

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

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 22.3 (1)

Línea de Investigación 22. Diseño, Artesanía y Patrimonio. Comunidades y Economía Creativa.

Equipo de Investigación:

Ximena González Elicabe, Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo (Argentina), **Felicitas Luna**, Museo Popular José Hernández (Argentina) y **Ana García López**, Universidad de Granada (España) Instituto de Investigación en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 22.3 fueron publicados en el [Cuaderno 171] que se detalla a continuación:

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°171. (2022-2023) Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades. Coordinación Ximena González Elicabe (Universidad de Palermo, Argentina), Felicitas Luna (Museo Popular José Hernández, Argentina) y Ana García López (Universidad de Granada, España). Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: "Resultados de Proyectos de Investigación 2022" en la edición 182 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Fabián Bautista Saucedo** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 22.3

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**
Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Notable**
Diversidad del enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**
Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**
Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Notable**

Fundamentos y Comentarios

El Cuaderno N° 171 tiene el acierto de otorgar el nivel simbólico que representa la artesanía en el devenir social de las culturas de América Latina y España. Las investigaciones disertan, con distintas miradas, temas de actualidad que relacionan a la artesanía con el diseño, la economía y la sociedad. El debate es de interés debido a que la economía creativa y la economía circular comienzan a tener presencia en las políticas nacionales. Derivado de las oportunidades que los emprendimientos en torno a la artesanía significan para la consolidación de la cultura, se suma la posibilidad de explorar más allá de los medios tradicionales de producción, con lo cual se vislumbran otros horizontes donde el diseño puede enriquecer a la artesanía con sus procesos de comunicación ante las audiencias.

En contraparte, la profundidad con la cual cada artículo aborda la relación de la artesanía con la sociedad, alimenta el pensamiento crítico. En este sentido, se destacan reflexiones que cuestionan la invasión de las marcas y sus procesos de promoción de mercancías en el ámbito artesanal. Es oportuno cuando se advierte el riesgo existente al despojar de la raíz cultural a las artesanías. Hacer esto las convierte en objetos de consumo que apelan al romanticismo superficial de algunos consumidores que abrevan en objetos de fashion falsas dosis de cultura.

La pluralidad de los artículos es evidente ya que también existen análisis que trazan una ruta de crecimiento para las artesanías sin despojarlas de su símbolo cultural, donde la tecnología potencia los alcances hacia la conformación de las neo artesanías. Este concepto sin duda será impulsado por diseñadores jóvenes que abren la posibilidad de recursos expresivos hacia la impresión en 3D, la digitalización, el corte de moldes y elementos con precisión láser y el uso de nuevos materiales.

La reflexión académica es de relevancia al hacer visible a los artesanos, sus vicisitudes, el despojo al cual están expuestos y la mirada que en ocasiones se extravía al buscar afuera lo que podrían encontrar en sus raíces ancestrales. También se estimula el poder de la artesanía que es capaz de trasladar historias a los objetos. La artesanía como repositorio cultural, como árbol cuyos frutos son la cohesión social, el disfrute estético y la bella utopía de un futuro mejor. Esto al restablecer la unión de la humanidad con la naturaleza a través de la cultura que se materializa en una creación artesanal. La gran conclusión del Cuaderno N° 171 es declarar a la artesanía como conocimiento, que se expresa en un ritual de conexión social con energía poética y creativa.

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

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 22.3 (2)

Línea de Investigación 22. Diseño, Artesanía y Patrimonio. Comunidades y Economía Creativa.

Equipo de Investigación:

Ximena González Elicabe, Facultad de Diseño y Comunicación Universidad de Palermo (Argentina), **Felicitas Luna**, Museo Popular José Hernández (Argentina) y **Ana García López**, Universidad de Granada (España) Instituto de Investigación en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 22.3 fueron publicados en el [Cuaderno 171] que se detalla a continuación:

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°171. (2022-2023) Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades. Coordinación Ximena González Elicabe (Universidad de Palermo, Argentina), Felicitas Luna (Museo Popular José Hernández, Argentina) y Ana García López (Universidad de Granada, España). Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: "Resultados de Proyectos de Investigación 2022" en la edición 182 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Tania Camila Ausecha Mosquera** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 22.3

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**
Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Notable**
Diversidad del enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**
Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**
Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Notable**

Fundamentos y Comentarios

Los textos presentados, abordan desde diversas aristas disyuntivas presentes entre lo tradicional y lo moderno, observaciones hechas a partir de la producción artesanal de distintas comunidades. Lo manual y lo serial, son algunas de las dicotomías que ponen de manifiesto, intentos por comprender lo tradicional sin romperlo. Asimismo, lo que implica al mundo tradicional la novedad y la modernidad e incorporarse a ellas sin traicionar sus principios. Principios en los cuales lo artesanal descansa como forma de escritura, (no alfabética) en el mundo y con el mundo. Extensión del cuerpo que manifiesta las dimensiones biológicas, geográficas, cosmológicas que dan cuenta de una delicada filigrana de interrelaciones que superan la materialidad objetual de sus producciones, por el contrario estas evidencian el sentido ontológico y sistémico que el ser humano ha tejido con su entorno y transmitido de generación en generación en formas particulares y esenciales que implican el habitar en el mundo.

Una vez replanteado el “contrato natural”, como necesidad inminente para las sociedades industriales, lo ancestral se presenta como una oportunidad de aprendizaje de doble vía: el saber leer sus milenarias formas de escrituras implícitas en las creaciones artesanales y culturales, como formas de pensamiento metafórico, no lineal, ni historicista y en el reconocimiento del poder mágico religioso impreso en ellas; implica entonces una mirada extensa, profunda, responsable y sensible, para aprender un nuevo alfabeto, con sus propias grafías y la apertura a nuevas formas de organización y concepción del mundo.

El compromiso ético de la modernidad, de la era industrial y tecnológica, implica mucho más que el introducir sus conocimientos técnicos-operativos o la automatización para agilizar la reproducción de bienes materiales, implica reconsiderar los alcances colonizadores sobre los saberes y la posibilidad de reconocer en ellos las múltiples capas de memoria y en garantizar la continuidad y el traspaso de lo memorable. Entendiendo lo memorable como aquello que subsiste a la tecnificación y da cuenta de la presencia humana en las creaciones artesanales y culturales de cada región. Dichos conocimientos, relatos y memoria están impresos en el cuerpo; su continuidad y preservación sólo pervive y resiste en él y en el tejido que este establece con su entorno. Por ende, su posibilidad de transmisión retribuye en la conservación de la vida y del territorio, entendiendo este último en su dimensión espacial y simbólico, en todo aquello animado e inanimado que lo compone.

Cabe preguntarse cómo las nuevas tecnologías reconocen el valor de la experiencia del cuerpo en el proceso de transformación de la materia sin un borramiento excesivo del mismo, puesto que no es coincidental que los nombres de los objetos creados guarden en su concepción la unión de fuerzas masculinas y femeninas y que de esa unión surja la conservación de la vida como eje fundamental, de reciprocidad y correspondencia. Surgen entonces nuevas formas de humanizar la tecnología, los avances técnico científicos y comerciales para que se inserten en los procesos productivos con nuevas pedagogías, inculcadas medialidades propias de nuestra era y nuevas formas de transmisión y expansión del conocimiento que reconocen la producción material de las comunidades pero también aquello inmaterial que las hace únicas por la carga simbólica que las precede. La artesanía desde épocas inmemorables ha sido una forma de comercio e intercambio, por ende ha estado históricamente en el centro de las disputas por territorio, no obstante,

no siempre la lucha por un territorio o un saber ha implicado su anulación sino también procesos de resiliencia y aprendizaje multicultural que narra procesos evolutivos del ser humano en sociedad. El libro, *Literaturas aborígenes de América*, Abraham Arias narra por ejemplo:

"Bueno es recordar que las civilizaciones aborígenes se enfrentaron a la doble empresa con la que la historia desafía tradicionalmente a los pueblos: controlar las fuerzas de la naturaleza y controlar las fuerzas de la naturaleza humana. El reto presentaba dos problemas a solucionar: el dominio del mundo físico, animal, y vegetal, y el conocimiento y el control de la naturaleza humana en beneficio del hombre y su comunidad. Nuestros antepasados juzgaron indisoluble la relación de los problemas a solucionar y emprendieron una su solución coordinada ejerciendo un tacto histórico no seguido en épocas posteriores." Larreta, (1968, 30).

Desde esta perspectiva las consideraciones implican reconocer que la artesanía va más allá de la materialidad de los objetos, la exotización de los mismos como artefactos decorativos para occidente y el reconocer que los lazos que los grupos nativos han establecido con su entorno está basado en su defensa, su colonización es la que ha introducido como novedad la premisa de la conservación en toda actividad humana, cuando para los grupos nativos este ha sido su fundamento, esta mirada objetualizadora de la naturaleza es la que ha forzado a los grupos nativos a incorporarse a sistemas económicos basados en la cosificación de la vida en la tierra, los ha forzado a desestructurar sus sistemas de temporalidad, basados en las épocas de lluvia, cosechas y demás para regularlos a los sistemas productivos occidentales muchas veces desfasados de los fenómenos naturales que nos rodea y en condiciones comerciales de desventaja que una vez más los revictimiza. En este contexto los sistemas modernos podrían acompañar a los sistemas tradicionales de producción en la urgente regeneración de los ecosistemas que incluya los avances tecnológicos y científicos frente al ya visible deterioro ambiental que pone en riesgo la subsistencia de los grupos humanos, trae desplazamiento, pérdida de entorno ecológico o el cambio de vocación económica de las regiones y con ello pérdidas culturales y de singularidad.

Recuperar y transmitir la memoria de las comunidades, a través de actos biopolíticos, empujan a la ciencia a incorporar en sus estructuras nuevas perspectivas innovadoras que la integran a la vida desde iniciativas como el biodiseño. Asumir nuevas bio tecnologías capaces de entender el entorno biológico, humano y económico para comprender y resarcir el tejido social, despertar las capas de memoria que recubren la tierra en estratificaciones acumulativas de tiempo que narran el paso de lo humano por ella, la persistencia humana y la resistencia; un intento por empujar a las políticas públicas para que permitan que los lazos de comunión en las comunidades tradicionales y no tradicionales se fortalezcan, se conserven, se acumulen o por el contrario se pierdan.