

Un atuendo llamado Wale´Kerü tejido entre el saber y el color

An outfit called Wale´Kerü weaving between knowledge and color

Claudia Patricia Zuluaga García

Nikolai Alexander Narváez Caballero

Cómo citar: Zuluaga-García C. y Narvaez-Caballero N. (2020). Un atuendo llamado wale´kerü tejido entre el saber y el color, *Ignis* (14), 8-16

Resumen

El presente documento expone la práctica de investigación en creación como una herramienta metodológica para cotejar las referencias desde el signo y el color, los cuales son adheridos a una simbología de culturas indígenas vivas en el territorio colombiano, expresando los mitos, la cosmogonía y el arte cinético en una experiencia que concluye un atuendo 100 % en material no biodegradable y cuyo código convoca a generar conciencia ambiental. Por lo tanto, se referencian tres culturas indígenas donde se exponen sus vivencias cosmogónicas, sus significados y ritos para ser cruzado, bajo contenidos del arte cinético, que se expresan por el diseñador gráfico y una de las líneas de investigación denominada “Chromoexpansión”, del artista Cruz Diez. De manera que presentamos planteamientos abstraídos de la indagación y la categoría descriptiva, desde aspectos cromáticos del producto obra-creación y un análisis comparativo, que es cotejado bajo un concepto formal y una línea gráfica, que expone la teoría, la práctica y la participación en la convocatoria del Museo de Trajes y de empresas internacionales.

Palabras clave:

artes textiles, cultura, pintura, signo, símbolo, tradición oral

Abstract

This document exposes the creation research practice as a methodological tool to compare references from the sign and the color, which are adhered to a symbology of living indigenous cultures in the Colombian territory, expressing the myths, the cosmogony and the kinetic art in an experience that concludes an outfit 100% non-biodegradable material and whose code refers to generating environmental awareness. Therefore, three indigenous cultures are referenced where their cosmogonic experiences, their meanings and rites to be crossed are exposed, under the contents of kinetic art that are expressed by the graphic designer and one of the lines of research called “Chromoexpansión”, by the artist Cruz Diez. In this way, we present approaches abstracted from the inquiry, the descriptive category from chromatic aspects of the product; work-creation, and a comparative analysis, which is collated under a formal concept and a graphic line, which exposes the theory, practice and participation in the call for the Costume Museum and international companies.

Keywords:

culture, oral tradition, painting symbol, sign, textile arts

Introducción

Se toman aspectos documentados de comunidades indígenas vivas, las cuales son denominadas así por el Museo de Trajes para el presente proyecto; el cual, buscó analizar la cosmología de la palabra en el portal de lenguas, es decir, su oralidad, grafismos, textiles y colores en las tres etnias, para el desarrollo de una investigación interdisciplinaria. Por lo tanto, se aproxima a planteamientos teóricos del diseño y tres culturas o comunidades indígenas vivas, que son: La Emberá Chamí, los Guambianos y los Wayúu. Lo que se busca es realizar una deconstrucción de la obra del artista Cruz Diez, donde se exponen las relaciones dadas en conceptos cromáticos, con intervenciones espaciales que ayudan a construir significados visuales y orientan un estudio, análisis y eventual propuesta de diseño.

Se parte del mito Wale´kerü o narración en la tradición Wayúu de tejidos, que llama a cuidar el medio ambiente y entrelazar saberes a través de la obra contemporánea del artista Cruz Diez; una obra que toma la “fiscromía” como investigación sobre aspectos cromáticos. Asimismo, un grupo étnico reconocido por su oralidad, los Wayúu, cuya lengua es de una vitalidad colosal y una de las culturas más voluminosa de la nación, envuelta en conflictos que resuelven bajo su lengua original, denominada Wayuunaiki. Se trata de una lengua llena de magia, diversidad, color, belleza, significado y conforma, adicionalmente, según expresa el autor, una de las culturas más grandes que habita hoy el país.

Por lo tanto, las etnias entrelazan mitos y leyendas que conforman los pensamientos y la inclusión de signos y metáforas para estructurar símbolos, como expresión propia de lo ancestral, traída a los discursos contemporáneos. Entre otras cosas, una participación de la semiótica como intervención del análisis del signo, según Eco (2005, p. 31), y que consiste en un signo sobre la producción del cuerpo, en cuanto a estilos que conforman el atuendo en la moda. Esta participación de la semiótica unifica criterios estructurales, como un sistema, en este caso: el color que se funda en formas, entidades significantes y semánticas; además, se integra a la expresión y al contenido, constituyendo la síntesis de las formas en el diseño.

Esto se puede observar en las formas contemporáneas de tejidos, colores y estampados que, de acuerdo con Eco (2005), se exhiben al vestir descrito en el atuendo y la moda como un mundo cultural, que indica un marco de códigos aceptados por la sociedad; un marco que constituye un mundo cultural aceptado socialmente, un discurso latente en el atuendo, como resultado de unidades que aportan una semántica cognitiva, enfocada en la captación de procesos culturales que surgen a partir del comportamiento de la propia comunidad. Adicionalmente, un resultado de la obra en la disciplina, que encuentra en el atuendo –según el autor italiano que venimos citando– nuevos códigos para la interpretación, a partir del cambio que parece promover la moda intervenida, en este caso, de acuerdo a conceptos; en fin, códigos insertos en sus propios procesos de producción, como evidencia de conocimiento.

El color, signo de comunicación

El color consiste en una manera de ver la interpretación de la moda, desde un comportamiento de signos que proporciona el cerebro a través de cierres cognitivos de lo simbólico, provenientes de los hallazgos ya establecidos en la cultura, donde la semiótica, según Firacative (2016), se tiene por una multimodalidad en la que se encuentran la intertextualidad y la interculturalidad; ambas nociones permiten un abordaje de saberes en la multimodalidad. Esta última da la posibilidad de diferentes referentes semióticos, en un discurso como lo multicultural de los mitos, ritos y otros, cargados de elementos sígnicos verbales y no verbales, presentes en palabras, gestos, sonidos e imagen, que ayudan a la articulación sistemática de la interacción comunicativa.

Esas son representaciones de una disciplina como la semiótica, donde se entrelazan experiencias del artista Cruz Diez, como el concepto de color en una línea de investigación fisicromía, la cual encuentra en el color un signo, que interpreta la significación de las artes cinéticas en espacios de participación creativa. Una socialización de elementos relativos que encaminan la materialidad del significante visual, generalmente en la pintura abstracta, cuya descripción teórico-plástica se expone en la semiótica figurativa dentro del conocimiento en el aula. Se trata, pues, y según Díaz (2016), de condiciones abstractas en las que el color se convierte en el código narrativo.

Se describe una semiótica visual, expresada en un conjunto de estímulos visuales, entendidos como “color” o, a partir del *Grupo μ* (1993), “contenido semántico”; un signo plástico que, asimismo, recupera aspectos claves de la percepción y sus relaciones codificadas (Cruz Diez). Una propuesta pictórica fuera del soporte, no necesariamente en un bastidor, que materializa lo físico, el color y la luz, donde se exteriorizan efectos visuales de vibración, movimiento y adición de color. Todo esto es el material que expone la estética proyectual, en una línea de investigación, que lleva el nombre de “fisicromía”.

Como se ha afirmado anteriormente, la fisicromía se define como una de las líneas de investigación del artista Cruz Diez, cuyo lenguaje consiste en una realidad creada a partir de la apariencia estática que representa una pintura, por medio de la luz que interviene el color y el efecto de luminosidad que se aplica al pigmento, desde diversos ángulos, permitiendo que el nervio óptico recree aspectos que no están plasmados. Por lo tanto, la luz juega con aspectos no materiales del color; efectos que permiten que los espectadores formen parte de la obra desde su punto de vista, y el observador recree efectos y dinamismo, girando al contemplar la obra.

Figura 1. *Obra con la que propone la fisicromía, parte superior*

Fuente: Reviriego (2019)

El artista crea una serie de “aproximaciones artísticas y estéticas del color”, al exponer un dinamismo a partir de la percepción visual y sus posibilidades, dentro de tramas de luz, denominadas fisicromías (Reviriego, 2019). Se muestra un proceso que madura resultados y reflexiones, permitiendo que el público forme su propia conclusión. Lo anterior, mediante una inducción cromática, una propiedad física de un fenómeno natural en la percepción de la luz y su discurso; se parte, entonces, de un color primario y su complementario sugiere elementos paralelos, donde la vibración óptica propone diferentes escenarios de la luz recibida y el imaginario del espectador.

Saberes y experiencias de la investigación formativa. Mi-sostenido

Se parte de aspectos delimitados en la exploración de patrones geométricos que confluyen en un resultado oportuno en la filosofía, diseño y ciudad, como referencia del estudio realizado por el arquitecto Christopher Alexander, quien deja a consideración una propuesta de estructuras en ciudades, basadas en módulos simétricos que organizan urbanísticamente los espacios. Estos habitan e interactúan con propuestas, tomadas de las simbologías étnicas, como patrones (en un espacio) que presentan formas geométricas y que, por su ubicación y color, desplazan el color, creando nuevos patrones. Dichos patrones, que se presentan como estructuras en espacios diseñados para vivir en una retícula establecida por diferentes zonas sociales, hoy se reconocen por sus costumbres y actividades rutinarias de experiencias del contexto social, cultural, político y económico; en conjunto, conforman la cosmogonía de actividades relacionadas en una urbe. Una síntesis de una simbología propia de colores y formas de acuerdo a sus leyendas, como la de componer una lectura de conceptos traducidos en abstracciones y elementos geométricos, para la resolución de aspectos que dan una silueta y patrón del atuendo, como resultado a la comprobación del conocimiento en la disciplina.

Por consiguiente, la construcción de este atuendo se plantea bajo una estrategia pedagógica que fundamenta la significación de la enseñanza, al proponer aspectos de la “Teoría de trabajo proyectual”, donde el filósofo y pedagogo John Dewey expone las didácticas de aprendizaje, desde el trabajo mancomunado de equipos, en pedagogías para compartir la construcción del aprendizaje. Se trata de un entramado de acciones dentro de la academia, estructuradas en la teoría del aprender haciendo; un escenario en el que William Heart Kilpatrick plantea que, el propósito de cualquier trabajo o proyecto de formación debe basarse en los intereses de los estudiantes, como también en el proceso de planificar, producir y comprender motivando, desde el interior del aula, en pro de un trabajo colaborativo; eso, desde las experiencias propias de cada participante, como de competencias que permitan la integración de saberes, para llegar a un objetivo concreto.

En consecuencia, la presente propuesta se socializa con los estudiantes de las asignaturas de Teoría del color y Semiótica, para plantear una didáctica de aprendizaje basado en problemas ABP, donde el estudiante, según Maldonado (2008), debe prepararse para identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos o resolverlos, mediante metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir y ampliar la información. Se presentan, entonces, didácticas que llevan a una construcción y apropiación del conocimiento desde aspectos más amables, en un escenario académico que tiene el propósito de convertir la presente propuesta en una herramienta de apoyo al proceso de formación, que cada vez es más exigente.

Todo ello, bajo la temática que deconstruye la obra del artista, para entender el aspecto físico del color, los juegos y ambientes de “cromointerferencias”, que dan paso a recrear diferentes aspectos y fenómenos del color, donde la luz hace posible superponer efectos visuales que permiten al espectador determinar elementos propios de la investigación y la creación del atuendo, como evidencia de conocimiento; lo cual tiene una estrategia, con la intención de propiciar competencias –según Narvárez *et al.* (2019)– básicas en los participantes, entre ellas, la de observar, reflexionar y apropiarse de conocimientos propiciados desde el aula y, adicionalmente, gestionar las costumbres, creencias, lenguajes y símbolos impartidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en productos de diseño.

Por ende, la evidencia de un escenario procedimental –con su fundamentación en la obra de diseño– permite que los estudiantes se apropien de temáticas y teorías donde la luz es clave, expuesta bajo un discurso plástico-sensorial, abordada en espacios para que, de acuerdo con Ballesteros y Beltan Elsa

(2018), en la descripción de investigación-creación, se permita el uso de otros medios de expresión, como el video, la imagen el sonido, entre otros. Además, se percibe la retroalimentación de un público específico, cuyo lenguaje parte de una cultura colectiva, asentada en las mentes de los individuos, quienes comprenden esta realidad sensorial para comunicarse entre sí, en la presentación del producto de diseño y el atuendo como una necesidad de generar conciencia hacia el consumo responsable; momentos en que los materiales hacen ese llamado de construcción contra el uso desmedido del plástico.

Estamos, pues, ante un escenario propicio para exponer el consumo sin criterio al señalar las dinámicas socioculturales de la comunicación, concernientes a la moda y al mundo urbano; un escenario que busca acercar a jóvenes a tal problemática social y ambiental. En particular, se trata de aplicar las dos teorías a los ámbitos y procesos de la vestimenta, para lo cual se incluye en el ítem de la convocatoria una revisión de los estudios previos, con una exposición de los argumentos de tipo étnico, revisados para el desarrollo de este proyecto.

Metodología

El presente ejercicio se desarrolla bajo el método etnográfico-cualitativo, caracterizado por la descripción de procesos en cuatro momentos; primero, al interior de las aulas con las que los estudiantes obtuvieron información caracterizada por los enfoques del color, la observación de grafismos, geometrías y pigmentos utilizados por las culturas étnicas. Los instrumentos aplicados en la investigación, como enfoque etnográfico, consisten en: a) la observación realizada durante el trabajo de campo y visitas a museos; b) el trabajo colaborativo o por co-creación, metodología de enseñanza-aprendizaje; c) el color y la semiótica, como su aplicación en los diferentes escenarios; y finalmente, la d) comparación y abstracción mediante un análisis comparativo de los fenómenos que expresa la luz y donde se realiza una comparación para, así, abstraer aspectos que se consolidan en el diseño de la experimentación, con estudiantes y eventuales participantes, a partir de la herramienta *Benchmarking*. Recordemos que este es un proceso para obtener información útil, ayudando a obtener estrategias aplicadas a diferentes ámbitos, en los que se encuentra la investigación; dicha información se logra a través de observar comportamientos, en este caso etnias, identificadas por el uso del color y sus formas. El orden de los pasos, serían: 1) elaborar esta metodología para la realización del *Benchmarking*, en la que se relacionan elementos cromáticos y formales que contribuyen a la conceptualización del atuendo; 2) aplicar la metodología elaborada a los colores y formas geométricas para identificar las etnias escogidas; y 3) analizar los resultados que se obtienen para definir la acción que permite proponer formas, colores y siluetas, representadas en el atuendo.

Una oportunidad fenomenológica, si se tiene en cuenta el conjunto de experiencias que se obtienen de los mitos y simbologías desde donde se hace la experimentación o, según Ballesteros y Beltrán (2018), cuando la forma y el lenguaje específico representa el mensaje que contiene; un momento que se transforma en la realidad de la que se desprende la creación, con la cual el investigador-creador le da forma a sus ideas y concreta el producto plástico-sensorial. Por consiguiente, el color y la semiótica en el aula se entrelazan en una observación para describir e identificar los elementos que corresponden, como las formas más utilizadas en la narrativa e interrelación de la cotidianidad, donde se incluyen los mitos y ritos que realizan estas etnias.

La tercera parte consiste en la selección de información para el desarrollo de la propuesta, donde se tiene en cuenta la relación cromática de la cosmovisión y el aspecto formal. Con eso, el objetivo es tomar elementos comparativos en cuanto al color y tomar la fisicromía como abstracción, a partir de la obra

del autor Cruz Diez. Por lo tanto, se plantean propuestas para concluir con este proceso en un diseño que contemple todos los aspectos anteriormente descritos, para llevar a la selección de color, forma y planteamiento, asemejados a un estampado.

Desarrollo de la propuesta

La presente relación de actividades, encaminadas a la presentación del atuendo con narrativa de su aspecto formal, incluye procesos que llevan a la concientización del uso excesivo de materiales. Para sustentar diferentes elementos que tienen en cuenta el 100 % de la composición del atuendo, deben ser plásticos no biodegradables y que impactan de manera cuidadosa el medio ambiente. Se trata, pues, de una experiencia que maneja materiales no convencionales para la construcción y composición de un atuendo caracterizado por una metodología que determina el desarrollo de un proyecto como el boceto que se escoge para la construcción del conocimiento. De acuerdo con el análisis de la matriz, se obtienen las formas a seguir, como la silueta del atuendo y los colores a trabajar; se buscan los materiales que se dejen moldear, para así llegar a la construcción del atuendo.

Se obtienen materiales que recurren a diferentes cualidades y calidades, que buscan una paleta de colores que, obtenidos de la información arrojada por la matriz, son difíciles de encontrar por las características que debe tener. Por ende, acercarse al boceto es prioritario para, con ello, buscar el material indicado y una experiencia particular para lograr transformar la obra. Además, realizar una ficha técnica con la descripción del producto de obra creación, en el que se consigna cada propuesta de material y las medidas de cada uno de los elementos que conforman el atuendo y describen los materiales en el proceso de creación y el tipo de obra; la creación efímera y las técnicas de elaboración en el diseño, como son las herramientas en que se trabaja un modelado sobre una base o estructura, que soporta el atuendo y, asimismo, tener en cuenta que en los materiales se describen los mitos y leyendas de las etnias culturales.

Reflexiones

Construir una obra, representada en el atuendo, como la conformación de un conjunto de resultados que dan fundamento a las indagaciones realizadas, implica un análisis de diferentes manifestaciones que se construyen a partir de la decoración corporal y otras características particulares; eso, en cada situación y cultura, contribuye a identificar la manifestación a través de formas, colores y texturas. Así, el signo da el contexto de las artes visuales en el proceso figurativo, que es caldo de cultivo para el arte cinético, a partir del movimiento; las características del trabajo abstracto y geométrico, como al juego del color por percepción, debido al ojo y su sentido de codificación, percibido e interpretado con la luz. Esta es, por lo demás, una excusa para que el color proporcione un estímulo que se convierte en sensación, como en la obra del artista Cruz Diez, y su dominancia coloreada entre colores opuestos con la luz. Lo anterior hace de la propia vibración óptica un estudio que se complementa con las formas simbólicas o grafismos, al constituirse como un escenario proyectual, pensado en lo ciudadano, que pone un marco para la moda. Debe entenderse el alto índice de contaminación que ejercen las acciones del hombre sobre el medio ambiente para –a partir de ahí– proponer como producto conceptual, un atuendo con características de materiales biodegradables, cumpliendo con los parámetros de la convocatoria del Museo de trajes.

Una reflexión de formas, colores y texturas que, en vez de configurar, exclusivamente, los requerimientos de la convocatoria, nos conduce a manejar un concepto que surge durante la exposición del tema elegido,

para la construcción del concepto y realización del atuendo, lo cual se ciñe a la investigación relacionada en el documento. Los objetivos planteados en la investigación se evidencian en estos espacios que llevan a proponer e identificar la constancia de formas que son propias de las etnias vivas; al igual que en los complejos procesos culturales, sociales y políticos, que permean sus cosmogonías, a la vez que se transforman con ella; asimismo, en los elementos que trazaron y experimentaron los ejercicios dentro del aula.

Para identificar la silueta del atuendo se realizó el análisis propio de las etnias, especialmente la Wayúu, como la más relevante para este propósito. Aparte de eso, se indicó cómo se viste la cultura y cómo se transforma con el paso del tiempo; cuyos integrantes no están ajenos a los medios de comunicación. Se ilustran las formas con documentación etnográfica, a la vez que se analiza la cultura de masas donde –para el tiempo de la investigación– encontramos artesanías; un aspecto que da muestras del reconocimiento del público. Estas influencias son las que permitieron llegar al aspecto final de la obra creación, que data un análisis y presenta la importancia de la simbología, el color y las formas en la vida de la población étnica escogida; elementos preponderantes para la conciencia sobre la presentación personal que tiene, en dicho grupo étnico, la vida social, cultural y la comunicación de saberes.

La conclusión del concepto al que se llegó después de trabajar los diferentes signos que, desde el color, son propuestos en sus mitos, ritos, artilugios y maquillajes representativos en la etnia Wayúu de Wale’Kerü, urde todos los conceptos de tipo formal relacionados con la trama de formas planteadas a modo de estampado. Una síntesis, que hace amplitud en referencia a variables de la moda presente, desde los elementos simbólicos hasta el consumo, gracias a la comunicación de masas, para llegar a lo pragmático de la investigación, poniendo de presente que los espacios propuestos desde el aula constituyen un punto de encuentro con el producto de diseño, el cual participa en la convocatoria del Museo, e invita a un conversatorio con ocasión del trabajo realizado con las culturas; producto que tuvo lugar, precisamente, el Día de la Raza.

Referencias

- Ballesteros, M. y Beltrán, E. (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia*. Universidad del Bosque. <https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2018-09/Investigar%20creando.pdf>
- Bonilla, H., Cabanzo, F., Delgado, T., Hernández, O., Niño, A., y Salamanca, J. (2018). Apuntes sobre el debate académico en Colombia en el proceso de reconocimiento gubernamental de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 13. <https://www.researchgate.net/publication/321733729>
- Carlos Cruz-Diez. (2009). *El color sucede*. Fundación Juan March. <https://digital.march.es/fedora/objects/cat:161/datastreams/PDF/content>
- Cerda, Hugo. (2019). Currículo; Didáctica; Investigación; Modelos pedagógicos, en *El proyecto de aula*. Magisterio.
- Cruz, Diez Art Foundation. (2010). Psychromie. <http://www.cruz-diez.com/es/work/psychromie/>
- Díaz, C. (2016). La semiótica plástica: de la visión estructural a la visión cognitiva. En Asqueta, M. *Semiótica, la pasión del conocimiento. Interpretación e interacciones de la cultura*. Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Eco, U. (2005). *Semiótica general*. Random House Mondadori.
- Firacative, R. (2016). Billetes de mil pesos colombiano: análisis discursivo intertextual, en Asqueta, M., *Semiótica, la pasión del conocimiento. Interpretación e interacciones de la cultura* (pp. 283-309). Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Groupe μ. (1993). *Tratado del signo visual*. Cátedra
- Hernando, S. (5 de mayo de 2013). Carlos Cruz-Díez: El arte es el verdadero conocimiento. *El País*. https://elpais.com/cultura/2013/05/02/actualidad/1367496133_266782.html
- Intxaurburu, M., y Ochoa, C. (2005). Una revisión teórica de la herramienta de Benchmarking. *Revista de Dirección y Administración de Empresas*, 12, 73-103. <http://hdl.handle.net/10810/11032>
- López, R. (2013). La investigación artística en los conservatorios del espacio educativo europeo: discusiones, modelos y propuestas. *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 25-26. <https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB/article/view/58959>
- Maldonado, M. (2008). Aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Una experiencia en educación superior. *Laurus*, 14 (28), 158-180. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111716009.pdf>
- Narváez, N., Cardozo, L., Zuluaga, C. y Castellanos, O. (2019). Los proyectos integradores: una estructura productiva del conocimiento en el programa académico de Diseño Gráfico. *IGNIS*, 13, 77-86. <https://revistas.cun.edu.co/index.php/ignis/article/view/681>

- Reviriego, C. (febrero 28 de 2019). Fisicromía de Carlos Cruz-Diez. *Forbes México*. <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/fisicromia-de-carlos-cruz-diez/>
- Ruiz, G. (2013). La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo. *Foro de Educación*, 11(15), 103-124. <http://dx.doi.org/10.14516/fde.2013.011.015.005>
- Zuluaga, C. [Museo Trajes de la Universidad de América]. (9 de octubre de 2020). WALE'KERÜ – Conversatorio por: Claudia Patricia Zuluaga. [YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=-FRjYC51DqiMyt=164s>