

Introducción. Relaciones, desigualdades y diálogos a partir de la co-creación como herramienta y metodología en el arte, las artesanías y los diseños

Marina Matarrese ⁽¹⁾
Mercedes Martínez González ⁽²⁾

Resumen: Este *Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, coordinado de manera conjunta entre la Universidad de Palermo (UP) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENES, Unidad Morelia, UNAM. México), reflexiona acerca de los procesos de creación y co-creación que atraviesan objetos del campo del arte, las artesanías y el diseño, mirados desde diversas disciplinas y desde una proyección dialógica e interdisciplinaria que abarca las artes y los diseños, así como perspectivas antropológicas y sociales. En efecto, a lo largo de este volumen, se recorren, desde abordajes cualitativos, diversos aspectos de este concepto cuyas raíces políticas pugnan por visibilizar las relaciones asimétricas entre las artesanías, los diseños, el arte, las demandas del mercado y las diversas minorías involucradas en su producción y comercialización, para poner en relieve otras miradas descolonizadoras.

En esta publicación, las contribuciones se organizan en tres ejes temáticos, que, cabe aclarar, responde a una de muchas otras articulaciones posibles. En primer lugar, se consigna el *Eje 1. Repensando la co-creación diseño y artesanía* –compuesto por dos artículos–. El segundo *Eje 2. Co-creación en las diversas aristas del mercado*, que abarca cinco artículos, y el *Eje 3. Co-creación, artesanías y pueblos indígenas*, compuesto por cuatro aportes.

Palabras clave: co-creación - diseño participativo - artesanías - desigualdad - descolonización

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 18-19]

El presente número (253) de la publicación *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*: “La co-creación en el arte, las artesanías y los diseños”, se inscribe en la Línea de Investigación (8) Investigar en Diseño: Nuevos desafíos. Nuevos conocimientos, dirigida por Marina Matarrese, coordinadora del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación 8.8.

⁽¹⁾ **Marina Matarrese.** Investigadora Adjunta del Consejo Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora en Ciencias Antropológicas. Coordinadora del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación (UP), Docente de grado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Forma parte de equipos de investigación internacionales en colaboración UP-UNAM y en la UBA. Su tema de investigación articula la estética, el diseño, las artesanías y los pueblos indígenas.

⁽²⁾ **Mercedes Martínez González.** Diseñadora industrial por la UAM Xochimilco (México); maestra en Diseño Industrial por la Scoula Politecnica di Design (Milán, Italia); maestra en Arte por Computadora por Thames Valley University, (Londres, Reino Unido); y doctora en Antropología por la UNAM (México). Pertenece al SNII del CONAH-CYT con el nivel I (2020-2025) y es PRIDE D (2024-2028). Trabaja como profesora de tiempo completo en la licenciatura en Arte y Diseño, y forma parte del cuerpo académico del posgrado en Antropología, ambos, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM, México.

Relaciones, desigualdades y diálogos a partir de la co-creación como herramienta y metodología en el arte, las artesanías y los diseños

En un mundo en rápida y profunda transformación, todos somos diseñadores [...] el “todos” del que ha blamos incluye a cada sujeto, ya sea individual o colectivo, quien en un mundo en transformación debe determinar su propia identidad y su propio proyecto de vida¹.

EZIO MANZINI

La intención en el presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, coordinado de manera conjunta entre la Universidad de Palermo (UP) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENES Morelia, UNAM), es reflexionar acerca de los procesos de creación y co-creación que atraviesan objetos del campo del arte, las artesanías y el diseño, mirados desde diversas disciplinas y desde una proyección dialógica e interdisciplinaria que abarque las artes y los diseños, así como perspectivas antropológicas y sociales. Sostenemos, siguiendo a Pelta (2022), que el co-diseño tiene raíces políticas, relacionadas con la lucha por la participación de diversos sectores sociales en procesos de diseño de los espacios que los incumben. Más específicamente Pelta (2022) define al co-diseño como:

“un término que hace referencia a una metodología ‘colaborativa’ o ‘cooperativa’ – se define como un proceso de creación colectiva que incorpora a los

usuarios finales o partes interesadas en el diseño de un producto o servicio; estos se implican de manera activa y creativa, colaborando durante todo el proceso con los diseñadores o expertos de otros ámbitos (p.12).

Cabe aclarar que este término tiene un antecedente que es el diseño participativo, con el que comparte su sello de incorporar en el proceso a los diversos destinatarios. En efecto, el diseño participativo surge en los países nórdicos entre los años setenta y ochenta del siglo XX, con la intención de involucrar a los trabajadores en decisiones relativas a sus puestos de trabajo (Otto y Smith, 2013:7-8).

En el campo arquitectónico, la génesis del término se remonta a los años sesenta del siglo XX, en el marco de la planeación urbana de zonas marginadas en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, refiriendo a procesos de participación política ciudadana (Pelta, 2022). En ese contexto, los ciudadanos pugnaron por ser escuchados en el diseño de espacios, fenómeno que luego se presentó en diversos países de América Latina, y paulatinamente se expandió a otros diseños y campos.

Algunos ejemplos son: el trabajo de Óscar Hagerman, en México, quien desde hace más de cuarenta años desarrolla obra arquitectónica y mobiliario con comunidades rurales (Vera, 2011); mucho más recientes son los textos de Martínez y Correa, en Argentina (2015), quienes describen procesos de participación en el diseño de espacios bioclimáticos; Toro (2017), en Chile, aborda al diseño participativo en relación a la construcción de hábitat; María Cristina Ibarra (2020), desde Colombia-Brasil, se refiere a un diseño participativo sentipensante y dice que “la reflexión en la acción no separa el pensar y el hacer” (p.93). En el mismo texto muestra sus experiencias con un colectivo en Río de Janeiro con quienes interviene el espacio público con carteles; Barbara Szaniecki y Zoy Anastassakis (2023), en Brasil, hacen mención de un diseño en movimiento y narran su experiencia en la *Universidade do Estado do Rio de Janeiro* y en los proyectos que han realizado a través de su Laboratorio de Diseño y Antropología (LADA), como es la creación de un jardín vegetal o la investigación que hicieron sobre las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en su ciudad. Esto, por mencionar solo algunos casos.

Cada dos años se desarrolla, además, la Conferencia de Diseño Participativo (*Design Participatory Conference*) y, en 2020, por primera vez se llevaría a cabo en un país de América Latina –Colombia– aunque finalmente se desarrolló de manera virtual debido a la pandemia Covid-19. A pesar de las condiciones que vivió el mundo ese año, el hecho de que se realizara en un país latinoamericano abrió la posibilidad de establecer diálogos entre personas de distintos países y permitió poner en relieve perspectivas, inquietudes, y prácticas del Sur Global.

Entonces, nuestro interés al conformar este volumen es conjuntar distintos modos de pensar y de co-crear –práctica relativamente reciente en América Latina y que merece una profunda reflexión–. Aunque las particularidades de los apartados que aquí se presentan describen una amplia diversidad en cuanto a estrategias metodológicas, técnicas o maneras de aplicar y concebir la co-creación en las artes, las artesanías y los diseños, lo que nosotras buscamos destacar, más allá de las diferencias, son los ejes que atraviesan estos procesos y vincularnos a partir de nuestras similitudes.

Así, las metodologías que se exponen en estos textos son primordialmente de corte cualitativo; se hace referencia al trabajo de campo etnográfico que se conjuga con diversas maneras de analizar, hacer y pensar la imagen, los objetos y el diseño: tanto de manera presencial como a través de las redes sociales y los medios digitales.

El diseño y el co-diseño, tal como se puede leer en la presente publicación, ameritan cuestionarse y reflexionar sobre las relaciones que establecen con la artesanía. Además, los desafíos que enfrentan las prácticas de co-creación en América Latina se orientan en torno a los tiempos que implican los procesos, así como a la necesidad de definir aspectos centrales relativos a la autoría y propiedad intelectual del conocimiento que se adquiere y de los productos que surgen cuando participan distintos actores en el desarrollo de un objeto. Las relaciones entre artesanía y diseño en estos textos se nombran a partir de la asimetría, la desigualdad, e incluso se describen casos de apropiación cultural de los diseñadores sobre las manifestaciones artísticas rurales y/o indígenas. En este sentido, se plantea la necesidad de incorporar un abordaje descolonizador del diseño, tanto en la enseñanza como en la práctica profesional, para lo cual se piensa la co-creación como un medio para establecer relaciones más horizontales y democráticas. En este diálogo, el diseño tiene mucho que aprender de la artesanía, en cuanto a la variedad de formas, modos de hacer y permanencia de los objetos.

A su vez, se expone a la artesanía frente a la economía capitalista, a la necesidad de vender los objetos artesanales y de adecuarlos al mercado, lo cual representa un reto para el diseño. La comercialización de estas manufacturas y la búsqueda de estrategias para su venta es vista a través de la narración de historias relacionadas con la producción y con el contexto; es en esa clave de lectura que los artesanos son concebidos como emprendedores de lo local en un mercado global, además de como narradores de historias.

La relevancia de las mujeres en la construcción y reproducción del saber-hacer artesanal es una línea que destaca en los capítulos de este Cuaderno, son vistas como las encargadas de resguardar los conocimientos y las técnicas tradicionales, actividades que se vinculan al trabajo doméstico. La artesanía se percibe como una práctica productiva femenina, sustentable e identitaria, con excepción del capítulo de Solórzano, Maldonado y Morales, quienes describen un estudio de caso en el Ecuador, donde los varones asumen la actividad artesanal una vez que se inserta al mercado y se convierte en una fuente de ingresos económicos.

Los aportes fueron organizados en tres ejes. El primero, *Repensando la co-creación diseño y artesanía* –compuesto por dos artículos–, el Eje 2. *Co-creación en las diversas aristas del mercado* –abarca cinco artículos–, y el Eje 3. *Co-creación, artesanías y pueblos indígenas*, con cuatro aportes.

Dentro del *Eje 1. Repensando la co-creación diseño y artesanía*, se reflexiona sobre la relación conceptual entre el diseño y la artesanía que atraviesa a la co-creación. Dentro de esta clave de lectura se inscriben dos artículos. Ricardo Sosa discute acerca de las diferencias entre las personas que se dedican al arte occidental, a la artesanía y al diseño, a partir de cuatro claves: la creatividad, el colonialismo interno, el consumo y la clase. Ve el diseño como la relación entre “alguien-algo” y a la artesanía como la relación “alguien-alguien”. Además, cuestiona la dimensión ética, retórica y logística de la relación diseño-artesanía en México y propone la decolonización de los procesos de co-creación, por la colectividad

y la reconstrucción de las relaciones de producción y consumo para una nueva configuración del diseño, partiendo de que la creatividad es una capacidad humana y no una habilidad que poseen solo las personas diseñadoras. Por su parte, Oscar Acuña concibe la co-creación a partir de la “integración de perspectivas disciplinares” y como un proceso dinámico entre diversos campos y oficios. Sobre las relaciones que se establecen entre las artesanías y los diseños, el autor hace una diferencia entre pensar y hacer, y considera que la colaboración es un acto no natural que requiere de un espacio propicio, siendo el objeto resultante un lugar de convergencia entre campos.

En el *Eje 2. Co-creación en las diversas aristas del mercado* se indagan las multiplicidades de interrogantes de productos, procesos y prácticas en su diálogo con el mercado. En efecto, en *Prácticas y desafíos de la apertura en el co-diseño de artefactos en la agricultura*, Laura Chierchie y Mariano Fressoli reflexionan acerca de la co-creación y co-diseño de herramientas y maquinaria agrícola en Argentina, a través de la comparación de dos estudios de caso: una pasteurizadora de baja escala y el diseño de envases de productos agroecológicos. La pregunta que se plantean los autores se relaciona con los beneficios y los desafíos que enfrentan los procesos de diseño abiertos y participativos; cuando se trata de apertura, los autores enfatizan la necesidad de distinguir entre tecnología gratis y libre, noción a través de la cual buscan comprender a profundidad el proceso de co-diseño. Por su parte, Agostina Dolcemáscolo, en *Lo artesanal como elemento disruptivo del discurso emprendedor. Repensando el quehacer de emprendedores de diseño del Alto Valle de Río Negro y Neuquén* plantea –tal como lo expresa en el título–, partir del análisis de tres dimensiones una material, una práctica y una colectiva cómo esta figura disputa sentidos hegemónicos, y establece puentes con discursos que usualmente están asociados al hacer artesanal, poniendo el lente, –en coincidencia con el abordaje etnográfico desde el que realiza el análisis–, en las particularidades que escapan de todo intento homogenizador, y permitiendo, poner en relieve especificidades.

En *Una red de redes: formas colectivas de comercialización de artesanías textiles en la Quebrada de Humahuaca*, se reflexiona en la organización colectiva como una opción para la comercialización de objetos artesanales y su introducción al sistema de producción capitalista. Desde una perspectiva antropológica, María Eugenia Lody, analiza el caso de la artesanía textil andina en el que, motivados por organismos de la región, participan grupos de mujeres organizadas en red. La autora describe las tensiones que se dan en el proceso de comercialización, tal como el control de calidad de la prenda para incorporarla al mercado global, en el marco de relaciones que se producen en contextos de profunda desigualdad. Dentro de este eje el artículo *Saberes-fazeres como prácticas de mulheres: uma mirada interseccional para o artesanato tradicional* analiza la artesanía en el estado de Maranhão, Brasil, como una práctica mayoritariamente femenina, transmitida corporalmente, relacionada con las prácticas de cuidado y las labores del hogar, lo cual repercute en la reproducción cultural y material. Como se especifica desde el título, los autores Coelho et al. dan cuenta de que la autonomía de las mujeres artesanas está sujeta al conocimiento del proceso creativo y de producción; además, en este texto debaten sobre la complejidad de las relaciones que se generan entre artesanas y diseñadores y lo antedicho es analizado desde una mirada decolonial e interseccional.

Por último, en *Co-creación como vía de desarrollo de estrategias que promueven el reconocimiento de los artistas pictóricos de Encarnación de Díaz, Jalisco*, Susana Gutiérrez y Ricardo López León describen el proceso de co-creación entre artistas, para el reconocimiento de su trabajo en la ciudad de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco, México. Ven la co-creación como base conceptual para la elaboración de un guión museográfico y una plataforma digital. El proceso se lleva a cabo a través de talleres en los que participan artistas, una persona externa y un moderador que impulsa una serie de preguntas. Los autores describen el espacio en el que se desarrolla el taller, aspecto que parece influir en la dinámica del mismo.

El Eje 3. *Co-creación, artesanías y pueblos indígenas*, aglutina artículos que discurren en este cruce como horizonte común, y a su vez, dan cuenta de las particularidades que los interpelan. En efecto, Cecilia Benedetti propone estudiar a las artesanías como “fragmentos de materias” cuestionando la concepción naturalista de materia como elemento inanimado para reponer ontologías que asumen a la materia como cuerpos afectivos, y perspectivas teóricas que dan cuenta de la biografía de las mismas. Como estudio de caso –en su artículo titulado *Producción artesanal indígena: un ensayo sobre la biografía de la materia. Reflexiones desde el norte argentino*– analiza los objetos y las relaciones que se crean a su alrededor del pueblo chané, en el Departamento General de San Martín, Salta, Argentina. Principalmente se refiere a la madera yuchán para la elaboración de máscaras que originalmente se hacían con fines rituales, pero que actualmente también se elaboran con fines comerciales, ya sea que se intercambien por servicios o que se vendan en el mercado. En *La lógica de pedido en la producción artesanal indígena en Argentina. Un análisis sobre la construcción de lo común en disputa*, Valeria Cynthia Diaz pone en diálogo la etnografía multilocal, la etnosociología y la etnografía colaborativa para entender la manera en la que las mujeres indígenas de Chaco, Argentina, son representadas por el Estado y por Organizaciones No Gubernamentales y cómo esa representación va abroquelada determinados sentidos como lo doméstico, la maternidad, entre otros. Para ello, analiza una serie de imágenes difundidas en campañas que buscan el empoderamiento femenino. Por otra parte, en el artículo se da cuenta del aprendizaje de las *técnicas de cálculo y la lógica del pedido* motorizada en capacitaciones y mesas colaborativas con diseñadores en el marco de programas de Estado, ONG y fundaciones. Ahora bien, el artículo complejiza estas prácticas cuando, por un lado da cuenta de dicho aprendizaje y reproducción por parte de algunas organizaciones de mujeres artesanas, y por otro, releva otras experiencias artesanales que se apropian activamente y resignifican esas mismas técnicas.

En cuanto al aporte de Sandra Tolosa, en *Reflexiones sobre los límites de posibilidad de la co-creación en contextos artesanales indígenas. El caso de la Comunidad India Quilmes, Tucumán, Argentina*, la autora describe la relación entre el proceso artesanal, las artes y el diseño y destaca, a partir del análisis de líneas de segregación generales y particulares, las asimetrías y profundas desigualdades, estéticas, étnicas y geopolíticas por las que están atravesadas la comercialización y la valoración de las artesanías indígenas, tanto al interior como al exterior de las comunidades en las que se elaboran. A través del trabajo de campo que ha realizado en la Comunidad India Quilmes, analiza a las artesanías como parte de “espacios del presente y del pasado indígena” y, en consecuencia, como objetos con fuerte sentido político. En tal sentido, en su texto, da cuenta de las transformaciones por las que

han pasado los objetos artesanales, desde el uso funcional a la intencionalidad estética, el escaso interés de los jóvenes en dichos objetos, las dificultades que enfrentan los productores para su comercialización, la ausencia de políticas de estado que incentiven estas prácticas y garanticen la competitividad de la producción en un mercado inundado de productos seriados, y diversos casos de apropiación cultural. Concluye que, para pensar en la co-creación es menester primero tratar de saldar las dificultades identificadas por la autora y reafirmar el sentido político, identitario, productivo y comunitario de la producción artesanal.

Por su parte, Daniela Larrea Solórzano, Carolina Maldonado Cherrez y Pablo Ricardo Morales Fiallos describen el proceso de co-creación entre artesanía, arte y diseño en el Ecuador. Específicamente se refieren a las características morfológicas de las prendas textiles bordadas y a la pintura de la comunidad Salasaca. Los autores analizan distintos tipos de relación entre artistas, artesanos y diseñadores, así como la postura de diversas generaciones de la comunidad Salasaca sobre la divulgación del conocimiento artesanal y la circulación de prendas bordadas con motivos tradicionales. El bordado se aborda también en relación al género ya que, contrario a lo que ocurre en otras culturas –en las que esta actividad es considerada como predominantemente femenina–, en el caso que describen los autores, los varones comenzaron a bordar a partir de que la comunidad se abrió al turismo y actualmente existe una clara diferenciación entre las técnicas e imágenes elaboradas por las mujeres y por los hombres.

En síntesis, a partir de estos tres ejes, se ordenan algunas de las múltiples reflexiones posibles en torno al tema que nos convoca en este Cuaderno y que discurren con riqueza teórica, etnográfica y reflexiva en torno a la co-creación en el arte, las artesanías y los diseños”

Notas

1. “In a world in a rapid and profound transformation, we are all designers [...] the “all” we are talking about includes every subject, whether individual or collective, who in a world in transformation must determine their own identity and their own life project” (Manzini, 2015:1). Traducción libre de las autoras.

Referencias bibliográficas

- Ibarra, M.C. (2020). Aproximaciones a un diseño participativo sentipensante: correspondencias con un colectivo de residentes en Rio de Janeiro en *PDC2020 Proceedings*, 3, 93-103.
- Manzini, E. (2015). *Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation*. MIT Press.
- Martínez, C. y Correa Cantaloube, E. (2015). Diseño participativo en espacios urbanos bioclimáticos. Experiencia en Mendoza (Argentina) en *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, 8 (15), 36–55. DOI: 10.11144/Javeriana.cvu8-15.dpe

- Pelta Resano, R. (2022). El diseño participativo en los orígenes del co-diseño en *ARXIU*, (1), 11–26.
- Otto, T. y Smith, R.Ch. (2013). Design Anthropology: A Distinct Style of Knowing en W. Gunn, T. Otto y R. Smith (eds.), *Design Anthropology. Theory and Practice* (pp.1–29). Bloomsbury.
- Szaniecki, B. y Anastassakis, Z. (2023). Participation Otherwise: More than southering the world, designing in movement en P. Rodgers y J. Yee (eds.) *The Routledge Companion to Design Research* (2, pp.554–565).
- Toro Sánchez, R. (2017). Nuevo rol: del arquitecto creador al arquitecto ciudadano: diseño participativo en la producción del hábitat en W. Imilan, J. Larenas, G. Carrasco, S. Rivera (eds.), *¿Hacia dónde va la vivienda en Chile? Nuevos desafíos en el hábitat residencial* (pp.105–116). Adrede Editora.
- Vera, P. (2011). Los pequeños universos de Óscar Hagerman. *Arquitectura y diseño para todos. Bitácora Arquitectura*, (19), 32–39.
- <https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2009.19.25114>

Abstract: This *Notebook from the Center for Design and Communication Studies*, coordinated between the University of Palermo (UP) and the National School of Higher Studies (ENES) Morelia Unit of the National Autonomous University of Mexico (ENES Morelia, UNAM), reflects about the processes of creation and co-creation that objects from the field of art, crafts and design go through, viewed from various disciplines and from a dialogic and interdisciplinary projection that encompasses arts and designs, as well as anthropological and social perspectives. Indeed, throughout this volume, various aspects of this concept whose political roots strive to make visible the asymmetrical relationships between crafts, designs, art, market demands and the various minorities involved are covered from qualitative approaches. In its production and marketing, to highlight other decolonizing perspectives.

In this publication, the contributions are organized into three thematic axes, which, it should be noted, respond to one of many other possible articulations. Firstly, *Axis 1 is recorded. Rethinking the co-creation of design and craftsmanship* –composed of two articles–. The second *Axis 2. Co-creation in the various aspects of the market*, which covers five articles, and *Axis 3. Co-creation, crafts and indigenous peoples*, composed of four contributions.

Key words: Co-creation - Participatory design - crafts - inequality - descolonization

Resumo: Este *Caderno do Centro de Estudos de Design e Comunicação*, coordenado conjuntamente entre a Universidade de Palermo (UP) e a Escola Nacional de Estudos Superiores (ENES) Unidade Morelia da Universidade Nacional Autônoma do México (ENES Morelia, UNAM), reflete sobre o processos de criação e cocriação pelos quais passam os objetos do campo da arte, do artesanato e do design, vistos a partir de diversas disciplinas e de uma projeção dialógica e interdisciplinar que engloba artes e designs, bem como

perspectivas antropológico e social. Com efeito, ao longo deste volume, vários aspectos deste conceito cujas raízes políticas se esforçam por tornar visíveis as relações assimétricas entre o artesanato, o design, a arte, as exigências do mercado e as diversas minorias envolvidas são abordados a partir de abordagens qualitativas na sua produção e comercialização, para realçar outros. perspectivas descolonizadoras.

Nesta publicação, as contribuições estão organizadas em três eixos temáticos, que, note-se, respondem a uma das muitas outras articulações possíveis. Primeiramente, registra-se o *Eixo 1 Repensando a cocriação do design e do artesanato* –composto por dois artigos–. O segundo *Eixo 2. Cocriação nas diversas vertentes do mercado*, que abrange cinco artigos, e *Eixo 3. Cocriação, artesanato e povos indígenas*, composto por quatro contribuições.

Palavras-chave: cocriação - design participativo - artesanato - desigualdade - descolonização

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