

ned a lengthy exchange of views on the issues that are really of identity and, moreover, an inquiry into whether one can speak of a Latin American identity, taking into account the diversity of stories, backgrounds, and cultures, political and social systems of each country.

Keywords: cultural identity - traditionalism - society.

Resumo: Durante as sessões da manhã e da tarde, diferentes profissionais de Latinoamérica debatemos interessantes problemáticas relacionadas com o identitário. Estiveram presentes e referiram-se aos temas vários académicos de Latinoamérica. A cada um dos temas expostos abriu um longo intercâmbio de

opiniões a respeito dos aspectos que constituem realmente uma identidade e, mais ainda, uma indagação a respeito de se pode ser falado de uma identidade Latinoamericana, tendo em conta a diversidade de histórias, origens, culturas, sistemas políticos e aspectos sociais da cada país.

Palavras chave: identidade cultural - tradicionalismo - sociedade.

(¹) **Laura Ferrari:** Profesora de Castellano, Literatura y Latín (Escuela Normal de Profesores Nº 1, 1981). Dramaturga (Escuela Nacional de Arte Dramático, 1994).

Los vínculos entre arte, artesanía y diseño.

Rosa Chalkho y José Ma. Doldan (¹)

Fecha de recepción: julio 2013
Fecha de aceptación: septiembre 2013
Versión final: noviembre 2013

Resumen: El vínculo entre Arte, Artesanía y Diseño tiene constantes que se repiten en todos los países de Latinoamérica, sobre todo en la falta de delimitación entre las tres disciplinas. Hay coincidencia que se debe superar el paradigma del Siglo XIX, donde el arte y el diseño son productos mayores y las artesanías artes menores. Otro consenso es que hay distorsión en la comercialización de las artesanías, donde se benefician los intermediarios.

Palabras clave: paradigma - artesanía - comercialización - diseño - vinculación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 203]

Apuntes sobre el desempeño de la comisión y las ponencias

La comisión 6.3 donde nos desempeñamos como coordinadores, se abocó a un tema de especial actualidad en Latinoamérica, que es el vínculo entre la artesanía, el arte y el diseño. Este vínculo, siempre diverso según la mirada del especialista, admite apreciaciones transversales apoyadas en la economía, la tradición, el apoyo estatal y el impacto de las nuevas tecnologías sobre todo en los últimos años.

Este “*menage a trois*” no se refleja solamente en el producto final, sino que se arrastra desde el origen mismo del proyecto, desde la idea. Luego se refrenda pasando por su realización y las distintas formas de comercialización. Se plasma no solamente en las artesanías, sino también en la moda, el diseño industrial, el diseño interior, el diseño gráfico, el diseño del paisaje, e incluso en el diseño audiovisual, sin desconocer, que además, están atravesados por los valores patrimoniales, culturales y de identidad. Estos tópicos golpean las puertas de la Academia, e incitan a reflexionar acerca rol de las instituciones y los docentes, al respecto.

¿Cuáles son los límites entre estas tres actividades?, ¿los hay?, ¿hay fronteras reconocibles?, ¿o éstas son móviles y difusas?. En la mayoría de los casos se solapan y construyen zonas de intersección relativamente nuevas, en las cuales advertimos la conjugación del pensamiento proyectual con la realización manual, o la producción a escala o en serie de objetos de tradición artesanal. Las

categorías de “Diseño artesanal” e “Industriano” surgen como nuevas expresiones para dar cuenta de estas prácticas híbridas, que encuentran en América Latina un campo fértil que conjuga una exultante tradición artesanal con la expansión creciente de los diseños.

Es dable acotar que muchas veces se produce un mestizaje entre el rol del artesano, del artista y del diseñador. Y así aparecen etiquetas de diseñador-artesano, artesano-artista, o artista-diseñador, todas válidas, que nos hablan de la fusión de las disciplinas. Este hecho no hace más que corroborar que estamos en un terreno difícil de mensurar y con varios titulares del mismo.

Innumerables dudas e interrogantes nos asaltan al tratar de reflexionar en torno a estos fenómenos. Desde qué enfoques y marcos teóricos pueden ser pensados para llevar adelante el análisis, o cuáles son los temas “innegociables”, que son precisos sí o sí abordar para conocer el fenómeno. También, cuáles son los impactos laterales que proporcionan la identidad, el género, la tecnología, el trabajo, la economía y las políticas estatales. Todos estos interrogantes que se relatan fueron planteados en las discusiones de la Comisión 6.3, y claramente expresados durante los días del Congreso.

En líneas muy generales, se puede decir que la problemática es bastante similar en todos los países latinoamericanos, aunque en la Comisión convergieron dos enfoques bien diferenciados, aunque no excluyentes sobre el abordaje de las relaciones entre arte, diseño y artesanía: las prácticas y los discursos.

El primer enfoque, desde las prácticas, analiza los objetos, sus técnicas, sus materialidades abordados desde aquellos elementos constitutivos de los diseños, que incluye, obviamente la tecnología empleada. El enfoque desde los discursos aborda los aspectos simbólico y significativo del diseño en el campo de lo social. Es el enfoque de la representación y de la construcción de sentido en el entramado social.

Es una obviedad afirmar que estos dos enfoques están intrínsecamente relacionados, pero lo que aparece como interesante a ser descubierto son, sin duda, las contradicciones entre las prácticas y los discursos, como por ejemplo el del diseño industrial, sustentado en procedimientos de factura tecnológica a escala y en serie pero cuyas prácticas en la región, que históricamente ha padecido procesos débiles de industrialización, en muchos casos se transforma en un diseño industrial de factura artesanal o semi-artesanal.

Tratando de hacer una síntesis, o mejor dicho, un factor común entre las ponencias presentadas y las posibles opciones de resolución de los problemas, vemos que en toda Latinoamérica hay pensamientos comunes al respecto.

Ya se dijo más arriba, que estos temas golpean las puertas de la Academia. Y es la Academia la responsable de trasvasar estos temas a la comunidad, a la sociedad, bajando las problemáticas al aula, al momento en que los alumnos se munen de conocimientos y saberes. Una gran problemática al respecto es la preservación del patrimonio, problemática que se aborda con el tridente del arte, las artesanías y el diseño. “Creemos que para ser original hay que tener orígenes” expresaron las expositoras brasileñas, y brindaron un homenaje a la diseñadora de indumentaria brasileña Zuzu Ángel, asesinada por la dictadura militar. Sus diseños fueron expresión de su indignación por el asesinato de su hijo.

Cuando las representantes de Brasil dijeron ¡¡Tenemos bananas!! Es porque se preguntan sobre la Modernidad y la Identidad en el diseño del Brasil. Proponen un viaje que rescata los símbolos culturales a través de las fotografías artísticas, abriendo las fronteras del diseño al mundo sonoro de la imaginación, creando obras de arte con pigmentos utilizados por todas las culturas de ese país.

Otro aspecto de responsabilidad de la Academia es el registro de lo actuado sobre el entrecruzamiento del tema. Le corresponde también advertir los intensos cambios que se han dado en los últimos años y la profundidad y valor académico de los mismos, que es menester tutorear. Estos grandes cambios se centran en el registro de lo actuado, ya sean investigaciones, tesis de grado, trabajos prácticos, reflexiones, publicaciones específicas, producción de teoría, concursos, etc., y en las formas de acopio y estiba de dicho corpus teórico y práctico.

Aquí hay que ser conscientes de una práctica bastante común entre los docentes, que se busca definir con extrema precisión el campo de trabajo de la disciplina. En el afán de clarificar conceptos y delimitarlos, recurrimos a simplificaciones extremas, especialmente cuando distinguimos arte y diseño. Los lugares comunes a que

solemos apelar tienen la virtud de “acotar” las fantasías respecto del quehacer profesional de nuestros alumnos, y el defecto de dejarlos con una certeza donde debería quedar una pregunta, o al menos una duda. El camino es no dejar para otra instancia discutir si el diseño es o no arte, si el diseño es o no artesanía, intentando al menos explicitar algunos equívocos frecuentes en esta distinción.

A manera de conclusiones, se puede decir que cada ponencia expuso una modalidad y un sistema particular al observar el fenómeno. Todas efectuaron distintos cruces y retroalimentaciones entre las artes, las artesanías y los diseños, dejando trascender a partir de los distintos estudios, el interés por sus solapamientos e hibridaciones que se constituyen en terrenos fértiles para la investigación y las prácticas pedagógicas.

Como consecuencia de estas posiciones, quedan relativizados los abordajes que tienden a reforzar las delimitaciones disciplinares tajantes, propias de las clasificaciones enciclopedistas que no asumen al objeto de estudio en toda su dimensión y complejidad. Desde este escenario latinoamericano proponemos una renovada Antropofagia cultural que abrevie con apetito la diversidad cultural y la riqueza de géneros en torno al diseño y los asimile para la generación de lo nuevo y lo propio. El tema amerita seguir reflexionando.

Abstract: The link between Art, Craft and Design has constant recurring in all the countries of Latin America, especially in the lack of distinction between the three disciplines. There is agreement that must overcome the paradigm of the nineteenth century, where art and product design are major and minor arts crafts. Another consensus is that there is distortion in the marketing of handicrafts, where intermediaries benefit.

Keywords: paradigm - craft - marketing - design - links.

Resumo: O vínculo entre Arte, Artesanato e Design tem constantes que se repetem em todos os países de Latinoamérica, sobretudo na falta de delimitação entre as três disciplinas. Há coincidência que deve ser superado o paradigma do Século XIX, onde a arte e o design são produtos maiores e os artesanatos artes menores. Outro consenso é que há distorção na comercialização dos artesanatos, onde se beneficiam os intermediários.

Palavras chave: paradigma - artesanato - comercialização - design - vínculos.

(*) **Rosa Chalkho:** Profesora de Artes con Mención en Música (IUNA, 1993). Magíster en Diseño (UP). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación y en la Maestría en Diseño.

(*) **José Ma. Doldan:** Arquitecto Urbanista (UNR, 1974). Master en Educación Superior (UP-UNESCO, 1998). Profesor de la Universidad de Palermo en los Departamentos de Diseño Visual, Investigación y Producción y el de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.