

Prólogo

Diseño y Artesanía: Economía Creativa y Patrimonio para el Desarrollo de Comunidades II

Felicitas Luna ⁽¹⁾ y Ximena González Elicabe ⁽²⁾

Resumen: Esta segunda edición del Proyecto de investigación aborda las relaciones entre producciones culturales, generación de recursos económicos a partir del patrimonio cultural y la socialización con participación comunitaria en Iberoamérica y Europa. El rol de universidades, museos y centros de investigación es clave para vincular desarrolladores y comunidades. Se destacan redes de diseño colaborativo para impacto social, ambiental y económico, estimulando la memoria colectiva y ofreciendo soluciones innovadoras. Se reflexiona sobre actualización tecnológica, interdisciplinariedad, sostenibilidad, economía circular y cultura *maker*. La búsqueda de bio-materiales y eco-diseño con procesos responsables es fundamental, junto con modelos de consumo basados en servicios on-demand que demandan transparencia y equidad.

Palabras clave: Diseño - artesanías - economía creativa - comunidades - investigación - interdisciplinariedad - impacto - sostenibilidad

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 14-15]

El presente número (235) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Diseño y Artesanía: Economía Creativa y Patrimonio para el Desarrollo de Comunidades II” se inscribe en la Línea de Investigación (22) Diseño, Artesanía y Patrimonio, dirigida por Ximena González Elicabe, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

⁽¹⁾ **Felicitas Luna.** Historiadora de la UBA y directora del MAP -Museo de Arte Popular José Hernández- desde 2013. Coordinó y dirige varios proyectos vinculados a la tecnología y divulgación de las artesanías como los Podcast “Entre palabras y artesanías” (2023), “Bioartesanías, el futuro ya llegó” (2023), AMCA (Base de datos de artesanos argentinos) 2022, “Neoartesanías, saberes tradicionales, creaciones innovadoras”, 2020 y “Pertencencias” en 2018, ganadores todos de fondos nacionales e internacionales. Miembro de la Fundación María Elena Walsh, Amigos de Santa Catalina de Siena y Fundación Ceppa. Fue editora de la revista Todo es Historia.

⁽²⁾ **Ximena González Eliçabe.** Diseñadora Textil (UBA). Artista, investigadora, gestora cultural. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación, donde dirige la línea de investigación en “Diseño, Artesanía y Patrimonio”. Forma parte del grupo de investigación de la Cátedra “Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo” de la Universidad de Granada (CIADA). Autora de numerosos artículos en publicaciones Académicas y revistas internacionales especializadas. Consultora en diseño y artesanía. Trabajó en programas de Desarrollo local para instituciones públicas y no gubernamentales de Argentina. Realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y menciones.

Las relaciones entre las producciones culturales materiales e inmateriales, la generación de recursos económicos genuinos a partir de la activación y puesta en valor del patrimonio cultural, pretendiendo impulsar los procesos de socialización con participación de la comunidad, son algunos de los ejes que vamos a abordar en esta oportunidad.

Esta es la segunda edición que ahonda sobre estas problemáticas tanto en Iberoamérica como en Europa. El rol de las instituciones como las universidades, los museos, los centros de investigación y desarrollo, resultan clave para generar vínculos entre desarrolladores y comunidades de productores, acercando al público nuevas perspectivas acerca del disfrute y consumo de bienes culturales.

Las investigaciones que se presentan aquí plantean la importancia de generar redes de diseño colaborativo para impulsar el impacto social, ambiental y económico. Estimular el sentido de comunidad a través de la tecnología, a la vez que se resguarda la memoria colectiva. Ofrecer soluciones innovadoras a viejos problemas y potenciar una interacción más cercana entre productores y consumidores es parte de la misión institucional de los centros de educación universitaria, además de tender puentes hacia otros niveles de formación formal e informal.

En este número nos proponemos reflexionar acerca de los procesos de actualización tecnológica, los trabajos interdisciplinarios, la autoría, la sostenibilidad, el lenguaje y la comunicación.

La economía circular y la cultura *maker* surgen también como nuevos aportes o corrientes dentro del ecosistema del diseño artesanal, que apunta más a la calidad que a la cantidad. De acuerdo a las geografías, las características demográficas y productivas, las materias primas pueden ser escasas, o pueden requerir de procesos de refinamiento que aún no están del todo desarrollados. La búsqueda de nuevos bio-materiales, el eco-diseño con procesos más limpios y responsables, así como el cambio hacia nuevos modelos de consumo basados en los servicios *on-demand*, son valores que requieren una buena comunicación con el consumidor, que exige cada vez más transparencia, trazabilidad y equidad.

“El textil en el arte contemporáneo y el diseño”, **Ximena G. Eliçabe** analiza en este artículo la presencia de los textiles en exposiciones de Arte contemporáneo y su relación con la artesanía. Manifestaciones que antes eran consideradas periféricas y precarias hoy están en auge en el circuito *mainstream*. Las aportaciones de los distintos movimientos o corrientes artísticas y del diseño a partir del Siglo XX han dado cauce a nuevas manifestaciones capaces de integrar lenguajes y potenciar nuevos significados.

En “Artesanía contemporánea, tradición y sostenibilidad. Actualización de la cerámica granadina a través del proceso de digitalización”, **Beatriz Rodríguez Pérez** y **Ana García López**, de la Universidad de Granada, refieren a la necesidad de abordar la producción de la cerámica tradicional granadina con medios tecnológicos y procesos de digitalización sin que pierda su identidad. La finalidad es que se expanda a nuevos territorios y que explore otros espacios como el sector turístico.

“Cuestionar el concepto artesano-artesanía como punto de partida. Hacia una economía creativa con correspondencia”. **Roberto González Rodríguez** (UNAM) y **Ana Kateri Becerra Pérez** observan en la ecuación diseño/artesanía una relación que ha detonado procesos de economía creativa, con la intención de politizar el concepto artesano-artesanía para así, comprender y enunciar procesos de instrumentalización que han permitido el establecimiento y permanencia de una estructura clasista, desigual y discriminante, no sólo en el uso de los objetos de carácter artesanal-tradicional sino desde su proyección, concepción, ejecución, exhibición y comercio.

“La artesanía indígena en perspectiva nativa: modos de expresión propios y diversidad ontológica”. La doctora **Patricia Dreidemie** (CONICET) Propone como hipótesis que las expresiones nativas en lengua indígena, a través de nominalizaciones, metáforas, simbolismos sonoros, permiten observar la continuidad de la vida humana con animales, plantas y otros seres no humanos que habitan y actúan sobre la labor artesanal en los diferentes “mundos” en los que viven y trabajan.

“Disolviendo las jerarquías, una colección adelantada. Artes Aplicadas en el Museo de Arte Contemporáneo, Chile”. La Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, **Tania Salazar Maestri**, analiza la valoración de las obras que provienen de prácticas consideradas artesanales en los circuitos artísticos. A partir del estudio de sus modos de exhibición en el contexto del arte contemporáneo, y la incidencia que han tenido las prácticas tradicionales sobre el registro y documentación de las colecciones en museos, considerará sus implicancias en las curadurías futuras.

“La comunicación transmedia pre, durante y post Covid 19 en el Museo de Artes Decorativas. Un análisis desde las exposiciones efímeras de orfebrería del Madrid Design Festival”. La aparición de la pandemia trajo consigo confinamientos y restricciones de reuniones físicas que impusieron desafíos importantes para personas e instituciones. **Julio González Liendo**, candidato a Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, da cuenta del proceso de aceleración en la incorporación de las TIC en las comunicaciones de dos espacios culturales en el marco del Madrid Design Festival.

En “La cultura artesana y popular del Mantón de Manila. Influencias histórico-artísticas en la cultura andaluza”, **Lidia Díaz Caro** y **Macarena Muñoz Cárdeñas** (Universidad de Málaga) investigan esta pieza tan arraigada en la cultura, reinterpretable en la moda andaluza, como es el Mantón de Manila. Recorren su evolución a lo largo del siglo XX y sus

referencias asiáticas a fin de estudiar sus influencias en las producciones actuales en la moda, la gráfica y la publicidad en España.

“Una nueva perspectiva en la producción de neo artesanías: el mueble estilo campo, una visión sostenible”. **Gastón Girod**, Arquitecto, especialista en diseño de mobiliario, Magíster en Gestión del Diseño UP, aborda la potencialidad de las neo artesanías a partir de la mesa de estilo campo. Considera que la neoartesanía puede constituirse en una forma innovadora de producción artesanal para mejorar la calidad y competitividad de los productos, fomentar la economía circular y proporcionar empleo e ingresos a comunidades locales.

“Fieltro Nuno: Innovación a partir de una técnica artesanal ancestral”. La diseñadora **Johanna Reinke** (Universidad de Palermo), se refiere a la técnica del fieltro Nuno que se desarrolló a partir del fieltro tradicional, una de las técnicas textiles más antiguas de la humanidad. Su investigación abarca la sistematización del fieltro Nuno, tanto del proceso como del análisis de los textiles resultantes a partir de su propia experimentación, del estudio de fuentes históricas y contemporáneas. Su objetivo es hacer accesible a los diseñadores argentinos productos textiles innovadores a partir de materia prima local y técnicas artesanales.

“Artesanía en Madera y Arquitectura Sostenible. Conectando con la esencia de Fuerteventura”. **Fabián Suárez Caballero** (Universidad de Málaga) relata el trabajo que lleva a cabo una consultora desde Canarias al mundo. Son proyectos innovadores que posicionan a la marca y a la madera como un agente transformador, buscando una comprensión más profunda de cómo la artesanía y la arquitectura pueden converger de manera armoniosa en el contexto del diseño contemporáneo.

“Artesanía y arte contemporáneo. Una mirada a los procesos artesanales y colaborativos dentro de la obra de mujeres artistas”. **Ana Gabriela Ballate Benavides** y **Yadira de Armas Rodríguez**, galeristas cubanas, doctorandas en Historia y Artes de la Universidad de Granada, analizan la diversificación y los nuevos modos en que artistas internacionales proponen una revisión de las teorías sobre el uso del ornamento, lo artesanal y la artesanía.

Abstract: This second edition of the Research Project addresses the relationships between cultural productions, generation of economic resources from cultural heritage and socialization with community participation in Latin America and Europe. The role of universities, museums and research centers is key to linking developers and communities. Collaborative design networks stand out for social, environmental and economic impact, stimulating collective memory and offering innovative solutions. It reflects on technological updating, interdisciplinarity, sustainability, circular economy and maker culture. The search for bio-materials and eco-design with responsible processes is fundamental, along with consumption models based on on-demand services that demand transparency and equity.

Keywords: Design - crafts - creative economy - communities - research - interdisciplinarity - impact - sustainability

Resumo: Esta segunda edição do Projeto de Pesquisa aborda as relações entre produções culturais, geração de recursos econômicos a partir do patrimônio cultural e socialização com participação comunitária na América Latina e na Europa. O papel das universidades, museus e centros de investigação é fundamental para conectar os promotores e as comunidades. As redes de design colaborativo destacam-se pelo impacto social, ambiental e económico, estimulando a memória colectiva e oferecendo soluções inovadoras. Reflete sobre atualização tecnológica, interdisciplinaridade, sustentabilidade, economia circular e fabricação digital. A busca por biomateriais e ecodesign com processos responsáveis é fundamental, juntamente com modelos de consumo baseados em serviços sob demanda que exigem transparência e equidade.

Palavras chave: Design - artesanato - economia criativa - comunidades - pesquisa - interdisciplinaridade - impacto - sustentabilidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
