

Título: La resignificación en la confección de la Sastrería Artesanal cuencana.

Subtítulo: De la industrialización al diseño de autor.

Objetivo general:

Analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años.

Objetivos específicos:

1. Analizar e identificar las características de la sastrería tradicional cuencana.
2. Analizar los distintos emprendimientos de diseño de sastrería de autor y sus principales características de desarrollo y confección en Cuenca de los últimos diez años.
3. Analizar la legislación vigente que protege y respalda la actividad de la sastrería artesanal.
4. Indagar la percepción del cliente con respecto a la sastrería artesanal e industrial.
5. Indagar la percepción del sastre artesano con respecto a su oficio frente a la confección industrial.

Pregunta problema: ¿El diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal cuencana?

Hipótesis: El diseño de autor es una forma de resignificación contemporánea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la industrialización del sector.

Índice:

Introducción

Capítulo I:

Breve historia de la Sastrería Artesanal Ecuatoriana.

- 1.1. Origen del traje y la sastrería.
- 1.2. Aprendizaje de la sastrería artesanal.
- 1.3. Origen del gremio de artesanos.
- 1.4. La sastrería cuencana parte del patrimonio cultural inmaterial.
- 1.5. Reglamentos y fines del gremio y de la ley de Defensa del Artesano.

Capítulo II:

La industrialización: la abundancia en su producción.

- 2.1. La tercera Revolución Industrial.
- 2.2. La sociedad del consumo: la abundancia y sus consecuencias.
- 2.3. Efectos de la industrialización en la sociedad y en la actividad artesanal.

Capítulo III:

El emprendimiento como la base del éxito y del reconocimiento.

- 3.1. Qué es el Emprendimiento.
- 3.2. Emprendimiento en Ecuador.
- 3.3. Emprendimiento en Cuenca.

3.4. El diseño de autor.

Capítulo IV:

Re-significación de la moda y el traje formal.

- 4.1.** El diseño del traje dentro de la Moda.
- 4.2.** Procesos de confección.
- 4.3.** La tendencia en el diseño del traje formal.
- 4.4.** Re-significación de la moda y su consumo.

Capítulo V:

Planteo Metodológico de la investigación.

Orientación y justificación.

5.1. Planificación de técnica metodológica A.

5.1.1. Presentación y justificación. Entrevista en profundidad.

5.1.2. Variables.

5.1.3. Objetivos de la técnica metodológica A.

5.1.4. Recorte temporal.

5.2. Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.1.

5.2.1. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica.

5.2.2. Presentación y justificación del instrumento utilizado.

5.3. Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.2.

5.3.1. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica.

5.3.2. Presentación y justificación del instrumento utilizado.

5.4. Planificación de técnica metodológica B.

5.4.1. Presentación y justificación. Encuesta semiabierta / auto administrada.

5.4.2. Variables.

5.4.3. Objetivos de la técnica metodológica B.

5.4.4. Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.1.

5.4.5. Recorte temporal.

5.4.6. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica.

5.4.7. Presentación y justificación del instrumento utilizado.

5.5. Planificación de técnica metodológica C.

5.5.1. Presentación y justificación. Observación.

5.5.2. Variables.

5.5.3. Objetivos de la técnica metodológica C.

5.5.4. Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.1.

5.5.5. Recorte temporal.

5.5.6. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica.

5.5.7. Presentación y justificación del instrumento utilizado.

5.6. Interpretación y análisis de los resultados.

5.7. Conclusión.

Bibliografía.

Introducción:

En la ciudad de Cuenca - Ecuador desde la época colonial, los saberes así como las actividades tradicionales se han prolongado en el tiempo y a través de los diferentes procesos de recreaciones colectivas que se las han denominado artesanías o artes populares, actividades puramente manuales que hasta la actualidad se las reconoce, ya que son decenas de labores que han venido siendo perfeccionadas por la sociedad durante décadas.

Entre todas las labores artesanales desarrolladas en la ciudad de Cuenca se encuentra la Sastrería. Arteaga (2000), explica que los sastres, en el inicio de la actividad, eran el colectivo más numeroso en el Ecuador, situación bastante particular ya que, con menor proporción territorial y de habitantes, se los comparaba con grandes urbes como la de México.

Se reconoce que con el tiempo y el progreso de la sociedad, en el caso de la innovación de la industria textil y de sus nuevos métodos de desarrollo, la labor de la sastrería artesanal ha competido directamente con la confección industrial de trajes nacionales e importados, modificándose de alguna manera la perspectiva que implica la labor artesanal de la ciudad de Cuenca que se ha mantenido durante décadas.

La información obtenida acerca de la sastrería da cuenta que si bien existen muchas labores artesanales no existe actualmente, un análisis íntegro o completo que permita conocer el estado de esta labor manual; por consiguiente, el número de individuos sastres que todavía están en el negocio han perdido plazas de trabajo. Cabe resaltar además, que se ignora el nivel de desarrollo y conocimientos sobre el diseño de los trajes, el estado económico en la que desarrollan su trabajo y el estado laboral, frente a la confección industrial de trajes formales.

Parte fundamental de este trabajo indaga acerca de los diseñadores de moda que se especializan en la confección de trajes en la ciudad de Cuenca - Ecuador, con el objetivo de conocer si el diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal de la ciudad y cuáles son las características de su labor y si su trabajo se realiza en conjunto con la ayuda de los conocimientos de algún sastre específico, con el propósito de conocer si el diseñador utiliza sus conocimientos para resignificar la labor y aprendizaje del sastre artesano de la ciudad a fin de enfrentar la competencia contra la industria textil extranjera y nacional.

En consecuencia, la hipótesis sostiene que el diseño de autor es una forma de resignificación contemporánea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la industrialización del sector.

Por otro lado, se indaga si la disminución o la resignificación del diseño y confección de la actividad sastrorial artesanal en Cuenca ocurren por falta de cumplimiento de los reglamentos manifestados por los organismos públicos que controlan la ley de defensa del trabajo o si se da por la falta de interés de los mismos ciudadanos.

La idea inicial de este trabajo de investigación surge de la intención del autor de analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años y de la condición en la que se encuentra la sastrería artesanal que se desarrolla de forma tradicional en la ciudad de Cuenca, ya que es importante comprender que la sastrería desarrollada en estos talleres, en la actualidad se ha constituido en una de las principales herramientas para el desarrollo y avance de algunas marcas especializadas en la confección de trajes para hombre.

Por esta razón, es pertinente analizar las características de la sastrería artesanal de la ciudad de Cuenca, las características de desarrollo, los emprendimientos de diseño de sastrería de autor, la legislación que protege la actividad artesanal y, la percepción del sastre y del cliente o ciudadano con respecto a la sastrería artesanal e industrial. Además, es importante analizar las características del origen de la sastrería como también las novedosas alianzas de los sastres con los diseñadores para resignificar de manera innovadora la forma de diseñar los trajes y en consecuencia, la creación de nuevos tipos de emprendimientos que se están generando en la actualidad.

Esta investigación tiene como línea temática principal la de Diseño y Producción de Objetos, en la cual se analizarán las influencias que han marcado el diseño, la producción y confección de trajes de los últimos diez años hasta la actualidad, tomando como referencia a la industrialización como factor de este cambio. De igual manera, se analizará la relación del patrimonio inmaterial con el desarrollo de la actividad artesanal con el objetivo de poder conocer y analizar los cambios o la resignificación que se ha dado en el diseño de indumentaria.

Las investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre la labor de la sastrería, fundamentan el inicio de esta labor en su estado actual como una actividad económica fiable y el futuro de ésta, como una actividad generacional con valores tradicionales. Dichas investigaciones fueron realizadas en comunidades como las de Tlaquepaque, Jalisco - México, Mérida -Venezuela, Guanacaste, San José - Costa Rica y de Cuenca y Quito - Ecuador. También se utilizó material referente a las artesanías y la industrialización para analizar los efectos que puede tener sobre la labor artesanal.

Esta información fue recopilada del material tomado de la biblioteca del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), situado en la ciudad de Cuenca y de igual modo, en los artículos publicados en la revista Artesanías de América (1995 y 2002) y de la plataforma digital Dialnet.

Para desarrollar los capítulos de esta tesis se tomaron en cuenta las teorías desde el punto de vista económico, sociológico y la teoría basada en la sociología de la moda. El concepto perteneciente a la Moda estará fundamentado por Simmel (1988) y de Thorstein Veblen (2000), desde el punto de vista social y económico; y, el concepto de Tendencia por Guillaume Erner (2012) y Thorstein Veblen (2000). Estos conceptos ayudarán a comprender cómo la tendencia se transforma desde un instrumento para designar moda a un instrumento de integración en la sociedad.

Esta tesis consta de los conceptos pertenecientes a la Sastrería, en referencia a los conceptos de Claudio Malo (2008) y la socióloga María Bovisio (2002). Al igual que para la sastrería, se incluyen las teorías de Pierre Bourdieu (2002) y T. Veblen (2000). Los autores ayudarán a comprender a la artesanía como un quehacer creativo, una expresión de valores estéticos y de destrezas manuales, al igual que la sastrería como una labor que desarrolla una prenda designada como un capital cultural, que acentúa la atención sobre una persona y los efectos que puede producir sobre otros.

Para los conceptos de patrimonio intangible e industrialización, se abordan los conceptos pertenecientes a Jean Baudrillard (2009), Néstor García Canclini (1992) y de Claudio Malo (2006 y 2009). Se pretende describir cómo la industrialización distancia al

hombre de los objetos, convirtiéndolos en simples auxiliares, en el que el valor – signo se vuelve más importante que el valor funcional; y, el concepto de patrimonio intangible, como elemento del pasado que se mantiene en el presente, un rasgo integrador de la identidad y lo que identifica a una nación, a un pueblo.

Para el primer capítulo de tesis, por un lado, se realizará un recorrido histórico y social sobre el traje, se tomará en cuenta el surgimiento de esta vestimenta en el continente europeo y las etapas de cambio que desarrolló esta prenda de vestir. Además, se indagará la sastrería artesanal al igual que el arribo del traje al continente americano en la época Colonial, donde la conquista española modificó la sociedad que hoy constituye el Ecuador.

Para el segundo capítulo de esta tesis, se analiza el comportamiento de la gente en una sociedad pequeña y en desarrollo que se ve influenciada por la industrialización y la abundante producción de bienes materiales, ya sea por necesidad, funcionalidad o egocentrismo al ser utilizados.

Se trata de comprender cómo la gran industria de la moda influye en los individuos homogenizándolos, haciéndoles olvidar la idea de ser personas individuales y diferentes unos de otros; al igual que los cambios y exigencias de una sociedad en transformación, la vestimenta y la actividad artesanal que están en constante modificación.

En esta investigación, los conceptos planteados ayudarán a entender desde el punto de vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de Industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda.

Para complementar la tesis, en el tercer capítulo, se indagará sobre cómo los individuos buscan aprovechar de sus conocimientos para implementar por su cuenta una empresa y con lo aprendido, generar sus propios ingresos económicos y obtener el reconocimiento social.

Se da importancia al tema del emprendimiento ya que ayudará a entender cómo los diseñadores de moda de Cuenca, especializados en la rama del diseño de trajes formales, utilizan como su principal herramienta y complemento, los conocimientos que tiene el sastre artesano de la ciudad, en el sentido de conformar entre diseñador y artesano un trabajo de conjunto.

Por un lado, está la responsabilidad del sastre de encargarse de todos los aspectos de armado y confección del traje, gracias al conocimiento de la técnica tradicional aprendida durante generaciones; y por otro lado, el diseñador, como el poseedor del conocimiento sobre innovación y de las técnicas de diseño, la resignificación de un objeto tradicional transformado en un objeto novedoso que genera aceptación social en cuanto a moda y vestimenta.

Y en el cuarto y último capítulo, se indaga sobre qué es la moda y cuál es el papel fundamental del diseño del traje formal dentro de ella; de igual manera, parte de este capítulo tratará sobre cómo la sociedad se comporta cuando un objeto innovador se resignifica y se convierte en un objeto de deseo, cuando la funcionalidad del traje es sustituida por la necesidad estética de seguir lo que la sociedad establece como 'novedoso'.