
IDENTIDAD, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN GEOMÉTRICA DEL PATRIMONIO ICONOGRÁFICO

IBERO PUEBLA MÉXICO - AXIS ARTE PUCP PERÚ, FEBRERO 2016

Edith Meneses Luy, Pilar Kukurelo Del Corral

Resumen

Las estrategias del pensamiento visual, del dibujo como herramienta de la creatividad y el empleo académico de las TIC en el curso de Dibujo Geométrico 1 de Formación General de Arte y Diseño, han dado resultados muy positivos en el involucramiento de los estudiantes en el Estudio Geométrico de Iconografía Prehispánica. Dichos resultados han permitido que los alumnos se apropien de los recursos y herramientas geométricas a través del trabajo participativo, de co-creación del dibujo, conectándose con su patrimonio prehispánico, acercándose a la complejidad de nuestras culturas originarias. Esta experiencia se dio con resultados positivos durante este año 2016 en un contexto y escenario distinto: la Universidad Iberoamericana Puebla, México con la participación de 260 estudiantes de 6 carreras y cerca de 20 profesores. Dichos resultados se confirmaron con los obtenidos, posteriormente, en nuestras aulas de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP.

Palabras clave

Iconografía, Co-creación, Participación, Identidad Cultural, Aprendizaje Académico.

AXIS Arte, grupo de investigación¹, es un equipo creativo e innovador, inter y transdisciplinar que promueve el trabajo colaborativo y participativo, la generación colectiva del conocimiento, así como la co-creación o el diseño participativo. Tiene como ejes temáticos principales:

1. Patrimonio y desarrollo: registro, rescate y estudio geométrico de iconografía prehispánica como estrategia de fortalecimiento de la identidad.
2. Creatividad, Innovación e Identidad: Propuestas de diseño responsable para el desarrollo.
3. Innovación académica, empleo del dibujo y las TIC para la mejora de la calidad de los aprendizajes.

Los proyectos de investigación y de desarrollo e innovación realizados por AXIS Arte a lo largo de 16 años, han permitido explorar y validar estos conceptos no solo en el ámbito académico, sino con diversas comunidades del entorno como artesanales y educativas.

1.- Patrimonio y desarrollo: registro, rescate y estudio geométrico de

¹ *AXIS Arte, Innovación Integral para el desarrollo es un grupo de investigación adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la PUCP tiene una trayectoria de trabajo de equipo, en docencia e investigación académica en temas que retroalimentan la inter y transdisciplinariedad. Conformado por docentes, egresados y estudiantes de las diferentes especialidades de Formación General de la Facultad de Arte y Diseño, Pintura, Escultura, Grabado, Diseño Gráfico, Diseño Industrial así como de otras Facultades como Psicología, Educación, Arqueología, Comunicación para el Desarrollo, Arquitectura entre otras.*

iconografía prehispánica como estrategia de fortalecimiento de la identidad. Carolina Trivelli (2007) establece una relación entre el fortalecimiento de la identidad basada en el patrimonio local prehispánico y el desarrollo local, haciendo un estudio comparativo de cuatro lugares o ámbitos territoriales de la costa norte, con características similares, destacando a Túcume por sus logros, pueblo lambayecano con 26 pirámides de la Cultura Lambayeque, con presencia posterior de los Chimú e Incas.

Este reconocimiento ha sido, para AXIS Arte, una validación de la hipótesis planteada en el proyecto de *Recuperación de la iconografía y aplicación en productos artesanales contemporáneos*, BM (2002)². Parte de las estrategias empleadas desde ese proyecto incorporan al dibujo como registro de las iconografías, lo cual permite su conocimiento, apropiación y empleo responsable en nuevas producciones artesanales. Hasta la fecha los artesanos de Túcume, capacitados en el 2002, han continuado elaborando productos artesanales, fortaleciendo su identidad local y en especial su autoestima así como la mejora de sus ingresos y de su calidad de vida. Al respecto Hermoza (2013) sostiene:

Con las poblaciones beneficiarias de estos proyectos, especialmente las herederas de patrimonios arqueológicos, además de una cultura ancestral prehispánica vecina, se trabajaron aspectos como el reconocimiento de su iconografía para revalorarla y aplicarla en productos artesanales y construir una nueva oferta de cara a un mercado turístico, ya que estos proyectos estuvieron íntimamente articulados por proyectos arqueológicos a través de sus museos de sitio y la labor de los arqueólogos. Por esa misma dinámica, Axis trabajó con la población en el reconocimiento y puesta en valor de muchas manifestaciones culturales como la vestimenta tradicional, las fiestas, la lengua nativa, la artesanía, tintes naturales, fibras para tejido, modos tradicionales de hilar y tejer las fibras, así como un reconocimiento de su patrimonio edificado, sus modos de construcción y los materiales tradicionales de la arquitectura del lugar para revalorarla en su significado identitario (Hermoza 2013: 39).

2.- Creatividad, Innovación e Identidad: Propuestas de diseño responsable para el desarrollo.

A través de la formulación y ejecución de sucesivos proyectos vinculados a la artesanía y a la educación estas tres variables fueron adquiriendo protagonismo permitiendo establecer una relación de balance y equilibrio entre las mismas. Dinámica que nos ha hecho revalorar el pasado sin dejar de mirar hacia el futuro con un enfoque de innovación. Es decir, afianzar las raíces, desplegar las alas y definir nuestra ubicación desde el ámbito de las carreras creativas.

² Proyecto "Reconstrucción del vínculo cultural entre el patrimonio prehispánico y la comunidad recuperación de la iconografía y su aplicación en productos artesanales" formulado y ejecutado por AXIS Arte, ganador del Concurso Creadores de Cultura, Banco Mundial (2002)

Esta trilogía de variables forma la estrategia básica de AXIS Arte para generar propuestas contemporáneas orientadas al desarrollo sostenible.

3.- Innovación académica, empleo del dibujo y las TIC para la mejora de la calidad de los aprendizajes.

Entendemos el dibujo como una herramienta creativa, de trabajo en equipo y de la comunicación no verbal que se convierte en una estrategia de vinculación con diversas comunidades de aprendizaje, sobre todo facilita estos vínculos en relaciones interculturales.

Reflexiones sobre Dibujo e Iconografía

El dibujo es una estrategia de recuperación y de apropiación del patrimonio prehispánico. Permite el estudio de patrones y de la morfología de los objetos en las diferentes culturas prehispánicas. Su análisis y síntesis geométricas facilitan la interpretación contemporánea en las disciplinas creativas.

El estudio iconográfico a través del dibujo genera además una conexión entre el pasado, presente y futuro de los grupos pertenecientes a un territorio.

Es imprescindible mencionar la labor realizada por Elena y Victoria de Izcue, que en los años 20 rescataron, a través del registro en dibujo y acuarela, las iconografías de las culturas Nazca, Paracas y Moche, revalorando y recontextualizando las manifestaciones prehispánicas en la vida moderna de esos años (Majluf 1999: 61).

Hacemos énfasis en la pertinencia de dicho estudio en el Perú contemporáneo, pues fortalece nuestra identidad y transmite, a través de los dibujos y análisis de color mencionados, la vigencia de nuestro pasado y su proyección al incluirlos en diseños y productos con identidad en el mundo globalizado.

Además del dibujo, dos temas son fundamentales para los procesos de innovación académica planteados por AXIS Arte, el empleo de las TIC³ y el impulso del trabajo participativo.

³ Sobre el empleo de las TIC en el curso Dibujo Geométrico véase "Las TIC en los procesos de aprendizaje participativo y colaborativo en Dibujo Geométrico para las especialidades de arte y diseño AXIS Arte del 2002 al 2012" y "Patrimonio e identidad: el empleo de las TICs en el aprendizaje. Experiencia del curso Dibujo Geométrico 2001 – 2013 Facultad de Arte PUCP" también de las autoras.

Metodología y estrategias de AXIS Arte

Las estrategias participativas de co-creación que emplea AXIS Arte se enfocan en vincular a nivel emocional, a los integrantes del grupo a partir de establecer el valor de la diversidad de capacidades, de especialidades así como la retroalimentación y la generación colectiva del conocimiento.

Una de las estrategias es la creatividad como uno de los motores que cohesionan al grupo, estableciendo reglas de juego con respeto y tolerancia, en ese sentido se hace énfasis en el valor de las ideas por los diferentes enfoques interdisciplinarios. Empleamos la teoría de las preferencias cerebrales de Ned Herrmann como un modo de entender las diferencias de los distintos tipos de pensamiento: racional, organizador, creativo y emocional. Estos estilos explican también la tendencia a elegir ciertas carreras por dichas preferencias y resaltamos que todos ellos son necesarios en un trabajo inter o trans disciplinar, teniendo en cuenta que la contribución de todos logrará un mejor resultado (Herrmann 1981).

Otra estrategia aplicada es el dibujo como herramienta del pensamiento y de comunicación, consigo mismo y con los demás, permitiendo una mejor interacción y motivando a hacer fluir la creatividad.

Luego de varios años de investigación, exploración y aplicación académica logramos definir una metodología de análisis geométrico de referentes prehispánicos como insumo para la creación e innovación contemporánea con identidad. (Cuadro 1)

Validando la metodología en otros contextos académicos

AXIS Arte en coordinación con la Universidad Iberoamericana Puebla organizó, del 16 al 19 de febrero del 2016, el evento “Semana de Lima en Puebla: compartiendo territorios. Identidad, creatividad e innovación”. Dicho encuentro tuvo como objetivo la aplicación de una metodología para la apropiación iconográfica de culturas prehispánicas como insumo para la creación e innovación contemporánea con identidad.

En el evento se desarrolló un ciclo de conferencias y un taller participativo organizado en tres sesiones temáticas: identidad, creatividad e innovación que estuvieron orientadas a revalorizar el patrimonio prehispánico local y potenciarlo como un componente significativo para proyectos contemporáneos con identidad. (Fig. 1)

El evento convocó la participación de cerca de 20 autoridades y docentes así como 262 estudiantes del primer año de las carreras de Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Textil, Diseño Gráfico, Arte Contemporáneo y Diseño de Interacción y Animación del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura –DADA- de la Universidad Iberoamericana Puebla.

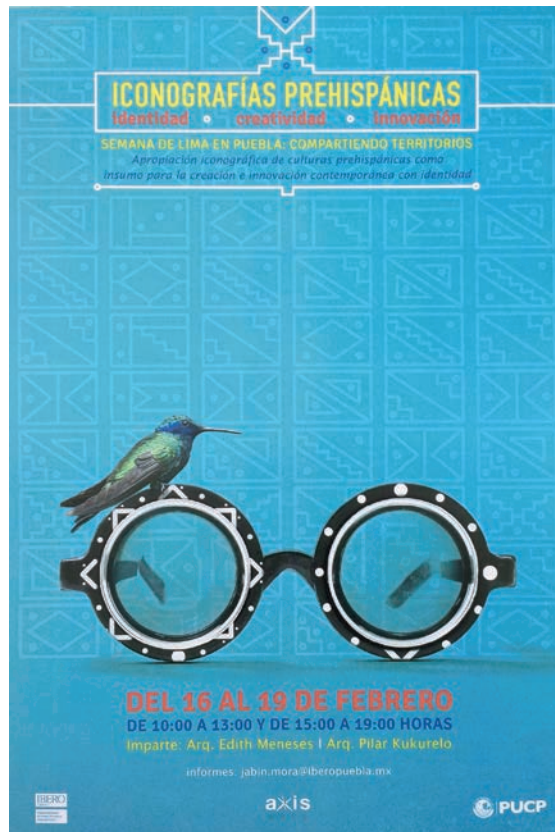
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS GEOMÉTRICO DE REFERENTES PREHISPÁNICOS	
Fases	Actividades
Investigación	<p>Exploración del contexto.</p> <p>Exploración del soporte.</p> <p>Exploración de la iconografía</p>
Análisis	<p>Insertar la iconografía en una figura geométrica.</p> <p>Encontrar el centro a partir del cruce de diagonales para definir eje vertical y eje horizontal.</p> <p>Explorar otras figuras geométricas contenidas en la iconografía.</p> <p>Analizar proporciones, formas repetidas y ritmos, ángulos reconocibles.</p> <p>Otros elementos como diagonales, arcos, coincidencias, diferencias.</p>
Síntesis	<p>Simplificar los componentes de la iconografía analizada, resaltando la esencia de la forma.</p> <p>Reproducir con instrumentos de dibujo manuales o digitales.</p> <p>De este modo mediante el dibujo nos apropiamos de la iconografía elegida, capturamos la esencia de la forma.</p>
Interpretación Creación	<p>Aplicación del resultado a diseños bi o tridimensionales</p>

(Cuadro 1)

(Fig. 2)

(Fig. 1)

(Fig.1) Afiche del evento.

(Fig.2) Mapa de procedencias.

La propuesta metodológica consideró el trabajo participativo en equipos interdisciplinarios. Este punto fue clave para el buen funcionamiento del workshop y la obtención de resultados innovadores. Los equipos de trabajo fueron organizados en función a las carreras de los estudiantes y sus lugares de procedencia.

De acuerdo al concepto de identidad que tiene una relación muy significativa con el sentido de territorialidad; desarrollamos un esquema de trabajo teniendo en cuenta la variable geográfica que nos permitió conformar cuatro macro grupos de acuerdo a los lugares de donde provenían los alumnos: Zona Central, el estado de Puebla; Zona Norte, los estados de Hidalgo, Morelos, México, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y el Distrito Federal; Zona Este, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz y Zona Sur, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Los equipos interdisciplinarios se organizaron al interior de los macro grupos regionales, manteniendo así un elemento común y cohesionador. (Fig. 2)

Los docentes del DADA colaboraron con la pre-selección de imágenes de referencia sobre iconografía prehispánica para los cuatro macro grupos así como en la supervisión y acompañamiento de los equipos en las 6 aulas en las cuales se desarrolló el taller.

Las sesiones de trabajo se estructuraron cada una en base a un concepto específico y estuvieron organizadas en cuatro etapas: presentación expositiva de las actividades del día, búsqueda de información, elaboración de propuesta grupal o individual según el ejercicio y entrega de resultados del día. Esta última etapa se planteó como estrategia de motivación estableciendo metas parciales alcanzables para ir superando las etapas progresivamente y fomentar así una participación activa en la sesión siguiente. El resultado parcial fue socializado por cada equipo en el espacio virtual del workshop. Cabe señalar que la actividad estaba planteada también como un concurso de propuestas, era de suma importancia ir verificando los avances de los demás grupos pares. (Cuadro 2) (Fig. 3)

Los equipos participaron de manera activa y motivada durante las tres sesiones del workshop presentando sus entregables correspondientes: primera sesión 31 equipos, segunda sesión 28 equipos y tercera sesión 24 equipos que presentaron sus proyectos finales. Dichas propuestas pasaron por una preselección que permitió elegir a los 10 equipos finalistas. (Fig. 4)

En la etapa final los equipos seleccionados expusieron los proyectos ante un jurado que los evaluó en función a los siguientes criterios de evaluación:

- Identidad.- Estudio geométrico, análisis y síntesis de iconografía elegida.
- Creatividad.- Elección del espacio, tema y propuesta conceptual del equipo.

Estructura organizativa del Workshop

Sesión	Actividades	Modalidad de trabajo	Entregables
1. Identidad	Investigación contextual de elemento prehispánico.	Grupal - por disciplinas.	Síntesis geométrica de iconografías (mínimo 3) Relato o historia relacionada a las iconografías seleccionadas.
	Análisis geométrico de iconografía.	Individual y grupal - equipo interdisciplinario.	
2. Creatividad	Definición de los espacios de intervención y sus características. Búsqueda de información. Generación de ideas de propuesta.	Grupal - equipo interdisciplinario.	Mapa o esquema de información (con la definición del espacio y características elegidas) Mapa de ideas temáticas
3. Innovación	Propuesta integral de ideas innovadoras en un espacio de la universidad Iberoamericana, en torno al rescate y revaloración de una iconografía prehispánica	Grupal - equipo interdisciplinario.	Propuesta innovadora e integral que involucra los puntos 1 y 2. Selección de fotografías de registro del proceso del equipo. (5 fotos)

(Cuadro 2)

(Fig. 3)

(Fig. 5)

(Fig. 4)

(Fig.3) Analizando iconografías.

(Fig.4) Exposición de finalistas.

(Fig.5) El jurado calificador.

-
- Innovación.- Creatividad y pertinencia de la propuesta para atender una necesidad de un público usuario con valor agregado ya sea cultural, sostenible, responsable, participativo, interactivo, etc.
 - Trabajo en equipo.- Liderazgo, participación, colaboración, coherencia y pertinencia. Se refleja en la calidad del trabajo y en las relaciones establecidas entre sus miembros.

De esta manera luego de la presentación de los seleccionados, el jurado conformado por la Directora Mtra Aurora Berlanga, el Mtro. Jabin Mora, Xavier Recio y nosotras, seleccionamos por mayor puntaje al equipo ganador de acuerdo a los criterios establecidos. (Fig. 5)

Conclusiones / lecciones aprendidas

- La exploración y apropiación, de formas prehispánicas a través del dibujo inspira la creatividad para diseñar e innovar sin perder la identidad local.
- El trabajo en equipo es motivador de manera ostensible, la interacción de diversos enfoques así como procedencias y especialidades, hacen fluir la creatividad para la generación de propuestas integrales.
- El reto de propuestas libres e innovadoras empleando diferentes medios permitió que los grupos de estudiantes presentarán desde láminas dibujadas y pintadas hasta maquetas volumétricas espaciales y propuestas de ilustraciones digitales.
- Se generó una nueva identidad grupal que fortaleció la dinámica interdisciplinaria así como el ambiente lúdico y de camaradería entre los estudiantes y los docentes participantes.
- La motivación generada y los resultados obtenidos propició que las autoridades se comprometieran a dar Premios de viaje y estadía a dos miembros del grupo ganador que vendrán a la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP a presentar su propuesta, gracias al apoyo de la Maestra Aurora Berlanga Directora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla.
- Parte de las estrategias es el empleo de las Tic, de los smartphones y laptops que permitieron la investigación, exploración y búsqueda de las fuentes iconográficas, la difusión de las indicaciones para todos los grupos en tiempo real, y las comunicaciones más veloces con los grupos participantes. Contamos con dos vías, una con los grupos de estudiantes y otra con los profesores para las coordinaciones inmediatas.

-
- Las relaciones interpersonales en los trabajos de grupo, van a variar según los actores y los protagonismos personales que a veces generan malentendidos pero con una comunicación transparente y positiva pueden remontarse y encontrar soluciones y entendimientos.
 - La experiencia de validación de la metodología participativa, colaborativa y de co-creación es positiva en la medida del involucramiento de todos los actores.

Bibliografía

HERMOZA, Luz Marina

- 2013 Buscando el perfil adecuado de proyectos de desarrollo desde el Arte y el Diseño para la comunidad de Huancarucma. Tesis de Maestría en Gerencia Social. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado. Consulta: 13 de Abril del 2016.
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4784>

HERNÁNDEZ, Raúl, TRIVELLI Carolina y ROJAS Vera

- 2007 Desarrollo Rural con Identidad Cultural Estudio de caso: Huacas de la Costa Norte La Libertad, Lambayeque, Perú. Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Productos y Servicios con Identidad. Informe Final. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

KUKURELO, Pilar y Edith MENESES

- 2015 Patrimonio e identidad: el empleo de las TICS en el aprendizaje. Experiencia del curso Dibujo Geométrico 2001 – 2013 Facultad de Arte PUCP. En ASENJO, Joaquín, Oscar MASIAS y Juan Carlos TOSCANO (editores). Memorias del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Madrid: OEI. Consulta: 10 de febrero 2016.
<http://www.oei.es/congreso2014/memoriactei/1234.pdf>

MENESES, Edith y Pilar KUKURELO

- 2014 Las TIC en los procesos de aprendizaje participativo y colaborativo en Dibujo Geométrico para las especialidades de arte y diseño AXIS Arte del 2002 al 2012. En Blanco y Negro, 4(2), 55 – 64. Consulta: 10 de febrero 2016.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/8935/9343>

- s/fb Educación, patrimonio y desarrollo: ¿Cómo incentivar el interés en la investigación de las formas y técnicas prehispánicas para emplearlas como insumos en emprendimientos creativos? Alianza estratégica entre los centros educativos y el museo. Artículo no publicado.

MAJLUF, Natalia

- 1999 Elena de Izcue: el arte precolombino en la vida moderna Exposiciones, Museo de Arte Lima.

MENESES, Edith, KUKURELO Pilar, ELÍAS José, HOLMQUIST Ulla y JARA Lupe

- 2012 AXIS Arte: La Investigación como una experiencia motivadora de Aprendizajes Significativos desde un Enfoque Interdisciplinario

en cursos de Pregrado de la Facultad de Arte de la PUCP. Una mirada Interdisciplinaria [video]. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Consulta: 13 de Abril del 2016.
<https://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/d5ae95c059335f57612d72728debc6d0>

MENESES, Edith

2012 Estudio geométrico de iconografía prehispánica en el curso de Dibujo Geométrico. En VI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (pp. 120-121). LIMA: Fondo Editorial PUCP.
Recuperado de: <http://axisarteiconografiamoche.blogspot.com/>
<http://videos.pucp.edu.pe/videos/ver/455fe2407>