

actuar, interactuar e integrar en el desarrollo de la sociedad brasileña.

*Licenciada en Comunicación Visual. Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Universidade Estácio de Sá.

Artesanía urbana (A005) **Producto Latinoamericano con identidad**

Mauricio Sánchez Valencia* y Julio Suárez Otálora**

“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.”

Gn. 3:21

Fenómenos como la globalización cultural, el aumento de la complejidad tecnológica, la urbanización de la sociedad, el desplazamiento, y en general la situación actual del país, han transformado el popular concepto de la artesanía, la cual, en algunos de sus sectores, ha variado de su tradicional perspectiva histórica, rural y folclórica a una actividad de interpretación cultural del presente, de lo contemporáneo; capaz de vincularse a las veloces dinámicas actuales del vivir social y tecnológico de las urbes sin perder su rol de actividad de interpretación cultural y referente material de la identidad de un grupo y su sentido de pertenencia. La artesanía urbana es una actividad de interpretación cultural de la ciudad y sus ideologías a través de productos con diseño e identidad, que además de responder a las demandas de lo contemporáneo con recursos tecnológicos y enfoques empresariales, ressignifica (dinamiza) los valores tradicionales de materiales, técnicas, símbolos, ideologías y oficios.

En síntesis la artesanía urbana es una relación o mediación de posiciones culturales que normalmente se distanciaban (lo rural-lo urbano, artesanía-industria) pero que hoy conviven, coherentemente, en el mismo núcleo de la ciudad Latinoamericana; la artesanía urbana tiene el rol de responder a la expectativa mundial sobre el producto Latino, haciendo una interpretación de la identidad de cada ciudad. Esa relación y equilibrio entre tradición y contemporaneidad, entre oficio (manufactura) y tecnología, entre objeto único y masivo, entre materiales naturales y artificiales y entre memoria cultural y velocidad de la información hacen de la artesanía urbana una actividad de interpretación cultural contemporánea. Además se presenta como un enfoque pertinente, inagotable y coyuntural para responder a las expectativas y demandas actuales de la cultura material de consumo global, permitiendo a la urbe dos logros a la vez: Primero, disponer de un recurso de reconocimiento de su identidad, y segundo, proveer de ideas para la generación de una perspectiva de microempresa inmediata, práctica, poco costosa e innovadora que origine empleo y aumente el capital económico con productos modernos y competitivos por su calidad e identidad. La propuesta del marco teórico designado como “Artesanía Urbana” supone, además de su comprensión

conceptual y práctica, desarrollar el potencial cultural y microempresarial de la expresión de la artesanía en la urbe Latinoamericana y sus manifestaciones particulares. Esto conllevaría a crear una cultura de proyecto propia de la microempresa de la ciudad en Latinoamérica que desarrolle un producto competitivo en los tratados de libre comercio, no por sus concesiones políticas, sino por su calidad de diseño, sus altas calidades productivas y tecnológicas, y substancialmente, por su identidad, la cual sería una interpretación del entorno cultural de donde proviene. Estas especialidades hacen que el producto con identidad tenga un nicho de mercado propio, particular y más exclusivo, que busca estándares de diseño más altos que las soluciones masivas de los productos Chinos y similares, posicionando a la microempresa de esa ciudad.

Instrumentos teóricos

La investigación se enfocó a través de: Teoría general de sistemas, teoría del diseño y del objeto, teoría sobre cultura y sociedad, teoría gestáltica, teoría de la información, teoría sobre desarrollo de producto, mercadotecnia, artesanía, semiología, estética, tecnología, praxiología y gestión de diseño.

Metodología

La investigación se llevó a cabo mediante un modelo teórico-fáctico.

Además es una co-investigación académica y profesional que utilizó un modelo no científico mixto (académico y empresarial) probado y utilizado con éxito en tres investigaciones que ya concluyeron en libros. Actualmente es aplicado con éxito en las empresas Casa Étnica Ltda. y No Name: Design Ltda. Someramente se basa en la construcción de un árbol o esqueleto teórico que orienta todo el proceso y cuyos módulos se van desarrollando por pertinencia de modo teórico-práctico tanto en proyectos académicos como en profesionales. Toda la información y proceso queda minuciosamente registrado.

Resultados de la investigación

- Resultados académicos:
 - 1 Tesis de grado.
 - 24 proyectos de grado (entre los cuales por lo menos 4 son microempresas).
 - 40 proyectos de otros semestres.
- Se dictó como parte del módulo de artesanía contemporánea en el diplomado “Creación Cultural y Artesanía” de la U. Javeriana en el año 2000.
- Se dictó como un módulo propio en el diplomado “Creación Cultural y Artesanía” de la U. Javeriana en los años 2001 y 2002.
- Se han dictado conferencias y asesorías en diferentes universidades.

Resultados profesionales:

- Es uno de los pilares de la fundación y filosofía de la empresa “No: Name: Design Ltda.” que diseña, produce y comercializa producto contemporáneo con identidad cultural (2003). www.bodegabyte.com/nonamedesign, empresa de los investigadores.

• Es uno de los pilares de la fundación y filosofía de la empresa Casa Étnika Ltda. que diseña, produce y comercializa mobiliario étnico contemporáneo (2004). www.casaetnika.com (Proyecto en sociedad entre Target Export y No Name: Design).

Objetivos

Plantear y desarrollar el marco teórico, conceptual, proyectivo y prospectivo denominado “*Artesanía Urbana*”, de manera que diseñadores y afines, artesanos urbanos, artesanos tradicionales, empíricos, microempresas, academias, personas con alguna habilidad manual, y en general, cualquier persona natural o jurídica con algunas características en la concepción de productos, comprendan su funcionamiento y potencial y lo pongan en marcha en la generación de nuevas microempresas y en el diseño de productos innovadores y competitivos con calidad e identidad en la búsqueda de nuevos mercados.

Producir una cultura de proyecto con identidad sobre la creación de microempresas y la innovación y producción de productos en la urbe Latinoamérica, capaz de facilitar una competitividad sólida en los mercados globales y en los tratados de libre comercio.

*Diseñador Industrial, Facultad de Diseño industrial, Docente e investigador Universidad Jorge Tadeo Lozano. Socio y diseñador de las empresas No Name: Design Ltda. y Casa Etnika Ltda.

** Diseñador Industrial, Facultad de Diseño industrial, Docente e investigador Universidad Jorge Tadeo Lozano. Socio y diseñador de las empresas No Name: Design Ltda. y Casa Etnika Ltda.

Biónica y diseño (2006)

+ Natura como referente de creación

Rodolfo Coronado Recabal*

Si nos preguntan por la palabra Biónica; en la búsqueda de un significado, una figura semiótica, una forma, ó algún referente que la relacione, lo que + se nos viene a la mente es la Mujer Biónica y el Hombre Nuclear. Ya sea por que en los 70’ algunos corríamos para no perdernos ningún capítulo de estas series de ficción, por que otros + jóvenes hemos escuchado hablar de ésta mujer que realizaba verdaderas proezas físicas gracias a los implantes que llevaba en sus extremidades, ó por que convivimos a diario con la Biónica y la hemos hecho nuestra, como un manera metodológica de desarrollar cualquier proyecto de creación.

El concepto Biónica está + alejado del personaje y la serie que protagonizara la actriz Lindsay Wagner, como icono televisivo y muestra visionaria de la robótica de esa década. El término se remonta a los años 60’ donde fue empleada como consecuencia de estudios realizados por las fuerzas aéreas de los EE.UU. En ese entonces, realizaban una investigación sobre los ojos de las abejas para ser empleadas en el campo de la Aeronáutica.

Pero en el ámbito del Arte y el Diseño no es necesario saber de historia universal para habernos topado con el término Biónica. Si hemos leído algo de literatura clásica referente a nuestro campo, del oficio de la creación, de las primeras escuelas y movimientos del Arte, he incluso en libros del diseño básico; estudiosos y teóricos del proyecto de creación han dejado en ellos insinuado su significado.

La definición + simple de la Biónica es “la utilización de prototipos biológicos en el diseño de sistemas sintéticos creados por el hombre”. Teóricos como Brunari, en su libro *¿Cómo nacen los Objetos?*, la definen como una “ciencia que estudia los sistemas vivientes y busca descubrir procesos, técnicas y nuevos principios aplicables a la tecnología”. Examina los principios, las características y los sistemas con transposición de materia, con extensión de mandos, con transferencia de energía y de información. El autor establece que “se toma como punto de partida un fenómeno natural y a partir de ahí se puede desarrollar una solución proyectual”.

Carmelo Di Bartolo, experto en Biónica del Centro de Investigación del Instituto Europeo de Diseño, nos introduce en la Biónica con su significado etimológico, como “el estudio de las formas de la vida”, del griego “Bion”, que quiere decir vida, + el sufijo “Icos” que significa “estudio”. Afirma que “no se puede crear si no se piensa”, y la naturaleza nos invita a poner en ejercicio el pensamiento, el de un proyectista, que busca + allá de lo que los demás ven.

De ahí, que el análisis de una fruta, de un insecto, de una semilla, de una flor, de las ramificaciones, de la flexibilidad de una caña de bambú, o de la resistencia de las cáscaras de un huevo; pueden arrojar información útil para el conocimiento, que podemos almacenar en nuestro disco duro y ponerla en práctica al presentársenos un problema de creación. También, para estimular la creatividad diaria que un artista y diseñador debe desarrollar y poseer.

Bonsiepe, uno de los autores + recurridos por el mundo del diseño y la arquitectura, define la biónica como “el estudio de sistemas vivientes para aplicar a las tecnologías sus principios técnicos y procedimientos. Es particularmente apta para la capacidad de captar los detalles tridimensionales y los principios formales que los estructuran, así como para incrementar la capacidad de transformación, es decir, cuando se examina y analiza un objeto análogo”.

Recordando que la Analogía es de lo que los artistas y diseñadores nos nutrimos para crear, considero que es de la observación de aprender los modelos de la naturaleza, que la Biónica aporta al proyecto de creación. No consiste en copiar la forma natural o reproducirla, si no en pensar en torno a su funcionamiento, y en ello la Biónica nos invita a poner en ejercicio el pensamiento; presentándonos a la naturaleza como un libro necesario de leer.

* Diseñador Industrial. Docente arte y diseño. Universidad Tecnológica de Chile.