

Fecha de recepción: marzo 2022

Fecha de aceptación: abril 2022

Versión final: mayo 2022

Diseño y artesanía: procesos creativos en el espacio público y digital de la cultura Chachi de Ecuador

Johanna Andrea Cuestas Camacho⁽¹⁾, Melba Cristina Marmolejo Cueva⁽²⁾ y Aracelli De Los Angeles Muñoz Baldi⁽³⁾

Resumen: En el diseño y la artesanía ocurren procesos creativos que guardan relación con el sujeto, el objeto y su entorno. Esta triada vista desde las perspectivas del espacio cultural y del espacio digital que usa inteligencia artificial, es una vía de divulgación de la cultura y de las problemáticas locales. Este artículo toma el caso de la cultura Chachi del Ecuador, ejemplificando de manera didáctica las ideas que inciden en estas relaciones. Esto se fundamenta con apoyo del trabajo de investigación de Cayetano Cruz (2019) en el campo de la creatividad, artesanía y algoritmos de inteligencia artificial. Finalmente, se invita a la reflexión sobre la influencia que tienen los nuevos medios en la construcción social de la identidad digital; surgiendo del consumo de contenidos digitales que son personalizados por algoritmos según los intereses del usuario.

Palabras Clave: diseño, artesanía, proceso creativo, espacio cultural, espacio digital, inteligencia artificial.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

⁽¹⁾ Diseñadora Gráfica, Corporación Unificada Nacional CUN, Colombia. Magíster en Gestión del Diseño, Universidad de Palermo, Argentina. Doctoranda en diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

⁽²⁾ Docente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Diseñadora Gráfica, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Magíster en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente, PUCE. Máster en Diseño de Experiencia de Usuario, UNIR, España. Doctoranda en diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

⁽³⁾ Docente, Universidad de Santiago de Chile. Diseñadora en Comunicación visual, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile. Magíster en Educación, Universidad Mayor, Chile. Doctoranda en diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

El sujeto y su entorno

Las disciplinas y ocupaciones ligadas al arte, como el Diseño y la Artesanía, tienen en la creatividad al componente clave para la construcción de propuestas de diseño, sin embargo, mediante el estudio de la relación triádica entre el sujeto, el objeto y su entorno, es posible reflexionar sobre los fenómenos complejos que se dan en la sociedad.

Partiendo desde el enfoque social, las expresiones originarias del ser humano en el espacio en que se desarrollan, inciden directamente en la manera de comprender el mundo. En este sentido, se aborda en primera instancia al espacio público y el derecho a la ciudad desde Borja (2011) y Roa (2012), y en segunda instancia las percepciones contemporáneas del espacio y el territorio desde la perspectiva arquitectónica de Burgos y Purkiss (2019).

En primera instancia, Borja (2011) sostiene que la comunidad es un espacio público y viceversa. La ciudad se hace parte de los derechos de los ciudadanos y sus expresiones; el autor asegura que cuando la ciudad y el espacio público presentan algún tipo de crisis se debe a las negligencias producidas por habitantes y gobernantes, reflejada incluso en acciones como la privatización que tiende a la exclusión.

Además, Roa (2012) afirma que todos quienes integran a la comunidad deberían encontrar las condiciones necesarias para su desarrollo mediante la articulación política, económica, social, cultural y ecológica. En este punto, es lógico afirmar que la educación permite las condiciones para el desarrollo de cualquier sociedad más allá de su contexto.

Desde las concepciones del espacio público y el derecho a la ciudad, los Chachis son una población rural y aunque pertenezcan al espacio público, su configuración dista de la concepción de ciudad desde lo urbano, consecuentemente, su ruralidad corrobora las afirmaciones de Borja (2011) respecto al grado de afectación en los derechos de la población debido a la exclusión.

Durante los años 60 surgieron cambios estructurales en la manera de concebir el derecho a la ciudad. Para (Lefebvre, 1968, como se citó en Roa, 2012) es necesario la inclusión de los derechos de la ciudad como parte del derecho básico de los ciudadanos. Esto permite vivir y hacer uso del espacio público, garantizando la cohesión social e identidad cultural de la ciudad. Los espacios públicos configuran diversos elementos costumbristas y cotidianos de la cultura de sus habitantes.

En segunda instancia, Burgos y Purkiss (2019) exploran las percepciones contemporáneas del espacio, la ciudad y las comunidades. Advirtiendo cómo las distinciones entre territorios físicos y territorios virtuales ya no son sostenibles. Estos se han transformado a partir de las realidades virtuales, las redes sociales y otros espacios digitales, cuyas representaciones tridimensionales y realistas pueden ser utilizadas por muchas personas.

A partir del enfoque anterior, se presenta el caso del pueblo Chachi de Ecuador para ejemplificar las relaciones entre el sujeto, el objeto y su entorno, desde las perspectivas de la experiencia de usuario, del espacio público cultural y el espacio digital que usa inteligencia artificial (IA) que es el objetivo de este artículo.

Los Chachi: el espacio público cultural y el espacio digital

Para comenzar, se caracteriza a los Chachi y su contexto. Según Medina (1992) se localizan en las riberas del Río Cayapas y sus afluentes en las parroquias Atahualpa y Telembí dentro del cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas (región norte del Ecuador). Las diferencias en las condiciones de vida entre lo urbano y lo rural, originan que las comunidades desplieguen otras habilidades para solucionar los problemas de su espacio público, tal como mencionan Juncosa y Ventura (1997) refiriéndose a los Chachi y su capacidad de crear objetos con los materiales disponibles en su territorio.

Asimismo, los Chachi utilizan las técnicas creativas para concebir, diseñar y construir desde la experiencia de una sociedad que configura su propia cultura a través del intercambio y la convivencia.

Este abordaje es relevante porque invita a profundizar en las prácticas creativas que se evidencian no sólo en la construcción del espacio público, constituido por viviendas, enseres o instrumentos, cuyo propósito es funcional, sino que también promueven la interacción social de sus miembros. Al mismo tiempo, es necesario aclarar que dichos insumos se convierten en objetos representativos de la cultura, dando lugar a otros usos que trascienden a la función original.

De acuerdo con las investigaciones de Einzmann (1985) en la provincia de Esmeraldas, zona Nor-ecuatorial, la cestería de los Chachi es el objeto artesanal con mayor reconocimiento y difusión. Tradicionalmente este tipo de artesanía es elaborada por las mujeres, enseñando las técnicas de madres a hijas. Cabe destacar que la variación cromática de las piezas tejidas surge por los colores de las fibras naturales de los materiales extraídos del espacio territorial que habitan.

En este punto se puede reconocer al entorno como un factor de incidencia en el proceso creativo y en el aprendizaje de las técnicas. De allí la importancia en abordar las diferentes configuraciones del espacio, como premisa de las ideas que posteriormente desarrollarán en torno a otros escenarios.

Trascendiendo al objeto artesanal, toda actividad inherente a la convivencia y al desarrollo social se fundamenta en el aprendizaje experiencial que, abordado en profundidad, posibilita el planteamiento de nuevas propuestas consideradas como innovación. Uno de estos casos fue realizado por Cruz García (2007) en su tesis doctoral *Modelo háptico-visual del dibujo*, donde propone un nuevo modelo de formación para el desarrollo de la creatividad basado en la experiencia táctil.

La creatividad según los aportes de Cruz (2013) se puede describir como una faceta del pensamiento que permite definir a las personas como sujetos creativos, cuyas manifestaciones están enfocadas al servicio de la sociedad.

De esta manera, la capacidad creativa que posee la mujer Chachi para producir un objeto artesanal con fines comerciales, recoge tanto su experiencia cultural como su propio imaginario.

En este sentido, Cruz (2013) sostiene que: “una imagen mental puede contener tanta información, que necesitamos de una habilidad sublime para no desperdiciar ese instante “mágico” e intuitivo” (p. 113). Agrega que “el producto es la esencia de todo el concepto íntegro de la forma, sin olvidar ni el uso ni el usuario, ni su contexto ni su vida...” (p. 114). De igual manera, el diseñador debe tener en mente a quién va destinado el objeto, el contexto de origen y destino, y el uso y función para el cual ha sido creado.

Según la mirada de Cruz y Prieto (2011) se deben construir puentes metodológicos y creativos entre la artesanía y el diseño, recalcando que estas expresiones coinciden con el uso que los usuarios le dan a los objetos artesanales. Por lo general, valores socioculturales y turísticos que requieren ser adaptados a la sociedad actual para que coexistan con la innovación en el marco de la tecnología.

Por otro lado, Moreno Barreneche (2019) se refiere a la innovación tecnológica incorporada a la vida cotidiana desde las nuevas prácticas comunicativas. Estas incluyen y dan origen a nuevas formas de significación de los objetos artesanales, bajo el modelo de la comunicación digital.

Moreno Barreneche (2019) reflexiona sobre el rol de los medios digitales en la construcción de la identidad ya que refleja la visión actual de la persona, enmarcada en su autopercepción y en la imagen que desea reflejar al mundo. De igual modo, el conjunto de manifestaciones y visualidades de los objetos artesanales que están presentes en los espacios digitales son parte de los procesos identitarios.

En complemento, Cavallín (2019) se refiere al uso de la imagen como un componente clave en los procesos comunicacionales, sosteniendo que las tecnologías digitales actuales inciden en las formas de representación visual.

En este sentido, los contenidos de los medios digitales tienen influencia en la construcción social de la cultura Chachi, así como también en la percepción de su cultura por parte de otras comunidades y de los usuarios que están interesados en conocer su cultura o que utilizan sus objetos artesanales.

Contenidos digitales sobre cultura Chachi e inteligencia artificial

Actualmente, los contenidos digitales que se publican sobre los Chachis, en medios como la prensa digital, los blogs, las redes sociales e incluso los repositorios de investigación científica; predominan por un lado los discursos en torno a la visibilización de sus costumbres (incluidos los objetos representativos) y por otro, los discursos vinculados a la pobreza y a la cobertura de las necesidades básicas.

Lo acotado de este contenido deja entrever la necesidad de mayor participación de los Chachi en los espacios ligados a la comunicación digital. Hace falta conocer la percepción de la comunidad Chachi en este asunto, sobre su relación con la tecnología, los medios digitales y las redes sociales. Si difunden contenidos digitales, de qué manera los gestionan (considerando el restringido acceso a Internet en zonas rurales) o cuáles son los contenidos que les interesan que sean difundidos digitalmente.

Por otra parte, la información presente en estos discursos es analizada y aprendida por la Inteligencia Artificial (IA) disponible en los buscadores de Internet, con el propósito de mejorar o predecir futuras búsquedas que otros usuarios realicen más adelante. En este punto es necesario conocer como los datos generados por los usuarios inciden en la manera en que aprenden los algoritmos inteligentes, por ejemplo, para ser usado como un recurso de apoyo al proceso creativo o para detectar un sesgo sobre la cultura Chachi y eventualmente contribuir a la solución.

Para Cruz (2014) la IA ha ganado atención entre los investigadores de diseño, artesanía y tecnología, ya que ha facilitado los procesos creativos. La IA puede 'inspirarse' mediante los rastros digitales dejados por las comunidades, por ejemplo: en los patrones de dibujo de sus artesanías, en los colores de sus objetos, en sus vestimentas, etc.

Según Cruz (2019) el proceso artesanal necesita de modelos singulares para la innovación, aprendiendo de los procesos creativos del pensamiento humano. Para el autor, la IA y la artesanía tienen aspectos dispares pero al mismo tiempo se pueden encontrar relaciones de sinergia, analizando sus relaciones por pares: Tecnología/Inteligencia y Artificial/Artesanía. Si bien Cruz (2016) aborda a la IA desde el Arte, es posible rescatar algunas ideas y conceptos que empiezan a acercarse a la disciplina del Diseño. Como es el caso del término algoritmo, que hace referencia al medio por el cual la computadora resuelve problemas complejos, como la creatividad.

Además, Vega, Cruz, Navarro, Rondan, Gallego y Espada (2014), invitan a considerar el término algoritmo desde un punto de vista más amplio: si bien hace referencia a los procedimientos ejecutados por humanos, en la actualidad la computadora es quien concretamente ejecuta los procedimientos, no los humanos.

Por otra parte, García (2012) señala que el gran volumen de información presente en Internet requiere ser analizada con nuevas técnicas y tecnologías, como es el caso del buscador de Google que es capaz de ir aprendiendo de los clics de los usuarios, mejorándolos resultados de búsqueda.

A pesar de los posibles beneficios de la IA, especialmente para el proceso creativo y para posicionar contenidos culturales, se deben considerar otros aspectos por mejorar. Kippes (2021) menciona que en el caso de las búsquedas especializadas en Google Académico, también conocido como Scholar, los listados pueden arrojar resultados poco fiables. El algoritmo de búsqueda no muestra los criterios para ponderar las variables.

La autora se refiere a las inequidades del algoritmo de búsqueda para el desarrollo de la ciencia latinoamericana, ya que estas tecnologías replican y/o expanden sesgos humanos. Por ejemplo, toma como global al lenguaje anglosajón, dejando fuera de los primeros resultados a la producción científica de América Latina y el Caribe.

Por lo tanto, la forma de procesar la información mediante la IA, no sólo incide en el posicionamiento de los buscadores, sino que también puede llegar a incidir en la construcción social de la identidad digital de las comunidades, incluyendo a los indígenas.

Conclusiones

En consecuencia, la Inteligencia Artificial no se convierte en detractora de las manifestaciones culturales, sino que requiere supervisión constante para perfeccionarla, puede constituirse en una tecnología aliada para difundir, producir y gestionar información sobre la cultura, incluso facilitar los procesos creativos.

Finalmente, este trabajo abordó al sujeto, el objeto y su entorno, considerando al espacio cultural, digital y la Inteligencia Artificial desde las limitaciones y oportunidades reflejadas en las posturas de los diferentes autores que se han referenciado. Se destaca que la capacidad del sujeto para ser creativo puede potenciarse gracias a la IA, porque ésta, a su vez, aprende del proceso creativo de la sociedad.

Referencias Bibliográficas

- Borja, J. (2011). *Espacio público y derecho a la ciudad*. Viento sur, 116(1), 39-49.
- Burgos, M. y Purkiss, J. (10-24 de octubre de 2019). Fenómenos de transparencia: el acto comunicativo en la arquitectura contemporánea. En J. C. Martínez (Coordinador), *Sobre Arte Y Sociedad: Bellas Artes Y Cultura Digital*. VIII Congreso Online Internacional. Universidad de Málaga, España.
- Cruz, C.J., González, A. y Vega, F.F. (2019). Hacia un ontológico de Creatividad aplicado al contexto del Diseño y Artesanía: Innovación y Computación Evolutiva. i+Diseño. *Revista Científico-Académica Internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño*. (14), 266-276. DOI:<https://doi.org/10.24310/Idisen2019.v14i0.7109>.
- Cruz, C. (2013). *Idear la forma: Capacitación creativa*. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (43), 113-125.
- Cruz, C. y Prieto, J. Á. (2011). Diseñando con las manos: proyecto y proceso en la artesanía del s. XXI. i+ Diseño. *Revista Científico-Académica Internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño*, (5), 138-140.
- Cruz García, C. (2007). *Modelo háptico-visual del dibujo* [Tesis doctoral, Universidad de Sevilla].
- Einzmann, H. (1985). *Artesanía indígena del Ecuador: Los Chachis (Cayapas)*. (C. I. CIDAP, Ed.) Artesanías de América (19).
- García, A. (2012). *Inteligencia Artificial. Fundamentos, práctica y aplicaciones*. RC Libros.
- Juncosa, J. E. y Ventura i Oller, M. (1997). *Etnografías mínimas del Ecuador: tsachila, cachis, cholo, cofán, awá-coaiquer*.
- Kippes, R. (2021). *La ciencia detrás de Google Scholar: las inequidades que esconde el algoritmo de búsqueda para la ciencia latinoamericana*. *Inteligencia Artificial y Sociedad*. Reflexiones Desde La Comunicación.
- Medina V. H. (1992). *Los Chachi. Supervivencia y ley tradicional* (Vol. Colección Antropología Aplicada N.4). Abya-Yala

- Moreno Barreneche, S. (diciembre de 2019). *La Estilización Del Yo En Redes Sociales: La Proyección On-Line De La Identidad Personal Como Artificio Semiótico*. DeSignis 30. Ciberculturas s / Tercera Época. Serie Transformaciones, 77-89.
- Roa, J. C. L. (2012). *El derecho al espacio público*. Provincia, (27), 105-136.
- Vega, F.F., Cruz, C., Navarro, L., Rondan, P.H., Gallego, T., & Espada, L. (2014). *Unplugging Evolutionary Algorithms: an experiment on human-algorithmic creativity*. Genetic Programming and Evolvable Machines, 15, 379-402.

Abstract: In design and craftsmanship, creative processes occur that are related to the subject, the object and its environment. This triad, seen from the perspectives of cultural space and digital space using artificial intelligence, is a way of disseminating culture and local issues. This article takes the case of the Chachi culture of Ecuador, exemplifying in a didactic way the ideas that affect these relationships. This is substantiated with support from the research work of Cayetano Cruz (2019) in the field of creativity, craftsmanship and artificial intelligence algorithms. Finally, reflection is invited on the influence that new media have on the social construction of digital identity; arising from the consumption of digital content that is personalized by algorithms according to the user's interests.

Keywords: design - crafts - creative process - cultural space - digital space - artificial intelligence.

Resumo: Na concepção e artesanato, ocorrem processos criativos que se relacionam com o sujeito, o objecto e o seu ambiente. Esta tríade, vista das perspectivas do espaço cultural e do espaço digital que utiliza a inteligência artificial, é uma forma de disseminar a cultura e as questões locais. Este artigo toma o caso da cultura Chachi do Equador, exemplificando de uma forma didáctica as ideias que influenciam estas relações. Isto é apoiado pelo trabalho de investigação de Cayetano Cruz (2019) no campo da criatividade, artesanato e algoritmos de inteligência artificial. Finalmente, convida à reflexão sobre a influência que os novos meios de comunicação têm na construção social da identidade digital; decorrente do consumo de conteúdos digitais que é personalizado por algoritmos de acordo com os interesses do utilizador.

Palavras chave: design - artesanato - processo criativo - espaço cultural - espaço digital - inteligência artificial.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
