

Indice

Objetivos	1
1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	7
3. Hipótesis de trabajo	15
4. Metodología	17
4.1 Introducción	17
4.2 Justificación de la propuesta de un neo diseño en México	18
4.3 Metodología: Modelos del proyecto de tesis	20
4.3.1 Modelo de análisis	20
4.3.2 Modelo descriptivo	21
4.3.3 Modelo de recuperación de materiales, técnicas y tradiciones	22
5. Del Artesanado a la Producción en Serie	25
5.1 Las necesidades del ser humano cambian	25
5.2 La sociedad post - industrial	26
5.3 El paradigma del diseño	28

6. Los Orígenes del Artesanado	31
6.1 Introducción: La civilización en la prehistoria	31
6.2 El arte popular mexicano	32
6.3 Características del proceso creativo del arte en México	34
7. El Trabajo Artesanal	39
7.1 Problemática del Artesano	39
7.1.1 Introducción	39
7.1.2 La cultura popular Nacional	40
7.1.3 La labor de rescate de tradiciones en Europa	41
7.1.4 Tradición perdida	44
7.2. Limitaciones	46
7.2.1 Limitaciones Histórico-Geográficas	46
7.2.2 Problemática actual	48
7.2.3 Limitaciones Etnico-Demográficas	49
7.2.4 Limitaciones Socioeconómicas	53
7.2.5 Limitaciones Técnico-Productivas	54
7.2.6 Limitaciones sociopolíticas	54
8. Objetivos generales de la expresión plástica del artesano	57
8.1 Aportaciones del artesanado en beneficio de la cultura	57
8.2 Aportaciones del artesano a la cultura	59
9. El nuevo diseño artesanal en el mundo	61

9.1 El Nuevo Artesanado en USA	61
9.2 El nuevo diseño artesanal	66
9.2.1 Charles & Ray Eames	68
9.3 La tradición artesanal del tapete de fibras naturales	72
9.3.1 La experiencia de la Ruckstuhl	72
9.4 El Nuevo Artesanado Japonés	76
9.4.1 El papel hecho a mano	76
9.4.2 Tesoros vivientes del Japón	78
9.5 La tradición artesanal en Polonia	86
10. La materiales en la neo-artesanía	89
10.1 Introducción	89
10.2 Empleo de materiales de reciclaje	91
10.3 Proceso de diseño	91
10.3.1 Extender la vida de los productos	91
10.3.2 Reducción en la cantidad de los materiales que se emplean	92
10.3.3 Envase y Embalaje	93
10.3.4 Materiales	94
10.4 El diseño de una poderosa herramienta	105
10.5 Cambiando los hábitos de consumo	107
11. Buen Diseño	115
11.1 Contexto Histórico	115
11.2 Un enfoque más allá de la biónica	132

12. Antropología industrial	137
12.1 ¿El hombre un ser social?	137
12.2 El problema que nos plantea el anonimato en nuestras sociedades	139
12.3 La globalización	141
12.4 Lifestyles	143
13. Calidad en el producto artesanal	149
13.1 Introducción	149
13.2 Generalidades	150
13.3 Análisis comparativo de la calidad industrial vs. calidad artesanal	152
13.3.1 La prehistoria de los materiales	152
13.3.2 El control de calidad moderno (1931)	153
13.3.3 Calidad en Japón	153
13.3.4 Control estadístico de la calidad	154
13.3.5 Administración de la calidad total	154
13.3.6 Control de calidad en toda la compañía	156
13.3.7 Cero control de calidad	156
13.3.8 Despliegue de la función de calidad	156
13.3.9 El método Taguchi	156
13.3.10 Cero defectos	156
13.3.11 Los conceptos japoneses llegan a occidente	157
13.3.12 ISO 9000	157
13.4 El futuro de la calidad	157
13.4.1 Propuesta de calidad artesanal	157
13.4.2 Los cinco conceptos clave de la calidad	158
13.4.3 Las cinco fases de mejora de la calidad en el proceso artesanal	159
13.4.4 Lo que los consumidores esperan de los productos artesanales	160

14. Recomendaciones para una proyección que respete el medio ambiente	161
14.1 Introducción	161
14.2 Manejo de residuos para la creación de nuevos productos	163
14.3 Ecotopografía - Mapping Ecology	165
14.3.1 La experiencia italiana	165
14.3.1.1 Muestreo de productos Italianos	166
14.3.2 La progresista Suecia	168
14.3.2.1 Muestreo de productos Suecos	169
14.3.3 Gran Bretaña. ¿El Avant Garde Británico?	170
14.3.3.1 El diseño y el reciclaje	171
14.3.3.2 Muestreo de productos de Gran Bretaña	171
14.3.4 El megaconsumo de los E.U. de norteamericana	172
14.3.4.1 Muestreo de productos en E.U.A	173
14.3.5 La visión de Alemania	174
14.3.5.1 muestreo de los productos alemanes	175
14.3.6 Los problemas de la contaminación de Holanda	176
14.3.6.1 Muestreo de los productos holandeses	177
14.3.7 La perfección de la maquinaria Suiza	179
14.3.7.1 Muestreo de productos suizos	180
14.4 Análisis preliminar tipológico	180

14.5 Obstáculos actuales que ha de vencer la fabricación, comercialización y uso de productos reciclados	182
14.6 Notas conclusivas	183
15. Investigación de Campo	185
15.1 Justificación	185
15.2 Introducción	188
15.3 Los maestros y maestras artesana	192
15.3.1 Maestros y maestras mexicanos	193
15.3.2 Neo artesanos europeos	193
15.4 Entrevistas por especialidades	194
15.4.1 Aportaciones de los y las artistas	194
15.4.1.1 Cerámica	194
A. Barro cocido vidriado y policromado	194
B. Barro Negro	195
C. Policromado	195
D. Modelado a mano	200
E. Modelado a mano, molde simple	200
F. Modelado a mano, molde simple	201
15.4.1.2 Papel	201
A. Cartonería	201
15.4.1.3 Metales	202
A. Oro y Plata, piedras preciosas y semipreciosas	202
B. Hojalata	205
C. Metal mariposa	205
15.4.1.4 Vidrio	206
A. Vidrio soplado.-Moldes	206

B. Vidrio de Pepita-Moldes	208
15.4.1.5 Hueso, cuerna, marfil, huesos de frutas	211
A. Miniaturas	211
15.5 Neo – Artesanado Europeo	211
15.5.1 Aportaciones de los maestros y maestras artesanas	211
15.5.1.1 Vidrio soplado, cool casting, pasta de vidrio, chorro de arena	211
15.5.1.2 Papel y cartón, cestería, cerámica	212
15.5.1.3 Cerámica	214
15.5.1.4 Alabastro	222
15.5.1.5 Tornería en madera	223
15.6 Análisis comparativo de los artesanos mexicanos vs. artesanos europeos	224
15.6.1 Ideología, filosofía de trabajo, desarrollo artístico, metodología, técnicas, materiales y tradiciones	224
15.7 Recuperación de técnicas, materiales y tradiciones artesanales	248
15.8 La gastronomía mexicana y su relación con la creación de objetos utilitarios y decorativos	253
15.8.1 Introducción	253
15.8.2 Los mercados, como puntos de distribución de la cultura material	254
15.8.3 La cultura se expresa en la artesanía	256
15.9 La evolución de la artesanía	259
15.9.1 Forma, color, materiales, texturas, aromas, sonidos, que se pueden transformar en productos o elementos decorativos en la artesanía	261
15.10 La introducción de la tecnología en los pueblos indígenas de México	263
15.10.1 Introducción	263
15.10.2 El nuevo artesano mexicano	264

16. Propuestas para el Neo-artesano Mexicano	267
16.1 Introducción	267
16.2 Productos para la vivienda mexicana	270
16.3 Grupos y modelos de trabajo para artesanos y artesanas con miras a una proyección mundial	273
16.3.1 Introducción	273
16.3.2 Tecnologías intermedias	275
16.4 La cooperación en el taller artesanal	286
16.4.1 Introducción	286
16.4.2 Tipología de la cooperación según la localización geográfica del taller artesanal	291
16.4.3 Las redes neoartesanales	292
16.5 Fundamentos para la cooperación neo-artesanal	294
16.5.1 Pasos previos al inicio de la cooperación en el taller artesanal	297
16.6 El diseño y la calidad en el neo-taller artesanal	299
16.6.1 Introducción	299
16.6.2 Características de un buen diseño	301
16.6.3 Diseño sólido	305
16.6.4 La velocidad del mercado y el papel del diseño	306
16.6.5 Creación del manual de organización en el taller artesanal	308
16.6.6 La producción Neo - artesanal	309
16.6.7 Manufactura	311

16.6.8 Verificación	311
16.6.9 Prueba	312
17. Conclusiones	315
18. Bibliografía General	337
19. Anexo	349