

Capítulo 2

El arte de las formas: comunicando ideas en prendas

Nury Diana Contreras Espinosa

Resumen

Este contenido busca desarrollar en las y los artesanos obrajeros competencias para integrar conceptos geométricos y elementos de diseño en la elaboración de prendas para fortalecer la creatividad, la innovación y la identidad cultural. A través del estudio de las formas, el espacio y las figuras, se resalta cómo la geometría influye en la estructura, estética y significado de las prendas. El material revisa la historia del diseño artesanal, la transformación del oficio desde la Revolución Industrial y la relevancia cultural de las artesanías mexicanas, y también explica las fases de la producción artesanal y su impacto económico. En este sentido, se analizan la funcionalidad y el simbolismo de las formas geométricas, así como los elementos básicos del diseño. Finalmente, se destaca la importancia de comprender el lenguaje visual para crear prendas significativas y competitivas, permitiendo a los artesanos innovar sin perder su esencia cultural.

Palabras clave:
Diseño artesanal;
Estética;
Psicología de las formas;
Producción artesanal.

Contreras Espinosa, N. D. (2025). El arte de las formas: comunicando ideas en prendas. En J. A. Velázquez Hernández, R. del C. Villanueva Cornejo y F. S. González Hernández. (Coords.). *Manual de fortalecimiento sostenible para la obrajería en Coroneo, Guanajuato*. (pp. 57-79). Religación Press. <http://doi.org/10.46652/religacionpress.350.c766>

Objetivo

Desarrollar en las y los artesanos obrajeros, las competencias para integrar conceptos geométricos y elementos de diseño sobre las figuras y formas en la elaboración de prendas, fomentando la creatividad y la innovación en el contexto artesanal para que las utilicen de acuerdo a un grupo meta determinado, fortaleciendo su identidad cultural y significado, además de fomentar una expresión visual que enriquezca sus productos, incrementando su valor artístico y diferenciación en el mercado.

Introducción

El estudio de las formas, las propiedades del espacio y las figuras en el diseño de las prendas, permite crear patrones estéticamente atractivos donde la geometría, apoya en la arquitectura de las prendas y la distribución de volúmenes. El diseño de prendas mediante formas y figuras permite expresar creatividad y tradición en cada creación por lo que, el siguiente material presenta la aplicación de conceptos visuales en el diseño textil, transformando ideas en obras únicas mediante la exploración de figuras, se potencia la capacidad de innovar y destacar en el mercado.

Las y los obrajeros al ver el diseño como un proceso artístico, donde las formas son herramientas para expresar su identidad y creatividad fortaleciendo sus costumbres e invitando a la innovación en la elaboración de sus prendas. Las formas no solo definen la estética de una prenda, también comunican una identidad y cultura explorando la función de las formas como lenguaje visual.

El arte de las formas: comunicando ideas en prendas

Historia del diseño artesanal

El proceso artesanal experimentó su máximo apogeo durante la Era Industrial. La especialización y segmentación laboral en los métodos de producción del siglo XVII impulsaron una distinción evidente entre el arte y la industria. La transformación y cambio en las cadenas operatorias hicieron posible el cambio de la producción artesanal en la industria. Se implementaron nuevas técnicas de producción mecánica y a gran escala, alterando de manera ineludible la posición privilegiada del artesano como creador y productor estético en productos de consumo.

A partir de la Revolución Industrial, en Europa la figura de los artesanos fue desplazada por un nuevo sistema más especializado, pero, sobre todo, más rápido ante la demanda del cliente, ya que además de rápido, la producción era más económica.

De igual manera la tergiversación del producto artesanal a través de procedimientos industriales genera en el día a día de la era victoriana valores estéticos superficiales y de escaso gusto. Los lujosos jarrones, candelabros, sillas, mesas, espejos, entre otros elementos decorativos, se fabricaban industrialmente a un costo reducido como imitaciones auténticas de las originales, elaboradas por maestros artesanos y que adornaban las habitaciones de las mansiones de los aristócratas y burgueses.

William Morris, líder del movimiento “Artes y Oficios” (1880), propone formas de producción completamente artesanales para alejar del objeto la estética vulgar, popular, ornamental del estilo victoriano popularizada e impuesta por las nuevas formas de producción industrial de la época. Propone la retoma de elementos formales propios del gótico, con de alto carácter religioso para la fabricación de mobiliario, tejidos, vitrales, entre otros objetos,

negando en cualquier sentido la industrialización y proponiendo la vuelta al taller artesanal (Lambourne, 2011).

Las artesanías de México tienen sus orígenes en las civilizaciones precolombinas, tales como los aztecas, mayas y zapotecas. Estas civilizaciones desarrollaron métodos sofisticados de alfarería, tejido y orfebrería, empleando materiales tales como barro, fibras naturales y metales de valor.

Con la llegada de los españoles, los métodos y estilos europeos se combinaron con las costumbres indígenas, originando una amplia variedad. La adopción de materiales y procedimientos novedosos condujo a la generación de productos innovadores y singulares.

Las artesanías de México son una joya cultural que amerita ser apreciada y protegida. Cada pieza refleja la destreza, inventiva y herencia de los artesanos mexicanos. Al integrar estas piezas artísticas respaldamos a las comunidades que preservan estas costumbres.

Producción artesanal

La fabricación de artesanías se aleja de lo industrial. proceso artesanal, se trata de un conjunto de etapas a través de las cuales se elaboran objetos sin hacer uso de ningún tipo de tecnología o maquinaria (Euroinnova, 2024). En las artesanías, la elaboración se realiza de manera manual y a veces, con materiales sencillos.

Fases

- **Conocer la oportunidad en el mercado.** Antes de crear un producto, es imprescindible determinar si éste es, o no, una necesidad para las personas. ¿Resulta factible fabricarlo? ¿Se venderá? ¿Será funcional? Identifica si es un negocio próspero.

- **Realizar el diseño.** Si existe una idea, hay que plasmarla primero para proceder a ejecutarla. Realiza dibujos, croquis o esquemas de lo que deseas crear.
- **Organízate, planifica y gestiona.** Es necesario organizar las tareas que serán realizadas, el tiempo que tomará cada una y, por supuesto, elegir todo el material que será utilizado.
- **Ejecución.** Se trata de la fase donde, como tal, se lleva a cabo la creación del producto.
- **Evaluación y optimización.** Una vez que se culmine la fabricación, es imprescindible verificar si el producto se encuentra en óptimas condiciones o necesita mejora. Esto, para mejorar los posibles lotes futuros en lo que es un proceso técnico artesanal. (Eroinnova 2024).

En México la producción artesanal es una actividad sumamente importante en el PIB, veamos las estadísticas del INEGI (2023).

Según la Cuenta Satélite de la Cultura de México, en 2021, la actividad económica generada por las artesanías ascendió a 153 437 millones de pesos, lo que representó 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.

En 2021, las artesanías generaron 479 655 puestos de trabajo ocupados remunerados.

Con información de los Censos Económicos 2019, en México existían 21 115 establecimientos dedicados al comercio al por menor de artesanías en 2018. Jalisco concentró 10.2 % de dichos establecimientos.

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), la producción de artesanías se clasifica en ocho grandes áreas: alfarería y cerámica; fibras vegetales y textiles; madera, maque y laca, instrumentos musicales y juguetería; cartón y papel, plástica popular, cerería y pirotecnia; metalistería, joyería y orfebrería; lapidaria, cantería y vidrio; talabartería y marroquinería, así como

alimentos y dulces típicos. Las dos áreas que concentran la mayor contribución al PIB de las artesanías son: el comercio de artesanías y las fibras vegetales y textiles, con 35.5 y 17.9 %, respectivamente. (INEGI 2023)

El impacto de la estética y funcionalidad de las formas y figuras en las prendas de vestir

La disposición de las figuras y su relación con la ropa o el cuerpo humano es necesario para mantener el equilibrio visual. Los diseños simétricos a menudo provocan una percepción de orden y armonía, mientras que la asimetría aporta dinamismo y singularidad. Por ejemplo, un vestido que presenta formas más amplias en la parte superior y figuras más reducidas en la inferior puede alterar la percepción de la proporción corporal, generando efectos visuales que pueden alargar o disminuir la silueta.

Las formas y figuras captarán la atención de primera vez en una prenda, por lo que su distribución, tamaño, combinación y disposición, pueden comunicar varios mensajes. En algunas culturas indígenas, las figuras geométricas tienen connotaciones espirituales o rituales, y su uso en el diseño de prendas no es solo estético, sino también culturalmente significativo.

No solo se percibe la apariencia de una prenda sino también el significado de quien la usa, cómo se siente usarla, y cómo interactúa con el contexto por lo que son elementos importantes para los artesanos tanto en lo artístico como en lo funcional.

Formas básicas en las prendas de vestir

Los estudios antropológicos y lingüísticos establecen que todas las culturas tienen lenguaje simbólico, expresado a través de signos de carácter convencional que simbolizan deidades, la fertilidad, el poder, afecto, rechazo, categoría, linaje, etc. Por tanto, existen

códigos visuales que son considerados como un lenguaje simbólico, así tenemos, la vestimenta como un elemento de la identidad cultural portadora de signos y símbolos (Guamán, 2023). Los saberes sobre signos y símbolos, y sus significados de las culturas autóctonas son componentes importantes para comprender el pensamiento filosófico de una cultura.

Son 12 elementos geométricos más utilizados en la moda:

Tabla 1. 12 elementos geométricos

1. Las medidas lineales, superficiales y volumétricas que determinan las magnitudes y las tallas.
2. Los patrones y sus adaptaciones en forma y tamaño.
3. Las reglas rectas y curvas y plantillas que permiten trazar los patrones.
4. Los ángulos presentes en diseños, aperturas, etc.
5. Las líneas rectas y curvas, sus paralelismos y perpendicularidades, presentes tanto en los trazados como en las formas y en los acabados finales.
6. Las figuras geométricas planas (círculos, elipses, polígonos...) que forman parte de los diseños (y, en particular, de sus decoraciones), así como de los modelos de cuerpos y caras de las personas. Las técnicas de realizar figuras con origami han sido aplicadas con gran éxito a la moda.
7. Las figuras geométricas espaciales (cilindros, conos, esferas, poliedros...) que determinan volúmenes (sobre ros, tallados de diamantes, peinados, vestidos, cuellos...) o forman parte del propio vestido en la llamada moda geométrica.
8. Las transformaciones geométricas como semejanzas, giros, traslaciones y simetrías que dan armonía a las creaciones (o las asimetrías y sus sorprendentes efectos). Las perspectivas, proyecciones, etc., propias de la representación gráfica artística o técnica (geometría descriptiva), también desempeñan su papel en diseño textil.
9. Los frisos y teselados o motivos repetidos con movimientos geométricos que decoran y embellecen los diseños.
10. Los nudos tan diversos que encontramos en corbatas, cordones, pajaritas, bufandas, etc.
11. Las proporciones del cuerpo humano y sus repercusiones en las proporciones armónicas de los diseños, lo que incluye el número de oro o la divina proporción.

12. Los programas de diseño por ordenador que usan numerosos recursos geométricos de movimiento o de representación. Intervienen en el tallado de patrones o en la confección de prendas mediante impresoras 3D. Han influido en la creación de las llamadas prendas inteligentes.

Fuente: Alsina (2018); Geometría y Moda

La forma se ve afectada por un fenómeno de cambio rápido de signos que la van alterando o alterando conforme a las culturas y al desarrollo del mismo material textil. A pesar de lo mencionado anteriormente, existen estructuras fundamentales e inherentes desde el proceso de confección de la prenda, conocidas como patronaje básico, que conforman los fundamentos para el diseño de una prenda y funcionan como un componente visual para diferenciar un pantalón de una falda, o un frac de un esmoquin.

En este contexto, la forma, los cortes y la silueta de las prendas permiten la presencia de rangos característicos que facilitan su diferenciación por sexo, edad, situación social y profesión. En el diseño, las formas y colores tienen un lenguaje, es la manera como el diseñador quiere expresarse, y evocar emociones de manera visual.

Psicología de las formas

La psicología de la forma es la rama que analiza el impacto que las formas ejercen en las personas. Propone que a cada forma se puede asignarle un grupo de significados o conceptos, ya que estos influyen directamente en nuestra conciencia y comportamiento. Entendemos que se puede percibir y examinar cada componente visual en cuanto a su forma. Por ejemplo, entendemos la forma de las nubes como semicírculos que forman una figura que se percibe como tranquilidad, paz y confort.

La psicología de la forma sostiene que cada forma posee un significado único y puede influir de forma distinta en nuestras mentes. Se considera que elegir una figura favorita o elegir una forma

de manera rápida podría revelar algunas características profundas de la personalidad. La psicología de la forma estudia cómo las figuras geométricas y los patrones visuales influyen en la percepción y el comportamiento humano. (CEI 2024).

Elementos básicos del diseño

Figura 1. La Línea

Fuente: Open IA (2025).

La línea es el componente visual fundamental de cualquier gráfico, vinculando la ruta de un punto a otro. Las características de la línea son el grosor, el color, la textura y el estilo. Estas características pueden influir significativamente en la percepción del diseño, por lo que se debe mantener adecuadamente reguladas.

Una línea puede manifestar dinamismo, movimiento y orientación, permiten generar tensión, dividir el espacio gráfico u organizar una composición. También es posible hallar las líneas de manera no perceptible en los textos y párrafos alineados, por ejemplo. Mediante el uso de las líneas podemos resaltar ideas, segmentarlas o incluso orientar al espectador en la lectura.

Figura 2. Forma

Fuente: Open IA (2025).

Es un espacio cerrado y plano, restringido a dos dimensiones, se cuantifica por su anchura y altura. Es posible mencionar dos grupos distintos de formas de la imagen:

- Las **formas Geométricas**, abarcan todas las figuras que se adquieren en las lecciones de matemáticas y que se pueden representar con la ayuda de una regla o un compás: triángulos, cuadrados, círculos, entre otros.
- Por otro lado, estarían las **formas Orgánicas**, que son formas más libres y que tienen similitudes con las que podemos hallar en la naturaleza, como puede ser la forma de un papel.

Cuando se colocan dos formas en paralelo, se establece una relación entre ambas, lo que produce una conexión entre las formas que puede generar sentimientos, transmitir mensajes, conectar con una audiencia, enfocar una sección de la composición o incluso provocar movimiento. Las formas comunican conceptos visualmente,

dan significado a las ideas, haciéndolas más reconocibles a las personas, lo que pueden formar logos.

Figura 3. Objeto

Fuente: Open IA (2025).

Es una forma que adquiere propiedades tridimensionales, para dar volumen se hace uso de la luz, sombra y perspectiva, se miden por la altura, profundidad y anchura.

Figura 4. Espacio

Fuente: Open IA (2025).

Es la zona o espacio circundante o entre los componentes del diseño que, al elaborarse, se toma en cuenta los componentes visuales que se van a incluir tales como imágenes y formas, además de la manera de organizarlas y agruparlas en la composición. Es importante para crear esencia visual y dinamismo en el diseño

Se reconocen dos espacios:

- **Positivo.** Se observan las formas de los objetos, o donde se visualice la atención del diseño
- **Negativo.** Es el resto del espacio de los elementos y objetos.

Figura 5. Tipografía

Fuente: Open IA (2025).

Permite dar a conocer un mensaje con unas letras específicas. Entonces, es la técnica para diseñar letras de forma gráfica. Una tipografía comprende un grupo de caracteres que comparten ciertos elementos o atributos específicos. Mediante la elección de la tipografía correcta, se puede comunicar un mensaje y establecer una identidad visual particular en cada texto o diseño.

Figura 6. Textura

Fuente: Open IA (2025).

Es una cualidad física de una superficie, y se puede percibir mediante el tacto. Las texturas se pueden generar a través de utilizar patrones o la repetición de imágenes, se pueden lograr que objetos planos parezcan tridimensionales y realistas, además de aportar profundidad a nuestras formas. El exceso de recursos puede generar una sobrecarga visual en el objeto.

Figura 7. Color

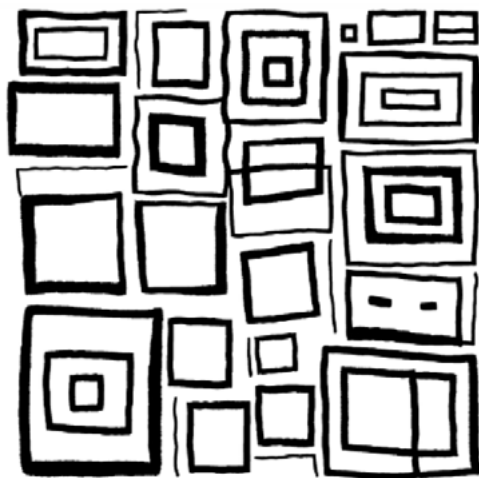
Fuente: Open IA (2025).

El color se refiere a la cantidad de luz que se refleja en un objeto, por lo que la luz adquiere una importancia crucial al mencionar el color, nos permite crear énfasis, crear más armonía en nuestras creaciones e incluso modificar la percepción del tamaño de los objetos.

Formas geométricas

Al momento de diseñar prendas de vestir, pensamos el qué vamos a plasmar, recordemos que cada figura y forma emanan un significado y sobre todo, atraen a determinado público o población, cada forma o figura va dirigida, a cierta población en particular.

Figura 8. Cuadrado o rectángulo

Fuente: Open IA (2025).

Cuadrado o rectángulo

Se percibe una sensación de robustez, provocando seguridad y fiabilidad. Las figuras de cuadrados y rectángulos representan estabilidad, orden y seguridad, comunican mensajes de firmeza y uniformidad.

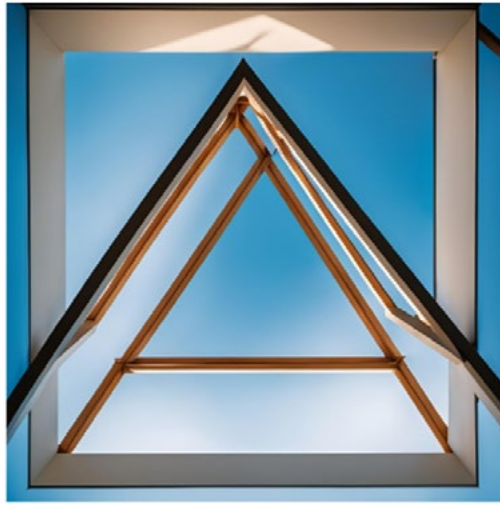
Estos patrones son habituales en diseño empresarial y financiero, donde la representación de estabilidad y confianza es importante. Al ser una variante más flexible del cuadrado, los rectángulos también pueden evocar eficacia y pragmatismo, en particular cuando se emplean en formatos horizontales o verticales para orientar la mirada del observador (CEI 2024).

Triángulo

Parece ser una forma energética, ya que se asocia con dirección y movilidad, además se le relaciona con jerarquía y divinidad. Se puede utilizar para dar dirección o simbolizar riesgo y precaución.

El triángulo es una figura potente y adaptable que puede provocar una variedad extensa de sentimientos, dependiendo de su dirección. Un triángulo con la punta ascendente puede representar potencia, avance y estabilidad, mientras que uno invertido puede representar peligro o desbalance.

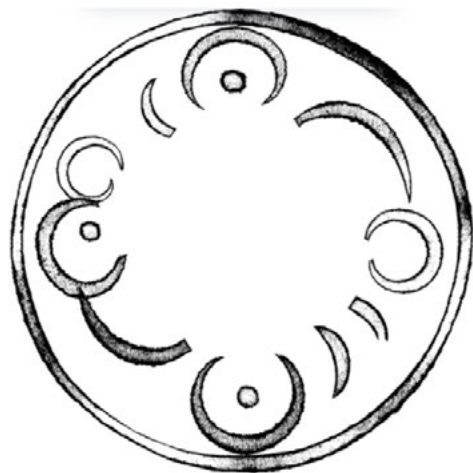
Figura 9. Triángulo

Fuente: Open IA (2025).

Los triángulos también tienen una relación con la acción y la dirección, dirigiendo la atención hacia un lugar concreto. Los triángulos son capaces de proporcionar dinamismo y movimiento, pero también pueden emplearse para alertar o generar un sentido de urgencia. Su adaptabilidad los transforma en un instrumento esencial para guiar la narrativa visual (Vargas, 2022).

Figura 10. Círculo

Fuente: Open IA (2025).

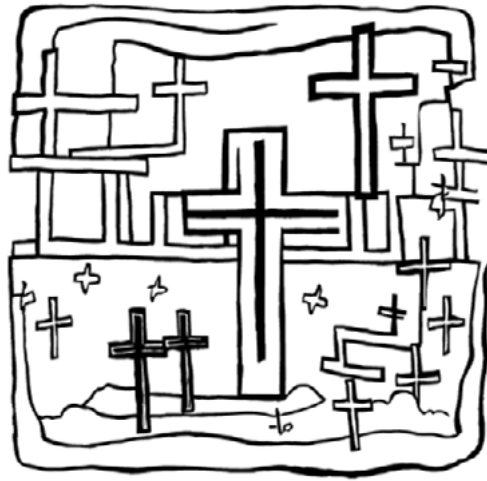
Círculo

Evoca eternidad, se relaciona con el sol, la luna y la tierra, se percibe como empatía y cercanía.

Los círculos y elipses representan unidad, infinito y perfección. No tienen principio ni fin, lo que los hace ideales para simbolizar conceptos de continuidad y totalidad. Buscan transmitir armonía, comunidad y paz, promoviendo el bienestar y la cohesión social.

Psicológicamente puede evocar seguridad, protección y conexión con algo o alguien evocando conceptos de unidad y comunidad. Es una de las formas geométricas más utilizadas ya que tiende a ser flexible.

Figura 11. Cruces

Fuente: Open IA (2025).

Cruces

La cruz representa unión, cooperación y asistencia. Además, es muy empleada cuando deseamos provocar emociones de resistencia a algo. Las formas cruzadas o cruces están vinculadas con el balance, la esperanza y la divinidad. También pueden ser entendidos como un punto de cruce de energías. Se emplean para evocar vida y salud, unidad, optimismo, relaciones, armonía y espiritualidad.

Revisemos algunos ejemplos de cómo se utilizan los bordados en las prendas de vestir donde se pueden ver la combinación de varias figuras:

Figura 12. Bordados

Fuente: Millán de Palavecino (1944).

Nota. Forma y significación de los motivos ornamentales de las "llicas" chachquenses. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 4.

Es importante destacar el valor de estos componentes como instrumentos creativos y expresivos en el diseño de textiles. Las figuras y formas no solo simbolizan elementos de belleza, sino que también transmiten valores culturales y tradiciones que potencian cada pieza elaborada. La habilidad para elegir y fusionar de manera correcta estos componentes posibilita a los artesanos crear un estilo singular que puede distinguir un mensaje mediante sus productos en el mercado, captando tanto el núcleo de su identidad como la transformación de sus métodos artesanales.

Mediante este saber, los obreros no solo desarrollan competencias técnicas, sino también un pensamiento crítico y reflexivo acerca del efecto de sus productos en los consumidores, promoviendo una perspectiva más innovadora y profesional en su labor y captando la atención de determinado público. Esto, además de potenciar su labor artesanal, les facilita ajustarse a las exigencias actuales sin olvidar el legado cultural que cada prenda porta.

Referencias

- Alsina, C. (2024). *Geometría y moda. Secretos del Vestir*. Los Libros de la Catarata.
- Casá, M. N. (2019). *La mirada semiótica de la moda: La dimensión comunicativa del vestido*. Digitales MINCYT.
- Centro de Estudios de Innovación Diseño y Marketing. (2024, 14 de agosto). *Psicología de las Formas*. Blog del Centro de Estudios de Innovación, Diseño y Marketing. <https://cei.es/>
- Echavarría, B. L., Uribe, J. Z., Cano, Á. M. J., Becerra, E. M., Avendaño, N., Carrasquilla, O., & Díaz, C. (s. f.). Exploración del tejido de punto manual y tricotado a partir de sus componentes matemáticos estructurales y su aplicación al vestuario. En *Experiencias investigativas del vestir y la moda III* (p. 25). Academia.
- Elizalde, A. L. (2013). *La figura vestida: concepción, desarrollo y producción de la prenda: proceso de diseño y materialización de un proyecto de vestuario* [Tesis de grado, Universidad de Palermo].
- EUROINNOVA International Online Education. (2024, 14 de agosto). *Conoce con Euroinnova qué es un proceso técnico artesanal*. Blog de la Universidad EUROINNOVA. <https://www.euroinnova.com/>
- Guamán Falcón, M. M. (2023). Signos y símbolos en el poncho-ruwana y kushma cañari: Signs and symbols in the poncho-ruwana and kushma cañari. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(1), 3092–3110. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.474>
- Hernández Moncada, M., & Regina Campos, M. (2022). Formas y significados del vestido en una sociedad posmoderna: el caso de San Salvador. *Kóot*, 2, 45–68.
- Lambourne, L. (2011). *The aesthetic movement*. Phaidon.
- Males Lema, F. A. (2016). *Modelo de optimización para la elaboración y comercialización de prendas de vestir bordadas a mano y producción de camisetas serigrafiadas de la empresa artesanal “Maky”* [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional].
- Martínez Arcos, A. C., & Gómez Saavedra, G. N. (2020). De la semiótica visual a la semiótica de la moda: identificando el color durante la Ruta Libertadora. *Designia*, 7(1), 85–115. <https://doi.org/10.24267/22564004.515>

- Millán de Palavecino, M. D. (1944). Forma y significación de los motivos ornamentales de las “llicas” chaqueñoses. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, 4, 9–32. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25447>
- Sevillano Fernández, M. (2022). *Diseño de moda: la otra cara de la Arquitectura* [Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid].
- Vargas Ortega, E. (2022). *Aplicación de la geometría euclidiana en el diseño de moda en el nivel secundario* [Tesis de maestría, Universidad Alas Peruanas].

The Art of Forms: Communicating Ideas through Garments

A arte das formas: comunicando ideias nas peças de vestuário

Nury Diana Contreras Espinosa

Universidad Autónoma de Querétaro | San Juan del Río | México

<https://orcid.org/0009-0000-6010-9209>

nury.contrera@uaq.mx

nury.coe@hotmail.com

Licenciada en Psicología por la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia Michoacán, Maestra en Educación Basada en Competencias por la UVM, campus Querétaro y Doctorante de Docencia y Educación Artística por la Universidad de las Américas y el Caribe sede Colima. Cuenta con una Certificación en Red Conocer y un Diplomado en Arteterapia en el Aula. Es Coordinadora de Seguimiento a Egresados en de la Facultad de Artes del campus San Juan del Río y Colaboradora en la Universidad de Guanajuato, Universidad Continental de México, en León Guanajuato y Perú, además del Instituto de Posgrados y Especialidades para la Formación Continua en Morelia Michoacán. Autora y coautora de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.

Abstract

This content aims to develop the skills of artisans in garment making, enabling them to integrate geometric concepts and design elements into their craft to strengthen creativity, innovation, and cultural identity. Through the study of shapes, space, and figures, the course highlights how geometry influences the structure, aesthetics, and meaning of garments. The material reviews the history of artisanal design, the transformation of the craft since the Industrial Revolution, and the cultural relevance of Mexican handicrafts. It also explains the phases of artisanal production and its economic impact. In this context, the functionality and symbolism of geometric forms are analyzed, as well as the basic elements of design. Finally, the course emphasizes the importance of understanding visual language to create meaningful and competitive garments, allowing artisans to innovate without losing their cultural essence.

Keywords: Handcrafted design; Aesthetics; Psychology of form; Handcrafted production.

Resumo

Este conteúdo busca desenvolver competências em artesãos têxteis para integrar conceitos geométricos e elementos de design na elaboração de peças de vestuário, com o objetivo de fortalecer a criatividade, a inovação e a identidade cultural. Por meio do estudo das formas, do espaço e das figuras, destaca-se como a geometria influencia a estrutura, a estética e o significado das peças. O material revisita a história do design artesanal, a transformação do ofício desde a Revolução Industrial e a relevância cultural das artesanias mexicanas. Explica, ainda, as fases da produção artesanal e seu impacto econômico. Nesse sentido, analisa a funcionalidade e o simbolismo das formas geométricas, bem como os elementos básicos do design. Por fim, ressalta a importância de compreender a linguagem visual para criar peças significativas e competitivas, permitindo aos artesãos inovar sem perder sua essência cultural.

Palavras-chave: Design Artesanal; Estética; Psicologia das Formas; Produção Artesanal.