

El cuento como medio de enseñanza sobre prácticas tradicionales de Ecuador

Giglia Doménica Peña Tobalina

Renata Karel Bazurto Menace

Emily Isabel Lima Arcos

José Daniel Morales Mata

Lourdes Pilay

Ma. de los Ángeles Custoja

Resumen

La confección de tejidos con telar se remonta a la era precolombina y se considera como una práctica tradicional de la cultura ecuatoriana. En la parroquia de Chanduy, su praxis ha permanecido a través de los años enseñándose por generaciones, siendo la península de Santa Elena, cuna de una de las mayores exponentes del arte del tejido en telar. Lilia Alfonzo, quien aprendió a temprana edad sobre su manejo por parte de su abuela, dedicó toda su vida al oficio de tejer. Esta práctica fue nuestra inspiración para realizar un cuento para niños, creando una historia fantástica sobre la tejedora, en su hogar natal.

Para este trabajo utilizamos una metodología cualitativa, no intervencionista, partiendo por una investigación documental sobre la práctica tradicional del tejido en telar, los diseños típicos de la cultura e indagación de la vida de la señora Lilia, dentro del contexto como una de las últimas trabajadoras del oficio. Obtuvimos información de la cultura en donde se desenvuelve esta práctica y varios aspectos estéticos representativos de la cultura huancavilca. Además, describimos el proceso de diseño aplicado

Fecha de recepción: febrero 2022

Fecha de aceptación: mayo 2022

Versión final: julio 2022

a un proyecto cultural. El eje de nuestro trabajo está centrado en la pedagogía infantil y el diseño como una herramienta primordial para despertar la curiosidad en los niños mediante productos gráficos.

El correcto uso del diseño despierta el interés y permite ampliar la audiencia a la que va dirigida un proyecto. Es por eso por lo que a través de esta investigación se muestra el proceso de diseño y sus buenas prácticas, así como la influencia cultural en la costa del Ecuador. Este trabajo pretende demostrar que los cuentos diseñados para niños en etapa formativa son una herramienta de aprendizaje para enseñar sobre prácticas ancestrales de nuestras culturas. Al concluir, se presenta un cuento infantil dirigido a niños de 5-7 años, caracterizado con tejidos, colores y personajes que representan el acervo cultural de los huancavilcas.

Palabras clave: Proceso de diseño, práctica, tejido en telar, herencia cultural, huancavilca

Introducción

Bordieu afirma que el “capital simbólico” es reconocido entre agentes sociales dentro de una comunidad. No tiene valor, sin embargo, tiene eficacia y se adhiere a su comunidad que lo reconoce (Bordieu, 2013). Desde la época precolombina, en la parroquia de Chanduy, Santa Elena, existe una tradición parte de la cultura ecuatoriana, la confección de tejidos con telar. La práctica del telar es este capital simbólico, cuna de grandes artesanas, entre estas cabe destacar a Lilia Alfonzo, eje de nuestra investigación. Sin embargo, a pesar de que el telar vertical es importante para la cultura de Ecuador y es una gran atracción para el turismo, la falta de interés de las nuevas generaciones ha creado falta de precursores para transmitir esta información por lo que está al margen de la extinción.

El diseño juega un rol muy importante, siendo la herramienta usada para la realización de un cuento infantil con el fin de motivar a las nuevas generaciones ecuatorianas a tomar esta práctica. El cuento es importante para el estímulo del infante y para su desarrollo óptimo dentro de la sociedad. Es una forma de crear una conexión entre lector y personajes, ya que ayuda a identificarse con ellos (Sandoval, 2005). Es muy importante enfatizar esto último, porque si se logra llegar a las nuevas generaciones, la

práctica quedaría en el olvido, siendo Lilia Alfonzo una de las últimas precursoras de esta tradición de la cultura huancavilca. La presente investigación recupera la importancia de la práctica del telar, utiliza el diseño como herramienta y da como resultado un cuento infantil.

Los telares en Chanduy

El telar es un instrumento utilizado para tejer, en el que se colocan hilos paralelos que se conocen como urdimbres. Esta práctica se ha realizado de distintas formas a través de Latinoamérica, teniendo ejemplares en Colombia, Perú, Ecuador, entre otros. Las diferencias recaen en el mecanismo de elevar estas urdimbres, evolucionando desde trabajos manuales hasta usar sistemas más sofisticados. Es por eso que se los puede clasificar en tres familias: bastidores, horizontales y verticales (*Los Telares y los Artesanos Colombianos*, 2019). En Chanduy, se utiliza el telar vertical. Usualmente se los fabrica en madera y cada uno realiza un tipo de tejido distinto. También existen telares industriales que se usan para producir tejidos de forma masiva. Los telares cumplen varias funciones utilitarias, como brindar abrigo para transmitir ideas sobre la cultura de su gente, transformándose en un instrumento de la ideología de sus practicantes (*Tecnología Precolombina*, 2012).

Chanduy es una parroquia rural que forma parte del cantón Santa Elena en la región costa de Ecuador. Esta comuna está asociada a las culturas prehispánicas valdivia y huancavilca, ya que existía desde antes de la conquista española. Una de las principales fuentes de ingreso de los habitantes de la zona es la pesca, así como lo indica Loor (p. 67, 2018): “La pesca artesanal es sin duda su práctica más extendida, incluyendo la confección de embarcaciones, redes, cañas, y “chinguises”, entre otras”. Ya que Chanduy es una parroquia con mucha historia, sus prácticas culturales están asociadas con las culturas prehispánicas. Otras producciones culturales se deben a las habilidades para la realización artesanal de objetos de cuero, cerámica, fibras vegetales, madera, tejidos de algodón, conchas marinas, plásticos y algunos metales. Destaca entre ellos la fabricación de muebles a base del “muyuyo”, una planta que además se emplea para crear sustancias medicinales, colorantes, goma para manualidades y otros usos (Loor, 2018). Los tejidos ancestrales en Chanduy son una representación

del entorno, naturaleza y cultura. Es aquí en donde Lilia Alfonzo juega un rol muy importante, siendo un miembro activo de esta práctica que mantuvo la tradición hasta el día de su fallecimiento.

El proceso de diseño en cuentos infantiles

Es importante brindar oportunidades a los niños para explorar y adentrarse en diferentes mundos. Por eso la herramienta primordial de nuestro trabajo es el diseño. El proceso realizado fue basado en la dirección de arte, valores estéticos e investigación científica. El cuento fue nuestro punto de partida para ser aplicado en conjunto ya que permite que los niños exploren a través de su sentido de la vista. Esto es clave ya que los estímulos en niños despiertan su interés hacia libros y colaboran en su desarrollo integral (Montes, 2005).

No es necesario crear ilustraciones complejas, solo hay que poner lo necesario para no confundir al infante y que este pueda comprender las ideas que se intentan transmitir con claridad. El manejo de ilustraciones sencillas ayudaría a los pequeños a descubrir y conocer el mundo que los rodea y es una de las bases del desarrollo intelectual del niño, gracias a que podemos lograr que entienda las cosas con mayor rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza (Flores, 2015).

Metodología del trabajo

La metodología escogida fue la cualitativa, partiendo por una investigación documental sobre la práctica del tejido en telar, sus diseños, la cultura que la rodea y la vida de Lilia Alfonzo como una de las últimas exponentes de dicha práctica. Además, se obtuvo información de varios aspectos estéticos que representan la cultura huancavilca. Cabe recalcar que se tomó como base el proceso de diseño aplicado a un proyecto cultural. Es por eso que el eje de nuestro trabajo se centra en la pedagogía infantil para ser precursores y motivadores de prácticas tradicionales en la cultura latinoamericana. Como resultado de la investigación se realizó un cuento dirigido a niños de 5 a 7 años de la costa ecuatoriana teniendo como ejes principales el diseño, la cultura de Chanduy y la pedagogía.

El trabajo consistió en la creación de este cuento infantil que pretendía generar conocimientos a través de una narrativa amigable sobre el proceso del uso del telar verticalmente. Para esto, se partió por la recopilación de contenido basado en artículos del Diario *La Hora* y de la *Revista del Universo de Ecuador* y artículos sobre educación y diseño como los de Constanza Sandoval y Kléber Loor. Además, se realizó una investigación biográfica sobre la Sra. Alfonzo. La idea principal es contar la historia de cómo Lilia adquirió sus dones con el telar; e utilizó la personificación, para dar vida al compañero de Lilia, telado por su abuelita, este personaje, llamado Sr. Telar, es importante ya que está inspirado en las estatuillas de la cultura Valdivia, pionera de las costas ecuatorianas.

Imagen 1. Bocetos del personaje Sr. Telar realizados por José Daniel Morales

En el apartado de diseño se decidió dar prioridad a las ilustraciones, haciendo que estas ocuparan en su totalidad las páginas del cuento, de esta forma generarían un mayor impacto visual produciendo así un mayor interés. Todo esto sin dejar de considerar el cuerpo del texto como parte fundamental en la composición de la obra. Se comenzó el proceso con una lluvia de ideas y de discusión para determinar qué es lo más relevante para ser ilustrado. En este punto se tuvo presente la importancia del evento en la historia, la coherencia, el nivel de interés del suceso y el impacto que

produciría. Después, se realizó el proceso de bocetaje, composición de las páginas del cuento y de diseño de personajes. Todas las ilustraciones fueron cuidadosamente pensadas, para lograr un resultado agradable a la vista; se ha de acotar que dicho procedimiento fue realizado enteramente de manera digital y sincrónica.

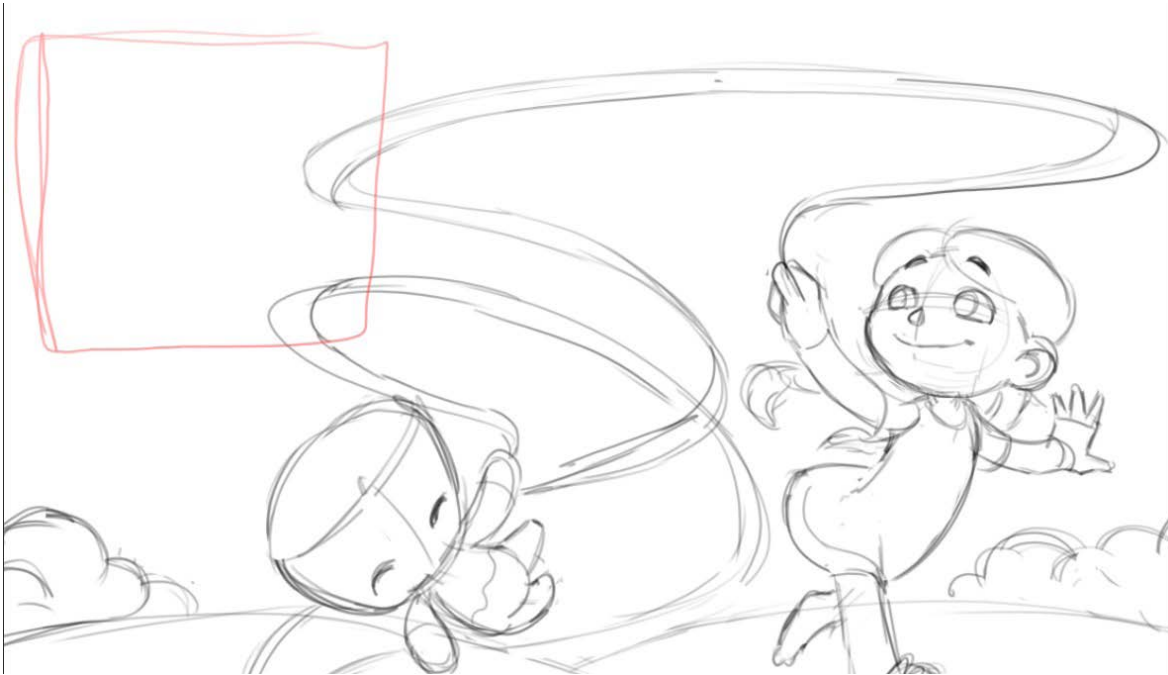

Imagen 2. Boceto de escena del libro realizado por José Daniel Morales

Desde un inicio se pensó en priorizar el entorno en donde viven los personajes, su vestimenta, y el mundo fantástico de la historia. Por tanto, se trató de representar fielmente el estilo de vida de las personas en las que están basados y su método de elaboración del telar. El cuento presenta en su mayoría planos generales, respetando la regla de tercios y simetría, para que así se aprecie mucho mejor el entorno; siempre dejando un espacio considerable para el cuerpo del texto.

Para la parte gráfica se realizó un análisis de los patrones, texturas y colores representados en los telares para así poder plasmarlos en la vestimenta, poses y escenarios que se mostrarían en el cuento. Se tomaron en cuenta varias consideraciones, tanto de diseño, como de adecuación al público que va dirigido.

El color se manifiesta de diferentes maneras en nuestras vidas, desde lo puramente perceptivo y desde lo visual, hasta su posterior configuración en el cerebro a partir de la perspectiva psicológica; en concreto, desde la manera como este afecta a las personas, e igualmente, como generador de sensaciones (Saldaña, 2017, p.67).

Por lo tanto, para el color se decidió implementar, en su mayoría, colores contrastantes y desaturados, para otorgar alegría a la historia y no cansar la vista del lector, ya que de esta manera resulta amigable al ojo del público al que va dirigido. Además, se seleccionaron meticulosamente las texturas que debían ser implementadas en las ilustraciones para que se asemejaran a los patrones de los tejidos elaborados por Lilia, y así mostrar su belleza y complejidad a través del cuento. Todo este proceso fue revisado y corregido las veces que fueron necesarias antes de pasar al último paso: la diagramación.

Imagen 3. Boceto de escena del cuento, teniendo en consideración colores y texturas realizados por José Daniel Morales, Isabel Lima y Renata Bazurto

La diagramación del cuento se realizó en Adobe InDesign y se utilizó la fuente tipográfica Quicksand, debido a su buen nivel de legibilidad, remates delgados y redondeados que nos proporcionaban esa amabilidad y delicadeza que requería el cuento. Una vez realizados todos los procesos descritos anteriormente, se culminó con el proceso de la elaboración del cuento, considerando todos los factores culturales y pedagógicos.

Resultados

Gracias a todo el trabajo previo se creó “Mi amigo el telar”, un cuento digital de carácter infantil que relata la historia de Lilia Alfonzo, su abuela y su acompañante mágico. Para corroborar la efectividad del cuento, de manera digital fue presentado a cinco niños en edad formativa, donde se midieron tres parámetros: comprensión, interés y memorización.

Por medio de preguntas y dibujos se le pidió a cada uno que indicara términos y momentos clave de la historia para poder medir sus parámetros previamente mencionados, hubo como resultado 95% de efectividad en cuanto a la comprensión lectora general del grupo focal. Esto prueba de manera certera, que los cuentos tienen un impacto muy importante en el desarrollo formativo de los niños.

Conclusiones

Las tradiciones culturales son seres vivos que deben prevalecer a través de las generaciones; es por esto, que los telares verticales en Ecuador no solo reflejan a la comunidad de Chanduy, sino las tradiciones ancestrales de la costa ecuatoriana. Para esta investigación, el diseño de un cuento jugó un rol importante porque brinda la oportunidad de llegar a generaciones más jóvenes a través del sentido de la vista. Por lo que los cuentos son un método efectivo para generar interés y enseñar sobre prácticas ancestrales como lo es el tejido. Además, enseña a inculcar valores de pertenencia y rescatar prácticas que con el paso de los años se ven dejadas de lado. Hay que reconocer el rol del diseño y el conocimiento que permite utilizarlo como una herramienta, ya que, a través de él, se pueden crear piezas únicas que cumplan con los objetivos que se desean lograr. Finalmente, la unión de tradición y creatividad es la base de esta investigación, siendo motor para la realización de nuestro cuento “Mi amigo el telar”.

Bibliografía

- Anónimo (2012, 25 octubre). Tecnología Precolombina. *La tecnología antes, durante y después de Colón*. <https://latecnoamerica.blogspot.com/2012/10/tecnologia-precolombina.html?fbclid=IwAR1-6WuZ6hz68AemUKwf562IEwX9s-NG-78DeyyX68fUO6jaxYf00afhi9KQ>
- Bordieu, P. (2013). “Capital simbólico y clases sociales”, *Marxismo crítico*. <https://biblat.unam.mx/hevila/HerramientaBuenosAires/2013/no52/9.pdf>
- Flores Gallardo, O. (2015). *La importancia de la ilustración y el diseño en los cuentos infantiles*. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Insurgentes. Repositorio Institucional de la UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/131515>
- Loor Valdiviezo, K. (2018). *Comuna Chanduy: Prácticas culturales, comunicación y participación para el cambio social*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/280/28059678008/html/>
- Los Telares y los Artesanos Colombianos. (2019, 8 julio). *Conectarte: Directorio de Diseño y Artesanía*. <https://www.directorioconectarte.com/blog/los-telares-y-los-artesanos-colombianos/>
- Los telares, tradición ancestral que se mantiene (2016, 13 julio). *La Hora*. Recuperado 28 de enero de 2022, de <https://lahora.com.ec/noticia/1101963118/los-telares-tradicion-ancestral-que-se-mantiene>
- Martillo Monserrate, J. (2013, 7 abril). Lilia Alfonzo: La tejedora del oficio de la paciencia *La Revista EL UNIVERSO*. Martillo Monserrate. <http://www.larevista.ec/comunidad/cuerpo-y-alma/lilia-alfonzo-la-tejedora-del-oficio-de-la-paciencia>
- Montes, M. (2005). *El diseño de los libros de cuentos como medio para estimular los hábitos de lectura en niños de cuatro años*. <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12232/tesispdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Saldaña, M. (2017). *El lenguaje de la imagen personal*. http://www.bebookness.com/el-lenguaje-de-la-imagen-personal-miguel-angel-saldana?fbclid=IwAR0ftckii-Lka68rP8TchmutZ0KPMShzt_RHj9SjE2QLRPWP6YFxyvgB5tLk
- Sandoval, C. (2005). El cuento infantil: Una experiencia de lenguaje integral. Colombia. *Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa*. <http://revista.iered.org/v1n2/pdf/csandoval.pdf>

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

Autora: Paulina Ramírez Olivas

REVISTA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

REVISTA

AUTORES DE OBRAS GRÁFICAS

Brisa María Herrera Jiménez
Diana Niño Domínguez
Fernanda Monserrat Pérez Barranco
Julio Cesar Alavez Oliva
Mara Nahomi Hernández Armenta
Paulina Ramírez Olivas
Samantha García González

Diseño y Comunicación Visual
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Universidad Nacional Autónoma de México

No. 7, Año 3
Nov. 2022 - Feb. 2023

Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura (REIADC), Año 3, No. 7, noviembre 2022-febrero 2023, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), carretera Cuautitlán-Teoloyucan Km 2.5, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54714, Estado de México. Tel. 5512640710, <http://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/index.php/publicaciones/> correo electrónico: seminario.arteydiseno@gmail.com Editor responsable: Dra. Alma Elisa Delgado Coellar. Número del Certificado de reserva al uso Exclusivo ISSN en trámite, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, carretera Cuautitlán-Teoloyucan Km 2.5, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54714, Estado de México, fecha de última modificación: julio de 2022.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de los árbitros ni del Editor o de la UNAM. Se autoriza la reproducción de los artículos (no así de las imágenes) con la condición de citar la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación.

ANÁLISIS

DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS
DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

SIAyD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE y DISEÑO

