

Características visuales de las etnias de Tungurahua a través del diseño

Actas de Diseño (2020, julio),
Vol. 31, pp. 159-162. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: julio 2017
Versión final: julio 2020

Andrea Daniela Larrea Solórzano (*)

Resumen: Esta investigación busca fortalecer las características gráficas de los grupos étnicos de la provincia de Tungurahua (Ecuador), a través del uso de los elementos del Diseño Gráfico. Se establecieron como objetivos el reconocer los elementos gráficos que se han convertido en un lenguaje para los grupos étnicos de la provincia, analizar semióticamente la construcción gráfica de los diseños de vestimenta y artesanía de las comunidades indígenas del sector, definiendo las leyes, normas y elementos de diseño gráfico aplicados en dichas construcciones, y aportar a la conservación de la cultura por medio del lenguaje gráfico de las etnias Chibuleos, Salasacas y Quisapinchas.

Palabras clave: Antropología, visual, conservación, cultural, étnico, diseño gráfico, semiótica.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 162]

Objetivos

- Reconocer aquellos elementos gráficos que se han convertido en un lenguaje para los grupos étnicos de la provincia de Tungurahua.
- Analizar semióticamente la construcción gráfica de los diseños de vestimenta y artesanía de las comunidades indígenas de Tungurahua, definiendo las leyes, normas y elementos de diseño gráfico aplicado en dichas construcciones.
- Aportar a la conservación y divulgación de la cultura por medio del lenguaje gráfico de los grupos étnicos Chibuleos, Salasacas y Quisapinchas.

Desarrollo

Grupos étnicos de la provincia de Tungurahua

La Constitución Política del Ecuador en su capítulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades Art. 57, determina que el Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Además reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a:

- Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.
- Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador.
- Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.

Dentro del territorio ecuatoriano coexisten 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos. Dentro de la provincia de Tungurahua se encuentran los Chibuleos, Quisapinchas y Salasacas, los cuales mantienen sus costumbre autóct-

tonas aunque con el proceso de desarrollo constante su población es cada vez más reducida y poco a poco se van perdiendo las nociones acerca de los significados de sus costumbres y rasgos característicos.

Chibuleos

Este grupo étnico toma su nombre de la unificación de los términos *Chibu*, planta que tenía una presencia imponente en su territorio, y *leo*, que hace referencia a su procedencia de la cultura Panzaleo, pueblo ancestral en la provincia de Tungurahua.

Se encuentran ubicados en el cantón Ambato, en la parroquia Juan Benigno Vela. Su lengua materna es el *Kichwa*. Su población está conformada por varias comunidades: San Francisco, San Alfonso, San Pedro, San Luís, San Miguel, La Compañía y Chacapungo.

Su vestimenta se caracteriza, en el caso de los varones, por el uso de ponchos de color rojo y sombreros, camisa y pantalón de color blanco; las mujeres llevan como prendas autóctonas los anacos de color negro, sombrero blanco y camisa con bordados.

La base de su sustento económico es el trabajo agrícola y la ganadería vacuna y caballar. Desarrollan además artesanías para comercialización nacional e internacional. Mantienen aún las celebraciones ancestrales de antes de la conquista española, entre ellas el *Inti Raymi*.

Quisapincha

Según el historiador Pedro Reino (2005), la región de Ambato y la población de Quisapincha fue una zona de filiación *quito-pantzalea*, que guarda vínculos con Angamarca, pues considera que la parroquia contaba con varios grupos poblacionales primitivos como fueron los Yatapambas, Sagoatoas, Cachilvanas, Putugleos, Puganzas, Illaguas, Patolomas y Toldo Rumis. Con la presencia Inca se dice que la población Quisapincha fue sometida como *mitimae*, como lo señalara González Holguín (1608) en su registro de los orígenes de las etnias de la zona central de Ecuador. Se encuentran ubicados

en la zona occidental de la Cordillera de los Andes, en el cantón Ambato. Las lenguas reconocidas son el *kichwa* y el castellano.

El nombre Quisapincha tiene varios significados, González Holguín establece que el mismo proviene de dos voces *quitu-pantsaleas*: *Quissi*, que significa lugar donde nacen las aguas y *Pincha*, que es encañonado de agua, ante lo cual se puede establecer que su nombre tiene que ver con el origen del agua de la región. Frente a esta referencia histórica existe otra que se hizo común y hace referencia a su ubicación geográfica pues este territorio se convirtió en paso obligatorio de los caminantes, según estos criterios su nombre se deriva de dos vocablos quichuas que son *Quisa*, que significa tres, y *Pinlla*, que representa días; el nombre por tanto hace referencia a “tres días”, tiempo que tomaba el recorrido desde la ciudad de Quito hasta la actual parroquia.

Su vestimenta típica está constituida por pequeños ponchos rojos con franjas en el borde, pantalón blanco y pequeños sombreros de copa redonda y baja. Su economía se moviliza principalmente en función de la confección de prendas de vestir y artículos de cuero. Además este sector cuenta con un alto potencial turístico.

Salasacas

Es el grupo étnico más importante de la provincia, se encuentran ubicados en el cantón San Pedro de Pelileo, en las parroquias García Moreno y Salasaca. Hablan *Runa Shimi (Kichwa)* y castellano como segunda lengua. Se los considera descendientes de antiguos *mitimaes* procedentes de Bolivia, aunque también se establece un vínculo con el pueblo *Puruhá*. Actualmente se encuentran organizados en alrededor de 24 comunidades.

La vestimenta masculina consiste en camisa y pantalón blanco de lienzo, un poncho negro largo y angosto y un sombrero de lana de color blanco adornado con una cinta de color rojo o verde, alpargatas de cabuya o descalzos. En el caso de las mujeres se utiliza falda negra sujeta con fajas de colores llamada follones, fachalina negra con morado y blusa blanca con decoraciones de color morado.

El lenguaje del arte y las representaciones etnológicas

Análisis Semiótico de los Componentes Gráficos

Lévi-Strauss decía que se puede concebir al arte como un sistema significativo o un conjunto de sistemas significativos pero que se queda siempre a medias entre el lenguaje y el objeto. Desglosar los significados de formas, colores y texturas así como los materiales representativos de un pueblo permite concebir a totalidad su cultura.

Chibuleos

Entre los elementos más distintivos de la etnia Chibuleo se encuentran los característicos de su vestimenta, la misma que se identifica en los hombres por el uso de ponchos de color rojo, que para ellos simboliza la sangre derramada por sus antepasados incas durante los

procesos de lucha frente a los colonizadores españoles. La utilización de pantalón, camisa y sombrero de color blanco hace referencia a la pureza de su gente.

Las mujeres chibuleos se identifican por mantener aún el uso de *anacos* (prenda característica de las comunidades indígenas de América del Sur de antes de la conquista española) de color negro, que representan la fertilidad de las tierras en las que habitan, sombrero blanco que evoca su pureza y camisa bordada con flores de varios colores que encarna su respeto por la Pacha Mama (madre naturaleza).

Dentro de sus símbolos es necesario reconocer aquellos utilizados en sus fiestas ancestrales, entre las cuales se puede citar al *Inti Raymi*, cuya traducción del *quechua* al español significa “Fiesta del Sol”. Es un arcaico rito religioso andino en honor a *Inti*, dios-sol, el cual se celebra cada solsticio de invierno para los Andes. Esta fiesta aún se celebra en la comuna San Francisco de Chibuleo durante los meses de junio y parte de julio.

Si bien la fiesta del *Inti Raymi* se mantiene como tradición en todos los grupos étnicos de la provincia de Tungurahua, su personaje principal, el Danzante, usa un atuendo y accesorios diferentes en cada sector. En casi todas las etnias es común en los danzantes el uso de pantalones anchos con encajes, bata, delantal, tocado, penacho, alpargatas, alfanje. En el caso de Chibuleo, el danzante se caracteriza por portar un penacho que nace del sombrero.

Quisapincha

En el caso de la etnia Quisapincha su vestimenta característica los distingue del resto de las culturas pues sus ponchos son pequeños, de color rojo con franjas de diversas tonalidades azules, usan pantalón blanco y sombrero de copa redonda y baja en color blanco.

Se establece que el origen de los danzantes de esta zona hace referencia a los caciques de la comarca quienes rendían culto a los dioses en agradecimiento a la cosecha y la productividad. El Danzante, *Tushug* o Sacerdote de la lluvia representa el ciclo reproductivo de la siembra, germinación y la cosecha, bailan de gozo por la cosecha del maíz en honor. El penacho transforma al danzante en hombre-maíz ya que la cabeza estiliza; el *tuctu* o flor de maíz le da forma piramidal. En la etnia Quisapincha el baile lo realiza el danzante con su esposa y acompañados de las *priostas*.

Salasacas

Dentro de la etnia Salasaca la vestimenta simboliza su identidad, distinta al resto de grupos indígenas de la región. Es por ello que conservan tres tipos de indumentaria, una usada diariamente, una para las ceremonias rituales y una vestimenta festiva.

La indumentaria masculina se conforma por pantalón blanco de uso diario, dos ponchos sobrepuestos, uno de color blanco que se lleva en el interior y uno de color negro que se muestra al exterior, una mantilla morada en el cuello que sirve como bufanda, sombrero blanco, que los mayores usan a diario, los más jóvenes solo usan durante las fiestas y cotidianamente llevan sombrero de paño, adornado con plumas; en la cintura llevan una faja de lana llamada *chumbi*, cuentan con dos tipos de estas fajas: la *yanga chumbi*, que no cuenta con un diseño

específico y se forma por la combinación de colores con motivos geométricos, y la *mananay chumbique*, que posee una serie de diseños figurativos junto a representaciones ornamentales.

El traje ritual en los varones se define por el uso de pantalón blanco con bordado en el botapié, los ponchos negro y blanco y el sombrero blanco adornado con plumas de colores. Cuando se disfrazan de danzantes usan un tipo distinto de indumentaria: solo el pañuelo de color azul brillante, amarillo y rosado encendido con bordados de pavo real está presente siempre. Una de las características del danzante Salasaca es el uso de un delantal de color rojo, camisa y en lugar del alfanje dos pañuelos, una en cada mano; el tocado es corto.

En el caso de las mujeres la ropa de uso diario está formada por el anaco negro y estrecho que rebasa la rodilla, sostenido por la faja denominada *huarmi chumbi*; dos paños llamados bayetas de color blanca y otra de tono oscuro que cubre la espalda, que se sostienen con el tupo de metal labrado; el sombrero ocurre lo mismo, lo usan ya solo las personas mayores e igual que en los varones es de color blanco. En la vestimenta ritual sobresale la *ucupachallina*, una manta que llevan sobre los hombros, el rebozo es de color blanco y cuyos bordes llevan adornos de borlas de lana de colores vistosos y llamativos.

Cuando se encuentran de duelo por el lapso de dos semanas hombres y mujeres usan un sombrero marrón, llamado *chuculati sumirru* y en el caso de las mujeres además durante un año llevan el rebozo de color morado o negro.

Leyes, normas y elementos del diseño gráfico aplicados en la indumentaria

Wucius Wong (2003) establece que “El diseño puede considerarse como la expresión visual de una idea. La idea es transmitida en forma de composición. Las formas (sus tamaños, posiciones y direcciones) constituyen la composición en la que se introduce un esquema de color”. Considerando los principios básicos del diseño se puede definir que las representaciones de vestuario y accesorios usados por las tres etnias de la provincia de Tungurahua y sus diseños, empíricamente se enmarcan en el campo de las composiciones formales, dado que las mismas se crean bajo simples conceptos matemáticos de traslación, rotación, reflexión y dilatación; aunque existe también presencia de composiciones informales, se realizan tomando en consideración la gravedad, el contraste, el ritmo y el centro de interés.

Estableciendo como principio fundamental que todo diseño gira en función de la manipulación de la forma, se puede definir que en las decoraciones de los atuendos de los grupos Chibuleos, Quisapincha y Salasaca se encuentran presentes los elementos visuales: forma, medida, color y textura; así como también los elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad; junto a los elementos prácticos: representación, significado y función.

Se pueden identificar con mayor facilidad estos elementos en la vestimenta femenina, principalmente en los bordados de las blusas y en la *huarmi chumbi* o faja. Las aplicaciones decorativas utilizadas en su vestimenta

se derivan de formas naturales, configurando así elementos representativos. Sin embargo, existen también representaciones más estilizadas o semiabstractas, las cuales en todos los casos aportan un significado mediante el cual sus diseños transportan un mensaje.

Las formas geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares y accidentales también son parte de su construcción gráfica. Las fajas utilizadas por hombres y mujeres, así como los bordados inferiores en los pantalones ceremoniales de hombres, mantienen estos principios.

Analizar la construcción del vestuario femenino permite además distinguir la presencia de los conceptos de interrelación de formas, pues se muestran claros ejemplos de distanciamiento y toque, superposición y penetración, unión y sustracción, intersección y coincidencia; creados en base a ejercicios de repetición tanto de figura, tamaño, color, textura, dirección, posición, espacio y gravedad. Esta forma de aplicación de planos permite que se forjen submódulos o supermódulos sobre la base de módulos en repetición que forman un módulo mayor.

Se puede establecer además la existencia de una disposición de elementos en forma lineal que encierra las figuras y demarca los límites principalmente en ponchos y bayetas. Hay una disposición cuadrada en los bordados interiores de las blusas, fruto de construcciones a base de unificación de rombos.

Visualmente se logra percibir la estructura de repetición con la trabajan, la cual surge de la similitud de figuras y el cambio gradual y ordenado de los módulos, espacios y figuras. En este tipo de vestimenta mayoritariamente se está aplicando una estructura de radiación concéntrica. La disposición de los elementos visuales genera amplios contrastes fruto de la concentración y distribución de módulos hacia ciertos sectores, respetando cuidadosamente los elementos del espacio negativo.

En cuanto al manejo cromático está presente el contraste cromático simultáneo, fruto de la combinación de colores utilizados entre las diferentes piezas, pantalón y poncho, anaco y blusa o superposición de fachalinas. Sus combinaciones de color generan altos contrastes, que modifican el modo en que se perciben los colores, produciendo cambios aparentes de tono, valor o intensidad por sus colores adyacentes. Esta aplicación empírica, que hace principalmente referencia a procesos semióticos, permite un estímulo visual frente al cual el ojo genera una segunda imagen, que se sitúa en el tono complementario del telar base, logrando que un color envuelva al otro.

Se puede por tanto definir que la composición de su indumentaria guarda, como normas de diseño, un concepto, y logran comunicar por medio de un lenguaje visual único. Citando a Katherine McCoy, la forma abstracta, las imágenes, el color, la textura y el material transmiten el mismo o más significado que las palabras.

Metodología

El estudio responde a la modalidad de proyecto factible puesto que permitirá, luego del diagnóstico del problema, plantear una propuesta o solución. Se apoya en la investigación bibliográfica y documental, a fin de obtener los conocimientos teóricos en cuanto a las categorías

fundamentales que se desarrollaron por medio del análisis de sus características que permita abstraer dichos conocimientos con comprensión y reflexión para darle una mejor dirección al estudio. Se afirma por medio del proceso de investigación de campo, pues se lleva a cabo a través de la observación y la aplicación de los instrumentos con el propósito de elaborar un diagnóstico real de las aplicaciones de diseño que, aunque de manera empírica, están presentes en las representaciones de artesanía y vestuario de los tres grupos étnicos de la provincia de Tungurahua.

Se desplegará una investigación con enfoque cualitativo en base al problema y a los parámetros para el desarrollo del proyecto factible; y cuantitativo, porque la investigación manejará datos de la aplicación de encuestas a los indígenas dedicados al trabajo artesanal y al desarrollo de las costumbres ancestrales de los grupos étnicos de la provincia, siendo así una investigación mixta: es decir, corresponde a un enfoque cualicuantitativo.

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo es receptar información con relación al tema. Para ello se utiliza como técnicas la encuesta y la entrevista.

Conclusiones

1. Los primeros registros de la investigación permiten definir los elementos gráficos que comunican un concepto identitario dentro de los grupos étnicos de la provincia de Tungurahua.
2. El reconocimiento de estos elementos ha permitido aproximarnos a las conceptualizaciones semióticas de sus construcciones gráficas. Sin embargo, es necesario profundizar en dicho análisis para comprender totalmente los componentes de los diseños de vestimenta y artesanía de las comunidades indígenas de Tungurahua, mejorando así la definición de las leyes, normas y elementos de diseño gráfico aplicado en dichas construcciones.
3. El resultado final de esta investigación se constituirá en un aporte para la conservación y divulgación de la cultura por medio del lenguaje gráfico de los grupos étnicos existentes en Tungurahua.

Referencias bibliográficas

- Barriga, F. (1988). *Etnología Ecuatoriana*, Vol. VIII Salasacas. Instituto de Crédito Educativo y Becas. Quito, Ecuador
- Geertz, C. (2003). *La Interpretación de las Culturas*. Barcelona - España: Gedisa editorial.
- Lévi-Strauss, C. (1971). *Arte, lenguaje, etnografía*. México: Siglo XXI editores.
- Reino, P. (2005). *Apuntes para la etnohistoria de Tungurahua*. Ambato - Ecuador: Editorial Maxtudio.
- Samara, T. (2007). *Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos*. España: Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Wong, W. (2013). *Los principios del diseño en color*. España: Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Abstract:** This research seeks to strengthen the graphical features of ethnic groups in the province of Tungurahua (Ecuador) through the use of graphic design elements. The objectives that were set are: to recognize the graphic elements that have become a language for ethnic groups in the province, to semiotically analyze the graphic construction design clothing and crafts of indigenous communities in the sector, defining laws, rules and elements graphic design applied in this type of construction, and to contribute to the preservation of culture through the graphic language of ethnic Chibuleo, Quisapincha and Salasacas.
- Keywords:** Anthropology - visual - preservation - cultural - ethnic - graphic design - semiotics.
- Resumo:** Esta pesquisa busca fortalecer as características gráficas dos grupos étnicos da província de Tungurahua (Equador) através do uso dos elementos do Design Gráfico. As metas estabelecidas são reconhecer os elementos gráficos que se converteram numa linguagem para os grupos étnicos da província, analisar semiótica-mente a construção gráfica dos desenhos de vestimenta e artesanato das comunidades indígenas do sector, definindo as leis, normas e elementos de design gráfico aplicados nessas construções, e aportar à conservação da cultura por médio da linguagem gráfica das etnias Chibuleos, Salasacas e Quisapinchas.
- Palavras chave:** Antropologia - visual - conservação - cultural - étnico - design gráfico - semiótica.
- (* **Andrea Daniela Larrea Solórzano.** Doctoranda en Diseño - Universidad de Palermo. Magister en Docencia Universitaria. Diseñadora Gráfica Publicitaria. Docente de la Universidad Tecnológica Indoamérica - Carrera de Diseño Multimedia. Ex Docente de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Ex docente de la Universidad Central del Ecuador, Sede Galápagos. Desarrollo principal en las cátedras de dibujo, técnicas de representación, ilustración y semiótica. Miembro de la Sección Académica de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Tungurahua. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Diseño Gráfico. Miembro del Foro Latinoamericano de Escuelas de Arte.