



ECUADOR

Gabriela Vázquez

direccion@cidap.gob.ec



RESUMEN SUMMARY

Master en Curaduría de Museos y Galerías de Arte (UK) y Licenciada en Administración y Conservación del Patrimonio Cultural (EC), ha dirigido el Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca y ha sido Docente de las asignaturas de Estética, Curaduría e Investigación artística en diversas universidades del país. Trabajó como pasante en el Departamento de Información de las colecciones en la Royal Collection Trust (Londres) y ha llevado a cabo numerosas investigaciones curatoriales presentadas en el GIAF (New York), el MMAM (Cuenca), entre otros. Su especial interés en el análisis estético de las artes aplicadas y las artesanías la ha llevado a realizar una gran diversidad de curadurías y textos investigativos sobre el tema. Actualmente es Directora Ejecutiva del Centro Interamericano de Artesanías y Arte Popular CIDAP.

Master in Curatorship of Museums and Art Galleries (UK) and Bachelor of Administration and Conservation of Cultural Heritage (EC), has directed the Municipal Museum of Modern Art of Cuenca and has been a teacher of the subjects of Aesthetics, Curatorship and Artistic Research in various universities in the country. She worked as an intern in the Collections Information Department at the Royal Collection Trust (London) and has carried out numerous curatorial research presented at the GIAF (New York), the MMAM (Cuenca), among others. Her special interest in the aesthetic analysis of applied arts and crafts has led her to carry out a wide variety of curatorial and investigative texts on the subject. She is currently the Executive Director of the Inter-American Center for Handicrafts and Popular Art CIDAP.

CAPÍTULO 4. ARDIS. LA SEMANA DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN EN LA ARTESANÍA¹

La innovación creativa en la artesanía es una exploración constante dentro del delicado proceso idea-materialización. Artesanos y artesanas experimentan con nuevos conceptos de manera continua para transformarlos —a partir de técnicas tradicionales— en objetos contemporáneos contenedores del extraordinario patrimonio *hecho a mano*, en los que se cuentan historias de vida y experiencias individuales y colectivas.

Ceramistas y alfareros expertos, profesionales, académicos, entusiastas y todo tipo de público trabajaron de la mano en Ardis 2022, un programa integral que propició a nivel internacional el espacio perfecto para la conjunción entre el diseño y la inventiva, colocando al barro como eje central de este encuentro compuesto de una extensa agenda académica de aprendizaje, un galardón internacional, una exposición y una feria de comercio de artesanía artífice de la más alta calidad.

A lo largo de sus diversas ediciones, Ardis se ha consolidado como un puente entre la artesanía tradicional y la neoartesanía, propiciando oportunidades para poner a prueba *renovaciones* en los procesos artesanales de construcción de piezas y, sobre todo, para buscar nuevas posibilidades que ofrezcan a los artesanos permitirse *pintar fuera de las líneas* y dar lugar a distintos prototipos o, a su vez, examinar nuevas soluciones creativas.

Desde su nacimiento —a excepción de su primera edición—, este programa ha centrado su quehacer en un material específico a partir del cual se originan charlas, conversatorios, talleres y espacios de mercado; actividades que crean un acercamiento importante a nivel metodológico y también de disfrute de todo el congreso, tanto para artesanos como para público general.

Prepararse para comenzar

Planificar y ejecutar un encuentro de la magnitud de Ardis requiere de un pormenorizado proceso de conceptualización y coordinación que el equipo del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) inicia con numerosos meses de antelación a través de la construcción de una agenda de contenidos, la definición de los ejes temáticos y las acciones a llevar a cabo (normalmente en cuatro o cinco días), junto con la búsqueda de los posibles perfiles de ponentes y talleristas que por su trayectoria generarán un aporte significativo al evento. Por otro lado, los mecanismos administrativos dan atención a los requerimientos financieros para trasladar y recibir a expertos artesanos del Ecuador y del mundo en las distintas modalidades de trabajo.²

1. El presente artículo fue desarrollado con la conceptualización e información proporcionada por el equipo de Promoción del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) en el marco de la creación y ejecución del Programa Ardis Semana del Diseño e Innovación en la Artesanía (2018-2022).

2. El componente formativo de Ardis 2022 contó con una totalidad de treinta y cuatro invitados expertos en las ramas de cerámica y alfarería.



CHAPTER 4. ARDIS. THE WEEK OF DESIGN AND INNOVATION IN CRAFTS¹

The creative innovation in crafts is a constant exploration within the delicate idea-materialization process. Artisans and artisans continuously experiment with new concepts to transform them —based on traditional techniques— into contemporary objects that contain the extraordinary handmade heritage, in which life stories and individual and collective experiences are told.

Expert ceramists and potters, professionals, academics, enthusiasts, and all kinds of audiences worked hand in hand at Ardis 2022, a comprehensive program that provided the perfect space at an international level for the conjunction between design and inventiveness, placing clay as the central axis of this meeting composed of an extensive academic learning agenda, an international award, an exhibition and a trade fair for craftsmanship of the highest quality.

Throughout its various editions, Ardis has established itself as a bridge between traditional crafts and neo-crafts, providing opportunities to test renovations in the craft processes of building pieces and to seek new possibilities that offer the artisans allow themselves to paint outside the lines and give rise to different prototypes or, in turn, examine new creative solutions.

Since its birth —except for its first edition—, this program has focused its work on a specific material from which talks, conversations, workshops, and market spaces originate; activities that create an important approach at a methodological level and of enjoyment of the entire congress, both for artisans and for the public.

Prepare to start

Planning and executing a meeting of the magnitude of Ardis requires a detailed process of conceptualization and coordination that the team of the Inter-American Center for Popular Crafts and Arts (CIDAP) begins many months in advance through the construction of a content agenda, the definition of the thematic axes and the actions to be carried out (normally in four or five days), together with the search for the possible profiles of speakers and workshop leaders who, due to their trajectory, will generate a significant contribution to the event. On the other hand, the administrative mechanisms pay attention to the financial requirements to transfer and receive expert artisans from Ecuador and the world in different work modalities.²

1. This article was developed with the conceptualization and information provided by the Promotion team of the Inter-American Center for Crafts and Popular Arts (CIDAP) within the framework of the creation and execution of the Ardis Week of Design and Innovation in Crafts Program (2018-2022).

2. The training component of Ardis 2022 had a total of thirty-four expert guests in the fields of ceramics and pottery.



Con respecto a las acciones relacionadas al campo comercial, se organiza de forma paralela una convocatoria abierta —a nivel internacional en la última edición— en la que un comité de selección invitado, externo al CIDAP, examina las postulaciones para participar en la feria de comercio y califica técnicamente a un ganador o ganadora del más prestigioso reconocimiento que emite la institución en esta rama, la Medalla CIDAP al Diseño e Innovación Artesanal ARDIS, que se detallará más adelante en el texto.

De manera paralela, prepararse para comenzar un proyecto tan ambicioso como este requiere de un trabajo colectivo y mancomunado que asocie estratégicamente a personas e instituciones que piensan igual y que comparten los mismos objetivos. Es por ello que Ardis cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica (WCC); organizaciones de alto nivel que le ofrecen oportunidades de financiamiento, pero principalmente de gestión.

Estas entidades se unen desinteresadamente a la academia, apersonada por la Universidad del Azuay y otras instituciones de educación superior, en favor del aprendizaje de todo tipo de públicos y del apoyo al mantenimiento de artesanas y artesanos nacionales e internacionales.

Procesos formativos a través del compartir

La formación del sector artesanal constituye uno de los principales ejes de acción del CIDAP que, a través de la impartición de conocimientos teóricos y prácticos, trabaja para el fortalecimiento de las múltiples dimensiones que conforman la producción artesanal en distintos momentos del año, dando atención a las necesidades manifestadas por los propios artesanos (Figura 1).

El proyecto Ardis nace en el año 2018 en Cuenca (Ecuador) con el objetivo de crear una plataforma que integre las técnicas, los saberes y las expresiones de los diversos oficios artesanales con los aspectos formales, funcionales y tecnológicos del ámbito del diseño. Este programa incentiva la cooperación interinstitucional y propicia el intercambio de conocimientos y la educación mediante alianzas estratégicas con la academia y espacios públicos y privados.

La información devenida de las *diversas formas de hacer* en las artesanías está intrínsecamente relacionada con la transmisión intergeneracional que se ha visto sujeta a las constantes amenazas actuales derivadas tanto de la falta de continuidad en el aprendizaje como de situaciones socioeconómicas o el decrecimiento del interés en el quehacer artesanal.

Este encuentro anual, fundamentado en el estudio y experimentación de un material *paraguas*, permite que las cuestiones a tratar se analicen a fondo, desde una mirada expandida de carácter internacional que ha generado que la joyería (2019), los textiles (2021) o la cerámica (2022) sean el desencadenante de discusiones actuales, redescubrimientos o adaptaciones técnicas de experimentación (Figura 3).

Profesionales de los más variados entornos comparten colectivamente un historial de vivencias que ofrece a la comunidad artesanal diversas posibilidades de diseño y técnica que podrán ser puestas en práctica en el día a día dentro de sus talleres. Sin





❖ Figura 1. Alessandro Delizza y Jonathan Koupermann en la charla: torneando cerámica texturizada de grandes dimensiones, una historia de amor de toda la vida con la arcilla [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

❖ Figura 2. Pinchitos, obra ganadora de la Medalla CIDAP al Diseño e Innovación Artesanal ARDIS 2022 de Carolina Franco [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

❖ Figura 3. Participante del taller de introducción a la técnica del rakú [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

About actions related to the commercial field, an open call is organized in parallel —at an international level in the last edition— in which an invited selection committee, external to CIDAP, examines the applications to participate in the trade fair and technically qualifies a winner of the most prestigious recognition issued by the institution in this field, the CIDAP Medal for Artisan Design and Innovation ARDIS, which will be detailed later in the text.

At the same time, preparing to start a project as ambitious as this requires collective and joint work that strategically associates people and institutions that think alike and share the same objectives. That is why Ardis has the support of the Organization of Ibero-American States (OEI) and the World Council of Crafts for Latin America (WCC); high-level organizations that offer financing opportunities, but management.

These entities unselfishly join the academy, represented by the University of Azuay and other higher education institutions, in favor of the learning of all types of audiences and support for the maintenance of national and international artisans.

Training processes through sharing

The training of the craft sector is one of the main lines of action of CIDAP which, through the provision of theoretical and practical knowledge, works to strengthen the multiple





❖ Figura 4. Textiles: tejido artesanal de Huarmi Maqui Casa Matico durante la Feria de Excelencia Artesanal Ardis 2022 [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

❖ Figura 5. Artesana propietaria de la marca SIKIMIRA durante la Feria de Excelencia Artesanal Ardis 2022 [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

embargo, no solo se comparten en el programa formativo procesos vinculados a las tecnologías de producción, sino también se analizan las posibilidades y las no posibilidades de comercialización, los retos y las desventajas que se viven dentro del sector.

En este apartado del congreso se articulan temáticas como derechos de autor, creación de marca o incluso atención al cliente, a través de clases y análisis de casos de estudio que permiten a los asistentes reconocer problemáticas conjuntas, en favor de la búsqueda de opciones de avance y acciones viables de trabajo para la mejora de la calidad de vida del sector artesanal.

Por otro lado, las conferencias se presentan también como espacios para el diálogo, la reflexión y la discusión, momentos que abarcan la fusión de saberes entre los ámbitos de la artesanía y el diseño. De esta manera, se promueve el trabajo conjunto con el fin de dotar de herramientas teóricas y prácticas para el trabajo creativo y productivo de los asistentes.

Las temáticas desarrolladas en Ardis 2022 fueron las siguientes: tendencia y vanguardia en la alfarería y cerámica contemporánea; técnica, producción y experimentación: nuevos paradigmas de la creación; temporalidades creativas: pasado, presente y futuro en el quehacer artesanal; y comercialización y asociatividad.

dimensions that make up craft production at contrasting times of the year, paying attention to the needs expressed by the artisans themselves.

The Ardis project was born in 2018 in Cuenca (Ecuador) to create a platform that integrates the techniques, knowledge, and expressions of the various crafts with the formal, functional, and technological aspects of the field of design. This program encourages inter-institutional cooperation and promotes the exchange of knowledge and education through strategic alliances with academia and public and private spaces.

The information derived from the numerous ways of doing crafts is intrinsically related to intergenerational transmission that has been subject to constant current threats derived from both the lack of continuity in learning and socioeconomic situations or the decrease in interest in craft work.

This annual meeting, based on the study and experimentation of an umbrella material, allows the issues to be discussed to be analyzed in depth, from an expanded international perspective that has generated that jewelry (2019), textiles (2021), or ceramics (2022) are the trigger for current discussions, rediscoveries, or technical adaptations of experimentation.

Professionals from the most varied backgrounds collectively share a history of experiences that offer the artisan community various design and technical possibilities that can be put into practice on a day-to-day basis in their workshops. However, not only are processes linked to production technologies shared in the training program, but also the possibilities and non-marketing possibilities, the challenges and disadvantages experienced within the sector are also analyzed.

In this section of the congress, topics such as copyright, brand creation, or even customer service are articulated, through classes and analysis of case studies that allow attendees to recognize joint problems, in favor of the search for advancement options. and viable work actions to improve the quality of life of the artisan sector.

On the other hand, the conferences are also presented as spaces for dialogue, reflection, and discussion, moments that encompass the fusion of knowledge between the fields of crafts and design. In this way, joint work is promoted to provide theoretical and practical tools for the creative and productive work of the attendees.

The themes developed at Ardis 2022 were the following: trend and avant-garde in contemporary pottery and ceramics; technique, production, and experimentation: new paradigms of creation; creative temporalities: past, present, and future in craft work; and marketing and associativity.

A necessary acknowledgment

The conceptual bases of Ardis propose to honor innovation in this task through the creation of a recognition called the CIDAP Medal for Artisan Design and Innovation ARDIS, through the delivery of a silver badge made by local artisans as a tangible way of valuing the work developed. In addition, this is the only recognition with these characteristics in Ecuador.



Un necesario reconocimiento

Las bases conceptuales de Ardis proponen honrar la innovación en este quehacer mediante la creación de un reconocimiento denominado Medalla CIDAP al Diseño e Innovación Artesanal ARDIS, a través de la entrega de una insignia de plata elaborada por artesanos locales a manera tangible de valorización del trabajo desarrollado. Además, este es el único reconocimiento con estas características en el Ecuador (Figura 2).

Ardis posee un formato abierto de postulaciones recibidas por medio de una convocatoria internacional, la cual genera un alto interés que da como resultado un abanico de propuestas muy diversas que se convierten en el eje central de una exposición en el Museo de las Artes Populares de América del CIDAP.

Los canales de promoción de las artesanías toman en este caso un rumbo curatorial que propicia una especial exposición que cuenta con todas y cada una de las piezas recibidas, así como también con recursos educativos mediante textos y visitas mediadas a la muestra.

De manera paralela, quien se hace acreedor de la Medalla CIDAP al Diseño e Innovación Artesanal ARDIS recibe un premio de carácter económico y un acceso directo para participar en el Festival de Artesanías de América durante el mes de noviembre, el evento más relevante a nivel artesanal y cultural que se realiza en las fiestas de independencia de la ciudad de Cuenca.

En medio de la dificultad reside la oportunidad

Debido a la situación mundial vivida en los últimos años a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, la edición 2020 de Ardis sufrió una pausa en concordancia con las necesidades de prevención, generando un paño y una reflexión ante las alternativas y las limitaciones que vivía el sector artesanal. Sin embargo, en ese mismo año y en los subsiguientes, la situación se transformó y resultó en la implementación de una modalidad virtual o híbrida (presencial y virtual) para llevar a cabo cada una de las actividades de los distintos encuentros del programa Ardis (Figura 4).

Si bien es cierto que la virtualidad no es el sustituto perfecto, ha posibilitado que tanto este proyecto como muchos otros a nivel mundial puedan mantenerse a flote y se vuelvan accesibles para una mayor cantidad de personas, quienes conectadas mediante la red han formado y transformado comunidades de aprendizaje y profundos intercambios de conocimientos.

Asimismo, Ardis implementa anualmente un espacio especializado para la comercialización de artesanías que incorporan la innovación en sus distintas categorías, tanto en concepto como en tecnología de producción y materiales. Este componente ha supuesto sin duda un reto constante en el que la institución se ha visto inmersa, creando permanentes reflexiones que giran en torno a cómo considerar qué es innovación o, incluso, cómo evaluarla, y a preguntarse, por otro lado, qué queda fuera de ella.

Al respecto, es interesante analizar cómo los cambios en los procesos artesanales que añaden valor a un objeto final —repotenciándolo para de alguna manera adicionar un





❖ Figura 6. Los tercerícolos. Colección de Nuno Acosta, un trabajo en conjunto con el maestro artesano Juan Orrala [Fotografía], por Andrea Valdiviezo, 2022, Archivo CIDAP.

Ardis has an open format of applications received through an international call, which generates a high interest that results in a range of remarkably diverse proposals that become the central axis of an exhibition at the Museum of Popular Arts of America of CIDAP.

In this case, the channels for promoting handicrafts take a curatorial course that fosters a special exhibition that includes every one of the pieces received, as well as educational resources through texts and mediated visits to the exhibition.

In parallel, whoever wins the CIDAP Medal for Artisan Design and Innovation ARDIS receives an economic prize and direct access to participate in the American Crafts Festival during November, the most relevant event at the artisan level. and cultural that takes place in the independence festivities of the city of Cuenca.

Amid difficulty lies opportunity

Due to the world situation experienced in recent years due to the health emergency caused by COVID-19, the 2020 edition of Ardis suffered a pause by the need for prevention, appearing as a stop and a reflection on the alternatives and limitations that lived the artisan sector. However, in that same year and subsequent years, the situation changed and resulted in the implementation of a virtual or hybrid modality (face-to-face and virtual) to carry out each of the activities of the different meetings of the Ardis program.

Although, indeed, virtuality is not the perfect substitute, it has made it possible for both this project and many others worldwide to stay afloat and become accessible to a greater number of people, who, connected through the network, have formed and transformed communities. learning and deep knowledge exchanges.

Likewise, Ardis annually implements a specialized space for the commercialization of handicrafts that incorporate innovation in its different categories, both in concept and



nuevo impacto multidimensional tanto a nivel estético como productivo y comercial— pueden ser considerados como innovación. Por otro lado, el empleo de maquinaria de vanguardia no queda relegado, sino que en muchas ocasiones se ha fusionado a técnicas ancestrales (Figura 5).

Desarrollar un amplio alcance en la feria de comercio, que acompaña a Ardis como componente de cierre del encuentro, supone desafíos integrales como el acondicionamiento del espacio como tal, la organización de stands y *merchandising* de la mercadería, el diseño gráfico de todo el programa y, por supuesto, la necesaria difusión.

La transmisión del concepto y el objetivo de Ardis es fundamental, no solo para comunicar e invitar, sino, más allá de ello, para aportar a la educación de los diversos públicos que asistirán a la feria. Estos serán —posiblemente sin que lo sepan— quienes hoy y mañana garanticen la permanencia del quehacer artesanal al adquirir los productos y permitir a sus creadores y creadoras continuar con sus oficios y saberes patrimoniales e intergeneracionales.

No solo la institución propicia una actividad de disfrute y goce estético-cultural, sino que da lugar a que la transacción económica final sea el canal por el que navega la barca de la permanencia de conocimientos y formas de hacer.

Consideraciones finales

La semana de la innovación y el diseño en la artesanía representa una gran oportunidad para poner sobre la mesa las realidades cambiantes que viven los artesanos, tanto con respecto a procesos productivos como de mercados y de públicos consumidores de cultura artesanal. Innovar no significa dejar de lado los oficios y los modos de hacer tradicionales, sino más bien buscar y experimentar con posibilidades que ofrezcan un valor agregado que complemente o impulse de manera tangible un producto artesanal.

La incorporación de nuevas singularidades, transformaciones o readaptaciones en la construcción o el uso de materiales son algunas de las características promovidas por el CIDAP, con el anhelo de hallar y alcanzar nuevos o diversos nichos de mercado que junto a una adecuada investigación experimental ofrezcan a las artesanas y los artesanos más variadas y viables posibilidades para el mantenimiento de sus oficios, así como también una dinamización para sus economías en mercados nacionales e internacionales.



in production technology and materials. This component has undoubtedly been a constant challenge in which the institution has been immersed, creating permanent reflections that revolve around how to consider what innovation is or even how to evaluate it, and wondering, on the other hand, what is left out of her.

In this regard, it is interesting to analyze how the changes in the artisanal processes that add value to a final object —strengthening it to somehow add a new multidimensional impact both at an aesthetic, productive, and commercial level— can be considered as innovation. On the other hand, the use of state-of-the-art machinery is not relegated, but on many occasions has been merged with ancestral techniques.

Developing a wide scope in the trade fair, which accompanies Ardis as a closing component of the meeting, involves comprehensive challenges such as the conditioning of the space as such, the organization of stands and merchandise merchandising, the graphic design of the entire program and, course, the necessary diffusion.

The transmission of the concept and objective of Ardis is essential, not only to communicate and invite but, beyond that, to contribute to the education of the various audiences that will attend the fair. These will be —possibly without their knowing it— those who today and tomorrow guarantee the permanence of the artisan work by acquiring the products and allowing their creators to continue with their trades and patrimonial and intergenerational knowledge.

Not only does the institution foster an activity of enjoyment and aesthetic-cultural enjoyment, but it also gives rise to the final economic transaction being the channel through which the boat of permanence of knowledge and ways of doing sails.

Final considerations

The week of innovation and design in crafts represents a terrific opportunity to put on the table the changing realities experienced by artisans, both concerning production processes and markets and consumers of craft culture. Innovating does not mean abandoning traditional crafts and ways of doing things but rather seeking and experimenting with possibilities that offer added value that tangibly complements or boosts an artisanal product.

The incorporation of new singularities, transformations, or readaptations in the construction or use of materials are some of the characteristics promoted by CIDAP, with the desire to find and reach new or diverse market niches that, together with adequate experimental research, offer artisans and artisans more varied and viable possibilities for the maintenance of their trades, as well as a revitalization for their economies in national and international markets.

