

Abstract: This essay outlines a reflection on the teaching of clothing design and the lack of equal access to the learning process in higher education, due to the invisibilization of native languages. It outlines the current context of non-inclusion of these dialects, maintaining this verticality in the educational process.

We propose concepts of design, discrimination, curriculum and the teaching of design as a tool for inclusion, capable of maximizing the potential of both the student and the teacher, through the recognition of the various native languages, in addition to suggesting flexible curricula according to the needs of each student.

Keywords: Design - native languages - discrimination - inclusion - curricula.

Resumo: Este ensaio apresenta uma reflexão sobre o ensino de design de vestuário e a falta de acesso igualitário ao processo de aprendizagem no ensino superior, devido à invisibilização dos idiomas nativos. Delimita o contexto atual de não inclusão desses dialetos, mantendo essa verticalidade no processo educacional. Propõe conceitos de design, discriminação, currículo e o ensino do design como ferramenta de inclusão, capaz de maximizar o potencial tanto do aluno quanto do professor, por meio do reconhecimento das

diferentes línguas nativas, além de sugerir currículos flexíveis de acordo com as necessidades de cada aluno.

Palavras-chave: Design - línguas indígenas - discriminação - inclusão - currículos.

(*) **Edith Turoconza Maguiña:** Natural de Huaraz, Egresada de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con estudios de Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa en la Universidad Tecnológica del Perú. Directora de Art Fashión Perú; Diseñadora y Docente en diseño de indumentaria con más de 20 años de experiencia. Miembro adherente en la Red De Investigadores de la Universidad de Palermo. Buenos Aires – Argentina. Colaborador Extranjero en el grupo de Pesquisa de la Universidad Federal de Alagoas. UFAL – Brasil. Coordinadora de Modas en Lima Desing Week y en Diseñadores Profesionales Asociados del Perú – DIPRAP. Ponente en: 2º Coloquio de Educación en Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México – 2020 Así mismo, desarrollo una investigación titulada «Mujer Indumentaria e Independencia en el Perú».

La etnografía para la identidad y cultura artesanal. Caldas, Colombia

Juan Diego Gallego Gómez y Paula Andrea Correa Montano (*)

Actas de Diseño (2024, octubre),
Vol. 47, pp. 134-138. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: agosto 2023
Versión final: octubre 2024

Resumen: En el año 2011, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró como patrimonio mundial en la categoría de paisajes culturales, el área de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el Norte del Valle (Colombia). En este territorio se realizó una investigación con enfoque cualitativo, con un diseño etnográfico a una población artesanal con el objetivo de reconocer las historias de vida, las técnicas y los productos de quienes desarrollan oficios, adicionalmente para crear una memoria visual de una actividad material e inmaterial que se está perdiendo en estas nuevas generaciones.

Palabras clave: Etnografía - Identidad - Cultura - Artesanía - Colombia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 138]

La gente y los oficios del PCCC

En el año 2011, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró un área de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el Norte del Valle como patrimonio mundial en la categoría de paisajes culturales. Para su delimitación, se seleccionaron algunas veredas de 51 municipios que conforman un área principal de 141.120 hectáreas y un área de amortiguamiento de 207.000 hectáreas que

contiene la anterior. La denominación recibida fue la de Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC).

De acuerdo al Artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, el paisaje cultural forma parte del patrimonio que es el conjunto de bienes y manifestaciones culturales materiales e in-materiales, productos y representaciones de la cultura que son resultado de la acción del ser humano en un territorio. No obstante, el patrimonio no sólo se refiere a las expresiones muertas o antiguas, sino también a los

bienes actuales, visibles e invisibles, como las artesanías, los lenguajes, el conocimiento, las tradiciones, la cultura y la medicina popular, la cultura oral y lo simbólico, que muchas veces suelen ser más representativos de la historia local y más acordes a las necesidades actuales (Canclini, 1999 en: López, 2010).

El área geográfica en el cual se encuentra, cuenta con una larga historia de ocupaciones humanas, a partir de la cual se articulan varios elementos como las labores propias del campo, toda vez que la riqueza de sus suelos y clima así lo permiten, alrededor de este contexto se gestaron oficios los cuales hoy perduran. Las tradiciones culturales y sociales alrededor de la producción del café demuestran el valor universal excepcional del sitio. Los valores sociales colectivos que constituyen la singularidad del PCCC promueven un desarrollo humano activo y sostenible en el paisaje cultural.

Uno de los elementos más destacados de la idiosincrasia de los cafeteros de la región es su valoración del paisaje y del cafetal como elemento constitutivo del mismo. La autenticidad de la cultura generada a partir de la actividad cafetera se expresa también en las diversas formas de patrimonio inmaterial, tales como fiestas, el atuendo, la gastronomía y las artesanías. Finalmente, entre las artesanías sobresalen algunas asociadas con el café y la guadua.

Se documentaron los oficios presentes en el Paisaje Cultural Cafetero en siete municipios en el departamento de Caldas (Anserma, Aguadas, Filadelfia, Neira, Manizales, Riosucio con su resguardo de San Lorenzo y Salamina). Se registraron los saberes de 15 artesanos que mostraron oficios de tejeduría en guasca de plátano, tejeduría en fique, tejeduría en seda, tejeduría en lana e hilo, sombrería, talla en madera, cerámica, metalistería, entre otros. El objetivo fue reconocer las historias de vida, las técnicas y los productos de quienes desarrollan oficios. La recolección de la información se realizó a través de registro fotográfico, videos, audios, encuestas entre otras.

La narración de historias como creencias asociadas a la actividad artesanal o la comunidad, es un espacio de interpretación de momentos vividos y de identificación de valores ancestrales intangibles, pero culturalmente valiosos para la comunidad, con el fin de determinar qué de todas esas narraciones nos dará un hilo conductor. La recolección de los datos ocurrió en ambientes naturales y se apoya en anotaciones y bitácora de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos, como también biografías e historias de vida. Estas últimas son una forma de registrar la información. Asimismo, esta aproximación a estudios etnográficos pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales, y para este caso se visitaron comunidades, culturas y sociedades (Creswell y Creswell, 2018 y Whitehead, 2005). Patton (2015) señala que tales investigaciones buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes, subsistemas de índole socioeconómico, educativo, político y cultural.

Se estima una población superior a los 58.821 artesanos en Colombia. En el marco de las actividades de apoyo al sector artesanal, y con el fin dar alcance al objetivo

del proyecto, el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA), hace seguimiento a la cadena de valor de la actividad e identifica las características socioeconómicas, empresariales y organizativas de los artesanos y comercializadores de artesanías en el país. Por otra parte, pretende suministrar información confiable y actualizada a diversos actores (personas e instituciones) que puedan requerirla para potenciar sus actividades relacionadas con la artesanía. El SIEAA es el encargado de capturar, validar y analizar la información de todos los artesanos en el país, con el fin de caracterizar sociodemográfica, productiva, y comercialmente al sector artesanal, para dar focalización efectiva y clara de los esfuerzos que ejerce la entidad. A partir de la información colectada con la muestra de artesanos, se realizó el proceso de sistematización, cuyo resultado se presenta en este informe a través de gráficas y datos numéricos. Se investigaron las características sociodemográficas de la población, los procesos de formación y oficios propios de la región, o por lo menos los más representativos (Márquez & Serrano, 2014).

Metodología

El componente principal de la investigación es el método cualitativo. El estudio presentó una visión amplia de los fenómenos y sus impactos de los oficios por el paso de los años. De esta manera se midió y evaluaron aspectos cualitativos de la experiencia en los participantes. El diseño del proceso de investigación cualitativa que es la forma como se aborda durante el trabajo de campo los datos y el cómo se recolectan, es con la teoría fundamentada (Creswell, 2009; Glaser & Strauss, 1967), cuyo propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales (Draucker et al., 2007). El diseño de teoría fundamentada en este caso es de tipo emergente, con el que se efectuó codificación abierta de los cuales emergieron categorías y códigos que fueron conectadas y referenciadas en patrones para construir teoría. Así mismo, estos hallazgos fueron circunscritos en el contexto, demostrando una alta riqueza interpretativa y unos aportes a las nuevas visiones de los oficios.

Muestreo de la investigación cualitativa, determinada por inmersiones anteriores a este proyecto, este se ajusta de manera flexible en cualquier momento, no es probabilística. Así mismo se buscan tipos de caso o unidades de análisis que se encuentran en el contexto. El número de la muestra se define por capacidad de recolección y análisis.

Muestra

La muestra se realizó por conveniencia, que son casos disponibles a los cuales se tuvo acceso además de representar maestros expertos que, por su idoneidad, experiencia y desempeño en el oficio, se buscaron para tal fin, así mismo de lo referenciado por funcionarios de Artesanías de Colombia que trabajaron anteriormente con estos. No se tuvo en cuenta un género al inicio, cuando

estos oficios inicialmente fueron por mujeres, pero con el paso de los años y la importancia que fue cobrando ante la sociedad dichos oficios, se convirtió en un rol para hombres. Las edades son personas adultas en su gran mayoría por la problemática que para los jóvenes sigue vigente, toda vez que estos están migrando de los municipios y no quieren seguir con la tradición. Nivel de escolaridad secundaria. La cantidad de la muestra se definirá por el entendimiento del oficio.

Procedimiento

Se seleccionaron ambientes y casos o unidades que nos ayudaron a entender con mayor profundidad un oficio artesanal (fenómeno). Para entender los detalles, los significados, los actores e información significativa, la técnica de recolección se realizará por observación, recolección de informes temáticos, entrevistas a profundidad e historias de vida.

Se comenzó con un consentimiento informado con el que se explica los objetivos, los integrantes del equipo investigador, el procedimiento, el uso de la información y los alcances de la investigación

Recolección y análisis de datos

Buscar obtener datos que se convertirán en información y conocimiento. En la recolección de datos, el investigador diseñó el instrumento en ambientes naturales, de manera que se visitará cada municipio del estudio y las herramientas más importantes serán las anotaciones, bitácoras de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros, artefactos, biografías e historias de vida.

Los análisis se iniciaron con la estructuración de datos, a través de la organización de los mismos, mediante la transcripción del material con una bitácora de análisis para documentar el proceso. Lo anterior conduce al análisis de material que requiere codificación axial de segundo nivel, que dará lugar a interpretar datos para la generación de explicaciones, teorías y narrativas.

Aplicación de los Instrumentos

Entrevistas simples

- Entrevista
- Recolección de los datos
- Evaluación y ajustes
- Análisis de datos
- Análisis final

Observación

- Explorar y describir ambientes. Analizando significados del oficio
- Comprender procesos, vinculaciones, situaciones y experiencias
- Identificar situaciones sociales
- Generar hipótesis si es del caso

Para lo anterior, se tiene que estar en el entorno físico, analizar el tamaño, distribución del espacio, sitios con funciones centrales (iglesias, sector económico, mercados entre otros). Recomendable realizar un mapa.

Asimismo, conocer el ambiente social y humano para conocer patrones, vinculaciones, elementos verbales y no verbales alrededor de los oficios artesanales, características de los grupos y participantes (edades, orígenes étnicos, nivel socioeconómico, ocupaciones, género, estados maritales, vestimentas, atuendos entre otros).

Otro aspecto relevante son las actividades (acciones) individuales y grupales de lo que hacen los participantes, a que más se dedican, análisis de las herramientas que utilizan, retratos humanos de los participantes.

Los formatos de la observación en esta inmersión puede ser una hoja dividida en dos: de un lado se registran anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas (Cuevas, 2009).

Guía de observación para el inicio del estudio

- Fecha
- Lugar
- Observador
- Hora de inicio, hora de terminación
- Episodio
- Descripción
- Observaciones

Entrevistas

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente, el propio investigador conduce las entrevistas, que en este caso fue su administrador.

Documentos, registros, materiales

Unas fuentes encontradas en Artesanías de Colombia fueron muy significativas y coadyuvaron al desarrollo de la investigación, ayudándonos a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente, la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delimitan sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal (LeCompte y Schensul, 2013; Refaeli y Pratt, 2012; Van Maanen, 2011; y Zemliansky, 2008).

Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, grafiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etcétera. Como muestra, aludimos a las grabaciones de video realizadas por medio de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos, las cuales han sido muy útiles en diversas investigaciones.

Caracterización demográfica sociodemográfica en población artesanal en Caldas

Caldas ocupa el número 16 en número de población por departamentos a nivel nacional, la población basada en la proyección para el 2020 del censo del 2018 es de aproximadamente 998.255 habitantes. La ciudad de Manizales es la región más poblada del departamento, mientras que los municipios menos poblados son Marulanda, Norcasia y La Merced. En relación a los grupos étnicos, se distingue a gran escala los siguiente porcentajes en relación a la población total, mestizos y blancos (93,16%) amerindios o indígenas (4,29%) negros o afrocolombianos (2,54%) (Ministerio de Industria y Comercio, 2012).

En esta medida, algunas de las artesanías que produce el departamento de Caldas están ligadas a los sub productos, cultivos y plantas cercanas al paisaje cafetero, en especial, la palma de plátano y el sub producto de la guasca, la palma de iraca y los guaduales, entre otros.

De los seis municipios caracterizados, se trabajaron con 629 artesanos distribuidos de la siguiente manera; Neira 26, Salamina 67, Anserma 74, Riosucio 114, Aguadas 154, Manizales 194. Se evidencia en Riosucio un 84% de pertenencia indígena. En los demás municipios, con un promedio de porcentaje del 97%, no tiene ninguna pertenencia étnica significativa.

El porcentaje de mujeres caracterizadas es mayor en general, sin embargo, en Salamina es mayor la proporción de hombres artesanos. Para un total de 72% mujeres y 28% hombres, la tejeduría representa un oficio ejecutado en varios municipios del departamento de Caldas. Dentro de este oficio existen aproximadamente 23 técnicas: entre las más recurrentes se encuentra el crochet, el tejido en telar manual y producción de bisutería con chaquiras, técnica especialmente usada por los Indígenas Emberá, el telar horizontal y vertical, la sombrerería, ya sea de origen aguadeño o de trenzados más gruesos como los que produce Riosucio, las costura, confección, bordado, elaboración de bolsos y mochilas, el tejido en fibras duras como el bejuco, o el bejuco tripa de perro en la elaboración de cestería y canastos, entre otras. El trabajo en madera y guadua, siendo Salamina, pueblo patrimonio de Colombia, uno de los mejores exponentes en la técnica de la cala a nivel nacional, de igual forma el uso de la guadua y el bambú, para la creación de elementos decorativos o accesorios del hogar. El oficio en metales con técnicas como la soldadura, la escultura en clavos, la creación de herrajes, la joyería, orfebrería, son también relevantes en varios municipios, de igual manera el trabajo en gredas como la cerámica y la alfarería. En la observación en

terreno, la bisutería y accesorios actualmente obtienen el más alto porcentaje de artesanos dadas las dinámicas y la forma como emergen nuevos materiales, técnicas y procesos que los transforman de manera más rápida que lo hacen más rentable, muñequería, juguetes lúdicos, objetos utilitarios en diferentes materiales, entre otros.

Forma de aprendizaje del oficio

Las diferentes formas de aprendizaje evidencian que se ha transmitido generacionalmente el oficio y sus técnicas, aunque es significativo mencionar que no muchos oficios son ancestrales y son, más bien, jóvenes, que no traspasan dos generaciones. Le sigue el aprendizaje autodidacta desarrollando por técnicas nuevas o rediseñando otras formas, con valores agregados a través de mezcla de materiales y del diseño objetual por tendencias. La siguiente forma de aprendizaje es precedida por el trabajo con comunidades de artesanos que se promueve mediante cooperativas y comunidades, por el trabajo colaborativo para el avance de la técnica. Finalmente, la capacitación dada por los entes gubernamentales como el SENA ha sido significativo en municipios con diferentes vocaciones, donde la gobernación y el mismo municipio tienen el interés en conservar los oficios.

Tipos de artesanía (Artesanías de Colombia, 2015):

La artesanía indígena se construye en una expresión material de las culturas de comunidades, posee identidad colectiva, presenta oficio y técnicas tradicionales-ancestrales. Los objetos en general mantienen un contenido simbólico reflejado en la iconografía, la forma y el uso final. En general, los objetos corresponden a un proceso de adaptación al medio y el aprovechamiento del entorno inmediato.

La artesanía tradicional está compuesta por objetos útiles que poseen identidad colectiva. Presenta oficio y técnicas tradicionales como dominio de materias primas. En general, los productos corresponden a un proceso de adaptación al medio y al aprovechamiento del entorno inmediato. La artesanía contemporánea posee identidad individual o de taller. Se caracteriza por realizar una transición hacia la tecnología moderna, por la aplicación de principios académicos con enfoque hacia la innovación, enmarcados en el dominio y exploración de los oficios. Sus principios estéticos son de tendencia universal, destacándose la creatividad individual. Incorpora nuevos materiales, técnicas y elementos de diseño como respuesta a las necesidades y funcionalidad de la vida actual.

En cuanto a los tipos de artesanía, nos encontramos en Caldas con que la artesanía indígena es reducida, salvo los resguardos de San Lorenzo en Riosucio y otros evidencias menos potentes que dan cuenta de ello; la artesanía tradicional es la común en los oficios evidenciada en tallas, cerámica, sombrería, tejeduría entre otros; y la artesanía contemporánea tiene algunos visos de diseño y desarrollo de producto gracias a las Artesanías de Colombia, que ha aportado a esta comunidad muchos

elementos formales y estéticos y, si bien tienen un camino por explotar, han iniciado propuestas bastante fuertes en diseño y desarrollo de producto.

Conclusiones

Las mujeres, en proporciones bastantes considerables, son las que lideran las actividades artesanales, además de realizarlo en paralelo en actividades del hogar.

Las actividades artesanales ocupan una parte del día de los artesanos, toda vez que no les alcanza para el diario subsistir de tal manera que los alternan con jornadas en el campo.

Los adultos mayores prevalecen en el oficio y los jóvenes cada vez son menos en el aprendizaje del oficio, esto se ve reflejado en este estudio de campo y los soportes usados en la misma.

Existe una pérdida gradual muy preocupante del relevo generacional en la conservación de los oficios, pues los jóvenes prefieren migrar para otras ciudades y cambiar de oficio.

Si bien es mínimo el apoyo estatal hacia el artesano es tímido, se empiezan a sentir algunos esfuerzos.

La academia poco aporta al sector artesanal y es un actor significativo en el engranaje técnico, científico y cultural. El aprendizaje del oficio de forma autodidacta fue el más alto en cuanto al número de artesanos encuestados en este estudio; sin embargo, es importante resaltar que organizaciones como el SENA han dado un aporte significativo con sus capacitaciones en diferentes municipios del eje cafetero.

Entre tantos oficios encontrados, la tejeduría, con diferentes materiales y técnicas, se convierte en la actividad artesanal más relevante en el PCCC.

La artesanía tradicional y contemporánea es la más común y la artesanía indígena es mínima por ello hablar de artesanía ancestral en el PCCC es muy complejo toda vez que esa enseñanza generacional salvo en algunos oficios no pasa de cuatro generaciones.

Referencias bibliográficas

- Artesanías de Colombia. (2015). *Manual del Diseño*.
 Canclini, N. (1999). *Los usos sociales del patrimonio cultural*. Pág 16-33. México
 Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Fifth edition*. Los Angeles: SAGE Chicago
 Hernández – Sampieri, R y Mendoza, P. (2018)c. *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.

López, C. (2010) *Usos sociales del patrimonio cultural*. Presentación en el marco de una capacitación a vigías de patrimonio. Universidad Tecnológica de Pereira.

Márquez, J & Serrano, D. (2014). *Diagnóstico departamental del sector artesanal Caldas. Artesanías de Colombia*. Sistema de información estadístico de la actividad artesanal. SIEAA. 2014

Patton, M.Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice*. 4th edition

Whitehead, T.L. (2005). *Cultural Ecology of Health and Change (CEHC). Basic classical ethnographic research methods*. Pags 25 – 52. www.paisajeculturalcafetero.org.co

Resumo: Em 2011, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou a área dos departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda e Norte del Valle (Colômbia) como Patrimônio Mundial na categoria de paisagens culturais. Nesse território, foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, com um desenho etnográfico para uma população de artesãos, com o objetivo de reconhecer as histórias de vida, as técnicas e os produtos daqueles que desenvolvem artesanato, além de criar uma memória visual de uma atividade material e imaterial que está se perdendo nessas novas gerações.

Palavras-chave: Etnografia - Identidade - Cultura - Artesanato - Colômbia.

Abstract: In 2011, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) declared as world heritage in the category of cultural landscapes, the area of the departments of Caldas, Quindío, Risaralda and Norte del Valle (Colombia). In this territory a research with a qualitative approach was carried out, with an ethnographic design to an artisan population with the objective of recognizing the life stories, techniques and products of those who develop crafts, additionally to create a visual memory of a material and immaterial activity that is being lost in these new generations.

Keywords: Ethnography - Identity - Culture - Crafts - Colombia.

(*) Juan Diego Gallego Gómez: Diseñador Industrial, Especialista en desarrollo gerencial, Magister en administración, Doctor en diseño y creación. Ponente internacional, Profesor Titular Universidad de Caldas. Investigador en áreas de accesibilidad y usabilidad para el adulto mayor, Tecnologías de apoyo, Diseño Universal y etnografía aplicada al diseño. Coordinador del grupo de investigación Usable y del semillero de investigación usable. Articulista de revistas indexadas. Libros: Oficios del paisaje cultural cafetero, 2022; CIDT 2020 entre otros.