

Karla Silvia
Martínez

Maestría en
Ciencias y Artes
para el Diseño

VI Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores: Patrimonio Cultural fuente de Desarrollo Sustentable

Actualmente, estamos inmersos en un mundo globalizado, en el que todo parece hegemónico; sin embargo, cada país cuenta con una serie de valores, tradiciones, conocimiento, saberes y técnicas de arraigo local que han permanecido debido a la transmisión de generación en generación. Estos valores constituyen su patrimonio cultural, que le da identidad y lo hace diferente a otros, tal es el caso de Perú y México.

Fernando Shultz menciona que “la única manera de ser global es siendo local”¹, ya que para poder participar en la globalización, sin caer en la imitación de otros países, es indispensable mirar lo que nos hace diferentes y auténticos, hacia la cultura lo-

cal. Es así como el patrimonio cultural se convierte en un factor de desarrollo, tema medular en el grupo de investigación AXIS Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde actualmente realizo una estancia como parte de mis estudios en la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-x.

AXIS Arte está integrado por un equipo multidisciplinario de profesores, egresados y alumnos de la PUCP. Fue creado hace 17 años por Edith Meneses Luy, Pilar Kukurelo y Luz Marina Hermoza, cuya visión es “crear espacios alternativos de interacción y generación de redes para la mejora de la calidad de vida en base al potencial creativo, a la innovación, la recuperación, interpretación y uso responsable”²

Olinda Silvano,
Alejandra Cuervas,
Gabriela y
Meche Correa
Fotografía: AXIS
Arte

1. Fernando Shultz Morales. Diseñador Industrial. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y creador del Programa Multidisciplinario de Diseño y Artesanía.

2. María del Pilar Kukurelo y Edith Meneses. I Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores del Perú. Creando desarrollo. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, 2013, p. 7.

de su patrimonio cultural. Uno de estos espacios es el Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores, el cual invita al diálogo y la creación de alianzas.

Mi investigación se centra en el análisis de las intervenciones de profesionistas del diseño en la artesanía; mi objetivo en la PUCP es analizar cómo se ha dado esta intervención en Perú, así como encontrar diferencias y similitudes entre la práctica profesional del diseñador en la artesanía en ambos países; por lo cual, participar en el VI Encuentro entre Artistas, Artesanos y Diseñadores: Patrimonio Cultural fuente de Desarrollo Sostenible, realizado durante el 2, 3 y 4 de noviembre de 2017, me permitió comprender el panorama actual de una manera más completa, pues dichos agentes dialogaron activamente en un mismo espacio, y de manera horizontal, cuestiones sustanciales del patrimonio como factor de desarrollo.

El encuentro consistió en tres laboratorios de ideas: *Interacciones éticas entre Artistas, Artesanos y Diseñadores*; *Una mirada a la ley del artesano*, y *Apropiación, interpretación o respeto por el patrimonio*. Además, se realizó una visita guiada al Museo de Artes y Tradiciones Populares, un ciclo de conferencias magistrales a cargo del sector público, privado y académico en el Auditorio del Museo Central del BCR y un Laboratorio de cocreación.

El primer laboratorio de ideas, *Interacciones éticas entre Artistas, Artesanos y Diseñadores* es el tema que abordaré en este texto, debido a la estrecha relación con mi proyecto de investigación.

La dinámica consistió en la presentación de los 11 participantes, entre los cuales se encontraban Sandra Bottger y Héctor Pérez, artesanos de panca (hoja de maíz); Kristie Arias, diseñadora creadora de La República del Tejido; Carola Solís, diseñadora, antropóloga y fotógrafa; Olinda Silvano, integrante de la comuni-

dad Shipibo-conibo, quien reconoció sus conocimientos ancestrales como parte de su profesión; Alejandra Cuervas, diseñadora industrial y coordinadora del proyecto *Nomades*, y Oscar Escalante, artista que sueña con una institución que integre a artistas, artesanos y diseñadores “para pelearnos ahí dentro, para hacernos más fuertes”, entre otros.

Es importante mencionar que durante las presentaciones se cuestionó acerca de la separación de conceptos entre artistas y artesanos, por lo que se planteó un cambio de paradigma respecto a la definición de artesano, ¿por qué seguir dialogando con el concepto de artesano que nació como un nivel inferior al artista?

Posteriormente, se formaron cuatro mesas de trabajo de manera aleatoria, para resolver tres cuestiones, generar respuestas grupales y compartirlas con los demás.

En la primera fase cada uno tenía que elegir una experiencia de interacción entre agentes de las tres disciplinas, conversar con el grupo y rescatar ideas importantes. Las ideas propuestas en las cuatro mesas fueron las siguientes: tener acuerdos y compromisos claros; fomentar valores como pilar de la interacción en el trabajo de cocreación; cambiar los paradigmas respecto a la victimización de los artesanos y del diseñador como agente que se aprovecha de ellos; hacer sostenible el proyecto económicamente y tener una relación amplia entre los participantes

Carola Solís,
Sandra Bottger y
Antuané Mendível
Fotografía: AXIS
Arte

con enfoque intercultural que parta de la educación.

La segunda fase se enfocó en ¿cuáles son los factores que fomentan la interacción entre artesanos, artistas y diseñadores? Se propuso que entre los factores se encuentran: la confianza para poder establecer una relación transversal y compartir una idea en común; la equidad en el proyecto: *“cuando llueve todos nos mojamos, cuando ganamos todos ganamos”*³; compartir conocimiento, y la lealtad y respeto de la propiedad intelectual. Finalmente, Alejandra Cuervas comentó que los factores mencionados son “características de relaciones humanas, todo nace del respeto y de un buen ejercicio de comunicación entre dos partes que están abiertas a compartir e intercambiar conocimientos, para después comprender; posteriormente, disfrutar de los resultados, y cómo éstos pueden generar un éxito de estas interacciones”.

A partir de la última cuestión se identificaron factores que dificultan la interacción entre artistas, artesanos y diseñadores, entre los cuales se enunció: la falta de espacios formales para lograr esta interacción a nivel académico y a tra-

vés de otras instituciones; ir con el otro sin valorar su conocimiento; las relaciones verticales; imponer ideas; falta de empatía; participar en la interacción con prejuicios hacia ambas partes; falta de honestidad en los objetivos del proyecto, y recelo por parte de los artesanos. En este último punto, Olinda compartió su experiencia en la cual sus compañeras Shipibas piensan que la difusión que ella hace de su trabajo contribuye a que ciertas empresas lo plagien, como actualmente ha sucedido. Al respecto, ella les dice que si no lo hace, su trabajo “seguiría tapado en la oscuridad”:

Yo no hago talleres para que nos quiten nuestro trabajo, más bien estoy visibilizando, haciendo la luz a nuestro trabajo, para que nos valoren, para que ustedes, cuando vengan a las ferias, que les compren y que no pidan rebaja, sino que ya saben muy bien cómo es meter la aguja, cómo es bordar, cómo nos duele la vista o cómo nos cansa pintar. Entonces van a valorar y esa experiencia la voy a seguir haciendo. Eso es el recelo que hay en los que no entienden, pero los que ya hemos abierto un poquito la mente, visibilizar nuestra cultura es mejor.

Otros factores que complican la interacción son: el ego, determinado como “el más grande obstáculo” en ambos lados; falta de reconocimiento de quién está haciendo qué, donde se invisibiliza al artesano; discriminación por ser mujer y foránea; falta de compromiso; deslealtad por los integrantes; falta de representación a través de las instituciones y el asistencialismo de las mismas.

Como hemos visto, la abundancia de proyectos deshonestos entre artesanos, artistas y diseñadores ha generado un paradigma en el que el diseñador es el que

Participantes del Laboratorio de ideas y equipo AXIS
Fotografía: AXIS Arte

3 Héctor Pérez

se aprovecha, el que gana, pero victimiza al artesano. Es complicado separarse de estas ideas cuando vemos que la industria plagia el trabajo de los artesanos y los usan como mano de obra barata o lucran con valores simbólicos de una comunidad. No obstante, la práctica del diseñador va más allá de generar productos, el diseñador también busca “gestionar, organizar planes, acciones, recursos, crear metodologías enfocadas en la sociedad y no únicamente en las industrias, busca el desarrollo de las comunidades y grupos humanos”.⁴

A partir de esta premisa, surgen proyectos que permitan el desarrollo y capacitación de los artesanos, la difusión de sus técnicas y saberes, así como la valoración y continuidad de las mismas. Uno de los factores que se mencionó fue la sostenibilidad, motivo por el cual encontramos proyectos sociales que tienen una parte comercial a manera de empresa. Sin embargo, Kristie Arias comentó sobre las dificultades que ha tenido en su experiencia con La República del Tejido debido a la falta de corresponsabilidad por parte de los artesanos cuando algo no es financieramente viable aunado a la falta de apoyo institucional y la incompatibilidad con pagos de hacienda en el trabajo con artesanos. Esta problemática también está presente en México y es una de las causas por la que las microempresas que involucran a artesanos fallan, pues no propician la sostenibilidad económica del proyecto.

El último factor enunciado por la diseñadora fue la falta de data *online* accesible para todos, acerca de intervenciones previas, lo que reduciría posibles riesgos,

4 Pilar Kukurelo y Edith Meneses, *Las TIC en los procesos de aprendizaje participativo y co laborativo en Dibujo Geométrico para las especialidades de arte y diseño* AXIS Arte del 2002 al 2012, 2013.

pues debido a “la desinformación caemos en los mismos errores”.

Se abarcó también la importancia de la legislación en cuanto a derechos de autor, con lo que se podría evitar el plagio a los artesanos. Se habló de la necesidad de conformar una asociación que congregue a todos los involucrados, donde compartan inquietudes y se propongan estrategias para trabajar de manera conjunta y lograr cambios como actores activos.

Para concluir, Edith Meneses habló sobre la apertura de AXIS Arte para propiciar nuevas alternativas y se comprometió a compartir los resultados e involucrarlos en la investigación que el grupo realiza actualmente: *Diseño de una caja de herramientas (toolkit) de interacciones éticas para la innovación y el desarrollo, artesanos y diseñadores*.

El Laboratorio de ideas finalizó con una frase de Héctor Bascuñán, artesano del sur de Chile, especialista en madera:

La relación de artesanos y diseñadores es finalmente una interacción de personas en el trabajo para buscar beneficios mutuos, por lo tanto, como toda relación humana, debe estar basada en la comunicación y el respeto, más allá de los resultados y de los objetos que puedan surgir como consecuencia material.⁵

Como vemos, el tema es muy amplio, hay bastante que dialogar, por lo cual es importante difundir los alcances de este encuentro para generar una red de conocimiento no sólo entre artistas, artesanos y diseñadores, sino entre universidades y países distintos, con problemáticas similares.

5 Bascuñán, Héctor, “El aporte de valor del diseño a la artesanía”, en *Taller A+D Encuentro en Santiago de Chile*, UNESCO, Chile, 2009, p. 6.