
Resumen: El campo artesanal está atravesado actualmente por transformaciones que han dado origen a nuevas categorías. Por un lado se advierte una profesionalización del sector. Por otro la necesidad de trabajos conjuntos en educación, promoción y difusión, así como la incorporación de tecnologías que posibiliten estos procesos. Este proyecto propone analizar cuáles son las formas actuales de configurar y pensar comunidades desde el arte, el diseño y la artesanía. Investiga qué caracteriza las problemáticas del cruce de la producción artesanal con la tecnología y la sustentabilidad.

Palabras clave: artesanías - educación - vinculación - comunidades - reinención - ética-reciclado - diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 15]

⁽¹⁾ Directora MAP Museo de Arte Popular José Hernández (2013). Profesora de Historia de la UBA. Coordinadora y editora de la revista Todo es Historia (1987-2017) y especialista en Conservación de Fotografías; a cargo del Proyecto Colecciones y coleccionistas de la OEA (1993-1995). Ganadora, becaria y asistente de las Capacitaciones Museo Reimaginado; Fundación Typa 2013, 2015, 2017 y 2019.

El encuentro del arte popular y sus prácticas se da con mayor y menor éxito en nuestros países pero, fue indudable que la pandemia de Covid 19 impulsó nuevas miradas, enfoques y propuestas. Revincular los centros académicos y las instituciones culturales con las comunidades artesanales para estimular estos cruces es clave y hacia allí debe estar puesta nuestra mirada a futuro.

Con el propósito de indagar acerca de las comunidades artesanales y de los fenómenos respecto a la apropiación de tecnologías informatizadas a partir de la crisis sanitaria, fueron convocados investigadores, académicos, diseñadores, artistas y artesanos residentes en distintos países como Argentina, Brasil, Perú, México y España.

La presente publicación de Ensayos, es una producción conjunta entre la Universidad de Palermo (UP), Argentina, el Museo de Arte Popular José Hernández de la Ciudad de Buenos Aires (MAP) y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, España.

El MAP –Museo de Arte Popular José Hernández– de Buenos Aires tiene entre sus objetivos contribuir a la difusión de los artesanos y sus artesanías tanto contemporáneas como tradicionales de la Argentina. Sabemos que la artesanía tradicional preserva, valora y rescata los saberes ancestrales además de ser un medio para encontrar un camino personal, una forma de vida. Pero también sabemos que hoy en día su filosofía se está replanteando. La mirada que debe tener un museo en la actualidad frente a una comunidad artesanal dinámica implica relacionarse con el diseño, el arte y la tecnología. Apuntar a un público –presencial y virtual– activo y, una red comunicacional que puede ser una plataforma de consumo y difusión de la artesanía con alcances ilimitados. ¿Cómo se piensa y se plantea hoy la artesanía?. ¿Cómo se vinculan con los nuevos materiales, cuidado del medio ambiente y tradición? El rol de las instituciones como el MAP, el Centro de Referencia Nacional de Artesanía Albayzín (Granada) o las universidades son puntales en todos estos cambios. Uno de los pilares es educar, apoyar la formación de artesanos así como la de gestores y productores además de formar nuevos consumidores culturales dentro del campo artesanal, ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan a partir de nuevos abordajes educativos teniendo en cuenta las metodologías y procedimientos colaborativos del diseño y la artesanía? ¿Cómo se constituyen las nuevas comunidades?, ¿qué forma adoptan en los entornos virtuales?, ¿es posible llevar adelante proyectos que integren lo tradicional a las nuevas maneras de relacionarnos en los medios digitales?, ¿qué estrategias deberían llevar adelante artesanos, diseñadores, artistas y gestores culturales para hacer más eficiente la difusión de los oficios y el funcionamiento de cadenas productivas que impulsen las industrias culturales?

Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos desde el MAP y que venimos trabajando con mayor intensidad en los últimos años. En publicaciones anteriores, talleres de capacitación para artesanos, exhibiciones, entrevistas, charlas con otros museos de artesanía latinoamericanos nos acercan día a día a buscar alternativas donde la comunidad artesanal y su producción sea resignificada y puesta en valor.

A la alianza del MAP con centros académicos como la Universidad de Palermo, se suman las investigaciones de profesionales españoles, su reflexión y acción en los centros de estudio andaluces sobre lo que está ocurriendo en Europa. Estar atentos a los debates y problemáticas locales es vital para reinventarse con creatividad y en la comunidad virtual que, nos une en los mismos propósitos y miras: la difusión del quehacer artesanal en procesos colaborativos amigables con el entorno y su cadena de producción sana y ética.

Son tiempos de cambios para los artesanos, la sociedad y para reenfocar la misión de las instituciones, que deben plantear, pensar y dinamizar sus alianzas y estrategias para contribuir a que las artesanías tengan vigencia, se transmitan y se reconviertan. Sin miedo, con profesionalismo y siempre pensando en sumar.

En las páginas que leeremos, estos autores - investigadores nos ayudarán a pensar, a avanzar en estos caminos y buscar alternativas.

En “*Desarrollo local en comunidades de artesanos. Patagonia, Iguazú, La Puna, Buenos Aires*” Ximena González Eliçabe aborda la necesidad de que las artesanías replanteen sus estrategias de producción y distribución para subsistir en el futuro. La colaboración entre artesanos y diseñadores puede ser, en algunos casos, una solución colaborativa, creativa e innovadora para desafiar al mercado local y global. Los ejemplos que desarrolla son el

resultado de haber recorrido las comunidades artesanales de la Argentina y conocer tanto sus técnicas como su pensamiento.

“*Neoartesanías: reconfiguraciones en el campo artesanal*” de **Mirta Bialogorski** y **Paola Fritz**, ambas investigadoras y colaboradoras del MAP, plantean en su artículo (que será la base conceptual de la exposición “Neoartesanías; saberes tradicionales, creaciones innovadoras” (2021-2022) las transformaciones y cambios que se ven en los últimos años en la producción artesanal. Piezas que unen componentes, elementos o procesos tradicionales con otros innovadores y donde –en algunos casos– se observa una producción colaborativa entre artesanos, comunidades de artesanos, diseñadores, técnicos y otros profesionales. Atravesando por la problemática de la sustentabilidad, más que definir una categoría, las investigadoras plantean interrogantes para captar las diversas aristas que presenta hoy la “neoartesanía” como parte de un fenómeno social más abarcativo.

En “*Tradicición, vanguardia y glocalización: investigación y reflexiones sobre artesanía contemporánea desde la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo de la Universidad de Granada*”, **Ana García López** planteó cómo la crisis del COVID-19 dio lugar a que la artesanía se vinculara de lleno con la vanguardia ya que conecta a las artesanías de modo *glocal*, la identidad de las comunidades (pensar global, actuar local), la transdisciplinariedad y la transferencia del conocimiento al tejido social y empresarial, bajo los paradigmas de economía circular y sostenibilidad. Como directora de la cátedra de Innovación, García López sostiene que la investigación en artesanía es crucial ya que aporta innovación al sector artesano, transferencia de conocimiento en I +D desde diversas áreas de conocimiento.

“*Cuando las marcas internacionales hacen uso de diseños tradicionales de comunidades autóctonas ¿Hablamos de inspiración artesana o plagio?*” Se preguntan **Gonzalo Javier Alarcón Vital** y **Adriana Garrido Hernández** quienes plantean un tema de debate en el mundo glocalizado: ¿Qué pasa cuando se usan imágenes autóctonas sin reconocer a sus creadores ni el valor que tiene en la cosmología y forma de ver el mundo en una comunidad?. ¿Es válido usar, recrear, transformar y lucrar con íconos estéticos sin validación previa? Los autores esgrimen que en muchos casos la tradición artesanal de México, e indudablemente de muchos otros países, fue utilizada por marcas de “prestigio” a nivel internacional sin dar reconocimiento a sus creadores. Sin duda son temas que merecen ser puestos en discusión entre los usuarios y aclarados para comprender qué implica la apropiación, su uso en las redes o consumo cultural, porque significa respeto a la pluralidad de significados y significantes.

Los “*Cruces entre arte contemporáneo y artesanía: la utilización del repujado de estaño y la fabricación de exvotos en el campo de la pintura expandida*” son para **Belén Mazuecos Sánchez** uno de los ejes de su trabajo en transferencias culturales entre arte contemporáneo y artesanía, y señala de qué manera ésta y otras experiencias provocan la proliferación de proyectos artísticos que recurren al sincretismo de técnicas y materiales. Analiza la producción artística de la autora basada en la técnica del repujado de estaño e inspirada en la fabricación de exvotos, fenómeno extendido en países católicos o protestantes, siendo Andalucía una de las regiones de España con más incidencia. Se presentan varias obras en las que se reinterpreta esta tradición, generando un nuevo universo simbólico con exvotos artesanales.

En “*De arte(sanías) y etnias: Cestería Kaingang, producción y significado*” de **Fernanda Machado Dill** y **Margarita Barretto**, las autoras dan cuenta de cómo el pueblo Kaingang afirma su cultura con la producción cestera sinónimo de subsistencia, sustentabilidad ambiental y afirmación cultural de la comunidad indígena en el sur y sureste de Brasil ya que la producción de canastos refleja su expresión artística y les garantiza una fuente sostenible –económica y ambientalmente– de renta. A su vez, genera momentos de convivencia intergeneracional, lo que contribuye sobremanera para la continuidad cultural ya que la presencia de la comunidad en las ferias ciudadanas, ayuda a hacer visibles su territorio de origen y su cultura.

La “*Artesanía inclusiva en colectivos de mujeres. Una visión crítica*” de **María Jesús Cano Martínez** plantea que en las disciplinas artesanales que están vinculadas a colectivos femeninos se observa una mayoría de propuestas orientadas a oficios históricamente feminizados y esto produce una paradoja ya que, por un lado se facilita la integración de la mujer, pero por el otro se continúan instalando estereotipos de género que favorecen la segregación horizontal.

“*Gossypium barbadense: revaloración y sustentabilidad*” escrito por **Héctor Lozano Gonzáles**, **Laura Bernabé** y **Julia Beatriz Peláez** aborda la problemática del algodón nativo de color peruano y su uso en la elaboración de productos artesanales que – pese a su calidad y beneficios ambientales y económicos– no logran competir con el algodón comercial. La investigación da cuenta de cómo las familias de las comunidades productoras, ven en el algodón una extensión cultural a mantener vigente, siendo esto insuficiente para su valorización. Sugieren reinstalar y revalorizar el algodón peruano comunicando sus virtudes genéticas, el beneficio ambiental en su producción y la innovación en el diseño hacia el mercado contemporáneo, procurando que su esencia precolombina potencie el desarrollo económico de las comunidades productoras dentro del marco de la sustentabilidad e identidad.

“*Educación Artística y comunicación del Patrimonio de Al-Ándalus a través del diseño textil contemporáneo. Una propuesta didáctica y pictórica para el ámbito educativo*” por **María Dolores Gallego Martínez**. De su propia experiencia como artista visual, Gallego Martínez comenta su proyecto en torno a la Educación Artística y Patrimonial con foco en el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada (España). Investigación, diseño y creación artística en el conocimiento y la interpretación del arte geométrico característico de los cerámicos de Al-Ándalus son aplicados al diseño textil contemporáneo. Utilizando la *metodología aprendiendo haciendo* o *learning by doing*, el alumnado desarrolla su creatividad plasmando un diseño textil propio y único para promover así su propia conciencia patrimonial individual y colectiva en la conservación y difusión del patrimonio andaluz.

En “*Semiótica de la transversalidad para una formación contemporánea de los oficios artesanos*”, una investigación de **Antonio Suárez Martín** señala que hoy –más que nunca–, se necesita adaptar a una realidad difusa que puede relanzar al oficio artesanal como actividad económica sostenible o llevarla a su desaparición. La digitalización de ciertos procesos productivos, la búsqueda constante de la singularidad y la excelencia, el diseño como base para la contemporaneidad o la sostenibilidad e identidad territorial como elementos esenciales del ADN artesanal son temas que se deben abordar, sistematizar e incorporar a los

programas formativos de todas las disciplinas artesanas en las escuelas de arte, centros de formación profesional o facultades universitarias españolas.

Abstract: The crafts field is currently undergoing transformations that have given rise to new categories. On one hand, the sector is showing professionalization. On the other, the need for joint efforts in education, promotion and communication, as well as the incorporation of technologies that make these processes possible. This project is set out to analyze the current ways of shaping and thinking about the art, design and crafts' communities, investigating as well the characteristics of the problems found in the intersection between the handcraft industry , technology and sustainability.

Keywords: crafts - education - bonding - communities - reinvention - ethics - recycling - design.

Resumo: O campo do artesanato vive na atualidade transformações que estão originando novas categorias. Por um lado, existe uma profissionalização do setor. E também a necessidade de trabalho conjunto em educação, promoção e divulgação, além da incorporação de tecnologias que viabilizem esses processos. Este projeto propõe analisar quais são as formas atuais de configurar e pensar as comunidades da arte, do design e do artesanato; e também investigar as características dos problemas surgidos no cruzamento entre a produção artesanal, a tecnologia e a sustentabilidade.

Palavras chave: artesanato - educação - vínculo - comunidades - reinvenção - ética - reciclagem - design.

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