for Talavera), both share a deep harmonious relationship with their environment and an ability to generate social cohesion. Talavera pottery is presented as the result of a transculturation that was appropriated locally, while the Nazca Lines are an exceptional example of design integrated into the landscape. Together, they demonstrate how heritage design becomes an active ingredient in the construction of national identity.

Keywords: Cultural Identity – Heritage Design – Talavera Pottery – Nazca Lines – Good Design.

Resumo: O artigo explora as relações recíprocas no design entre a cerâmica Talavera do México e as Linhas de Nazca do Peru, analisando-as como elementos fundamentais da identidade cultural. Ambas as manifestações, reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, representam a memória histórica e os valores de suas comunidades. O estudo investiga as conexões entre esses patrimônios

visuais ancestrais e os princípios do “Bom Design”, demonstrando como, apesar de suas origens distintas (pré-colombiana para Nazca e colonial para Talavera), ambos compartilham uma profunda relação harmônica com seu entorno e uma capacidade de gerar coesão social. A cerâmica Talavera se apresenta como o resultado de uma transculturação que foi apropriada localmente, enquanto as Linhas de Nazca são um exemplo excepcional de design integrado à paisagem. Juntas, elas evidenciam como o design patrimonial se torna um ingrediente ativo na construção da identidade nacional.

Palavras-chave: Identidade Cultural – Patrimônio Design – Cerâmica Talavera – Linhas Nazca – Bom Design.

(*) **Horacio Iván Rodríguez Juárez:** Licenciado en Diseño gráfico. Universidad de las Américas Puebla, México. Maestro en Creatividad para el Diseño. Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Maestro en Diseño de Información. Universidad de las Américas Puebla, México. Doctorando en Diseño, Universidad de Palermo. **Daniel Gómez Santiago:** Comunicador Audiovisual. Facultad de Comunicación, Atlantic International University, USA. Máster en Dirección Estratégica de Nuevas Tecnologías, Universidad Miguel de Cervantes, España. Doctorando en Diseño, Universidad de Palermo.