

Metodologías para el diseño gráfico inspirado en referentes del patrimonio natural aplicado en textiles

Graphic Design Methodologies Inspired by References of Natural Heritage Applied in the Textile Industry

JEANETTE REALPE CASTILLO

Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador)
jeanette.realpe@utc.edu.ec

JOSÉ OTACOMA CUSICAHUA

Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador)
jose.otacoma5@utc.edu.ec

JESSICA SÁNCHEZ HOYOS

Universidad Técnica de Cotopaxi (Ecuador)
jessica.sanchez8@utc.edu.ec

Recibido: 20 de mayo de 2019

Aceptado: 18 de julio de 2019

Resumen:

Esta investigación partió de la necesidad de poner en valor la Fiesta de las Flores y las Frutas, realizada en la ciudad de Ambato-Ecuador, a través del diseño de estampados textiles para público femenino, tomando como referencia especies vegetales nativas, preservadas en el Jardín Botánico Atocha-La Liria. Se empleó una metodología híbrida que combina técnicas de investigación social como la entrevista y mapeo, de investigación de mercado como el coolhunting, fashion street photography, análisis morfológico, ilustración botánica y diseño de patterns. Como resultado, se crearon módulos y rapports que plasmaron las tendencias del diseño textil contemporáneo y las preferencias estéticas del público objetivo. En conclusión, el diálogo entre metodologías diversas que convergen en el campo del diseño gráfico, enriquecieron el método proyectual y posibilitaron el aprovechamiento de referentes gráficos poco utilizados y con potencial comercial en emprendimientos creativos.

Palabras clave: Estampados textiles, patterns, Fiesta de las Flores y las Frutas, patrimonio natural, metodologías híbridas.

Abstract:

This research started from the need to evaluate the Fiesta de las Flores y las Frutas, held in the city of Ambato-Ecuador, through the design of textile prints for women, taking as reference native vegetable species held in the Botanical Garden Atocha-La Liria. A hybrid methodology was used that combines social research techniques such as interviewing and mapping; market research such as coolhunting and fashion street photography; morphological analysis; botanical illustration; and pattern design. As a result, modules and rapports were created that captured the trends of contemporary textile design and the aesthetic preferences of the target audience. In conclusion, the dialogue between different methodologies that converge in the field of graphic design enriched the design methodology and made possible the use of little used graphic references and with commercial potential in creative ventures.

Keywords: Textile patterns, patterns, Fiesta de las Flores y las Frutas, natural heritage, hybrid methodologies.

1. Introducción

La ciudad de Ambato es la capital de la provincia de Tungurahua, ubicada en la sierra central del Ecuador. En 1949, los socios del Centro Agrícola Cantonal organizaron la primera *Fiesta de las Flores y de las Frutas* (FFF), en reconocimiento a la fertilidad de sus tierras y como estrategia de empoderamiento luego del terremoto ocurrido en la ciudad, el 5 de agosto de ese año. En 2009, la FFF fue declarada Patrimonio Inmaterial de la República del Ecuador (Lascano *et al.*, 2018, p. 64).

La FFF es una importante fuente de ingresos para el sector de manufacturas textiles de la ciudad, debido a los importes generados por el diseño, confección o alquiler de vestuarios para reinas e indumentarias para desfiles y comparsas; asimismo, la industria gráfica se ve beneficiada por los ingresos generados por la publicidad y boletería requeridas para el evento (Martínez y Vásquez, 2014, p. 49).

Se buscó la puesta en valor de estas festividades a través de canales no convencionales, tomando como referente la flora característica ambateña. Para ello, se proyectó la creación de patrones y estructuras compositivas inspiradas en las plantas nativas de la región, conservadas en el Jardín Botánico Atocha-La Liria, enclave creado con la finalidad de salvaguardar el patrimonio natural de Ambato (Otacoma y Sánchez, 2018, p. 37). Para su aplicación, se generaron prototipos para impresión en textiles, pensados para una colección orientada a la mujer ambateña, entre los dieciocho y treinta y cinco años de edad.

2. Materiales y métodos

Se desarrolló una investigación proyectual con enfoque cualitativo, que partió de una documentación bibliográfica sobre el diseño de módulos, estructuras de repetición (Wong, 2014, p. 61), patrones y *rapports* (Lupton y Phillips, 2016, p. 200). Se indagó en el contexto histórico de la FFF y sus fuentes de financiamiento (Martínez y Vásquez, 2014, p. 49), así como en sus estrategias de promoción (Lascano *et al.*, 2018, p. 67). Se recabó información técnica sobre las especies vasculares preservadas en el

Jardín Botánico Atocha-La Liria para su clasificación, tomando en consideración sus características y modo de uso (Vargas, 2009, p. 7).

La investigación de campo partió con entrevistas estructuradas a tres informantes expertos en diseño de modas radicados en Ambato, para recabar información sobre las tendencias de moda femenina en 2018 e indagar en las preferencias estéticas de la mujer ambateña. Esta etapa permitió determinar el rango de edad y clase social del público objetivo al que iría dirigida la colección.

Para continuar, se empleó el *coolhunting*, partiendo de un mapeo de actores (Algranati *et al.*, 2012, p. 2), a través de un muestreo por conveniencia, para obtener información sobre los *no lugares*¹ de visita frecuente del *target* dentro del área urbana de Ambato y para ubicar a los principales locales de venta de ropa femenina consumida por el público objetivo.

Para la ejecución del *fashion street photography*, se seleccionó, mediante muestreo por conveniencia, al centro comercial de mayor concurrencia de la ciudad, por su ubicación geográfica, facilidad de movilidad y calidad de *no lugar* estratégico de visita frecuente por parte del *target*. Se fotografió a mujeres voluntarias para documentar y fichar *in situ* las tendencias de moda utilizadas por el público objetivo.

Se llevó a cabo visitas a los locales de ropa mapeados, para indagar en las tendencias de moda ofertadas por estos almacenes. Se realizó una sesión fotográfica de las prendas para su catalogación y fichaje. Esto permitió determinar las tendencias de moda ofertadas en el mercado y consumidas por el *target*.

Se elaboró un análisis morfológico de las plantas nativas y endémicas conservadas en el Jardín Botánico Atocha-La Liria. Para ello, se realizó una documentación fotográfica de las mismas para su catalogación en fichas de características morfológicas y taxonómicas. Concluida la etapa de documentación y recogida de datos, se determinó el estilo gráfico de los diseños.

La propuesta creativa constó de dos fases: ilustración y diseño de *rapports*. La primera fase empleó técnicas de representación figurativa botánica en acuarela (Maciel, 2018). Se consiguió ilustraciones con un estilo gráfico realista, acorde con las tendencias de moda estudiadas. Se realizó una disección gráfica de la planta para ilustrar sus características primordiales en distintas etapas de crecimiento. Una vez ilustrado el modelo, en fragmentos, y luego de su coloreado en acuarela, se digitalizó y retocó para la elaboración de las composiciones finales. *Rapports* simples y compuestos fueron diseñados en función de una estructura cuadrículada o hexadecimal (Varsky, 2018).

3. Resultados

El atuendo utilizado por la mujer ambateña responde a la reproducción de tendencias extranjeras. Los informantes admiten que no se ha desarrollado una moda propia del sector, con referentes vernáculos ni propuestas internas. De modo que las telas elegidas

¹ Se toma como referencia el concepto de *no lugar*, como “los espacios constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con estos espacios” (Auge, 2000, p. 52).

para la elaboración de prendas son en su mayoría importadas, y en tal virtud, sus diseños textiles responden asimismo a puntos de inspiración foráneos.

La mujer ambateña busca comodidad y protección en el vestir. Las prendas más utilizadas por el *target* son de tipo casual: blusas, pantalones, *jeans* y chaquetas; acompañados con accesorios como bisutería, bufandas y pañuelos. En el año 2018, las telas de estampados florales naturalistas dominan la escena de la moda, y se encuentran en blusas, vestidos y faldas, en materiales como seda, algodón y tela viscosa; todas ellas comparten cualidades como la calidad, comodidad y manejabilidad. Los informantes expertos recomendaron dirigir el producto diseñado a mujeres entre dieciocho a treinta y cinco años de edad, de clase media-alta, por ser un público al día con las tendencias de la moda y con capacidad adquisitiva para adquirir prendas de diseño.

Para el análisis morfológico, se seleccionó nueve especies vegetales del Jardín Botánico Atocha-La Liria, debido a su potencial plástico y por ser referentes gráficos no aprovechados en el diseño textil: tuna roja, chilca, cactus de San Pedro, arupo, chamana, ñáchag, árbol de papel, uvilla y sangorache; todas plantas nativas² de la región. Se realizó una observación *in situ* de la planta en su estado natural, en distintas etapas de crecimiento y maduración: bulbos, frutos, semillas, hojas y tallos.

Las ilustraciones naturalistas de la especie fragmentada en sus características primordiales, permitió composiciones simples y complejas que darían lugar a módulos y supermódulos, dispuestos en estructuras de repetición de ladrillo por fila y hexadecimales por columna. Para finalizar, se aplicó color de fondo, a través de un esquema armónico por combinación de colores análogos, complementarios y monocromáticos.

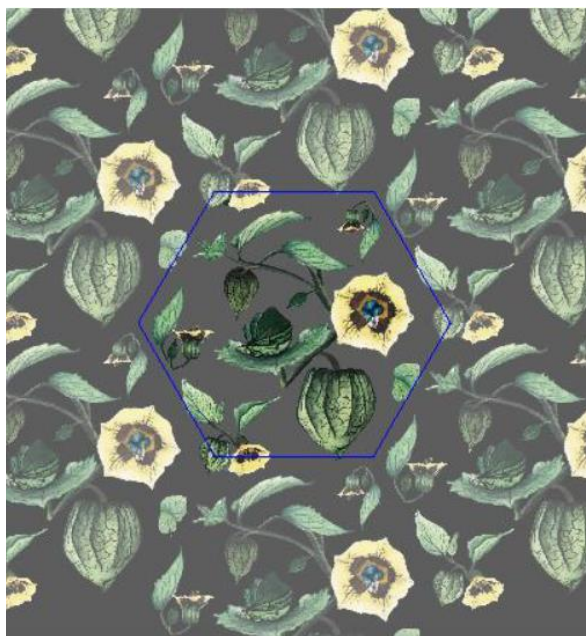

Figura 1. Supermódulo en estructura hexadecimal. Uvilla

² Las especies nativas son originarias de la zona que habitan, pero no son exclusivas de ese lugar, sino que pueden darse de forma natural en distintas regiones geográficas (Noguera, 2017, p. 89).

4. Discusión

La investigación puso en evidencia el valor del diseño gráfico como un proceso que requiere del diálogo de diversos métodos para la obtención del producto final. Es fundamental el estudio del contexto socio-cultural y económico, para comprender las necesidades del público objetivo y diseñar en función de su realidad y condiciones materiales de existencia. Las metodologías de diseño ortodoxas, herederas del funcionalismo moderno, racionalista y lineal, resultan insuficientes para solucionar estos requerimientos.

En este sentido, el *coolhunting* aparece como un mecanismo no tradicional de la investigación cualitativa de mercados, que permitió al investigador adentrarse en el contexto, para determinar motivaciones colectivas del consumidor (tendencias) y generar los *insights* creativos para la toma de partida de diseño, con base en las preferencias del *target*. Técnicas de investigación social y métodos alternativos basados en la observación directa con respaldo fotográfico posibilitaron, en sinergia, la observación sensorial (Gómez, 2013, p. 46); esto es, el empleo de todos los sentidos en la toma de datos de campo.

Con base en la teoría de difusión de innovaciones (Rogers, 1983, p. 249), se detectó que el *target* opera dentro del grupo denominado *early majority*; personas de gustos conservadores que adoptan tendencias de moda establecidas con anterioridad por *innovators* y *early adopters*, grupos humanos que operan a la vanguardia de las nuevas tendencias e innovaciones de la moda.

Los métodos propios del diseño gráfico, de carácter proyectual, tradujeron el *insight* creativo a un lenguaje gráfico decantado en prototipos iniciales pensados para una posterior producción industrial, con base en una investigación que demuestra un nicho de mercado propicio para apuestas de innovación moderada que podrían comercializarse, a futuro, como emprendimientos creativos.

Bibliografía

- Acaso, M. (2009). *El lenguaje visual*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Algranati, S., Bruno, D., Lotti, A. (2012). Mapear actores, relaciones y territorios. Una herramienta para el análisis del escenario social. *Cuadernos de Cátedra*, 3, pp. 1-23.
- Augé, M. (2000). *Los no lugares. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Gómez, P. (2013). Coolhunting, una herramienta de investigación cualitativa para la publicidad. *Magazín Empresarial*, 9 (20). pp. 43-50.
- Lascano, A., Castillo, E., Mena, D., Vayas, E. (2018). La Fiesta de la fruta y las flores en el escenario local de Ambato: análisis de la comunicación publicitaria (2012-2017). *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 8 (1). pp. 61-77.
- Lupton, E. y Phillips, J. (2016). *Diseño gráfico: Nuevos fundamentos*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Maciel, P. (2018). Ilustración botánica con acuarela [en línea]. [Fecha de consulta: 8 de mayo de 2019]. Recuperado de: <https://www.domestika.org/es/courses/260-ilustracion-botanica-con-acuarela/course>
- Martínez, J. y Vásconez, R. (2014). Impacto económico de la fiesta de la fruta y de las flores de Ambato. *Analítika. Revista de análisis estadístico*. 8 (2). pp. 41-50.
- Noguera, E. (2017). El endemismo: diferenciación del término, métodos y aplicaciones. *Acta Zoológica Mexicana*, 33 (1). pp. 89-107.
- Otacoma, J. y Sánchez, J. (2018). *Diseños de patrones y estructuras para ser aplicados en productos textiles, tomando como referente las plantas ornamentales urbanas de la ciudad de Ambato*. [Tesis de ingeniería inédita]. Universidad Técnica de Cotopaxi: Latacunga.
- Rogers, E. (1983). *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press.
- Vargas, H. (2009). *Las plantas del Jardín Botánico Atocha-La Liria de Ambato*. Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Ambato: Ambato.
- Varsky, L. (2018). Creación y comercialización de patterns vectoriales [en línea]. [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2019]. Recuperado de: <https://www.domestika.org/es/courses/219-creacion-y-comercializacion-de-patterns-vectoriales/course>
- Wong, W. (2014). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.