

5

**45 años
aportando a
la educación,
documentación e
investigación de
las artesanías y
artes populares**

El CIDAP y la Escuela de Diseño en Cuenca

Una historia, una relación, un pensamiento y un desafío permanente entre la artesanía y el diseño.

Genoveva Malo Toral

Decana de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte
de la Universidad del Azuay

Resumen

Este artículo trata sobre las relaciones construidas entre el CIDAP y la Escuela de Diseño de Cuenca, en un momento cultural de América Latina, en donde la relación Diseño-artesanía e identidad se miraban desde la puesta en valor de la cultura popular, las tradiciones y el reconocimiento a una cultura material y simbólica representativa de la región, tanto para la preservación y fomento de las artesanías, como para el surgimiento de una disciplina académica fortalecida con la mirada del contexto y la cultura: el Diseño.

Palabras clave: *Diseño, Artesanía, UDA, CIDAP, Identidad.*

El camino inicial que tomó la Escuela de Diseño en Cuenca, en un reconocimiento al valor de las artesanías, fue una apuesta que hay que mirarla hoy como hecho histórico y realidad en permanente desafío, pues las artesanías están vivas y se transforman en un proceso de innovación constante, como reflejo de nuevos contextos culturales, tecnológicos y de mercado. Asimismo, el diseño regional busca consolidar una identidad que dé cuenta de las relaciones con el contexto y urge posicionarlo como signo cultural contemporáneo.

Celebrar los cuarenta y cinco años de la fundación del CIDAP es también celebrar y reconocer sus importantes vínculos con la primera escuela de Diseño en Cuenca: su nacimiento, su consolidación y sus proyecciones. El Diseño y su historia pueden mirarse desde las transformaciones de la sociedad y los contextos que generan, posibilitan y validan su existencia; la creación del CIDAP, en un momento cultural de gran trascendencia para la puesta en valor de la cultura popular, las artesanías y el Diseño en América Latina, da cuenta de aquello.

El Diseño, desde sus orígenes, ha problematizado constantemente su relación con el arte, la artesanía y los modos productivos. La escuela alemana Bauhaus propuso retomar las técnicas artesanales como base fundamental para la enseñanza del Diseño, aunque luego sus esfuerzos cedieron ante el determinismo industrial. Estas relaciones, tensiones e intersecciones con los modos productivos han sido una constante en el recorrido del Diseño desde su nacimiento, y en su desarrollo y consolidación. Sin duda, han definido caminos para configurar y potenciar su accionar en el campo simbólico y productivo de las sociedades.

*Figura 1: Libro: Diseño y Artesanía
Fuente: Repositorio Digital CIDAP*

Intentaremos en este relato recomponer aquellas huellas y pensamientos que marcaron la creación del CIDAP y sus relaciones con una nueva disciplina académica en el país, que surgió de una estrecha relación con los modos productivos artesanales que caracterizaban el momento cultural de los años setenta en América Latina. Buscamos también proponer algunas líneas de reflexión frente a los desafíos latentes en la relación Diseño-artesanía en la actualidad.

El CIDAP y la Escuela de Diseño de la entonces Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Cuenca, hoy Universidad del Azuay, tienen historias que se entrelazan y se juntan para problematizar la relación Diseño-artesanía, no solo como hecho histórico sino como permanente desafío y construcción cultural para América Latina. Las repercusiones, influencias e impactos de esta relación constituyen, sin duda, un espacio de reflexión y reconocimiento sobre los inicios de una disciplina que surgió con un alto compromiso con los valores del contexto. Nos referimos a la permanente problematización por la identidad y sus cruces con el Diseño como parte de un continuo constructo cultural.

Para poner en contexto esta reflexión, nos situamos en los años setenta, década en que el ambiente político y cultural en nuestra región estaba marcado por la salida de varias dictaduras y Ecuador no era ajeno a esta situación. La construcción de un nuevo estado nación implicaba necesariamente la reflexión y la pregunta por la identidad. América Latina reclamaba un regreso a los valores de la tradición en lo que podía comprenderse como una reparación y reivindicación de lo propio, a manera de emancipación que

marcaba también el rechazo a la cultura hegemónica dominante: el eurocentrismo y por consiguiente el evidente estado de dependencia.

Lo "latinoamericano" emergía con fuerza como pensamiento en toda la sociedad a través del arte, la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y en los más variados campos de conocimiento que buscaban nuevos referentes en lo local como sello de identidad. Lo vernáculo, las tradiciones, lo precolombino, la recuperación y la revalorización marcaban las expresiones en diversos campos de construcción material y simbólica de una sociedad que buscaba reivindicar su identidad con énfasis en las expresiones del arte y la cultura.

La fundación del CIDAP en 1975, auspiciada por la Organización de Estados Americanos OEA, nos remite a esta inminente preocupación por preservar la cultura popular, no solo en el ámbito local sino regional. Las artesanías como legado de tradición de los pueblos debían ser puestas en valor, reconocidas, preservadas y precauteladas. Tanto su primer director, el antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, como quien consolidó y dirigió los caminos y trayectoria del CIDAP por largos años, el Doctor Claudio Malo, visualizaron los vínculos estrechos de la artesanía con el Diseño.

En el año de 1978, con la organización del CIDAP, se dictó el primer curso de Diseño para artesanos en Colombia, en la ciudad de Bogotá y a los pocos meses, en 1979 se llevaba a cabo en la Universidad Central del Ecuador el Primer Seminario Nacional de Diseño que generó importantes discusiones como precursoras para el nacimiento de la profesión del Diseño. Tanto en los cursos de Diseño Artesanal

(artesanos artífices), que se replicaron en varias ocasiones y países, como en el mencionado seminario, el vínculo del Diseño con la artesanía se mostraba latente como evidencia de la necesidad de problematizar y trabajar la relación en ámbitos académicos.

Las experiencias en los seminarios del CIDAP, así como las discusiones surgidas de ámbitos académicos sobre la disciplina del Diseño en un momento cultural importante para América Latina, darían lugar años después al surgimiento de una carrera universitaria con un enfoque innovador en cuanto propuesta de contenido propio.

No es casual que haya sido un antropólogo, el Doctor Claudio Malo, quien propuso la creación de la carrera de Diseño en la entonces PUCE, hoy Universidad del Azuay, pues fue justamente la mirada desde la antropología la que anticipó y permitió una reflexión y análisis más profundo sobre lo que estaba sucediendo en América Latina. Esta visión, junto a otras reflexiones sobre la necesidad de generar un profesional del Diseño capaz de intervenir en la cultura material y simbólica, sería luego plasmada por los forjadores de la carrera en una propuesta académica sin precedentes en la región, que fue además pionera en el país.

En 1984, nueve años después de la fundación del CIDAP, nació en Cuenca la Escuela de Diseño y convocó a artistas, arquitectos y artesanos para la formación en Diseño. Se equiparon en la Universidad talleres de joyería, cerámica, textiles y madera para que la práctica y

el aprendizaje del oficio sean un factor fundamental en la relación con el contexto, la identidad y el sistema productivo de la región. El desafío se planteaba en términos de cómo resignificar al Diseño, más allá de una cultura industrial presente en los referentes de Diseño europeo.

La Universidad convocó para la creación de la carrera a un grupo de arquitectos que estaban vinculados al arte y a la artesanía, así como a los artesanos de las ramas más representativas de la región. Al decir de Claudio Malo¹, el interés estaba en integrar profesionales de la arquitectura, artesanos, artesanas y artistas para fundar la primera Escuela de Diseño e interesaba contar con profesionales que tengan cierta inclinación por el arte y aprecio por la cultura local.

La carrera fue concebida así, por un equipo de académicos que profundizó en la relación teoría-práctica. Junto a artesanos y técnicos del medio local en las ramas de carpintería, joyería, cerámica y textilería crearon espacios de reflexión y enseñanza-aprendizaje, fundamentados en el conocimiento y exploración formal de las técnicas artesanales más representativas en la región.

Dora Giordano, convocada para ser parte del equipo que propuso la carrera y su desarrollo curricular relata su llegada a Cuenca y cómo ese encuentro con "otra realidad" sería el detonante para imaginar una carrera en Diseño que fuera capaz de romper los modelos que habían sido establecidos hasta entonces para la profesión del Diseño en Europa y en otros países de Latinoamérica.

¹ Claudio Malo, *Relación Diseño Artesanía*, (17 de mayo de 2018).

Allá, por los años ochenta, llegué a Cuenca por primera vez; me fascinó esta ciudad; imaginé entonces que sería posible descubrir ese sentido “latente”, mentado en tantos discursos referidos a la identidad latinoamericana:

En el momento de primera aproximación a la ciudad, solo hubo sensaciones; era una especie de encantamiento, sin dedicación de análisis racional alguno.

Después (...) sucedieron vivencias, aquellas que irían hilvanando un proceso de conocimiento más profundo desde la subjetividad, es decir, desde una mirada intencional que busca y encuentra rasgos, elementos, relaciones.

Un contexto natural que enmarca y penetra el hábitat urbano, el ambiente, la arquitectura y los objetos se presentaba a través de una maravillosa conjugación de formas y colores. Todo parecía ofrecer certezas de lo genuino, en términos de construcción cultural².

Por su parte, Diego Jaramillo, primer director de la carrera, explica que la carrera fue propuesta en un escenario de relaciones mediadas por el contexto y en plena conciencia del desarrollo alcanzado en los sistemas productivos. La relación que el Diseño podría establecer con la artesanía se mostraba como un potente vínculo para el fortalecimiento del desarrollo local. Los enfoques fundamentales que enmarcaban la propuesta ideológica de la escuela y su construcción curricular en relación con los valores de la producción artesanal se planteaban desde las premisas de: el Diseño como lenguaje, el Diseño como práctica de transformación y el Diseño como hecho contextualizado. Como eje transversal conceptual, el discurso del Diseño haría referencia a la problemática de la morfología y la significación³.

La Escuela de Diseño de Cuenca fue pionera en el país. Con su propuesta curricular e identidad propia, le puso nombre al Diseño académico que recorrió diversos caminos para consolidar una oferta académica sólida e innovadora, visión que permitió a los primeros diseñadores experimentar y conocer la técnica y el oficio como práctica esencial para el aprendizaje y práctica del Diseño.

El reto para la Escuela de Diseño en Cuenca fue alejarla del exclusivo signo de la industrialización, pues Ecuador no era un país de alta industrialización en ese momento, sino más bien un espacio diverso en donde un naciente industria convivía con la riqueza de las tradiciones y la artesanía. Estas fueron las premisas y desafíos que propusieron y definieron

² Dora Giordano, “Las artesanías de Cuenca en el mundo contemporáneo”, en *Artesanías de América*, (2007), 27-40.

³ Diego Jaramillo, “Enseñanza del Diseño y las artesanías”, en *Artesanos y Diseñadores*, ed. por CIDAP, (Cuenca: Ediciones CIDAP, 1991).

la fuerte personalidad de la Escuela de Diseño en Cuenca: una construcción disciplinar con pertinencia local, con una respuesta académica con fortaleza cultural.

El desafío se marcó así, en la construcción de un modo de enseñanza del Diseño que lo comprendiera como un hecho cultural y como lenguaje. Estos postulados se evidenciaron en los cursos de Diseño básico, el abordaje de las tecnologías, el trabajo en los talleres, la construcción de un lenguaje de Diseño y la posibilidad de resignificar como clave en la construcción de sentido.

La artesanía como proceso, como producto y como símbolo estuvo siempre presente en el estudio de tipologías, que definieron un enfoque de Diseño rico en formas de expresión y modos de producción. La relación Diseño-artesanía, vista desde los procesos de seriación y tipologías como estudio morfológico, se presentaba como una oportunidad para la reivindicación de valores propios y la producción de formas que otorgaban nuevos sentidos, resignificaban objetos y procesos tradicionales.

En la actualidad, transcurridas ya algunas décadas desde la fundación del CIDAP y la Escuela de Diseño, y todavía con una presencia latente y viva de la artesanía

como valor cultural y productivo en la región, así como de un Diseño que se ha posicionado fuertemente en el medio local, se plantean nuevos retos y desafíos para la relación mencionada. La inflexión cultural de finales de siglo, los nuevos signos de la cultura contemporánea caracterizados por nuevos paisajes culturales, por la globalización y la irrupción tecnológica, proponen otras formas de pensar en términos de tensiones y relaciones con la industria, con la urbanización, con los nuevos mercados e industrias culturales. Es necesario repensar una relación que sea capaz de construir otros vínculos con la sociedad, con la producción, con el ambiente, con el mercado y con una nueva noción de identidad como un constructo actual y no como huella del pasado. Podemos interpretar así, que el Diseño y la artesanía entablan relaciones que pueden resignificarse en la experimentación, la innovación, la relación con nuevas tecnologías, el ambiente, mercado, la ciencia y la sociedad en un constante proceso de transformación cultural.

Quedan abiertos los caminos y las reflexiones para el CIDAP y la Facultad de Diseño, para fortalecer y transformar un vínculo latente que puede marcar los propósitos éticos y estéticos en la producción material y simbólica de la región latinoamericana.

Referencias bibliográficas

- Giordano, Dora. "Las artesanías de Cuenca en el mundo contemporáneo". En *Artesanías de América*, 27-40. Cuenca: CIDAP & I. Municipalidad de Cuenca, 2007.
- Jaramillo, Diego. "Enseñanza del Diseño y las artesanías". En *Artesanos y Diseñadores*, editado por CIDAP. Cuenca: CIDAP & OEA, 1991.
- Malo, Claudio. *Relación Diseño Artesanía*. 17 de mayo de 2018.