

Diseño, Artesanías y Comunidades

Proyecto de Investigación N°22.2

(Segundo proyecto de la Línea de Investigación 22: Diseño, Artesanía y Patrimonio. Comunidades y Economía Creativa)

Directoras del Equipo de Investigación

Ximena Gonzalez Eliçabe Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo (Argentina)

Felicitas Luna y Mirta Bialogorski por Museo de Arte Popular José Hernández-MAP (Argentina)

Ana García López por Universidad de Granada (España)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo. Argentina (2021)

Resumen: El Proyecto de Investigación 22.2 propone plantear e indagar cuáles son las formas actuales de configurar y pensar comunidades desde el arte, el diseño y la artesanía. La artesanía tradicional preserva, valora y rescata los saberes ancestrales además de ser un medio para encontrar un camino personal y de forma de vida. Hoy en día esta filosofía de vida se está redescubriendo. El campo artesanal está atravesado actualmente por transformaciones que han dado origen a lo que podría pensarse como una nueva categoría que podríamos llamar neoartesanía (para algunos, artesanía contemporánea o artesanía profesional) que se caracteriza por un cruce inevitable con problemáticas contemporáneas como el diseño, la tecnología y la sustentabilidad. Las neoartesanías, en cuanto objetos cuyas técnicas de elaboración son tradicionales y sus formatos, materiales y/o la fusión entre ellos resultan innovadores, dan cuenta de nuevas concepciones sobre estas producciones culturales y sus productores que implican la relación entre diferentes actores sociales, la conformación de nuevas comunidades y el surgimiento de nuevas identidades.

Palabras clave: Artesanías - Educación - Vinculación - Comunidades - Reinención – Ética - Reciclado - Diseño.

Acerca del Proyecto Diseño, Artesanías y Comunidades

El Proyecto 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades explora cuáles son las formas actuales de configurar y pensar comunidades desde el arte, el diseño y la artesanía. Una Comunidad, de acuerdo a la definición de Max Weber, “es una relación social que se inspira en el sentimiento subjetivo -afectivo o tradicional- de los partícipes de constituir un todo”. Dos de los valores que este autor rescata en una comunidad son la colaboración y el respeto por una tradición común. ¿Cómo se constituyen estas nuevas comunidades? ¿Qué forma adoptan en los entornos virtuales? ¿Es posible llevar adelante proyectos que integren lo tradicional a estas nuevas maneras de relacionarnos en los medios digitales? ¿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? ¿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 y la artesanía en la virtualidad?

Se acordó entre la Universidad de Palermo (Argentina), el Museo de Arte Popular José Hernández-MAP (Argentina) y la Universidad de Granada (España), avanzar en una investigación en la que participan académicos de estas Instituciones, con la coordinación compartida de Ximena Gonzalez Eliçabe (UP, Argentina), Mirta Bialogorski (MAP, Argentina) y Ana García López (Universidad de Granada, España), con el fin de generar un corpus sólido de conocimientos sobre el desafío pedagógico en la enseñanza de la moda y el diseño, desde un enfoque universitario multidisciplinar, donde se analiza la situación contextual contemporánea en la creación de nuevas carreras técnicas y de grado universitario, y la confección de sus diseños curriculares y los programas de las asignaturas implicadas analizando los espacios de incumbencia y relación entre el Diseño, las Comunidades y las Artesanías.

Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades son continuación del Proyecto 22.1 Migración y Diseño, coordinado por Ximena González Eliçabe y Marcia Veneciani (UP Argentina, Museo de Arte Popular José Hernández-MAP Argentina, Aotearoa Latin American Community ALACINC Nueva Zelanda,) y Felicitas Luna (Museo de Arte Popular José Hernández-MAP, Argentina). Sus principales objetivos son:

- Analizar cuáles son las formas actuales de configurar y pensar comunidades desde el arte, el diseño y la artesanía.
- Investigar las características de las problemáticas del cruce de la producción artesanal con la tecnología y la sustentabilidad.

- Explorar como el campo artesanal ha sido atravesado actualmente por transformaciones que han dado origen a nuevas categorías.
- Indagar como se ha venido configurando una profesionalización del sector artesanal.
- Averiguar como la necesidad de establecer trabajos conjuntos, ha impactado en la educación, promoción y difusión, y en la incorporación de tecnologías que vayan posibilitando el desenvolvimiento de estos procesos.

La Línea de Investigación 22: **Diseño, Artesanía y Patrimonio. Comunidades y Economía Creativa** dirigida por Ximena Gonzalez Eliçabe se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento dos proyectos finalizados el 22.1 Migración y Diseño, coordinado por Ximena González Eliçabe y Marcia Veneciani (UP Argentina, Museo de Arte Popular José Hernández-MAP Argentina, Aotearoa Latin American Community ALACINC Nueva Zelanda,) y Felicitas Luna (Museo de Arte Popular José Hernández-MAP, Argentina) y el 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades coordinado por Ximena Gonzalez Eliçabe (UP, Argentina), Mirta Bialogorski (Museo de Arte Popular José Hernández-MAP, Argentina) y Ana García López (Universidad de Granada, España).

Resultados del Proyecto 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades

a)- Publicaciones

Diseño, Artesanías y Comunidades

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°141 (2021 / 2022) Coordinación Ximena Gonzalez Eliçabe (UP, Argentina), Mirta Bialogorski (MAP, Argentina) y Ana García López (Universidad de Granada, España). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. Año XXIV. ISSN: 1668-0227.

Esta edición de Cuadernos documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades, y *a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:*

Felicitas Luna (2021 / 2022) Prólogo: Diseño, artesanía y comunidades (Pp. 11 a 15)

Ximena González Eliçabe (2021 / 2022) Desarrollo local en comunidades de artesanos. Patagonia, Iguazú, La Puna, Buenos Aires (Pp. 17 a 30)

Mirta Bialogorski y Paola Fritz (2021 / 2022) Neoartesanías: reconfiguraciones en el campo artesanal (Pp. 31 a 44)

Ana García López (2021 / 2022) Tradición, vanguardia y glocalización: investigación y reflexiones sobre artesanía contemporánea desde la Cátedra de Innovación en Artesanía (Pp. 45 a 57)

Gonzalo J. Alarcón Vital y Adriana E. Garrido Hernández (2021 / 2022) Cuando las marcas internacionales hacen uso de diseños tradicionales de comunidades autóctonas ¿hablamos de inspiración o de plagio? (Pp. 59 a 82)

Belén Mazuecos Sánchez (2021 / 2022) Cruces entre arte contemporáneo y artesanía: la utilización del repujado de estaño y la fabricación de exvotos en el campo de la pintura expandida (Pp. 83 a 98)

Fernanda Machado Dill y Margarita Barretto (2021 / 2022) De arte(sanías) y etnias: Cestería Kaingang, producción y significado (Pp. 99 a 115)

María Jesús Cano Martínez y César González-Martín (2021 / 2022) Estrategias de inclusión a través del arte y la artesanía en colectivos de mujeres. Una visión crítica (Pp. 117 a 132)

Héctor Lozano Gonzales, Julia Pelaez Cavero y Laura Bernabé Soto (2021 / 2022) Gossypium barbadense: revaloración y sustentabilidad (Pp. 133 a 144)

María Dolores Gallego Martínez (2021 / 2022) Educación Artística y comunicación del Patrimonio de Al-Ándalus a través del diseño textil contemporáneo. Una propuesta didáctica y pictórica (Pp. 145 a 159)

Antonio Suárez Martín (2021 / 2022) Semiótica de la transversalidad para una formación contemporánea en la artesanía (Pp. 161 a 172)

Actas de Diseño N°38 (2021) Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021. Comunicaciones Académicas. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina Año 16, Enero 2022.

En esta publicación se documentan las ponencias de la Comisión Diseño, Artesanías y Comunidades coordinada por Ximena González Eliçabe, Felicitas Luna, Mirta Bialogorski y Ana García López, correspondientes a la presentación del Cuaderno 141 durante el VI Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño (Ponencias en Pp. 63-65).

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

Diseño, Artesanía y Comunidades

VI Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 19 al 23 de julio de 2021.

En la comisión Diseño, Artesanía y Comunidades de la VI Edición del Coloquio, los autores presentaron personalmente las reflexiones y conclusiones del proyecto 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades. A continuación se detallan los autores y sus ponencias:

Ximena González Eliçabe (Argentina)

Desarrollo local en comunidades de artesanos. Patagonia, Iguazú, La Puna, Buenos Aires

Mirta Bialogorski y Paola Fritz (Argentina)

Neoartesanías: reconfiguraciones en el campo artesanal

Héctor Lozano Gonzáles, Laura Bernabé y Julia Beatriz Pelaez Cavero (Perú)

Gossypium barbadense: Revaloración y sustentabilidad

Margarita Barretto y Fernanda Machado Dill (Brasil)

De arte(sanías) y etnias: Cestería Kaingang, producción y significado

Gonzalo Javier Alarcón Vital y Adriana E. Garrido Hernández (México)

Cuando las marcas internacionales hacen uso de diseños tradicionales de comunidades autóctonas ¿Hablamos de inspiración Artesana o Plagio?

Hada Irastorza (Argentina)

Cestería Tradicional, la Textura del Paisaje

Ana García López (España)

Tradición, vanguardia y glocalización: investigación y reflexiones sobre artesanía contemporánea desde la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo de la Universidad de Granada (España)

Belén Mazuecos Sánchez (España)

Cruces entre arte contemporáneo y artesanía: la utilización del repujado de estaño y la fabricación de exvotos en el campo de la pintura expandida

Antonio Suárez Martín (España)

Semiótica de la transversalidad para una formación contemporánea de los oficios artesanos

María Jesús Cano Martínez (España)

Artesanía inclusiva en colectivos de mujeres. Una visión crítica

María Dolores Gallego Martínez (España)

Educación Artística y comunicación del Patrimonio de Al-Ándalus a través del diseño textil contemporáneo. Una propuesta didáctica y pictórica para el ámbito educativo

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Ximena González Eliçabe** forma parte del Cuerpo Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y al igual que **Mirta Bialogorski** (Museo de Arte Popular José Hernández-MAP, Argentina) y **Ana García López** (Universidad de Granada, España), incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas.

d)- Evaluación Externa

El Proyecto 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades, realizado entre la Universidad de Palermo, el Museo de Arte Popular José Hernández-MAP (Argentina) y la Universidad de Granada (España) cuyos resultados fueron publicados en el Cuaderno N°141 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (ver detalle en punto a. de este artículo), fue evaluado exitosamente por la Evaluadora **Luciana Allegretti**, miembro internacional del Equipo Externo de Evaluación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, durante el año 2021.