

Relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica de Talavera y las Líneas de Nazca como elementos de identidad

Horacio Iván Rodríguez Juárez (*)
y Daniel Gómez Santiago (**)

Resumen: Las historias de México y del Perú, comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo. En sus testimonios visuales, ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido, valor e identidad a sus comunidades. Gran parte de este concepto se encuentra en el patrimonio cultural, que debe ser entendido como la memoria histórica de un pueblo; superando con creces la idea de monumentos y objetos de museo, para posicionarse como un ingrediente propio de la identidad, con la capacidad de generar desarrollo y cohesión social. Los dos países poseen dos ejemplos para profundizar sobre cómo en la actualidad, es posible construir sentido de identidad a partir del patrimonio, recurriendo a manifestaciones culturales constituidas en dos momentos históricos que marcaron el rumbo de ambas naciones y el continente en general: Las Líneas de Nazca durante el periodo precolombino y la cerámica de Talavera en el colonial.

Palabras clave: Precolombino - Talavera - Nazca

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 109]

(*) Licenciado en Diseño gráfico. Universidad de las Américas Puebla, México. Maestro en Creatividad para el Diseño. Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Maestro en Diseño de Información. Universidad de las Américas Puebla, México. Doctorando en Diseño, Universidad de Palermo.

(**) Comunicador Audiovisual. Facultad de Comunicación, Atlantic International University, USA. Máster en Dirección Estratégica de Nuevas Tecnologías, Universidad Miguel de Cervantes, España. Doctorando en Diseño, Universidad de Palermo.

Relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica Talavera y las Líneas de Nazca como elementos de identidad

La dicotomía sobre el buen diseño, entre lo desarrollado a partir de los principios puros entendidos como aquello que debería ser y el diseño sesgado por el mercado, orientado a las demandas del consumo (Blanch & Novik, 2006), encuentra en los Diez Principios para el Buen Diseño de Dieter Rams, figura clave en esta disciplina, un punto de confluencia para entender este concepto como una cualidad con un rol decisivo y un enfoque actualizado a las necesidades del mundo contemporáneo.

Las historias de México y del Perú, comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo. En sus testimonios visuales, ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido y valor a sus comunidades. Estos conceptos se consideran como un patrimonio cultural, que otorgan los elementos necesarios para generar un constructo de identidad. En esta investigación, se busca dar cuenta del conjunto de elementos y sucesos que permiten corroborar esta teoría.

En tal sentido, se toman dos producciones visuales de origen ancestral, como lo son las Líneas de Nazca del Perú durante la época precolombina y la cerámica de Talavera de Puebla en México en la etapa colonial, investigando el conjunto de conexiones existentes entre lo que hoy se consideran características del buen diseño; permitiendo así, una mejor comprensión de los procesos de apropiación de elementos visuales como parte de la identidad de dos países y sus culturas.

Tomando las referencias de Pérez (2017) al citar a Bourdieu, se puede interpretar estas dos representaciones visuales como abstracciones y referencias de la realidad que nos permiten entender características de una actividad específica, parte de su entorno, como son estos dos elementos visuales presentes en dos latitudes de América Latina. Al entender este grado de pertenencia generado por las culturas mexicana y peruana al vincular sus cosmovisiones, por un lado adquiridas y por otro descubiertas; se puede entender cómo se entrelazan las identidades con rasgos que fueron parte de su historia y del entorno en que se desarrollaban sus culturas.

Las Líneas de Nazca

La utilización inusual y la conexión única con el entorno natural que generan las denominadas Líneas de Nazca a lo largo de aproximadamente 1300 km² de llanuras del desierto en la localidad de Ica (Perú), en las que se dibujan figuras intactas por más de dos mil años que alcanzan hasta los 275 metros de longitud; son un excepcional ejemplo de la producción visual de los pueblos originarios que florecieron en el Perú precolombino, 1000 años antes de la conquista española.

La denominación Líneas de Nazca puede considerarse reduccionista, al tratarse en realidad de un conjunto de más de 800 geoglifos; entendidos como figuras sobrenaturales de

gran tamaño, grabados directamente con piedras sobre grandes llanuras. En este caso, la acepción popular de “líneas”, facilita su difusión, pero genera pérdidas en el real entendimiento de su contenido mayor y significados.

Los miles de kilómetros de extensión, diagramados con precisión geométrica utilizando la tecnología del momento y los materiales propios del lugar; dan cuenta sobre cómo la relación armónica entre el diseño y medio ambiente, puede transformar un desierto en un paisaje simbólico, ritual, social y cultural. Este vínculo entre el entorno y diseño, logra el reconocimiento internacional, al ser declarado en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas, como Patrimonio Histórico Cultural; incomparable dada su extensión, magnitud, cantidad, tamaño y diversidad, en relación con otras producciones ancestrales similares a nivel mundial. (UNESCO, 2018).

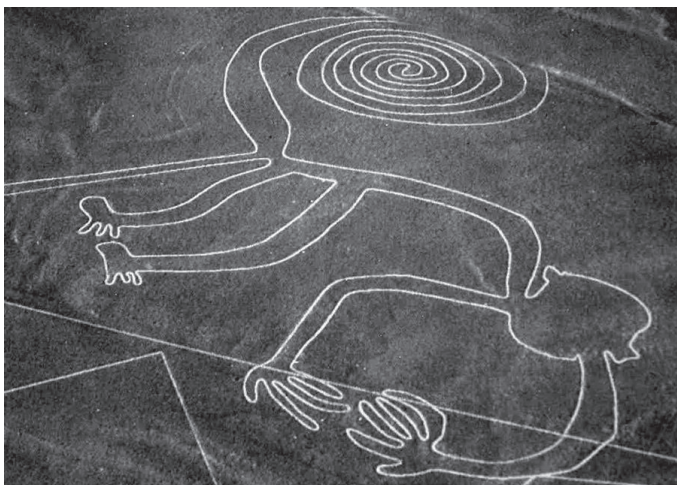

Figura 1. Geoglifo de Mono. Líneas de Nazca. (ANDINA)

La cerámica de Talavera

A su vez, dentro de la cultura y tradiciones heredadas tras la conquista española, encontramos en México la cerámica de Talavera. Una representación estética compuesta de elementos simbólicos que recrean una visión iconográfica y tropicalizada por artesanos locales donde por la zona geográfica encuentran los materiales idóneos para elaborar el barro por el tipo de tierra que existe en la zona y que es similar sus características a la que se encuentra en la región de Toledo en España, donde se crea y conforma un nuevo discurso que en la actualidad, se posiciona como un distintivo para el estado de Puebla. Por este motivo, al igual que las Líneas de Nazca, es reconocida por la UNESCO en 2019, como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

La Talavera es considerada como un tipo de artesanía con características propias en su trazo, en su mezcla de elementos iconográficos y en su paleta de color definida; convirtiéndose en una cerámica de alto valor comercial, por lo que representa en sí misma. De hecho, su origen es incierto, ya que se trata de una transculturación artística generada por un proceso de apropiación tras llegar a México de manos de los colonizadores españoles; e imitado en principio por ceramistas locales que, con el paso del tiempo, hicieron propias las formas antropomorfas estableciendo ligeramente un estilo regional que hoy en día alcanza tal nivel de diseño, que se considera una práctica mexicana de tradición. (Leoni, 2017 p.7).

Figura 2. Tibor de Talavera. (Fábrica Uriarte.Puebla, México)

Haciendo un paréntesis sobre estos dos casos, la identidad de un lugar, región o país se convierte en un referente visual que da sentido a la apropiación de los pobladores por medio de elementos gráficos, conformando una cosmovisión reconocida, a través de singularidades que son aceptadas como propias. Esto permite que, desde el constructivismo irrealista planteado por Nelson Goodman, la cerámica de Talavera y las Líneas de Nazca sean adoptadas como dinámicas intencionales, simbólicas y representativas de una población, al no ser posible trazar fronteras entre los rasgos del mundo que dependen del discurso y aquellos que no. “El irrealismo no sostiene que todo sea irreal, o incluso que algo lo sea, pero considera que el mundo se disuelve en las versiones y que las versiones hacen mundos, proporciona una ontología evanescente y se ocupa de investigar aquello que convierte en correcta a una

versión y hace que un mundo esté bien construido.” (De la mente y otras materias, Visor, Madrid, pág.57).

De esta manera, el diseño trasciende la relación sujeto-objeto donde el usuario de sus elementos no solo se queda en un individuo, sino que logra apropiarse de rasgos con los que se identifica como parte de una sociedad o comunidad. La aplicación de la identidad creada permite un reconocimiento inicial para una toma de la “conciencia de la cultura” como lo menciona Flores (p.42) que reconoce límites y fronteras dentro de la apropiación de los elementos visuales. Esta implementación nos permite convertir a la identidad en una construcción en cuestión de una apropiación de conceptos, imágenes y aquellos elementos que representan a una comunidad.

En el caso de ambos temas culturales como las Líneas de Nazca y cerámica de Talavera, que se encuentran a muchos kilómetros de distancia, podemos entender que estos patrones se convierten en un referente que establece lineamientos y estructuras que los hace diferentes a los demás, tanto en un nivel perceptual como práctico.

Esta visión de Goodman es compartida por otros autores con su postura ante la descripción de cómo el individuo establece sus propios constructos y fronteras en los cuales existen diferentes dimensiones como las que aporta Rich Gold y su matriz de los cuatro sombreros de la creatividad. Consiste en una figura en la que convergen cuatro cuadrantes, cada uno con una misión específica. A la Ciencia como exploración, a la Ingeniería como invención, al Diseño como la comunicación; y al Arte como expresión.

Interpretando la matriz en forma vertical, el Arte y el Diseño, moverían mentes; mientras que la Ciencia y la Ingeniería, moverían moléculas. En forma horizontal, el Arte y la Ciencia serían universales, mientras que el Diseño y la Ingeniería, específicos. Al adaptar las características propias de la cerámica de Talavera y las concernientes a las Líneas de Nazca, esta matriz corrobora la cercanía y coincidencias existentes entre los objetos de estudio.

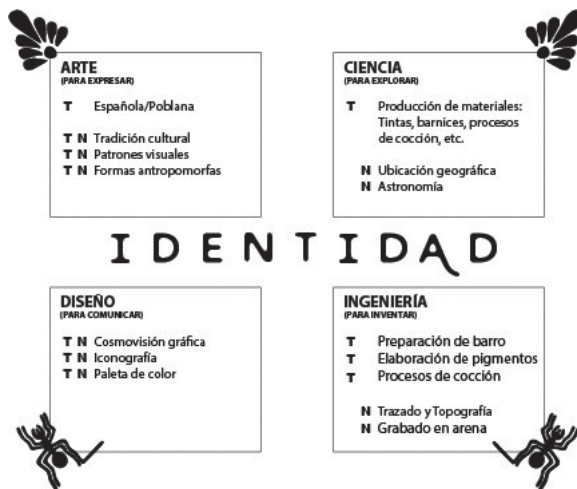

Figura 3. Matriz de Rich Gold adaptada.

Conclusiones

En esta investigación se da cuenta de cómo las Líneas de Nazca del Perú, conformadas por geoglifos sobrenaturales de grandes dimensiones, trazados a lo largo de miles de kilómetros desérticos y conservados de forma intacta desde hace más de 2000 años por pobladores precolombinos, así como la cerámica de Talavera poblana en México que se da a partir de la llegada de los españoles, creando una variante de esta artesanía por medio de los materiales de la región para la arcilla y pigmentos plasmar las figuras antropomorfas. En ambos casos, el buen diseño otorga elementos simbólicos que plasman conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que aportan sentido de identidad en sus comunidades.

Bibliografía

- Blanch, A., & Novik, L. (2006). *Buen diseño, buen negocio*. ARQ (Santiago), (62), 15-17. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-69962006000100003&script=sci_arttext&tlng=en
- Cravino, A. (2021). *Notas para una Epistemología del Diseño*. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (139), 47-53. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8393963.pdf>
- Crispiani, A. (1996). *Las teorías del Buen Diseño en la Argentina: del Arte Concreto al Diseño para la Periferia*. Trabajo presentado en las Jornadas de Crítica del Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Buenos Aires. <http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0074.pdf>
- Goodman, N. (1995). *De la mente y otras materias*. Madrid: Visor. https://monoskop.org/images/1/1f/Goodman_Nelson_Maneras_de_hacer_mundos.pdf
- Iturralde, P. (2015). *El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita* [Doctoral dissertation]. Universidad de Belgrano-Facultad de Arquitectura y Urbanismo-Arquitectura. <http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/8185>
- Kuhn, Thomas S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press. ISBN: 0 226 458040 <https://goo.gl/MUi1i3>
- Molano, O. L. (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. Revista opera, (7), 69-84. [https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4020258#:~:text=Texto%20completo%20\(pdf\)](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4020258#:~:text=Texto%20completo%20(pdf))
- McQuade, M. C. (2000). *Ensayo: Talavera poblana: cuatro siglos de producción y coleccionismo*. Mesoamérica, 21(40), 118-141. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2417373.pdf>
- Oxman, N. (2016, Enero 13). *Age of entanglement*. *Journal of Design and Science*. https://jods.mitpress.mit.edu/pub/ageofentanglement/release/1?fbclid=IwAR21cTMSMsGjsYHUPb2L_N3XBPA8Jcmuz412lzXIVyIMPLO4EMn2hh7m4Ss
- Peñañiel, A. (1910). *Cerámica Mexicana y Loza de Talavera de Puebla época colonial y moderna*. Impr. y Fototipia de la Secretaría de Fomento. <https://shorturl.at/rUWZ9>

Pérez García, D. (2017). ¿Un intento epistemológico? El diseño como vigilante de métodos. *Bitácora Urbano Territorial*, 27(4 Esp), 47–54. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n4Esp.62796>

UNESCO (2018, Noviembre 27). *Líneas de Nazca, enigmática obra de la humanidad*. <https://es.unesco.org/news/lineas-nasca-enigmatica-obra-humanidad>

Abstract The histories of Mexico and Peru share great cultural similarities in their representations of the world. In their visual testimonies, both interact with symbolic elements where knowledge, values, customs and traditions that give meaning, value and identity to their communities are captured. Much of this concept is found in cultural heritage, which must be understood as the historical memory of a people; far surpassing the idea of monuments and museum objects, to position itself as an ingredient of identity, with the ability to generate development and social cohesion. The two countries have two examples to delve into how today, it is possible to build a sense of identity from heritage, resorting to cultural manifestations constituted in two historical moments that marked the course of both nations and the continent in general: The Lines of Nazca during the pre-Columbian period and Talavera pottery in the colonial period.

Keywords: Pre-Columbian - Talavera – Nazca

Resumo As histórias do México e do Peru compartilham grandes semelhanças culturais em suas representações do mundo. Em seus testemunhos visuais, ambos interagem com elementos simbólicos onde se refletem saberes, valores, costumes e tradições que dão sentido, valor e identidade às suas comunidades. Muito desse conceito encontra-se no patrimônio cultural, que deve ser entendido como a memória histórica de um povo; ultrapassando em muito a ideia de monumentos e objetos museológicos, para se posicionar como ingrediente de identidade, com capacidade de gerar desenvolvimento e coesão social. Os dois países têm dois exemplos para aprofundar como hoje é possível construir um sentido de identidade a partir do patrimônio, recorrendo a manifestações culturais constituídas em dois momentos históricos que marcaram os rumos de ambas as nações e do continente em geral: As Linhas de Nazca durante o período pré-colombiano e cerâmica Talavera no período colonial.

Palavras chave: Pré-colombiana - Talavera – Nazca

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