

DISEÑO Y COMUNICACIÓN

PROYECTO DE GRADUACION

Trabajo Final de Grado

Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades como parte de diversas estrategias artesanales.

- ▶ Nombre y Apellido del Autor | Paola Marcela Trocha Sánchez
- ▶ Cuerpo B del PG
- ▶ Fecha de presentación | Marzo 03 2017
- ▶ Carrera de Pertenencia | Maestría en Gestión del Diseño
- ▶ Categoría | _____
- ▶ Línea Temática | Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Desglose

Tema

Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades como parte de diversas estrategias artesanales.

Línea temática de investigación

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Pregunta Problema

¿Cuáles son los factores que impulsan a los artesanos zenúes en elaborar productos con técnicas artesanales combinadas?

Objetivos

Objetivo General

- Analizar la elaboración de artesanías con técnicas artesanales combinadas de la etnia Zenú en el marco de las nuevas estrategias comerciales.

Objetivos Específicos

- Analizar la elaboración de artesanías combinadas Zenú con técnicas artesanales originarias de otras comunidades.
- Establecer los elementos que caracterizan, en cuanto a composición morfológica y conceptualización a la producción de estas artesanías combinadas.
- Analizar la aceptación comercial de éste tipo de artesanía en relación a las elaboradas con una sola técnica artesanal.

Hipótesis

La producción Zenú de artesanías combinadas es impulsada y valorada por los artesanos como una nueva estrategia comercial para la prevalencia de sus productos en el mercado.

Índice General

Introducción	1
Capítulo 1. Etnia Zenú: un abordaje artesanal	10
1.1 Historia, cultura y tradición: formación de la etnia Zenú.....	13
1.1.1 Etnia Zenú en la actualidad	16
1.2 Artesanías en caña flecha	25
1.2.1 Materia prima y técnica de tejido	27
1.2.2 Productos tradicionales y nuevos productos	33
1.3 Comercio de las artesanías en caña flecha	38
1.3.1 Canales de comercialización	39
1.3.2 Estrategias de comercialización	42
Capítulo 2. Interculturalidad en el contexto de las artesanías	46
2.1 Caminos hacia la diversidad cultural.....	46
2.2 Las artesanías como objetos: aspectos teóricos.....	55
2.3 Artesanías: tensión entre la “permanencia y la innovación”.....	61
Capítulo 3. Diseño con identidad cultural	68
3.1 El papel del diseño en la concepción de artesanías.....	69
3.1.1 Diseño de transición en el sector artesanal.....	75
3.2 Claves proyectuales para la conceptualización de productos.....	85
3.2.1 La cultura como recurso activo en la elaboración de objetos.....	85
3.2.2 Metodología de diseño dirigida al sector artesanal.....	87

3.3 Artesanías de Colombia: Soporte a la industria artesanal del país	91
Capítulo 4. Artesanías combinadas Zenú: Análisis morfológico, conceptual y comercial	
4.1 Caracterización del contexto de las artesanías combinadas	95
4.2 Análisis de composición morfológica: formas y materiales.....	103
4.3 Observaciones a las artesanías combinadas Zenú: análisis conceptual.....	109
4.4 Contexto comercial de las artesanías combinadas.....	114
4.5 Análisis comparativo entre artesanías combinadas y artesanías exclusivas en caña flecha.....	117
Conclusiones.....	121
Bibliografía.....	126

Índice de figuras y tablas

Figura 1. Territorio indígena Zenú.....	16
Figura 2. Artesanías como fuente principal de ingresos del hogar (Tuchín).....	18
Figura 3. Dedicación a otras actividades diferentes a la artesanía (Tuchín).....	18
Figura 4. Aprendizaje del oficio.....	22
Figura 5. Palma caña flecha.....	27
Figura 6. Raspado de la caña flecha.....	29
Figura 7. Fibras de caña flecha teñidas.....	36
Figura 8. Comparativo de colores de fibra natural y fibra tratada con agentes químicos.....	37
Figura 9. Artesanías de caña flecha y cuero.....	37
Figura 10. Cuadros de problemas intrincados.....	78
Figura 11. Línea de pobreza (Tuchín).....	79
Figura 12. Artesanías como fuente principal de ingresos del hogar (Tuchín).....	79
Figura 13. Malla de <i>wicked problems</i> para producción artesanal Zenú.....	81
Figura 14. Matriz de impacto de la producción artesanal Zenú.....	83
Figura 15. Visión sostenible de la producción artesanal Zenú.....	84
Figura 16. Los ámbitos de la cultura en función del control cultural.....	99
Figura 17. Algunas técnicas/texturas del caribe colombiano.....	100
Figura 18. Ejemplos de productos artesanales combinados en técnicas.....	101

Tabla 1. Tabla de análisis de producto- Caja organizadora- línea hogar.....	103
Tabla 2. Tabla de análisis de producto- Bolso- línea marroquinería.....	104
Tabla 3. Tabla de análisis de producto- Bandejas decorativas- línea hogar.....	105
Tabla 4. Tabla de análisis de producto- Porta-celular.....	106
Tabla 5. Tabla de análisis de producto-Mochila- línea marroquinería.....	107
Tabla 6. Tabla de análisis de producto- Bolso- línea marroquinería.....	108

Introducción

El presente trabajo se propone analizar de forma específica los productos artesanales elaborados por la etnia Zenú en Córdoba, Colombia; considerando las cualidades intangibles que aportan los aspectos tradicionales y los valores culturales a la producción artesanal. El análisis de estas consideraciones, entendidas como parte de procesos sociales dinámicos, se propone investigar bajo la perspectiva del desarrollo de las artesanías, cómo las distintas innovaciones técnicas, las nuevas demandas surgidas en los tiempos modernos y su posicionamiento en el mercado, desembocan en nuevas estrategias comerciales y nuevas producciones de artesanías combinadas con técnicas de distintas comunidades artesanales.

Para poder comprender esto, es necesario abordar el concepto de artesanía teniendo en cuenta los lineamientos planteados por ciencias como la antropología, sociología, psicología del trabajo, entre otras. Por lo tanto, se entiende que hablar de artesanía es un proceso complejo, un proceso que obliga no sólo ver a las piezas artesanales como objetos desarrollados bajo técnicas tradicionales y ancestrales de una comunidad en particular, sino a analizarlas como objetos que no son ajenos a los cambios que ocurren en el entorno al cual pertenecen.

En este sentido, la investigación se enmarca dentro de los conceptos vinculados a la teoría cultural, la interculturalidad, y las producciones artesanales y comerciales, abordadas bajo la óptica de las ciencias sociales y antropológicas debido a que el estudio involucra artesanías (objetos), artesanos (oficio) y comunidades (personas).

En éstas áreas de conocimiento, se adscriben los estudios de Jean Jackson (1995) sobre el concepto de cultura. La autora, en su trabajo de campo realizado en el departamento de Vaupés en Colombia, señala que las definiciones esencialistas y estáticas atribuidas al concepto de cultura deben ser reconsideradas y repensadas. Jackson advierte sobre el cambio cultural, que debe ser abordado, no bajo las antiguas nociones, sino comprendida bajo una

concepción dinámica que se encuentra inmersa en un sistema donde se implantan cambios, que al final, afianzan la construcción social. (Jackson, 1995:20)

Bajo la misma línea de investigación, Barth (1976) propone repensar las definiciones de grupos étnicos y cómo se mantienen los límites entre sus fronteras. Dejando muy atrás las concepciones de que un grupo étnico se define por una cultura, costumbres, o vestimenta particular, el autor plantea dos categorías en las cuales operan estos grupos. Estas son: la autoadscripción y la adscripción. Esta doble categorización define cómo los integrantes del grupo se identifican y se posicionan frente al mundo (autoadscripción, interior del grupo); y también cuáles son las imágenes o referencias que tienen los demás grupos sobre uno en particular (adscripción, exterior del grupo). Para Barth, los límites entre grupos étnicos se fundamentan en la interacción interna y externa, por tanto sostiene que a mayor interacción, mayor será la construcción de estos límites. Esto sostiene la idea central que las fronteras entre los grupos étnicos son dinámicas, ya que constantemente las personas se están movilizándolo. Lo anterior, rompe cualquier noción clásica de la antropología de considerarlos como grupos aislados.

En complemento, Aleida Alavez (2014) incursiona en la construcción histórica del concepto interculturalidad, y sostiene, cómo cobra relevancia en la búsqueda de nuevos acercamientos que fomenten la cohesión en la era de la “súper-diversidad” (Alavez, 2014:9). Luego de tener claro la huella histórica del concepto, la autora define la interculturalidad como la coexistencia de culturas en un marco de igualdad.

A su vez, el trabajo de Bayardo y Lacarrieu (1997) analiza el concepto de globalización desde el punto de vista de la identidad cultural, y subrayan que “la diversidad cultural se vuelve una cuestión crucial en la globalización al multiplicarse en forma real y virtual las interacciones y las experiencias de la alteridad, en virtud de los flujos poblacionales” (Bayardo y Lacarrieu, 1997:12). Lo antedicho, se fundamenta en el

dinamismo constante causado por la confluencia de factores tales como la migración, intercambio de culturas, el comportamiento de los mercados, los cuales pueden verse como una oportunidad para planear estrategias que impulsen las instancias locales en un contexto global.

Considerando a estos conceptos expuestos como pilares fundamentales en la construcción del marco teórico, el presente trabajo busca aproximarse a una situación particular de la producción artesanal Zenú poco explorada, pero que será muy feraz para el análisis socio-cultural y proyectual de este tipo de artesanías combinadas, cuyo propósito se oriente a dilucidar: ¿Cuáles son los factores que impulsan a los artesanos zenúes en elaborar productos con técnicas artesanales combinadas?

En virtud de resolver esta pregunta guía, la investigación se propone alcanzar varios objetivos planteados que buscan esclarecer las razones que argumenten y fundamenten el surgimiento de artesanías combinadas con distintas técnicas originarias en la producción Zenú. Como objetivo general se plantea analizar la elaboración de este tipo de artesanías dentro del marco de las nuevas estrategias comerciales. Asimismo, se proponen tres objetivos específicos. En primer lugar se busca analizar la producción de artesanías combinadas Zenú con distintas técnicas originarias. En segundo lugar, se establecen los elementos que caracterizan, en cuanto a composición morfológica y conceptualización a la producción de estas artesanías combinadas. Y por último, se analiza la aceptación comercial de éste tipo de artesanía en relación a las elaboradas con una sola técnica artesanal. Para ello, se asume a las artesanía como objetos que se convierten en la columna vertebral de la producción artesanal, porque sobre ellas se trabajan nuevas propuestas y nuevos cambios para dar lugar a nuevas estrategias comerciales que garanticen la prevalencia en el mercado de sus hacedores. Con lo cual, la intención de este trabajo es comprobar la hipótesis donde se plantea que la producción

Zenú de artesanías combinadas, es impulsada y valorada por los artesanos como una nueva estrategia comercial para la prevalencia de sus productos en el mercado.

Algunas investigaciones realizadas por diversos autores en distintas comunidades artesanas a lo largo de América Latina, han sido relevantes para comprender algunas instancias generales y otras pautas importantes que aportan al desarrollo de este trabajo. Dentro de esta compilación de estudios de campo se destacan los trabajos de Sebastián Careno y Cecilia Benedetti (2007) en la comunidad Chané en Campo Durán (Salta, Argentina); Mónica Rotman (2007) en la comunidad Mapuche Curruhuinca (Neuquén, Argentina); Domínguez, Hernández y Guzmán (2008) en Santa María Atzompa (Oaxaca, México); y por último, la investigación que realizaron Lugo, Ramírez, Navarro y Estrella (2008) con los artesanos de San Pablo Villa (México).

Careno y Benedetti (2007), en la comprensión de la dinámica en la producción artesanal identifican los fenómenos que la influencia sin olvidar la relevancia del aspecto cultural. Estos son: el crecimiento de la producción artesanal, el incremento de la cantidad de productores, el incremento en la demanda de las artesanías y el aumento de los actores en la comercialización de estos productos. Los autores sostienen que la ampliación de espacios para la comercialización de artesanías indígenas, genera un incremento en la demanda de estos productos, que para responder a ella requiere la participación de todos sus miembros de la familia en las labores artesanales. A su vez, esta vitalidad mercantil implica transformaciones en la manera de producirlas, llamando la atención de comerciantes mayoristas y organizaciones.

Otro estudio que aborda la línea de investigación en el campo de comercialización de artesanías es el trabajo de Rotman (2007), quien toma como caso de estudio la comunidad Mapuche Curruhuinca y analiza las prácticas artesanales, procesos productivos y comercialización de artesanías de esta etnia. En primera instancia, la autora realiza una

descripción del territorio y situación demográfica de la comunidad. Luego, indaga en la producción artesanal, en donde señala que esta actividad económica se realiza en complementariedad con otras actividades, es decir, que la producción de artesanías se realiza en momentos o tiempos libres que quedan de las otras tareas. Y por último, enfatiza que la producción artesanal de su caso de estudio se dirige al mercado turístico, por tanto el diseño de sus artesanías se perfilan a responder patrones y usos de la sociedad global.

En complemento, el trabajo de Domínguez et al. (2008), describe cómo en el proceso de desarrollo de un producto, la orientación estratégica afectó el desempeño en organizaciones artesanales en Santa María Atzompa, Oaxaca México. Los autores utilizan un modelo de investigación donde determinan que la solidez de los negocios de artesanías, medido por las ventas y utilidades, se ve afectado por la orientación a la calidad y a la innovación, las cuales son las variables más importantes para los artesanos, ya que para ellos la producción de artesanías se centran en la calidad de la técnica y la originalidad, sosteniendo que no existe consumidor que se resista a un producto bien elaborado y novedoso. Uno de los aportes más relevante de este estudio, es que analiza los factores que componen la orientación estratégica a la innovación, como lo son: el análisis de forma, de técnicas, de capacidad de producción, de los cursos de capacitación, y cómo éstos aspectos impacta de una manera positiva a la organización artesana.

En afinidad, Lugo et al. (2008) enfatiza que el objetivo de hacer frente a los retos del mercado ha llevado a que comunidades artesanas exploren distintas innovaciones técnicas para complementar y fortalecer sus estrategias. Como sustento a esta afirmación, los autores toman como ejemplo el caso de los artesanos de San Pablo Villa. El trabajo de investigación realizado en esta zona, exalta como la actividad artesanal ha ido en constante crecimiento, y cómo los artesanos en el transcurso de los años “han integrado innovaciones organizativas, técnicas y estéticas para posicionarse como sujetos sociales competitivos en los mercados,

integrando un valor étnico territorial frente a la demanda” (Lugo. et al, 2008: 982). Bajo este enfoque centra su trabajo, en comprender como han sido las transformaciones de la actividad artesanal en este sector campesino-indígena que ha llevado a la comunidad a generar, adoptar y evolucionar sus actividades productivas con la finalidad de fortalecer la permanencia de sus artesanías en el mercado. Como conclusión, los autores sostienen que estas transformaciones impactan a nivel local a la comunidad, en el sentido en que se crean empleos y nuevos canales de distribución de las artesanías, llevando a una dinamización de la economía territorial. Este crecimiento afecta a los modos de producción, promueven innovaciones y cambios organizativos en los procesos tanto de producción como de comercialización y consumo.

Lo anterior, abre paso al análisis proyectual de la elaboración de las artesanías, lo que vincula fuertemente al diseño como disciplina que organiza el proceso de concepción de un objeto. Con respecto a esto, González (1984) plantea que bajo una metodología se debe plantear una serie requerimientos alrededor de una función específica, a la cual el objeto deba responder, como son: requerimientos estéticos, de durabilidad, limpieza o mantenimiento, usabilidad, etc. Asimismo, “El diseño no puede ser ajeno a la diversidad e hibridación de culturas, ni al entorno, ni mucho menos al presente y al futuro” (Palacio, 2011:19). Se puede determinar, desde el punto de vista del diseño, que hay factores que se combinan en la creación y producción de objetos artesanales: colores, líneas, texturas, materiales, que no son más que ingredientes de identidad y riqueza cultural, los cuales son susceptibles a explorarse con una metodología adecuada cuyo objetivo sea elaborar productos con valor agregado y de buen nivel competitivo. Sin duda, es un camino que debe recorrerse para concebir productos artesanales distintos, rentables y de buen nivel comercial. Desde esta perspectiva, la identidad cultural siempre debe prevalecer (Hernández, 2010), y aunque se trabaje con parámetros universales, los recursos formal-estéticos responden o son fieles a la cultura bajo la cual

fueron concebidos. Así, el diseñador no puede, o quizás no desea escapar, de su profundidad cultural y de su propia circunscripción.

Sin embargo, en los estudios realizados por Aguilar y Hernández (2012) demuestran que el papel del diseño va más allá de analizar una función general de determinado objeto, y de contribuir a la construcción de todo el cuerpo estético-funcional del producto a diseñar. Para los autores el diseño configura la parte de gestión de proyectos y su capacidad de plantear posibilidades de desarrollo de productos. Además, señalan que esta profesión puede comprender actividades de la gestión de procesos y de decisiones de diseño orientadas a una estrategia de empresa, con lo cual, su propuesta integra la perspectiva de la formación de competencias individuales y organizacionales. Estas nociones apoyan al estudio morfológico y conceptual de las artesanías combinadas con técnicas de distintas comunidades. A su vez, construye una base para analizar la orientación estratégica que le brinda Artesanías de Colombia, como entidad gubernamental, a los indígenas Zenú en términos de diseño, gestión y desarrollo de productos.

Los anteriores trabajos investigativos conforman el marco de antecedentes para el presente estudio, por tanto son referencias que enmarcan y fijan aspectos iniciales claves a considerar para replicarlo en el proceso de análisis de la etnia a estudiar.

Desde esta perspectiva, la composición de esta tesis se integra en cuatro capítulos más las conclusiones generales que se generen al culminar la investigación, la cual está sujeta a línea temática en diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El primer capítulo considera las distintas instancias históricas, económicas, sociales y políticas que han configurado, con el paso del tiempo, la vida de la población indígena Zenú. De esta manera, se pretende esbozar una aproximación histórica acerca de los orígenes de la etnia, y además se realiza una descripción de la producción de artesanías en caña flecha y su comercialización, respectivamente organizados en subcapítulos.

El segundo capítulo considera los aspectos constitutivos bajo los cuales se suscitan prácticas, procesos productivos y de circulación de las artesanías Zenú. A su vez presenta las transformaciones más relevantes que se han generado a lo largo del tiempo y su incidencia en la producción artesanal. Por otra parte, se presenta una exploración teórica en el análisis de las artesanías como objetos que han recorrido diversas modificaciones, desde su uso con fines domésticos y de autoconsumo hasta su inserción en mercados más amplios. Esto conlleva a estudiar dichas transformaciones en los procesos de diseño, producción y comercialización, teniendo en cuenta los distintos actores que participan en la conformación de estos objetos y la trayectoria que han marcado hasta la actualidad.

El tercer capítulo se centra en la configuración de las formas de conceptualización en el diseño artesanal. Se profundiza en el papel del diseño en la concepción de productos con identidad cultural. Esto implica el desglose de las herramientas que brinda esta disciplina en apoyo al desarrollo de artesanías, en exploración de materiales, en técnicas constructivas y de innovación enmarcadas dentro de una metodología de diseño. Por último, se contempla un subcapítulo para Artesanías de Colombia donde se explican las diversas acciones que esta entidad gubernamental ejecuta en apoyo al desarrollo del sector artesanal del país, especialmente a aquellas que van dirigidas a la etnia Zenú.

Y finalmente, el cuarto capítulo es un apartado para el análisis del caso de estudio de esta investigación: las artesanías Zenú combinadas en técnicas originarias. En primer lugar se analiza el contexto en el cual este tipo de artesanías fueron concebidas, considerando los aspectos culturales y estructurales que configuraron la creación de este tipo de piezas para comprender las instancias que promovieron su creación. Luego, se realiza un análisis morfológico y conceptual de estos productos el cual genera algunas observaciones alrededor de los mismos. Por último, se analiza el contexto comercial de estas artesanías combinadas,

donde se pretende explicar su aceptación comercial frente a aquellas elaboradas con una sola técnica.

El estudio de campo en el que se soporta esta investigación se desarrolla en la etnia Zenú asentada en el municipio de Tuchín y en el resguardo de San Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba, Colombia. Esta tesis se realizará bajo un esquema explicativo, ya que intenta abordar una situación que se presenta en la producción artesanal de los indígenas zenúes. Asimismo, la investigación y las herramientas cualitativas de recopilación de datos, están perfiladas a determinar cuáles son las causas de esta situación que se presenta en la actualidad en el mercado artesanal, y de esta manera comprobar la hipótesis planteada en este proyecto. Para ello, se recurrirá a realizar entrevistas en profundidad a artesanos de la comunidad Zenú, diseñadores vinculados a la producción artesanal, funcionarios de Artesanías de Colombia, y a comercializadores de artesanías elaboradas en caña flecha; Además, se realizará una observación no estructurada de la interacción de los artesanos y de las artesanías dentro de su ambiente concurrido.