

Prólogo

Diseño y artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades

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

Abstract: El diseño como elemento de valor añadido a los productos artesanales maximiza el impacto de estos bienes culturales dentro de los sistemas productivos, formando parte de la economía creativa, uno de los sectores que más crece a nivel global. Para establecer nuevas comunidades será clave colaborar, aportar valor a través del poder transformador y la riqueza del patrimonio cultural, adoptando la tecnología y los medios digitales como aliados. Para la regeneración y el crecimiento, es preciso sumar creatividad, cooperación, sustentabilidad, así como hacer crecer la inversión en los aspectos sociales y culturales de la productividad.

Palabras clave: diseño - artesanal - patrimonio - economía creativa - comunidades - innovación - tecnología - producción - neoartesanías

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

El presente número (171) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Diseño y artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades” se inscribe en la Línea de Investigación N° 22 de la Universidad de Palermo dirigida por Ximena González Elicabe que reorienta la línea “Migración y Diseño” teniendo como producto el Cuaderno 111 coordinado conjuntamente con Marcia Veneziani (UP) realizado en 2019 con ALAC (Aotearoa Latin American Community Incorporated), Nueva Zelanda y el Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires, coordinado con Felicitas Luna y Mirta Bialogorski (MAP). A su vez incluye como antecedente el Cuaderno N° 141 que contiene los resultados del Proyecto de Investigación interinstitucional con la Universidad de Granada, España, coordinado por Ana García López y el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP).

⁽¹⁾ **Felicitas Luna.** Directora del 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.

⁽²⁾ **Ximena González Elicabe.** Diseñadora Textil (UBA). Artista, investigadora, curadora. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación.

Consultora en diseño y artesanía. Trabajó en programas de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, entre otras. Realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y menciones. Fue directora académica del Centro de Estudios Latinoamericanos La Abadía, Bs. As. Curó las muestras “Ponchos en el Bicentenario” (2017), “Pertenencias Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur” (2019) en el Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires. Este último proyecto fue ganador del Premio “Maleta Abierta” del Programa Iber-Rutas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Es Directora de contenidos de ArgentinaXplora.com

La aplicación del diseño como elemento de valor añadido en productos y servicios es cada vez más demandada en disciplinas en las que anteriormente no se habría pensado. Basta pensar en la incorporación de otras áreas transversales al diseño para enriquecer el campo de acción y colaborar así a orientar favorablemente los resultados a una mayor escala dentro de los sistemas productivos. De esta manera, la economía creativa, es uno de los sectores que más velozmente crece a nivel global, significando una fuente de empleo para millones de personas en la economía formal e informal. Ofrece soluciones innovadoras para enfrentar el mundo contemporáneo.

Necesitamos comunidades creativas, tanto en las artes, en el diseño, en la producción, como en las finanzas. Será clave generar vínculos entre culturas, generaciones y geografías diferentes. Aportar valor a través del poder transformador y la riqueza del patrimonio cultural material e inmaterial. Ser conscientes de la importancia que tienen para la regeneración y el crecimiento, sumar valores como creatividad, cooperación, reciprocidad, sustentabilidad, para hacer crecer la inversión en los aspectos sociales y culturales de la productividad.

El diseño basado en la economía circular, las neoartesanías –objetos que se caracterizan por la fusión de materias primas, técnicas tradicionales y modernas y por el uso de materiales y tecnologías actuales–, dan cuenta de novedosas concepciones sobre estas producciones culturales y sus autores que implican la relación entre diversos actores sociales. Muchos de estos artesanos trabajan colaborativamente, experimentan en tipologías, formas, texturas y diseños innovadores en pos de continuar desafiándose en sus propias técnicas y materiales. Se observa cómo las comunidades buscan conformarse y reconocerse con nuevas identidades. La figura del artesano así como la del artista o el diseñador que trabaja con baja escala desde su autoría está mutando y comenzando a disolver los bordes entre disciplinas en las artes y los oficios.

Este proyecto investiga las relaciones entre las producciones culturales y la generación de recursos económicos genuinos para cada comunidad, atendiendo a la relevancia del impacto que estas prácticas tienen en la calidad de vida de la población. Plantea la importancia de establecer redes de diseño colaborativo para impulsar el impacto social, ambiental y

económico. Estimular el sentido de comunidad a través de la tecnología. Promover desde la educación el pensamiento crítico y creativo, llevándolo a las prácticas para transformarse no sólo en pensadores sino también en hacedores.

Nos proponemos indagar sobre ¿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 sin priorizar uno sobre otro, respetando su singularidad?

¿Qué desafíos y oportunidades se presentan a partir de nuevos abordajes educativos respecto a estas temáticas, teniendo en cuenta las metodologías y procedimientos del diseño?

¿Cómo se articulan las nuevas propuestas que vinculan la educación artística con los oficios tradicionales; el posicionamiento de la artesanía y su comunicación a partir de su presencia en contextos digitales; la generación de valor en la economía y la cultura?

Dialogar, trabajar colaborativamente, aprender y acordar entre partes no es tarea sencilla pero debe ser un norte a seguir para llevar a la artesanía y sus hacedores a un nivel de excelencia y descubrimiento de nuevas posibilidades de desarrollo económico, perdurabilidad de su oficio, transmisión y cuidado de su entorno.

Aquí algunos de los planteos que se ven en estos ensayos.

“La artesanía en el nuevo escenario productivo. Transformaciones culturales en Carahunco, Jujuy” escrito por **Ximena González Elicabe** y **Carlos Gronda** relata el camino que experimentó el autor, arquitecto y oriundo de esta provincia noroeste argentina, al reinventar su finca –enclavada en medio de la producción tabacalera– en un centro de elaboración artesanal donde la comunidad rescata y posiciona su pasado de ceramistas precolombinos para comercializar y potenciar sus diseños. Una combinación de reconversión productiva que resulta atractiva y beneficiosa para todos los sectores.

“Habitar diversos mundos: el hacer artesanal en la comunalización indígena” detalla el complejo fenómeno que involucra esta manifestación, que recrea dimensiones socioculturales, históricas, productivas, tecnológicas, artísticas y variables ambientales. Un enfoque etnográfico donde la doctora **Patricia Dreidemie** insta a repensar el concepto de sustentabilidad en áreas naturales en las que habitan comunidades indígenas en la Argentina. En tiempos de emergencia ambiental y social, estar atentos a la voz y el hacer de los artesanos significa incorporar las variadas voces y perspectivas comunitarias que antes no fueron consideradas para dar sentido y recorrer el mundo de sus hacedores con sentido de futuro.

“La cestería y la talla guaraní Mbya como patrimonio cultural en Misiones, Argentina” escrito por las investigadoras especialistas en artes visuales **Eva Isabel Okulovich** y **Graciela Anger**, se basa en estudios de diseño, materiales y técnicas atendiendo a la cosmología del núcleo guaraní. La realización de creaciones artísticas artesanales transmiten identidad, mitos y religiosidad que reflejan diferentes procesos de reordenamiento y cambios territoriales milenarios. ¿La práctica artística plasmada en la cerámica, cuerpo, tallas y cestería es modificada hoy por mecanismos de apropiación y expropiación? Un tema para reflexionar.

En **“Co-Obrairo Galego: ¿Cómo pueden ayudar los nuevos biomateriales a regenerar la cestería en Galicia?”** la bio diseñadora gallega **Paula Camiña Eiras** combina especificidades científicas, culturales y ecológicas de una comunidad de cesteros de España. Un proyecto donde mixtura el patrimonio local y tradicional con el futuro, las necesidades ambientales y la posibilidad de reconvertir los desechos de crustáceos en materia prima adecuada para nuevas generaciones de artesanos. Un paso más hacia un futuro holístico y sostenible en la comunidad local y artesanal. La autora suma el saber hacer con el qué hacer con los materiales que se encuentran en el medio ambiente para preservar de este modo los procedimientos de los artesanos tradicionales con la experimentación de nuevos materiales. Un caso de diseño ético e interdisciplinario digno de difusión.

“Embarcación ancestral artesanal: cadena productiva actual en Huanchaco” del comunicador peruano **Héctor Lozano Gonzáles** plantea cómo una comunidad de pescadores de la zona de Huanchaco –descendientes de las culturas Moche y Chimú– intentan articular un proyecto de diseño artesanal con un modelo económico que sea beneficioso para todos. Por ejemplo la realización de balsas para pescadores y tablas de surf en totora –hoy realizadas en foam– para preservar el sustento, continuidad cultural y la cadena de producción de varias familias.

Interesante reflexión y planteo genera el antropólogo social mexicano **Roberto González Rodríguez** con su artículo **“Diseñando tradición, tejiendo desigualdad. Una mirada crítica al trabajo entre diseño y artesanado”**. El caso de un grupo de tejedoras del estado de Puebla y diseñadoras lo hace pensar: ¿solo el diseño podrá mantener vivo los saberes ancestrales? ¿Se podrán construir estrategias, prácticas de correspondencia que signifiquen formas de comunicación y compromiso? ¿Es posible plantear un interés genuino por el mundo del otro donde se pueda caminar con destreza, creatividad y habilidad al lado de los creadores? Muchas preguntas basadas en investigación y casos reales.

Desde la **Universidad de Granada** los temas de trabajo giran en torno al diseño, educación, medios digitales y artesanía. Todos ellos entrelazados, valorados y repositionados.

En **“Craftmedia: estrategia de mediación y co-creación entre diseñadores digitales y artesanos a través del diseño de experiencias de producto transmedia”** de **Angie Alzate Bermúdez** y **David Bravo Saenz** propone un trabajo de educación artística y tecnológica donde la cerámica artesanal y el oficio del artesano se concreten en experiencias consensuadas de realidad aumentada y realidad virtual. Transmitir narrativas en las variadas plataformas digitales para hacer coexistir lo tradicional, lo contemporáneo con lo tecnológico donde la sensación de acercarse, sentir y experimentar sobre el barro, será una experiencia de transformación para el público, diseñadores, artesanos, curadores, artistas e investigadores. Una ruta de co-creación moderna y alternativa.

En **“Diseño, fabricación digital y prototipado maker low cost de joyería”**, la realización de collares, pendientes, brazaletes, anillos y otras piezas se ven potenciadas por el dibujo digital, corte por láser, modelado en 3D, diseño vectorial y otros métodos y software di-

giales. Prototipos que materializan la creatividad del artista en una estética innovadora, de bajo costo y aplicables a materiales nobles evitando los otrora químicos contaminantes y mortales como el mercurio. **Nan Shen**, diseñadora industrial de la Universidad de Shanghai y **Francisco Caballero-Rodríguez** doctor en Bellas Artes dan cuenta de estas alianzas beneficiosas en innovación, fiabilidad, multiplicidad, facilidad y rapidez además de poder trabajar con materiales recuperados y sostenibles.

“**El proceso artístico/artesanal como metodología constructivista en la enseñanza de las artes visuales**” es otro artículo basado en nuevas propuestas educativas destinadas a reflexionar y experimentar el arte y la creación artesanal en los jóvenes y futuros docentes universitarios. El reto de la transferencia de conocimientos e investigación es clave en este centro universitario de Granada que aboga por un enfoque holístico donde ciencia, innovación, arte y cultura sean un modelo de vida. Esta propuesta fue escrita por **Pilar Manuela Soto Solier** y **Ana García López**, creadora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la UGR, la primera en su tipo en Europa.

“**La puesta en valor del patrimonio a través del diseño de producto. Caso de estudio: la Universidad de Granada y la figura de su fundador Carlos V**”. En este trabajo los docentes **Rosario Velasco Aranda** y **Joan Sanz Sánchez** analizan la capacidad que tiene el diseño, edición y producción de objetos para generar valores de identidad en la comunidad a la que pertenecen. ¿Cómo transmitir singularidad, tradición-innovación, calidad y visibilidad en una sociedad dinámica y demandante? Este caso plantea una investigación transversal que involucra a todos los equipos de la universidad (desde artes y patrimonio hasta emprendimiento y transferencia) para ofrecer el patrimonio histórico en productos institucionales originales como forma de revalorización social.

Descubrir que la valoración del patrimonio es una herramienta eficiente para el desarrollo socio-económico e inclusivo de una comunidad, puede ser un camino para encontrar alternativas que potencien ambas caras de la moneda, la creativa y la productiva. Nuestra intención es despertar miradas que ayuden a propiciar estas oportunidades, estos encuentros.

Abstract: Design as an element of added value to handcrafted products maximizes the impact of these cultural assets within production systems, forming part of the creative economy, one of the fastest growing sectors globally. To establish new communities, it will be key to collaborate, add value through the transformative power and richness of cultural heritage, adopting technology and digital media as allies. For regeneration and growth, it is necessary to add creativity, cooperation, sustainability, as well as increase investment in the social and cultural aspects of productivity.

Keywords: design - craft - heritage - creative economy - communities - innovation - technology - production

Resumo: O design como elemento de valor agregado aos produtos artesanais maximiza o impacto desses bens culturais nos sistemas de produção, fazendo parte da economia criativa, um dos setores que mais cresce no mundo. Para estabelecer novas comunidades, será fundamental colaborar, agregar valor através do poder transformador e da riqueza do patrimônio cultural, adotando a tecnologia e a mídia digital como aliados. Para a regeneração e o crescimento, é necessário agregar criatividade, cooperação, sustentabilidade, além de aumentar o investimento nos aspectos sociais e culturais da produtividade.

Palavras-chave: design - artesanato - patrimônio - economia criativa - comunidades - inovação - tecnologia - produção - neo-artesanato

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