

El papel del diseño en ámbito cultural de la artesanía. 5 años de experiencias en la impartición de la disciplina

Autores

Mtra. Graciela Mayagoitia Viramontes, graciela.mayagoitia@cutonala.udg.mx

Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, arivera49@yahoo.com.mx

Mtro. José Luis Rubén García Soriano, julis.garcia@cutonala.udg.mx

Universidad de Guadalajara, México

Resumen

El papel del diseño en el ámbito de la artesanía, será pertinente en la medida que se resuelva la contradicción entre la tradición y la modernidad. Artesanos y diseñadores son parte de un esfuerzo que se realiza para enriquecer la vida material de las comunidades. Diseño-artesanía-diseño, son los medios para mejorar la calidad de vida y los saberes acumulados en ambos campos, pueden coexistir y complementarse en aras de un bien común.

Objetivos del trabajo

A través del modelo departamental la Universidad de Guadalajara pretende que este trabajo de revisión y actualización de contenidos, fortalezca el perfil de egreso en aras de la consolidación del programa educativo.

Método y medios utilizados

Mediante el análisis documental, estudios de tipo cuantitativo y cualitativo acerca de las expectativas educativas de alumnos y egresados, nutrido además con la opinión de profesores, artesanos y expertos disciplinares.

Resultados y conclusiones

Integrar un informe que permita la actualización e innovación curricular, orientado hacia la práctica educativa con atención en las necesidades que se generan ante los constantes cambios sociales, económicos, políticos y culturales.

INTRODUCCIÓN

Desde principios de esta última década, la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco en México, la segunda más grande del país, estableció entre sus objetivos la creación de un programa educativo de diseño en el ámbito específico de la artesanía. Fue entonces el Centro Universitario de Tonalá de la propia universidad, la sede idónea para cobijar este proyecto una vez que el municipio de Tonalá es conocido nacional e internacionalmente por su tradición artesanal desde épocas prehispánicas.

Fue entonces que en el año 2012 inició actividades la Licenciatura en Diseño de Artesanía misma que tiene como misión formar profesionales en el diseño integrando en su obra aspectos socio-culturales, identitarios, tecnológicos e innovadores, mismos que comprendan profundamente la iconografía y la técnica tradicional con la finalidad de preservarlas, revalorizarlas, reinterpretarlas para posicionarlas en un contexto socio-económico actual, en beneficio del sector artesanal.

A la fecha han pasado por sus aulas y talleres alrededor de 250 alumnos; actualmente cuenta ya con tres generaciones de egresados. En su gran mayoría cuenta con alumnos de la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo también han arribado alumnos provenientes de comunidades artesanales de diferentes regiones del país como Michoacán, Estado de México y Tlaxcala. Cabe mencionar también que el programa cuenta con algunos alumnos artesanos

de diferentes rangos de edad; el mayor de ellos de 65 años recién egresado y próximo a obtener el título correspondiente. A la fecha el programa cuenta ya con seis alumnos titulados.

Poco a poco el programa educativo se ha venido consolidando, tanto en el municipio de Tonalá como en sus zonas adyacentes. El programa se creó con el objetivo principal de formar profesionales con una visión humanista e integral, conscientes de su identidad y de su entorno cultural; otro objetivo del programa es ejercer liderazgo en la investigación, en la innovación así como en la aplicación de nuevas tecnologías a fin de propiciar la interacción entre el campo académico y los grupos de la tradición artesanal; así mismo y a través de la participación y la vinculación activa propiciar un intercambio de saberes, conocimientos y experiencias entre el binomio: artesano - diseñador. El programa cuenta con personal académico multidisciplinario entre los que podemos mencionar no solo a diseñadores, sino también a Artesanos, Artistas Plásticos, Historiadores y Gestores Culturales entre otros.

Aclarando conceptos

Evidentemente, al ser un programa educativo de nueva creación en la Universidad de Guadalajara y así mismo a nivel regional, uno de los primeros debates que fue necesario aclarar por parte de la comunidad académica tuvo que ver con el concepto de diseño y su participación en el ámbito de la artesanía. Las siguientes cuestiones asociadas fueron fundamentales para entender a la vez la relación del diseño con la artesanía y sobre todo donde no quedan claras las fronteras entre la artesanía y el diseño:

- ¿Es el profesional del diseño de artesanía un artesano?
- ¿Cuál es el valor que el diseño le otorga a la artesanía?
- ¿El diseñador aprende del artesano ó viceversa?, o acaso ¿Se complementan entre ambos?
- ¿Qué distingue a un diseñador de artesanía de un diseñador industrial ó a un diseñador de moda, de un diseñador textil, etcétera?

A lo largo de este texto brindaremos respuesta a estos cuestionamientos, una vez que sean expuestos aquí algunos antecedentes y colaboraciones que sirvieron de apoyo tanto para el inicio de actividades del propio programa como durante el proceso de consolidación del mismo.

Si bien sabemos que el diseño es una herramienta para reactivar la economía de los diversos sectores productivos particularmente el de la artesanía, al mismo tiempo el sector enfrenta problemas de comercialización debido a la poca capacidad por parte de las organizaciones productivas para competir en el comercio nacional e internacional; por lo tanto en primera instancia sabemos que la figura del diseñador no solo demanda el ser un ente conceptualizador y materializador de ideas sino que además que tenga la capacidad de enfrentar problemas de comercialización, distribución y emprendimiento de negocios.

La artesanía mexicana ha logrado consolidar un sello particular, producto de sus arraigadas raíces históricas, aun cuando no ha escapado de las influencias que marcan las tendencias mundiales, algunos artesanos se han preocupado por establecer en su obra un discurso propio, ya sea de manera individual o colectiva, y que a lo largo de la historia han incorporado formas y técnicas novedosas; lo anterior quiere decir que existe ya una tradición en nuestro país en el diseño de artesanía, misma que data de por lo menos de mediados del siglo pasado, fecha en la cual se instalaron en el país las primeras escuelas de diseño.

Consientes de que detrás de la mano del artesano se encuentran años de acumulación de conocimientos y experimentación acerca de la técnica y la materia prima, el nivel técnico y estético alcanzado por la artesanía, debe ser complementado con estrategias de conceptualización, reinterpretación, comercialización y de gestión cultural que busquen el reposicionamiento de los procesos artesanales para el desarrollo de productos, colecciones y tendencias con impacto a nivel nacional e internacional.

Ante la necesidad de precisar el significado y el uso de los conceptos de diseño y artesanía, a la vez brindar claridad al tipo de relación semántica que se establecerá en torno a los conceptos que designan a esta profesión, dado que el acuerdo al respecto y la precisión de sus significados.

Definiciones

Maggie Ryan Galton, historiadora de arte estadounidense radicada en México definió el perfil de un diseñador artesanal como:

“El diseñador artesanal es un individuo preocupado no solo por la utilidad, la estética y la economía de un producto sino por el bienestar de la comunidad con quien esta trabajando y el impacto a largo plazo de la capacitación”

Por su parte Miguel Fernando Elizondo Mata, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, en su artículo: *“Reflexiones para una capacitación artesanal eficaz y eficiente en México”* publicado en el libro: *La Capacitación de artesanos en México*, de Victoria Novelo propone las cualidades que todo diseñador en el ámbito de la artesanía debería poseer entre las que destacan:

- Que se domine el proceso y la técnica
- Que sepa comunicar, enseñar y compartir sus conocimientos
- Que conozca su entorno socio-cultural así como la historia de lo que produce
- Que se dirija al artesano como un par
- Que respete la iconografía
- Que promueva y fomente la identidad cultural de los pueblos
- Que conozca las tendencias actuales y las interprete al interior del ámbito artesanal
- Que tenga disponibilidad de estar cerca de las comunidades artesanales
- Que sea adaptable y flexible

A este respecto, se pueden plantear ideas importantes para lograr acuerdos en torno al debate conceptual del diseño de artesanía. En la actualidad existen artesanos que se han apropiado de conocimientos de diseño, pero también de diseñadores que se han dejado colonizar por el campo artesanal. Es así como un diseñador viaja al territorio de las artesanías y regresa para ejercer diseño mientras que un artesano viaja al territorio del diseño y regresa para trabajar como artesano. En ese ir y venir ambos campos se enriquecen.

El diseñador de artesanía es entonces un profesional que viaja por los territorios artesanales y es así como logra enriquecer su proceso creativo y realizar nuevas interpretaciones que le permitan darle identidad a sus propuestas así como gestionar proyectos sustentables cultural y económicamente.

En síntesis, la principal aportación de la artesanía al ámbito del diseño y del artesano particularmente se basaría en cómo es que logran diferenciar sus objetos y el involucramiento de una cosmovisión en sus producciones; el reconocimiento de la necesidad y que los objetos cubran correctamente las funciones de las comunidades según su estilo de vida y zona geográfica así como el dominio excelso sobre la técnica y el uso de materiales locales y regionales.

Por su parte, el diseño aportaría los valores que ha obtenido en su corta pero rica tradición como disciplina universitaria, a saber, el rigor teórico e histórico; es decir, el diseñador deberá ser capaz de encontrar en cada comunidad artesanal y en los saberes acumulados por ésta, lo que es susceptible de ser materia de generalización y podrá, gracias al razonamiento histórico, ser capaz de relativizar el valor de cada conjunto de artesanías.

La artesanía surge del propio taller del artesano, mismo que ha sido su misma casa; lugar donde ha tenido que satisfacer sus necesidades más elementales donde busca reproducir y mejorar sus utensilios hasta darse el tiempo de hacerlos más manejables, más prácticos, pero además hacerlos cada vez más hermosos, con el capricho de las formas, los diseños, los colores, los dibujos y sobre todo de los significados. La dinámica artesanal y los productos se convirtieron así en expresión cultural de sus pensamientos y de sus creencias, de sus temores y deseos, así como del tiempo y de los espacios en sus diversas épocas y circunstancias.

La artesanía es un trabajo familiar en el que se coordinan los miembros de la misma, distribuyendo sus tiempos y esfuerzos para desempeñar todos un papel en el proceso de fabricación de sus productos. Las piezas artesanales constituyen una fuente de trabajo que debe fomentarse y profesionalizarse de la misma forma como se hace con cualquier otra actividad económica. La abundancia de formas, de materiales y de coloridos es el principal atractivo de la artesanía, misma que se exhibe en tiendas, boutiques y mercados y que al mismo tiempo responde a la demanda de productos por parte de la sociedad.

Es precisamente un valor del trabajo artesanal, el que responda a la comprensión profunda que el artesano tiene de su tradición, de su entorno, de los diversos materiales y de su geografía. El estudiante universitario de diseño de artesanía, que no el artesano, debe construir su propia capacidad de juicio, ya que es a partir de esto que se enriquecerán sus competencias interpretativas.

Análisis y Estudios

Ante los retos que actualmente demanda la sociedad, se requiere del desarrollo de proyectos que le permitan a la práctica educativa colocar especial atención en las necesidades que se generan ante los constantes y rápidos cambios sociales, económicos, políticos y culturales.

Los procesos educativos actuales tienen la necesidad de revisar, diagnosticar y actualizar sus programas educativos de manera constante a fin de fomentar la competitividad entre sus egresados, además de estimular la calidad de sus propios procesos académicos. Se deben incorporar así mismo elementos que permitan el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje cada vez más innovadoras, donde se cuente además con planes de estudio diseñados en concordancia con las tendencias y avances del conocimiento, considerando las reformas normativas y aquellos aspectos que se incluyen en los procesos de evaluación de la calidad educativa.

La importancia de que se generen estrategias para identificar el impacto social que generan los profesionales de su campo de acción al tiempo que se identifican nuevas demandas formativas en beneficio de sus familias y de sus comunidades.

La población a nivel mundial se encuentra inmersa en el fenómeno de la globalización y se prevé para los próximos años una condición cada vez más hostil de competitividad, por lo que la profesionalización de actividades económicas, otrora marginadas afronten las disparidades económicas y sociales en mejores condiciones y con ello reducir los niveles de pobreza, marginación, exclusión y falta de acceso a servicios que padece buena parte de la población.

México cuenta ya con 120 millones de habitantes, ello impacta en las tendencias que influirán en la evolución de la demanda de servicios educativos, ya que por un lado está la reducción de la población menor de 15 años y el correlativo incremento de la población en edad laboral entre 15 y 64 años, por otro lado el aumento del número de localidades pequeñas dispersas en el territorio nacional.

La pertinencia de un programa educativo al interior de su entorno, constituye un factor determinante al momento de tomar decisiones de carácter educativo pues se pretende que un profesional impacte directamente en la economía y la cultura de su sociedad.

Verificar que la Licenciatura en Diseño de Artesanía sea pertinente respecto del entorno social desde la perspectiva económica y política requiere atención desde objetivos escalonados:

Descripción del marco contextual desde la óptica histórica, geográfica y socio-demográfica.

Delimitar la zona de influencia de propio PE.

Identificar plenamente el ámbito laboral y organizacional.

Describir las problemáticas sociales a las que responden los alumnos y egresados del PE.

De acuerdo a información estadística disponible en la página oficial del INEGI¹ el Municipio de Tonalá se encuentra habitado por 536,111 personas, tiene 96 hombres por cada 100 mujeres. La mitad de la población tiene 24 años o menos, lo cual significa que es una población joven. Existen 53 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva.

Las características educativas de las personas de 15 años o más en el Municipio de Tonalá son:

3.7% sin escolaridad

58.8% básica

23.2% con media superior

14.2% superior

0.1% no especificó

Si tomamos en cuenta la variable escolaridad superior reportada por la ANUIES² en su anuario estadístico 2015-2016, es de resaltar que sea menor (14.2%) al reportado a nivel estatal (19.0%) y nacional (21.7%).

El municipio tiene a favor que la población económicamente activa es mayor que a nivel estatal y nacional con un 57.6% de la cual 36.8% son mujeres y 63.2% hombres, en el rubro de ocupación también las mujeres son más que los hombres con un 97.7% por 96.1% respectivamente.

La población no económicamente activa representa el 42% rubro en el que dominan igualmente los estudiantes con 34.9% y 45.8% de personas dedicadas a quehaceres del hogar, lo cual sumados representan 80.7% que es mayor al comportamiento en este rubro al nivel estatal y nacional.

En cuanto un estudio realizado por la Coordinación de la Licenciatura del propio PE, acerca de la población estudiantil se obtuvieron los siguientes datos:

63% de los estudiantes son mujeres mientras que 37% son hombres.

90% de los estudiantes son solteros

15% son padres de familia

45% de los estudiantes oscilan entre los 21 a 25 años de edad

55% de los estudiantes trabaja actualmente 63% de ellos labora en lugares donde no se tiene ningún tipo de relación con el PE

22% de los estudiantes provienen de familias con tradición artesanal

10% de los estudiantes son artesanos activos

¹ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, www.inegi.org.mx

² Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, www.anuies.mx

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Es prioritario revalorar el trabajo artesanal y aprovechar la riqueza cultural de la globalización, al mismo tiempo se revela una apertura al cambio y disposición al intercambio, actitudes que deben estar presentes en el profesional del diseño de artesanía.

La Licenciatura en Diseño de Artesanía ha venido a fortalecer el proceso de renovación que las tradiciones artísticas experimentan en forma natural pero ahora con una menor inversión de tiempo; si es que acaso consideramos el tiempo que implica la formación tradicional de un artesano, la cuál en ocasiones se puede medir en décadas; así mismo, el proceso artesanal se renueva al incorporar conocimientos y habilidades en los estudiantes que luego practican en el taller tradicional.

Se debe hacer énfasis en la importancia de que el estudiante, se reconozca como parte de un grupo cultural con identidad propia, lo cual implica, saberse poseedor de una tradición e impulsar procesos de innovación; es a partir de esa herencia la fuente de inspiración para la actividad creadora de la comunidad artesanal.

Una crítica constante en la formación de profesionales en el diseño de artesanía es reconocer el equilibrio necesario entre la formación teórica y la formación práctica a fin de que culmine en la mejora del quehacer y fortalecimiento de la identidad.

La disciplina del diseño y con ella el campo del diseño de artesanía constituye una profesión que es necesaria para el desarrollo de las comunidades. La necesidad de intervenir en la construcción de los artificios como medios para elevar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país es evidente: los sistemas de información, los objetos que facilitan la vida cotidiana, la necesidad de dar visibilidad a las producciones culturales y artísticas, y diversas intervenciones que son necesarias para el mejoramiento radical de las condiciones de vida de diversos sectores minoritarios, siguen en espera de diseñadores que respondan adecuadamente a dichas demandas.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de escuelas de diseño en nuestro país, la oferta de egresados que respondan adecuadamente a retos como los descritos en el párrafo anterior no es de la calidad deseada. Esto se debe fundamentalmente a las siguientes razones:

Los planes y programas de estudio son diseñados sin considerar las demandas del campo laboral.

La formación de los futuros diseñadores no desarrolla en éstos competencias para trabajar en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Esto se debe a que prevalece un enfoque que mira al diseño desde una perspectiva formalista y la educación del diseñador centrada en el desarrollo de habilidades técnicas, sean convencionales o de para el dominio de tecnología de punta.

Vinculado a lo anterior se detecta un marcado desfase del desarrollo de la investigación en el campo del diseño con relación a otros campos disciplinares. Se investiga poco y se difunde menos, porque la actividad investigativa no forma parte de los usos y costumbre de las comunidades académicas del campo del diseño.

Es decir, si bien son muchas las IES que ofertan carreras de diseño, son muy pocas las que han logrado vencer las disfunciones arriba mencionadas.

El campo del diseño de artesanía y su enseñanza superior no está aislada de las circunstancias que ya se han descrito. Por un lado, el propio campo de la artesanía requiere de la intervención del diseño para que los objetos construidos por las comunidades de diversos artesanos adquieran la visibilidad que les permita entrar en el circuito de la comercialización de los artificios que ayudan al enriquecimiento de la vida de los distintos

núcleos ciudadanos; por otra parte, los diseñadores deben voltear a mirar y comprender la tradición artesanal dado todo lo que ésta les puede aportar para desarrollar diseños locales con alta calidad pero que consideren en su configuración la sostenibilidad cultural, ambiental y económica.

El diseño de artesanía será pertinente en la medida que pueda resolver la contradicción entre la tradición y la modernidad, misma que es heredera de la noción de progreso.

Artesanos y diseñadores son parte de un mismo esfuerzo, aquél que se realiza para enriquecer la vida material de las comunidades. Diseño y artesanía, artesanía y diseño son los medios para mejorar la calidad de vida y los saberes acumulados en los dos campos pueden coexistir y complementarse en aras de un bien superior.

En un esfuerzo por definir y al mismo tiempo enriquecer el perfil de egreso, en términos de competencia específica o competencia profesional al egresado de la Licenciatura en Diseño de Artesanía, de la siguiente forma:

“Diseña productos y colecciones artesanales innovadoras mediante la aplicación de técnicas tradicionales con alto valor identitario”.

La academia debe establecer cuáles son los principales núcleos conceptuales presentes en cada una de sus unidades de aprendizaje, así mismo debe definir las estructuras conceptuales del diseño, de sus teorías relacionadas, de las técnicas de representación, de los materiales, de los procesos, etc. Lo anterior es necesario para poder diseñar estrategias de aprendizaje pertinentes.

Como resultado de los diversos análisis se lograron recabar los siguientes acuerdos:

Consolidar una integración de conocimientos y específicamente de los conceptos y teorías que pueden cooperar a la solución de situaciones problemáticas de cada proyecto del área curricular de integración.

Establecer un nivel de complejidad creciente de los proyectos a lo largo de todo el trayecto de los estudiantes por el plan de estudios.

Configurar acciones de evaluación parciales que promuevan en los estudiantes la integración de conocimientos, habilidades y procedimientos y darles a éstos valor curricular.

Realizar eventos de evaluación tales como exhibiciones de proyectos, presentación de éstos ante profesores, empleadores o egresados, réplicas similares a los de un examen de grado.

Instalar un programa amplio de estancias o prácticas profesionales con valor significativo de créditos.

Llevar a cabo actividades de gestión para promover y llevar a la vida cotidiana de los estudiantes la movilidad académica y dar a ésta un valor significativo de créditos.

En su conjunto, la plantilla de profesores debe tener un equilibrio entre profesores con mayor vocación académica e intereses en la investigación y profesores que provengan del campo de trabajo del diseño, de las artesanías y lo ideal, del campo del diseño de artesanía.

Dentro del programa de formación docente se deben llevar a cabo cursos, seminarios, diplomados, etcétera que fortalezcan las capacidades teóricas de los maestros y desarrollen en éstos competencias didácticas que les permitan vincular la teoría con la práctica y motivar en sus estudiantes la integración de conocimientos.

La Licenciatura de Diseño de Artesanía tiene entre sus retos:

Consolidar y expandir su oferta educativa para atender las necesidades no solo de la Zona Metropolitana de Guadalajara sino también de una vasta región del Occidente de la República Mexicana.

Fomentar el sentido de pertenencia en sus estudiantes así como potenciar la oportunidad de ser los únicos referentes en la región.

Propiciar el encuentro y la vinculación entre los estudiantes y egresados con los grupos artesanales, actualmente, se dice, los propios artesanos están estudiando diseño de artesanía, pero sus hijos ya no siguen las tradiciones, lo que deriva en una pérdida de saberes, técnicas y oportunidades construidas por sus antecesores.

BIBLIOGRAFÍA

Anuarios estadísticos de la educación superior. ANUIES. (2015-2016).

Carretero, M. (2011). Constructivismo y Educación. Buenos Aires: Paidós.

Granet, K. (2011). The Business of Design. New York: Princeton Architectural Press.

Manual de Diseño y Desarrollo de Productos Artesanales. (s.f.). 1ª. ed. [ebook] Ciudad de México: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, p.45. Disponible en: <http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/bitstream/handle/123456789/9/0/Ryan%20Galton%20-%20Manual%20de%20diseño%20artesanal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Acceso: 11 Abr. 2017].

Novelo, V. (2003). La capacitación de artesanos en México. 1ª. ed. México, D.F.: CENCADAR.

Morris, W. (1985). Arte y Sociedad Industrial, 2ª. ed. La Habana: Arte y Literatura.

Ramírez Godoy, G. (2003). Ramas de Identidad: Historia y Conceptos de la Cultura y El Arte Popular, 1ª. ed. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Turok, M. (1988). Cómo Acercarse a la Artesanía. 1ª. ed. Ciudad de México: SEP.

ⁱ Manual de Diseño y Desarrollo de Productos Artesanales. (s.f.). 1ª. ed. [ebook] Ciudad de México: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.