

RESUMEN

El *diseño* como puente *entre lo* propio *y lo ajeno*

José Francisco Argoty Benavides
Design Studio

De la misma manera en que el ser humano requiere práctica y experiencia para alcanzar la maestría en el oficio artesanal, el diseño en este sector exige un profundo conocimiento, habilidades técnicas, capacidades creativas, así como una comprensión social y humana. Esta propuesta resalta la sinergia entre la artesanía y el diseño, fusionando la arraigada tradición artesanal con la fresca y creatividad del diseño contemporáneo. A través de una metodología colaborativa, se subraya la necesidad de concebir tanto la artesanía como el diseño como disciplinas complementarias. Se presentan ejemplos concretos de resultados exitosos alcanzados a través de la experiencia, que reflejan la fusión entre la creatividad y la autenticidad artesanal. Este proceso creativo se sustenta en un concepto inspirador vinculado a la identidad cultural y las tradiciones. La buena comunicación, la empatía y la comprensión del entorno son pilares fundamentales en esta colaboración, facilitando una toma de decisiones fluida y horizontal. Además, se enfatiza el compromiso con la sostenibilidad, empleando materias primas naturales en el desarrollo de productos hechos a mano. Durante la conferencia, se ahondará en esta metodología con la intención de inspirar y cultivar colaboraciones afines en la fascinante intersección entre diseño y artesanía a lo largo de Latinoamérica.

Palabras clave: artesanía, tradición, comprender, vanguardia, conocimiento propio, valoración, hecho a mano, sostenibilidad, identidad, diseño, innovación, patrimonio, cultura, economía local.

OBJETIVO

Presentar una propuesta metodológica que ha logrado impactar de manera positiva a diferentes comunidades artesanales de Colombia, a través de procesos que comprenden la cadena de valor, las materias primas, el entorno y los oficios artesanales de las comunidades, para posteriormente emprender procesos de diseño e innovación que contribuyan de manera apropiada a la preservación de la identidad cultural y al desarrollo económico de las comunidades locales.

CONTEXTO

Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, cuenta con una amplia gama de saberes tradicionales que se han transmitido de generación en generación durante centenares de años y que, a pesar de la globalización, han perdurado en el tiempo. A través de los años, el ponente se ha involucrado con grupos artesanales de diferentes territorios de Colombia, fortaleciendo una amplia experiencia que le ha permitido consolidar una propuesta de diseño horizontal que conjuga las materias primas y las técnicas artesanales tradicionales de los territorios con estéticas contemporáneas. Se busca honrar el valor intrínseco de lo hecho a mano, contribuyendo a la difusión y mejoramiento técnico de

los oficios artesanales, así como facilitando su exploración estética. En un mundo cada vez más globalizado, es importante destacar la singularidad y riqueza de las culturas locales y su valor inherente. En ese orden de ideas, la valoración y promoción de la artesanía pueden contribuir a la preservación de las economías regionales. Prueba de ello son las colecciones de artesanía contemporánea logradas, que han permitido al ponente posicionar varios de estos productos en el ámbito del diseño, gracias a una particular forma de interpretar y narrar la cultura material de los territorios, con elementos innovadores y un profundo respeto por los oficios artesanales.

Nota. Dirección creativa y fotografía de José Argotty

METODOLOGÍA

En el contexto latinoamericano, la influencia de la artesanía en el diseño ha sido evidente desde los inicios del desarrollo del diseño industrial en la región. A lo largo de la historia, esta influencia se ha manifestado en la interacción entre el diseño y las prácticas artesanales tradicionales, especialmente en la pequeña y mediana industria, así como en la manufactura. Aunque los procesos industrializados han evolucionado tecnológicamente, el trabajo manual sigue siendo una parte integral del panorama contemporáneo, como lo demuestran los talleres de artesanos que aún preservan técnicas tradicionales. Esta persistencia subraya la conexión duradera entre la artesanía y el diseño, y cómo ambas disciplinas han coexistido y se han enriquecido mutuamente a lo largo del tiempo.

Actualmente, la artesanía se manifiesta a través de diversas vertientes que facilitan su clasificación y comprensión. Entre ellas, la artesanía étnica destaca por su ejecución y expresión en comunidades indígenas o afrodescendientes. Esta forma de artesanía se distingue por su profundo simbolismo y su función representativa dentro de estos pueblos, conservando una identidad y valor cultural muy elevado. Su perdurabilidad y esplendor radican en su capacidad para reflejar y preservar las tradiciones y valores de las comunidades.

Por otro lado, las tradiciones arraigadas en diferentes territorios han dado origen a lo que se conoce como artesanía tradicional. Esta vertiente se ha desarrollado gracias a los aportes de la cultura popular, combinando conocimientos ancestrales, materias primas locales y técnicas artesanales transmitidas de generación en generación. Ejemplos notables de esta tradición se encuentran a lo largo del continente, entre ellos destacan el maestro Gilberto Granja en Pasto, Colombia, reconocido por su trabajo en barniz de Pasto; la maestra Amparo Navarro y su grupo Colteseda en Timbío, Colombia, por su maestría en la tejeduría en seda; el maestro João das Alagoas en Capela, Brasil, por su habilidad en la cerámica; y el maestro Espedito Seleiro en Nova Olinda, Brasil, por su destreza en el trabajo en cuero. Estos artesanos representan un legado artesanal que no solo perdura, sino que se transmite y se renueva con el tiempo, manteniendo vivas las tradiciones culturales de sus respectivas regiones.

Ahora bien, enfoquémonos en la artesanía contemporánea, una vertiente donde la participación de los diseñadores ha ganado creciente relevancia. En este contexto, los diseñadores contemporáneos están revitalizando y reinterpretando técnicas y procesos artesanales para crear objetos que

destacan no solo por su valor estético, sino también por su carga emocional. Mientras que la artesanía se enfoca en el trabajo manual y la habilidad técnica, el diseño contemporáneo pone el acento en la planificación y la creatividad. La fusión de estos enfoques permite innovar y enriquecer el proceso de creación, dando lugar a productos hechos a mano que combinan la tradición artesanal con la visión innovadora del diseño, logrando así una síntesis que perfecciona tanto la forma como la función de los objetos.

En el contexto de la artesanía contemporánea, es crucial establecer una metodología que promueva un enfoque verdaderamente horizontal en la colaboración entre diseñadores y artesanos. Esta metodología debe reconocer y valorar al artesano no solo como un ejecutor de tareas manuales, sino como un cocreador con un profundo conocimiento cultural y un espíritu creativo único. Numerosos estudios de diseño han capitalizado en esta tendencia, pero a menudo lo han hecho en detrimento del artesano, relegándolo a un papel subordinado como mera mano de obra. Esta práctica no solo ignora la esencia cultural inherente a la artesanía, sino que también despoja al proceso creativo de su riqueza y autenticidad.

Para contrarrestar esta dinámica, **es fundamental implementar acciones que aseguren una colaboración equitativa y respetuosa.** Estas deben incluir la cocreación desde la fase conceptual, donde se reconozca y se incorpore el conocimiento tradicional del artesano en el desarrollo del diseño. Además, es esencial fomentar un diálogo continuo y bidireccional, donde ambas partes compartan ideas y decisiones, garantizando que el resultado final refleje tanto la creatividad del diseñador como la identidad cultural del artesano.

Otra acción relevante que se debe evaluar es la transparencia en la distribución de beneficios, asegurando que los artesanos reciban una compensación justa y que su contribución sea reconocida de manera visible en los productos finales. Asimismo, es importante promover la sostenibilidad cultural, protegiendo las técnicas y tradiciones artesanales de la explotación comercial que podría diluir su valor. Implementar estas medidas enriquece el proceso de diseño y también ayuda a fortalecer la posición del artesano en el mercado actual, asegurando que su trabajo sea valorado en toda su dimensión cultural y creativa.

Para abordar la cocreación en el diseño dentro del contexto de la

ENFOQUE EN LA COCREACIÓN

La cocreación se basa en una colaboración equitativa donde artesanos y diseñadores trabajan juntos para generar valor. Este enfoque reconoce y capitaliza las habilidades técnicas y el conocimiento profundo del artesano, integrándolos con la visión creativa y contemporánea del diseñador. A través de encuentros y talleres, ambos exploran nuevas posibilidades en la forma, textura, color y función de los productos; este proceso no debe centrarse únicamente en aspectos estéticos, sino también en asegurar que la identidad cultural y el contexto local se refleje en el diseño. Al incorporar el conocimiento tradicional y la visión contemporánea, se logra una síntesis que enriquece el proceso de creación, resultando en productos que son tanto innovadores como profundamente conectados con su entorno cultural.

COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

La comunicación y la empatía son fundamentales para el éxito de cualquier colaboración. Entender las necesidades, expectativas, habilidades y limitaciones de los artesanos es esencial para establecer un diálogo horizontal. Este intercambio de ideas y conceptos facilita una toma de decisiones conjunta, como también asegura que los productos finales reflejen la autenticidad de la artesanía y la creatividad del diseño. La empatía, en particular, permite a los diseñadores conectar más profundamente con los artesanos, respetando y valorando su perspectiva y su aporte cultural, lo que fortalece la calidad y la relevancia de los productos creados.

El crecimiento de un proyecto artesanal depende de la integración y valorización de los conocimientos de todos los involucrados. Por lo tanto, es esencial que el artesano tenga una voz activa en el proceso, ya que su experiencia y saberes tradicionales no solo enriquecen el resultado final, sino que también son el fundamento mismo de la artesanía. Ignorar o minimizar la importancia de su contribución sería perder la esencia y autenticidad que distingue al oficio. La colaboración respetuosa y equitativa, donde cada parte aporta su experiencia y creatividad, es lo que permite que el proyecto prospere y mantenga su integridad cultural y artesanal.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

El desarrollo de productos dentro de esta metodología se basa en conceptos inspiracionales que emergen del conocimiento cultural y del entorno local. Esta integración de técnicas artesanales tradicionales con enfoques de diseño contemporáneo permite la creación de objetos que son tanto un homenaje a la tradición como una expresión de innovación. Aquí, el diseño no solo es un ejercicio de creatividad, sino también un acto de preservación cultural, donde cada objeto creado es un testimonio de la riqueza y diversidad de las tradiciones artesanales. La combinación de lo tradicional con lo moderno enriquece el producto final y añade valor al proceso creativo, haciendo que el diseño sea una herramienta para narrar historias culturales.

La investigación de referentes, la selección de materias primas, la comprensión de los procesos productivos y la elección de paletas de color son aspectos fundamentales en la labor del diseñador. Este profesional debe involucrarse profundamente en el entorno cultural y social para desarrollar propuestas que vayan más allá de lo superficial, aportando valor genuino y respetando la esencia de la artesanía. Solo así es posible crear piezas que reflejen un entendimiento auténtico del contexto y que se integren coherentemente con las tradiciones artesanales.

SOSTENIBILIDAD

En el proceso de creación de productos hechos a mano, la sostenibilidad se convierte en un principio rector. Priorizar el uso de materias primas naturales y evitar agentes químicos tóxicos ayuda a generar un respeto al medio ambiente al interior de las comunidades, reflejando un mayor compromiso con la sostenibilidad cultural. Al promover productos que son sostenibles y éticamente responsables, esta metodología ayuda a contribuir a un mundo más justo, reforzando la importancia de la creatividad y la cultura como elementos clave para un desarrollo sostenible.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN CONTINUA

La metodología de cocreación se enriquece con la transferencia de conocimiento y la capacitación continua, aspectos que permiten a artesanos y diseñadores crecer juntos mientras responden a las demandas del mercado sin perder la esencia de sus raíces culturales y técnicas. Este proceso se basa en la creación de espacios de aprendizaje mutuo, donde los artesanos perfeccionan sus técnicas tradicionales y exploran nuevas habilidades en diseño, mercadotecnia y procesos de producción. Por su parte, los diseñadores profundizan en las técnicas artesanales y en el conocimiento cultural de las comunidades, lo que les permite integrar estos elementos de manera auténtica en sus propuestas creativas.

La capacitación continua refuerza las capacidades de todos los participantes, promoviendo un ciclo de innovación que da lugar a productos culturalmente ricos y técnicamente avanzados. Este enfoque también contribuye a establecer una relación más equilibrada entre artesanos y diseñadores, construyendo una cadena de valor basada en el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Así, la cocreación se convierte en un vehículo para preservar y revitalizar el patrimonio artesanal, al mismo tiempo que impulsa un diseño contemporáneo que refleja la diversidad y riqueza cultural de las comunidades involucradas.

Nota. Dirección creativa y fotografía de José Argotty

CONCLUSIONES

- Tanto en la artesanía como en el diseño, la práctica y la experiencia son fundamentales para alcanzar la maestría. La habilidad artesanal, forjada a través de años de perfeccionamiento, se complementa con el conocimiento y la visión creativa del diseño contemporáneo. La propuesta subraya la importancia de valorar y cultivar estas competencias para lograr resultados verdaderamente innovadores y significativos.
- La eficacia de la colaboración entre artesanos y diseñadores depende en gran medida de una comunicación abierta y empática. Comprender las habilidades, expectativas y limitaciones de cada parte facilita un intercambio de ideas que integra el conocimiento técnico y la visión creativa de manera equilibrada. Este entendimiento mutuo asegura que el proceso de cocreación resulte en productos que respetan y reflejan tanto la tradición artesanal como la visión contemporánea, enriqueciendo el diseño con una profundidad cultural significativa.
- Al involucrar a los artesanos en procesos de diseño contemporáneo se estimula una renovación constante de las prácticas culturales que podrían estar en riesgo de desvanecerse. Esta colaboración fomenta un entorno en el que la tradición se mantiene viva y relevante, al tiempo que se adapta y evoluciona para enfrentar los desafíos actuales.
- La transferencia de conocimiento es fundamental para la evolución de la artesanía y el diseño. Al fomentar una capacitación continua y un aprendizaje mutuo, se potencia la innovación y se asegura la sostenibilidad de las prácticas artesanales.

