

Construyendo el presente: una mirada desde la comunicación contemporánea a la Altersofía y la inteligencia artesanal aplicada

Arcadio Alexander Aldana Rincón^(*), Luis Alexander
Díaz Molina^(**), Ana Ximena Menjura Cucunubá^(***) y
Erinson Fernando González Santos^(****)

Resumen: Este artículo analiza los desafíos que enfrentan los oficios tradicionales en el panorama contemporáneo marcado por la globalización, la producción en masa y la expansión acelerada de la Inteligencia Artificial. A partir de una metodología situada en el diseño y el trabajo comunitario, el proyecto “Siga del Vidrio Paentro” examina la tensión epistémica entre la Inteligencia Industrial –orientada a la eficiencia y la automatización– y la Inteligencia Artesanal, caracterizada por la experiencia encarnada, el ritmo y los saberes vernaculares. Desde la Altersofía como marco ético y epistemológico, el estudio reconoce los saberes situados del artesano como formas legítimas y vivas de producción cultural, no como remanentes del pasado.

La investigación se desarrolló en colaboración con la Fundación Paentro Espacio (Agua-chica, Cesar) y el Museo del Vidrio MEVIBO (Bogotá), integrando herramientas comunicativas co-creadas, narrativas transmedia, talleres comunitarios y plataformas digitales que fortalecen la memoria territorial y la soberanía narrativa. Desde el enfoque de la comunicación popular, comunitaria y alternativa, los resultados evidencian que las tecnologías digitales pueden amplificar los saberes artesanales sin desplazarlos, favoreciendo la construcción colectiva de sentidos y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en riesgo. El artículo propone un modelo ético de co-creación en el que el diseño, la comunicación y la acción comunitaria convergen para sostener prácticas dignas, situadas y culturalmente arraigadas en el siglo XXI.

Palabras clave: Inteligencia Artesanal - Altersofía - Comunicación comunitaria - Antropología del diseño - Patrimonio inmaterial - Diseño transmedia - Co-creación

[Resúmenes en inglés y en portugués en la página 194]

^(*) ^(**) ^(***) ^(****) Ver CVs. de Arcadio Alexander Aldana Rincón, Luis Alexander Díaz Molina, Ana Ximena Menjura Cucunubá y Erinson Fernando González Santos en páginas 195-196

Desarrollo

El problema central que aborda este artículo se desprende de las reflexiones y experiencias desarrolladas en el marco del proyecto de investigación *Siga del Vidrio Paentro*, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Fundación Universitaria Compensar, en la ciudad de Bogotá, Colombia. El proyecto analiza las múltiples causas que contribuyen al ocultamiento de las prácticas culturales y los oficios tradicionales en el territorio colombiano, fenómeno asociado a problemáticas socioculturales que generan una desconexión en la transmisión intergeneracional de saberes en diferentes regiones del país. En este escenario, la iniciativa establece como aliados estratégicos a dos organizaciones culturales que enfrentan una amenaza persistente de pérdida de identidad y de desaparición de memorias territoriales y culturales.

Desde una perspectiva epistemológica situada, el proyecto se desarrolló articulando escenarios comunitarios urbanos y rurales. En Bogotá, esta articulación se configuró a partir de la relación entre la Fundación Universitaria Compensar y el Museo del Vidrio (MEVI-BO), ubicado en un barrio popular en el suroriente de la ciudad; en el departamento del Cesar, se consolidó a través de la Fundación Pa'entro Espacio, en el municipio de Aguachica, localizado a 530 kilómetros al norte de la capital del país. Esta configuración territorial permite problematizar las relaciones centro-periferia en la producción de conocimiento y en la circulación de saberes, reconociendo las asimetrías históricas y culturales que atraviesan estos contextos. *Siga del Vidrio Pa'entro* se inscribe en el campo de la comunicación y el diseño, entendidos como áreas interdisciplinarias emergentes dentro de las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en el Diseño Visual. Este lugar de enunciación posibilita la articulación de diversas perspectivas teóricas y metodológicas orientadas a los objetivos de la investigación.

Las categorías centrales que estructuran este marco conceptual son la edu-comunicación, el patrimonio cultural y los saberes intergeneracionales. En este sentido, el proyecto se preguntó cómo desarrollar estrategias comunicativas y de diseño accesibles que, mediante narrativas transmedia, contribuyan a la preservación y transmisión intergeneracional del patrimonio cultural. Para ello, se adoptó una metodología de Investigación + Creación (I+C) que no solo permitiera documentar, sino también dignificar estas prácticas mediante procesos de diseño participativo.

De acuerdo con Aguaded (2020), la edu-comunicación constituye un campo de intersección entre comunicación y educación que amplía la noción de comunicación más allá de los medios, y la de educación más allá de la escuela. En coherencia con esta perspectiva, el proyecto reconoce los escenarios comunitarios como espacios privilegiados para la construcción de sentido, el aprendizaje y la acción colectiva. Asimismo, la investigación se comprende como una experiencia de investigación-acción que reconoce las prácticas, los saberes y las dinámicas propias de los contextos en los que se interviene. Este enfoque implica una combinación ecológica de técnicas y metodologías, así como una revisión reflexiva del rol de los sujetos participantes en relación con el hacer, el saber, el oficio y la práctica cultural, con el propósito de propiciar transformaciones significativas dentro de las comunidades involucradas.

Por otra parte, el patrimonio cultural se concibe como un entramado de dimensiones materiales e inmateriales que configuran la identidad de las comunidades. Más que una clasificación dicotómica, se entiende como el conjunto de obras, prácticas, conocimientos y expresiones que la humanidad reconoce como parte de su herencia cultural, en coherencia con perspectivas ampliamente adoptadas a nivel internacional. En este sentido, cobran relevancia las prácticas comunitarias del Museo y de la Fundación como agentes culturales y de desarrollo territorial, en tanto destacan las técnicas, representaciones, conocimientos y usos que las comunidades reconocen como propios y que se transmiten de generación en generación.

En continuidad con lo anterior, la noción de herencia cultural resulta central para esta investigación, en la medida en que enfatiza los procesos de transmisión intergeneracional de saberes. Dichos procesos están mediados por condiciones históricas, sociales y tecnológicas específicas de cada grupo etario, lo cual incide en las formas de aprender, enseñar y resignificar los oficios. En consecuencia, el análisis de las prácticas comunitarias asociadas al vidrio y a los oficios artesanales requiere atender a las relaciones entre memoria, territorio, educación y comunicación desde una perspectiva situada y crítica, reconociendo un discurso singular que merece ser escuchado en tanto integra memorias locales históricamente marginadas.

Patrimonio cultural e inmaterial

El trabajo desarrollado en *Siga del Vidrio Paentro* incluyó un diagnóstico inicial sobre el Museo del Vidrio y la Fundación Paentro Espacio, en el cual se identificaron problemáticas comunes relacionadas con la pérdida de reconocimiento de la identidad territorial y la desaparición progresiva de saberes tradicionales, fenómenos influenciados por los estándares impuestos por la modernidad. En el caso del MEVIBO, la institución busca conservar el oficio artesanal del vidrio practicado por los pocos maestros vidrieros que permanecen en Bogotá, ubicados en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad, en barrios originalmente construidos para trabajadores de industrias productoras de ladrillos y vidrio. La industrialización y la competencia del comercio a gran escala redujeron el impacto económico de estas prácticas, disminuyeron la fuerza laboral y, con el paso de las décadas, profundizaron la pérdida del oficio, debido a la ausencia de nuevas generaciones dispuestas a recibir y continuar dicho legado. A ello se suma la condición territorial del barrio, caracterizado por su origen popular, su segregación socioespacial y su escasa integración en los circuitos tradicionales de turismo y museos.

Una situación similar enfrenta la Fundación Pa'entro Espacio, ubicada en el municipio de Aguachica, Cesar, en el norte del país. La organización está conformada por profesionales transdisciplinarios que regresaron a sus territorios durante la pandemia del COVID-19, y que ponen sus conocimientos al servicio de jóvenes y niños de sectores rurales. A través de talleres basados en la exploración identitaria y el trabajo manual, la Fundación fomenta no solo habilidades prácticas, sino también pensamiento crítico situado, mediante oficios como la carpintería, la alfarería, el teatro o la fotografía. Estos procesos producen artefac-

tos con un sentido de pertenencia comunitaria, donde el saber se comparte de manera abierta y sin mediaciones mercantiles. En este marco, la Fundación sostiene la noción de *Inteligencia Artesanal*, concebida como una alternativa analógica frente a la inteligencia artificial (en adelante IA) y como respuesta a problemáticas estructurales del territorio, tales como el abandono estatal, la violencia, la precariedad educativa y la falta de oportunidades, condiciones ampliamente extendidas en diversas regiones de Colombia.

A partir de este contexto, surgió la iniciativa de nuestro grupo de investigación, desde el campo de la Comunicación y el Diseño, de establecer una agenda de trabajo conjunta con ambas organizaciones. El propósito consistió en promover procesos colaborativos de co-creación orientados a construir narrativas fortalecidas, capaces de circular en diversos medios y de dignificar las prácticas comunitarias que las sustentan. En este planteamiento, originado en la academia, y proyectado hacia las comunidades, el patrimonio cultural inmaterial se aborda como un campo atravesado por disputas conceptuales, políticas y sociales, especialmente en contextos latinoamericanos. Esta mirada permite entender el patrimonio no solo como una categoría cultural, sino como un dispositivo que incide en la construcción de identidades nacionales, en la formulación de políticas culturales y en las relaciones de poder que intervienen en la legitimación de los saberes tradicionales. Al revisar discusiones que permitan entender este enfoque, el estudio de Guevara (2011) resulta fundamental al situar el surgimiento del concepto de patrimonio cultural inmaterial desde una perspectiva crítica, vinculada con debates antropológicos y políticos promovidos en la UNESCO.

Desde esta perspectiva, los oficios artesanales –como la alfarería, la carpintería y el trabajo en vidrio– se comprenden como saberes inmateriales que condensan prácticas, memorias y formas de organización social que dialogan críticamente con los procesos de industrialización. Esta concepción resulta pertinente para la investigación, en tanto reconoce el carácter simbólico, político y cultural de los oficios, más allá de su dimensión técnica o productiva.

En escenarios comunitarios marcados por diferentes formas de violencia, tanto urbana como rural, muchas veces vinculada al conflicto armado y a la pérdida generacional de memoria, el patrimonio y la memoria adquieren un carácter profundamente político. Ambas categorías suelen estar cruzadas por procesos de clasificación oficial y por mecanismos de validación institucional que definen qué saberes se consideran valiosos y cuáles no. En este marco, el sentido comunitario cobra especial relevancia: dotar a las comunidades de herramientas comunicativas para construir, legitimar y aplicar sus propios discursos, con el fin de propiciar transformaciones socioculturales significativas. En este proceso emergen tensiones entre la preservación de la memoria cultural, la identidad comunitaria y la instrumentalización económica del patrimonio. Por ello, las organizaciones insisten en que el patrimonio inmaterial no puede reducirse a una lógica de rentabilidad mercantil, sino que debe contemplar los intereses, expectativas y autonomías de las comunidades portadoras de los saberes.

Esta tensión resulta central para el proyecto *Siga del Vidrio Paentro*, pues interpela el papel de la academia desde la comunicación y el diseño como mediadores entre los saberes comunitarios, los discursos patrimoniales y las posibles proyecciones económicas o comunicativas de estos saberes. Así, los procesos académicos pueden articularse con instituciones culturales para revalorizar el patrimonio material e inmaterial mediante estrategias pro-

pías de la Comunicación Social y del Diseño Visual, generando productos, contenidos y reflexiones críticas sobre la protección, la mercantilización y la circulación del patrimonio.

Diseño y comunicación en contextos comunitarios

Como se ha expuesto, el proyecto se fundamenta en los campos del diseño y la comunicación, entendidos como prácticas sociales que median procesos culturales, educativos y comunitarios. El diagnóstico inicial y los diálogos sostenidos con los aliados estratégicos permitieron identificar la necesidad de construir una solución transmedia como el enfoque práctico-conceptual más adecuado para abordar las complejidades del proyecto.

En la revisión del estado del arte, emergen diversas posturas sobre la producción de narrativas extendidas. Por ejemplo, el estudio de González Liendo (2024) examina la comunicación transmedia en el Museo de Artes Decorativas durante y después de la pandemia, desde una perspectiva de ecología de medios. Este trabajo destaca el rol del prosumidor y la generación de contenidos como estrategias para sostener la relación entre las instituciones culturales y sus públicos en contextos de crisis.

Este enfoque resulta pertinente para la investigación, en tanto permite problematizar el alcance y las implicaciones de los productos comunicativos desarrollados en escenarios museales y comunitarios. En este sentido, la comunicación supera la categoría de herramienta técnica y se comprende como un proceso discursivo que configura relaciones de poder, participación y apropiación simbólica.

En una perspectiva complementaria, Luna y González Eliçabe (2024) introducen el debate sobre la economía creativa en la intersección entre diseño, artesanía y patrimonio, uno de los ejes recurrentes en las discusiones sobre la historia del diseño y las artes plásticas. Las autoras plantean que los saberes tradicionales pueden convertirse en motores de desarrollo comunitario siempre que se integren a procesos participativos y críticos. Este planteamiento refuerza la necesidad de abordar la dimensión económica del patrimonio sin desvincularla de los procesos edu-comunicativos, la formación ciudadana y el reconocimiento de los saberes locales. De esta manera, se hace posible diseñar soluciones comunicativas que contribuyan a la sostenibilidad de los proyectos comunitarios a lo largo del tiempo.

Discusión

En el panorama contemporáneo, la producción cultural y material se encuentra en una encrucijada crítica. Por un lado, la globalización ha impuesto una lógica de consumo masivo que vulnera las manufacturas locales; por otro, el auge acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) ha automatizado no solo la producción, sino también la imaginación (Guerra, 2025). En este escenario, oficios como la tornería, la cestería y la alfarería enfrentan un “riesgo de cesación de actividad” (Junta de Extremadura, s.f.), lo que amenaza con extinguir tanto técnicas como formas ontológicas de habitar el mundo.

No obstante, la problemática trasciende lo económico. Se evidencia una confrontación entre dos paradigmas cognitivos: la Inteligencia Industrial, orientada a la eficiencia continua, y la Inteligencia Artesanal, en la que el sentido se construye desde el proceso, el error y la vivencia corporal (Guerra, 2025). Para comprender esta tensión se plantea adoptar la Altersofía (Ortiz Ocaña y Arias López, 2019), una postura epistemológica que legitima los saberes situados del artesano frente a la hegemonía de la máquina y de la academia. En el proyecto *Siga del vidrio Paentro*, este enfoque resulta fundamental, pues respalda la metodología que privilegia el diálogo y la conversación como insumo para la creación conjunta e individual. En esencia, se trata de escuchar al otro y reconocer que las estrategias comunicativas pueden nutrirse de herramientas mixtas provenientes de las Ciencias Sociales aplicadas a la Comunicación Visual, tal como se ha expuesto en aproximaciones como el *Design Anthropology* (2018) y la fenomenología aplicada al diseño. Este último enfoque aporta una comprensión profunda de cómo las personas experimentan el mundo diseñado, destacando la subjetividad, la percepción encarnada (*embodiment*) y la atribución de significado.

Un giro epistemológico

La preservación de los oficios tradicionales exige cuestionar la epistemología moderna, históricamente anclada en la relación sujeto-objeto. Dicho modelo, que promueve una distancia objetiva entre quien investiga y quien es investigado, resulta insuficiente e incluso agresivo al tratar con saberes vivos, pues tiende a ocultar y negar el conocimiento del “otro” subalternizado (Ortiz Ocaña y Arias López, 2019). Frente a esta limitación, la Altersofía surge no como un método científico alternativo, sino como una “forma otra” de conocer, que desplaza el énfasis de *la episteme* –el conocimiento universal– hacia *la sofía* –la sabiduría situada–. Este giro reconfigura las relaciones de conocimiento a partir del vínculo sujeto-sujeto, reconociendo en el artesano un portador legítimo de saberes inscritos en su hacer. La crisis contemporánea se ilumina mejor al contrastar dos modos de pensamiento. La Inteligencia Industrial, cuya manifestación culminante es la IA, caracterizada por la velocidad, la escala y la precisión; constituye una fábrica inagotable de ideas que no se fatiga, pero que carece de cuerpo, experiencia y vivencia (Guerra, 2025). Su operación responde a la eficiencia y la estandarización, convirtiendo el diseño en matrices de control donde la intervención humana se minimiza (Ibid).

En contraste, la Inteligencia Artesanal –adoptada plenamente por la Fundación Paentro Espacio como pilar de su filosofía de acción– se despliega en la vivencia del proceso. No persigue la optimización inmediata, sino la comprensión profunda del fenómeno mediante el pensamiento crítico o el *pensar con las manos* (Guerra, 2025). Aunque su formulación es reciente, pueden identificarse características esenciales: el ritmo y la pausa; la búsqueda de sentido; la exploración de la forma; y el reconocimiento del saber inmaterial y vernacular. A diferencia del ritmo acelerado de las máquinas, la inteligencia humana requiere pausas biológicas que permiten la intuición y la reorganización de ideas, configurando una ética del ritmo artesanal que desafía la urgencia capitalista (Business Empresarial, 2025;

Guerra, 2025). Mientras la Inteligencia Artificial combina datos para generar formas, el artesano produce sentido a partir de la experiencia encarnada, del contacto con la resistencia del material y de la creación de objetos únicos cargados de identidad y memoria (Restrepo Palacio, 2025). Este proceso revela la existencia de un conocimiento intangible que no reside en manuales, sino en la experiencia acumulada en manos que trabajan barro, vidrio o fibra; un activo cultural incalculable (Business Empresarial, 2025).

Como afirma Restrepo Palacio (2025), la Inteligencia Artesanal nace del ser, no solo del saber; es la capacidad de transformar la materia y, con ella, transformar también el mundo simbólico desde donde se construye sentido.

El diseño social y el hacer desde la resistencia cultural

Ante el riesgo de que la Inteligencia Artificial y la industrialización erosionen las habilidades tradicionales y la autenticidad (Juarez Rodríguez, 2025), el Diseño Social se posiciona como un campo disciplinar estratégico. Para evitar la apropiación cultural, este enfoque requiere operativizar la Altersofía mediante un hacer decolonial (Ortiz Ocaña, 2017), entendido como un ejercicio de contemplación comunal en el que el diseñador deja de ocupar la posición de observador externo para sentir, escuchar y vivenciar, de manera colectiva, la realidad del artesano (Ortiz Ocaña, Arias López y Pedrozo, 2018).

Este proceso implica sostener una conversación alternativa basada en un diálogo horizontal que legitime los saberes del otro sin imponer categorías académicas o estéticas externas. Asimismo, demanda una reflexión configurativa orientada a la construcción conjunta de sentido, reconociendo el oficio artesanal no como un vestigio del pasado, sino como una práctica vital anclada en el presente y vinculada a dinámicas socioculturales en transformación.

En relación con las tecnologías emergentes y futuras, la respuesta no radica en rechazarlas, sino en integrarlas de manera equilibrada. La IA y otras herramientas tecnológicas pueden actuar como aliadas que potencien la creatividad y fortalezcan procesos propios del diseño y la comunicación, por ejemplo, mediante la optimización de la trazabilidad o la comercialización de productos artesanales. Sin embargo, esta integración sólo es pertinente cuando la Inteligencia Artesanal mantiene la dirección y el propósito epistemológico, ético y cultural del proceso (Lozano Jiménez, 2025; Business Empresarial, 2025).

En este sentido, la experiencia de la Fundación Paentro Espacio, que desarrolla talleres basados en procesos artesanales –como el trabajo en madera, el dibujo y la alfarería– establece una distinción operativa fundamental. Para la organización, la Inteligencia Artesanal se entiende como la capacidad de “reestructurar la relación que tenemos con la riqueza”. Mientras que, en la lógica de la producción masiva y la IA, la riqueza se asocia con la capacidad adquisitiva para obtener bienes terminados, la Inteligencia Artesanal propone una perspectiva distinta: “la riqueza se encuentra en el entorno y en la posibilidad de transformarlo”. De esta manera, lo artesanal revela que los materiales disponibles en el contexto son susceptibles de convertirse en objetos significativos mediante el esfuerzo manual y el ingenio, democratizando así la capacidad de construir.

En el caso del Museo del Vidrio MEVIBO, la problemática se orienta hacia la estandarización industrial. La producción masiva proveniente de países como China o Estados Unidos utiliza moldes que generan objetos idénticos, con líneas visibles y costos reducidos. Frente a esta homogeneidad, la Inteligencia Artesanal posibilita formas únicas y cortes singulares imposibles de replicar por una máquina. La tecnología industrial se convierte, por ello, en una competencia desigual que alimenta la percepción de que el oficio tradicional es prescindible. En esta perspectiva, hablar de territorio va más allá de referirse a un espacio geográfico: implica reconocer un entramado de sentidos compartidos, memorias y vínculos que sostienen la existencia misma de organizaciones como el museo y la fundación. La pérdida del territorio significaría la disolución de la memoria, ya que el saber artesanal se configura siempre como un saber situado.

En Aguachica, la Fundación Paentro Espacio concibe el territorio como proveedor de la materia prima y como contexto ontológico de la Inteligencia Artesanal. Allí, los talleres funcionan como actos de memoria territorial que reconstruyen el hábitat a partir de recursos desechados por el mismo entorno (reciclaje, tapia pisada). En Bogotá, en contraste, el territorio opera como un espacio de resistencia frágil: la pérdida del espacio físico amenaza directamente la continuidad del oficio. Sin el lugar para hornos y talleres, la transmisión artesanal –como la memoria técnica de la roplata o la vitrofusión– se ve interrumpida, dado que estas técnicas se aprenden de forma empírica y requieren un entorno material específico para su práctica.

Comunicación popular, comunitaria y alternativa: comunidades y territorios en disputa de la construcción de sentidos

La experiencia desarrollada con la Fundación Paentro Espacio tiene un componente comunicativo transversal, que pasa tanto por la forma de representar visualmente la misión y filosofía de la organización, como por los mecanismos para la puesta en común de sentidos al interior y exterior de la misma. Este componente tiene su origen en la misma naturaleza de la Fundación, que desde la práctica artística enmarcada en un contexto territorial focalizado genera reflexiones muy profundas sobre la imagen y las interacciones entre los habitantes de Aguachica. El carácter contrahegemónico y situado de este proceso obliga además a examinarlo desde la rama particular de la comunicación popular, comunitaria y alternativa, ya que este proceso responde de forma muy cercana a este tipo de práctica comunicativa.

Los orígenes de la comunicación popular, comunitaria y alternativa se pueden rastrear, al menos desde el ámbito académico, a las teorías de Freire desde la educación y Fals Borda desde la sociología. Y es que aunque su práctica surge desde antes en el seno de las poblaciones que buscaban la reivindicación de diversas situaciones, es en particular en las epistemologías del sur donde se estudia de forma detallada la forma en que los procesos comunitarios y populares proponen una respuesta a las visiones hegemónicas y globalizantes que pretenden decidir sobre y sin las comunidades: “la comunicación popular es la manifestación pública y reivindicativa de personas y grupos marginados para participar,

de manera integral e igualitaria, en la construcción colectiva de sentido” (Suzina, 2025: 25). No debe sorprender que sea desde la educación que surja un análisis comunicativo popular, ya que, desde la perspectiva de Freire, una pedagogía de la liberación que se opone a una educación bancaria consiste precisamente en que el énfasis no está ni en la transmisión unilateral del conocimiento, ni en los efectos que esta pueda tener, sino más bien en los procesos que se generan de forma horizontal en la generación de conocimiento y transformación de los contextos. Es desde allí que Kaplún (1998) propone un modelo de comunicación que de forma análoga surja desde las necesidades, intereses y características de las comunidades y no desde una visión hegemónica, vertical y puramente instrumental:

En la medida en que sigamos asumiendo el clásico papel de emisores, de poseedores de la verdad que dictamos esa verdad a los que «no saben», en la medida en que sigamos depositando informaciones e ideas ya «digeridas» en la mente de nuestros destinatarios, por liberadores y progresistas que sean los contenidos de nuestros mensajes, continuaremos siendo tributarios de una comunicación autoritaria, vertical, unidireccional (Kaplún, 1998: 27).

Si bien los conceptos de comunicación popular, comunitaria y alternativa se suelen usar de forma indiferenciada, ya que aunque están íntimamente relacionados puesto que los dos segundos surgen del primero, cada uno tiene características propias que permiten comprender diferentes aspectos y dimensiones de este tipo de procesos.

(...) nem sempre existirem fronteiras rígidas demarcadas entre comunicação popular, comunitária e alternativa em razão das interfaces existentes, pois, mesmo sendo denominada de comunitária ou de alternativa pode carregar características do popular enquanto categoria abrangente (Peruzzo, 2022: 26)¹.

Lo alternativo se inscribe más en las prácticas de mediación mediatización que se eligen de forma estratégica y práctica para ponerlas al servicio de lo colectivo, que pueden divergir (en mayor o menor medida) en los recursos utilizados frente a los medios hegemónicos y tradicionales, pero que no se limita a tratar de imitarles sino de ser consecuentes con los intereses y necesidades de las comunidades en cada momento.

En suma, lo alternativo, en la comunicación popular, se relaciona principalmente con la opción preferencial según el momento de la lucha social en que se inserta. Aunque se le considere rudimentario, pobre o principiante, su pertinencia y eficacia radican en su capacidad para mantener la horizontalidad y la participación en la construcción colectiva de sentido (Suzina, 2025: 33-34).

Lo comunitario, por su parte, parte del concepto mismo de comunidad como forma organizativa de grupos sociales, y se inscribe por tanto en el carácter territorial y ciudadano de la comunicación, aunque tiene la capacidad de expandirse a otras formas de comunidad que se dan por interés o por elección más allá de las circunstancias históricas.

Pero, más allá de esas controversias, los medios comunitarios y otras formas de comunicación ciudadana del pueblo son los que tienen como protagonistas a segmentos cívicos organizados de la población, los creados por asociaciones comunitarias y movimientos

populares que llevan contenidos comprometidos con la sensibilización, la prestación de servicios de interés, el cambio público y social en beneficio del desarrollo comunitario y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. Por tanto, contribuyen a la democratización de la comunicación (Peruzzo, 2025: 46).

Entendiendo que el concepto de comunicación popular normalmente engloba a los de comunicación comunitaria y comunicación alternativa, Suzina (2025) señala tres dimensiones clave desde las cuáles se puede comprender las características fundamentales de una comunicación entendida como popular desde un enfoque emancipatorio:

- **Dimensión epistemológica:** Esta forma de comunicación se caracteriza por su enfoque horizontal, en la que el protagonismo en su concepción, elaboración y destino es el pueblo, entendido este como una clase subalterna consciente de su situación de exclusión (Peruzzo, 2022), y en ese sentido recoge diversidad de saberes que parten de la experiencia de las bases de la sociedad en contraposición a un conocimiento único y oficial de las élites.
- **Dimensión política:** La comunicación popular tiene una conexión directa con las luchas sociales, puesto que, al reconocerse como tal, se posiciona frente al sistema económico-global que le margina, para generar transformaciones en las estructuras sociales. Por tanto, la comunicación popular se convierte en un lugar de encuentro y participación que posibilita la organización y movilización de las clases populares, y en el que se tejen los sentidos compartidos que les permite tener una propia voz para interpretar e interpelar al mundo.
- **Dimensión mediática:** La comunicación popular se configura desde la disputa por ocupar el debate público frente a los medios hegemónicos de comunicación. En ese sentido, tanto el contexto como los medios elegidos para ejercer la comunicación son factores claves que le diferencian de la comunicación hegemónica, ya que se vale de cualquier herramienta que permita el empoderamiento y una representación adecuada de las comunidades, incluyendo, pero no limitándose a las tecnologías de la comunicación y la información más comunes.

La comunicación popular, comunitaria y alternativa es entonces una forma particular de entender la comunicación como un proceso que emerge en el seno de comunidades y territorios excluidos o marginalizados, que se pone al servicio de los intereses de estos y se aleja de una visión hegemónica de la comunicación. Este tipo de comunicación caracterizada por procesos horizontales y participativos tiene como horizonte las luchas sociales de estas comunidades por su posicionamiento frente a un sistema económico global y su concepción vertical de la comunicación. Es así un espacio de encuentro, movilización y producción de sentidos compartidos que empodera a las comunidades convirtiéndose en una herramienta de transformación de sus realidades. El análisis comparativo de los dos casos (*Ver Figura 1*) permite concluir que, aunque operan en contextos distintos (urbano/institucional vs. rural/autogestivo), ambos comparten la necesidad de legitimar sus saberes frente a modelos hegemónicos.

Categoría	Museo del Vidrio (Bogotá)	Fundación Paentro Espacio (Aguachica)
Enfoque	Patrimonio artesanal e institucionalidad cultural.	Autogestión radical, vivienda y territorio.
Potencial	Alta especialización técnica y ecosistema museal.	Innovación social y discurso alternativo de la riqueza del conocimiento ("Inteligencia Artesanal").
Financiación	Crisis de deuda y falta de ingresos fijos; modelo dependiente de proyectos.	Sostenibilidad basada en el trueque y el voluntariado; Búsqueda de sostenibilidad.
Visibilidad	Alta reputación cultural, pero con imagen pública que oculta la crisis interna.	Baja presencia mediática, pero alta coherencia interna y vínculo territorial.

Figura 1. Tabla comparativa de hallazgos (Fuente propia. Versión revisada del fragmento con los enlaces integrados).

Aportes desde la investigación

Las soluciones planteadas desde el proyecto implicaron la creación de herramientas de comunicación construidas en diálogo directo con la Fundación Paentro Espacio y el Museo del Vidrio MEVIBO. En este marco, se desarrollaron de manera paralela productos editoriales digitales, impresos, audiovisuales y escritos, articulados con talleres de creación realizados con los diversos actores comunitarios. En el caso de la Fundación Paentro Espacio, por ejemplo, se llevaron a cabo talleres con niños de zonas rurales para la creación de tipografías artesanales que posteriormente fueron integradas en las propuestas comunicativas. Estos resultados pueden consultarse en la plataforma web diseñada para la organización, la cual funciona como portafolio digital y dispositivo de difusión de sus acciones comunitarias, de sus manifiestos y de su filosofía del hacer (<https://sigadelvidriopaent.wixsite.com/portafolio>).

De manera complementaria, el proyecto general *Siga del vidrio Paentro* –que reúne tanto los procesos desarrollados con la Fundación Paentro Espacio como aquellos realizados con el Museo del Vidrio MEVIBO– se consolidó en un segundo sitio web que aloja el conjunto de piezas, narrativas y herramientas de comunicación producidas durante el proceso (<https://sigadelvidriopaent.wixsite.com/website>). Esta plataforma actúa como repositorio estructurado que permite visualizar la dimensión transmedia del proyecto, al integrar registros audiovisuales, productos gráficos, documentación pedagógica y prototipos digitales. En general, a partir de la experiencia acumulada en el trabajo creativo con las comunidades, se identifican tres puntos clave para la producción de diseño y herramientas comunicativas:

1. **Intercambio de saberes:** Micro-residencias donde la técnica del vidrio dialoga con prácticas de autoconstrucción en Aguachica.
2. **Narrativas transmedia conjuntas:** Producción de contenidos –como la serie documental sugerida *De fuego y tierra* incluida dentro del repositorio del proyecto– que visibilizan tanto la belleza del oficio como las precariedades estructurales, aplicando principios de transparencia comunicativa.
3. **Tecnología situada:** Uso de herramientas digitales para crear cartografías de saberes, portafolios interactivos y archivos comunitarios que democratizan el acceso al patrimonio sin banalizarlo.

En suma, el proyecto se inscribe en una disputa por la soberanía. La Inteligencia Artificial y la producción en masa ofrecen comodidad a costa de dependencia y estandarización, mientras que la Inteligencia Artesanal –evidenciada en los procesos de la Fundación Paentro Espacio y del Museo del Vidrio MEVIBO– produce autonomía material y soberanía narrativa. La propuesta de co-creación ética emplea la tecnología no para reemplazar al artesano, sino para amplificar su voz mediante herramientas digitales (como los sitios web mencionados) que documentan el “sudor” del proceso, la gestualidad del oficio y la memoria del territorio, elementos sistemáticamente eliminados por la producción industrial. La salvaguardia de los oficios tradicionales en el siglo XXI constituye un acto de resistencia cognitiva. Frente a la despersonalización de la producción masiva y la automatización algorítmica, la Inteligencia Artesanal recuerda que la creación profunda requiere cuerpo, error y tiempo. La Altersofía provee la base ética para comprender estos saberes no como vestigios anacrónicos, sino como fuentes vitales de humanidad y sentido. El diseño social y las acciones comunitarias, al incorporar estas perspectivas, pueden transformar los saberes ancestrales en alternativas de vida dignas, donde la rentabilidad no se oponga al rostro humano y donde lo hecho a mano se constituya como un relato de identidad, territorio y propósito.

Notas

1. “(...) no siempre existen fronteras rígidas demarcadas entre la comunicación popular, comunitaria y alternativa debido a las interfaces existentes, pues, aun siendo denominada comunitaria o alternativa, puede portar características de lo popular en tanto categoría abarcadora” (Peruzzo, 2022: 26) (*traducción propia*).

Referencias bibliográficas

Aguaded, J.I., Vizcaíno Verdú, A. (editores). *Redes sociales y ciudadanía: hacia un mundo ciberconectado y empoderado*. Huelva: Grupo Comunicar, 2020. 847 p. ISBN 978-84-937316-6-3

- Acosta-Márquez, M. P., Morales Owseykoff, T., & Ruíz Galván, M. (2021). Trabajo Artesanal. Valor cultural e influencia globalizada. *Neumann Business Review*, 7(1), 26-39.
- Business Empresarial. (2025, 31 de julio). La inteligencia artesanal: Negocios que piensan con las manos. *Business Empresarial*.
- Guerra A., O. (2025, 30 de octubre). Inteligencia Industrial vs. Inteligencia Artesanal. *Di-conexiones*.
- Juarez Rodriguez, V. H. (2025). Artenomía y el impacto de las inteligencias artificiales en el trabajo artístico y artesanal. *HArtes*, 6(11), 91-107.
- Junta de Extremadura. (s.f.). *Anexo V: Oficios y especialidades artesanas en riesgo de cesación de actividad o sin actividad registrada*. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
- Lozano Jiménez, J. L. (2025). *Del taller a la máquina: La Revolución de la inteligencia artificial en el arte y la artesanía*. Ponencia presentada en Congreso.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). *Colombia ya tiene Ley de Oficios Culturales, un reconocimiento a los saberes relacionados con el patrimonio*.
- Murcia, D. M. (2018). *Antropodiseñología: un campo emergente para la investigación en diseño como ciencia humana*. Recuperado de: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63522>
- Ortiz Ocaña, A. (2017). Decolonizar la investigación en educación. *Praxis*, 13(1), 93-104.
- Ortiz Ocaña, A., & Arias López, M. I. (2019). Altersofía y Hacer Decolonial: epistemología 'otra' y formas 'otras' de conocer y amar. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(85), 89-116.
- Ortiz Ocaña, A., & Arias López, M. I. (2023). *Altersofía: desprendimiento de la epistemología moderna/colonial*. Universidad del Magdalena.
- Ortiz Ocaña, A., Arias López, M. I., & Pedrozo, Z. (2018). Metodología 'otra' en la investigación social, humana y educativa. El hacer decolonial como proceso decolonizante. *FAIA*, 7(30), 172-200.
- Peralta Fajardo, P. (2025). Diseño con propósito: transformando comunidades a través de la vinculación social. *Revista Runas*, 6(11).
- Restrepo Palacio, C. F. (2025, 29 de septiembre). Inteligencia artesanal. *INALDE Business School*.
- Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Ediciones De la Torre.
- Krohling Peruzzo, C. M. (2022). Matrices epistemológicas de la comunicación popular. En W. Urange & S. Meléndez-Labrador (Comps.), *Reivindicar el cambio: comunicación popular, comunitaria y ciudadanía en América Latina* (pp. 21-39). Huvaití Ediciones.
- Krohling Peruzzo, C. M. (2025). Comunicación comunitaria y comunidad: definiciones e interfaces con las relaciones públicas populares. En L. Araya Jiménez (Ed.), *Común: comunicación organizacional en clave comunitaria* (pp. 41-59). Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), Universidad de Costa Rica.
- Suzina, A. C. (2025). Comunicación popular en América Latina: una epistemología del sur. En L. Araya Jiménez (Ed.), *Común: comunicación organizacional en clave comunitaria* (pp. 19-40). Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), Universidad de Costa Rica.

Abstract: This paper analyzes the challenges faced by traditional crafts in the current landscape marked by globalization, mass production, and the accelerated adoption of artificial intelligence. Building on a design-based and community-centered methodology, the project “Siga del Vidrio Paentro” investigates the epistemic tension between Industrial Intelligence –driven by efficiency and automation– and Artisanal Intelligence, characterized by embodied experience, rhythm, and vernacular knowledge. Drawing on Altersofia as an ethical and epistemological framework, the study validates the situated knowledge of artisans and positions their practices as living forms of cultural production rather than residual traditions.

The research was conducted in collaboration with Fundación Paentro Espacio and the Museo del Vidrio MEVIBO, integrating co-created communication tools, transmedia narratives, community workshops, and digital platforms to strengthen territorial memory and narrative sovereignty. Through the lens of popular, community-based, and alternative communication, the findings show that digital technologies can amplify artisanal knowledge without displacing it, enabling processes of collective meaning-making and safeguarding intangible cultural heritage at risk. The paper proposes an ethical model of co-creation in which design, communication, and community action converge to sustain dignified, situated, and culturally rooted forms of creation in the 21st century.

Keywords: Artisanal Intelligence - Altersofia - Community communication - Design anthropology - Intangible heritage - Transmedia design - Cocreation

Resumo: Este artigo analisa os desafios enfrentados pelos ofícios tradicionais no panorama contemporâneo marcado pela globalização, pela produção em massa e pela expansão acelerada da Inteligência Artificial. A partir de uma metodologia situada no design e no trabalho comunitário, o projeto “Siga del Vidrio Paentro” examina a tensão epistêmica entre a Inteligência Industrial –orientada à eficiência e à automação– e a Inteligência Artesanal, caracterizada pela experiência encarnada, pelo ritmo e pelos saberes vernaculares. A partir da Altersofia como marco ético e epistemológico, o estudo reconhece os saberes situados do artesão como formas legítimas e vivas de produção cultural, e não como remanescentes do passado.

A pesquisa foi desenvolvida em colaboração com a Fundación Paentro Espacio (Aguachica, Cesar) e o Museo del Vidrio MEVIBO (Bogotá), integrando ferramentas comunicacionais cocriadas, narrativas transmídia, oficinas comunitárias e plataformas digitais que fortalecem a memória territorial e a soberania narrativa. A partir do enfoque da comunicação popular, comunitária e alternativa, os resultados evidenciam que as tecnologias digitais podem amplificar os saberes artesanais sem deslocá-los, favorecendo a construção coletiva de sentidos e a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial em risco. O artigo propõe um modelo ético de cocriação no qual o design, a comunicação e a ação comunitária convergem para sustentar práticas dignas, situadas e culturalmente enraizadas no século XXI.

Palavras-chave: Inteligência Artesanal - Altersofía - Comunicação comunitária - Antropologia do design - Patrimônio imaterial - Design transmídia - Cocriação

(*) **Arcadio Alexander Aldana Rincón** es Docente investigador en diseño y comunicación con más de 20 años de experiencia docente universitaria. Graduado como Diseñador Gráfico y con una Maestría en Estudios Artísticos, ha construido una propuesta estética que se mueve entre técnicas tradicionales como el dibujo y la ilustración, y medios contemporáneos como la pintura digital y la animación. Su producción artística aborda temas vinculados a la identidad, la memoria cultural y las narrativas visuales populares, combinando referentes personales con imaginarios colectivos latinoamericanos. Ha trabajado activamente en investigación académica, producción transmedia, y procesos de co-creación con comunidades, evidenciando un compromiso con el Arte como herramienta de transformación y diálogo social.

(**) **Luis Alexander Díaz Molina** es Realizador de Cine y Televisión y Magíster en Comunicación y Medios. Actualmente se desempeña como docente en la Fundación Universitaria Compensar. Cuenta con once años de experiencia en la docencia universitaria, durante los cuales ha orientado cursos relacionados con producción audiovisual, documental, medios digitales y comunicación para el cambio social. Su trabajo académico y creativo se ha enfocado en la articulación entre el documental, la comunicación popular y comunitaria, y las nuevas formas narrativas digitales. A través de la investigación-creación ha explorado las posibilidades del documental web como herramienta participativa y pedagógica en comunidades locales. Entre sus proyectos más destacados se encuentran *El Charquito Documentando* (2016) y *Sangre Muisca* (2017), experiencias de investigación y creación colectiva que vinculan el relato audiovisual con procesos de memoria, identidad y territorio. Además de su labor docente y creativa, Díaz Molina ha participado en iniciativas académicas orientadas al fortalecimiento de la comunicación comunitaria y la formación de nuevos realizadores audiovisuales. Su interés se centra en comprender y promover el papel de los medios digitales y el documental como espacios de expresión ciudadana, construcción de conocimiento y transformación social.

(***) **Ana Ximena Menjura Cucunubá** es Magíster en Comunicación, Educación y Cultura con más de once años de experiencia en la gestión académica de programas de educación superior. Se ha destacado por su liderazgo en procesos de planeación curricular, evaluación institucional, acreditación de calidad y desarrollo de proyectos enfocados en innovación pedagógica y transformación digital. Docente-investigadora con trayectoria en el diseño e implementación de metodologías activas de aprendizaje, orientadas al desarrollo de competencias comunicativas, investigativas y socioemocionales. Posee experiencia en la creación de instrumentos pedagógicos y en la orientación de proyectos de investigación formativa y trabajos de grado en distintos niveles educativos. Especialista en la gestión de entornos virtuales y plataformas para la educación híbrida, con énfasis en mediación tecnológica, inclusión y creatividad. Ha coordinado equipos interdisciplinarios, articulando objetivos institucionales con las demandas del contexto y las tendencias contemporáneas de la comunicación y la cultura. Asesora y consultora en proyectos de economía naranja, comunicación, gestión cultural y emprendimiento creativo. Su labor integra investigación, creatividad y gestión del conocimiento para generar propuestas formativas con impacto

social y cultural. Comprometida con la excelencia académica y la responsabilidad social, promueve una educación crítica, inclusiva y orientada a la sostenibilidad.

(****) **Erinson Fernando González Santos** es Diseñador Gráfico con énfasis en Diseño Editorial, Magíster en Comunicación y Medios y Candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de diez años de experiencia laboral, incluyendo el diseño editorial de publicaciones impresas (diarios y revistas) y digitales, diseño de material POP y estrategias de comunicación corporativa interna y externa, a menudo desarrollando piezas gráficas y audiovisuales (animadas y estáticas) desde la conceptualización hasta la postproducción. Su trayectoria profesional abarca el trabajo en medios impresos, agencias de diseño, consultoría en comunicaciones para entidades públicas y privadas (Claro Colombia, Diario La República, Gatos Gemelos Comunicación, ECO Corp SAS). En el ámbito académico y de investigación, pertenece al “Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático” y es el Coordinador Académico del Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (ONALME). Sus temas de interés son la gráfica como práctica creadora y transformadora de espacios y realidades sociales, el conflicto armado colombiano, la violencia política, las estéticas urbanas y los procesos comunicativos en espacios urbanos. Ha sido Docente Investigador en la Fundación Universitaria Compensar y Docente de Cátedra en la Universidad Antonio Nariño, impartiendo asignaturas relacionadas con diseño, teoría de la imagen y producción audiovisual.