

IMAGINARIO PERNAMBUCANO

Resumen:

El Imaginario Pernambucano es un proyecto de la Universidad Federal de Pernambuco destinado a robustecer la producción artesanal como medio de vida suficiente mediante acciones interdisciplinarias basadas en el respeto a las culturas y comunidades en las que se trabaja. Esta contribución a la revista consta de tres secciones. En la primera se informa sobre los lugares en los que se han llevado a cabo proyectos destacando las peculiaridades de cada colectividad. La segunda se refiere de manera más concreta al proceso en Conceição das Crioulas destacando las dificultades y éxitos conseguidos así como el fortalecimiento de la autoestima de la población. El tercero se centra en la metodología empleada que tiene especial importancia en cuanto se logra un acercamiento positivo entre organizaciones académicas y administrativas con comunidades en las **que predomina la cultura popular.**

El imaginario Pernambucano es un proyecto de la Universidad Federal de Pernambuco, llevado a cabo por profesionales, profesores y estudiantes de diferentes áreas académicas. Enfocar la actividad artesanal, como un medio de vida sustentable, mediante intervenciones que respetan los valores culturales de las comunidades productoras de artesanías es nuestra misión.

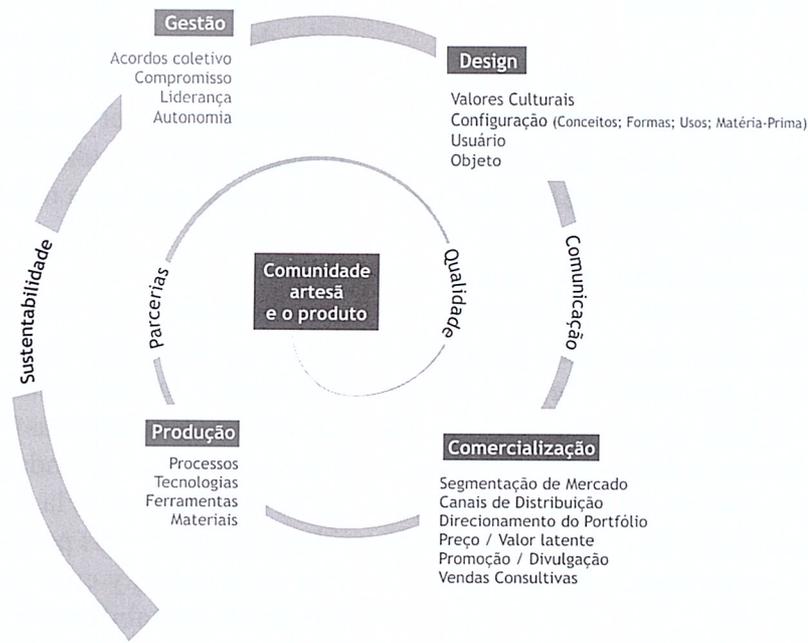
Por medio de talleres y consultorías, las artesanías y los artesanos, encuentran apoyo para optimizar la producción, mejorar la calidad y desarrollar nuevas líneas de productos. El proyecto también promueve la divulgación y comercialización artesanal. Una metodología multidisciplinaria del **Imaginario Pernambucano**, genera estrategias para promover una inclusión social.

Gestión

El Imaginario Pernambucano promueve la articulación, formación y fortalecimiento de grupos, incentivando la conformación de acuerdos colectivos y la búsqueda de autonomías. Sus acciones favorecen el reconocimiento y la formación de líderes, alienta la autoestima y concientiza en los artesanos y artesanas el valor de su trabajo.

Producción

Partiendo de los modos de producción y el respeto al ritmo de vida de las comunidades, el Imaginario Pernambucano pretende la optimización de los procesos productivos, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el uso sustentable de los

Diagrama final -ESPIRAL

recursos naturales. La introducción de nuevas tecnologías y herramientas garantiza su calidad y agrega valor al producto artesanal.

Diseño

Cada pieza se desarrolla partiendo de la valorización de la sabiduría popular, del reconocimien-

to de las tradiciones, habilidades y uso de los materiales. Como resultado el diseñador y el artesano crean líneas de productos en las que las formas, texturas y colores reflejan los valores culturales y sociales de las comunidades. La excelencia del producto y su compatibilidad con las demandas del mercado posibilitan la sustentabilidad de esta actividad.

Comunicación

Con el propósito de generar informaciones capaces de sensibilizar y movilizar la opinión pública para la valoración de las artesanías y los derechos de sus creadores, el Imaginario Pernambucano lleva a cabo acciones de comunicación. Para cada comunidad que participa en el proyecto, se elabora una identidad visual que reafirma la historia, la cultura y el sentimiento de pertenencia al grupo, imprimiendo un sello de origen y calidad de lo que produce la comunidad.

Comercialización

El Imaginario Pernambucano dirige la producción de las comunidades participantes a segmentos específicos del mercado, capaces de reconocer el valor agregado del producto, garantizando una remuneración justa y la continuidad de

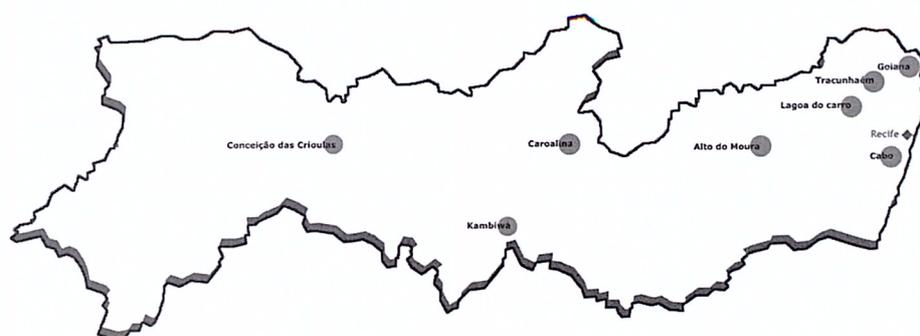
la actividad artesanal. La valorización de las referencias culturales fortalece la relación de éstas comunidades con el mercado, haciendo de esta actividad un camino para el desarrollo y la transformación social.

Fundada en el año 2001, el proyecto tuvo como primer desafío actuar en la comunidad del quilombo¹ de Conceição das Crioulas. Esta acción estuvo fundamentada en la valorización de la cultura, la identificación de las potencialidades de la región y en el reconocimiento de las habilidades y destrezas de sus moradores.

En cuatro años de trabajo, más de 500 artesanos, distribuidos en quince comunidades de la Zona de Mata ao Sertão, fueron orientadas por el proyecto. Actualmente el proyecto se desarrolla en Alto do Moura, Cabo de Santo Agostinho, Caroalina, Conceição

---

¹ Quilombo hace referencia a agrupaciones de esclavos que durante el siglo XVII habían huido de las plantaciones de sus amos. El más famoso fue el de Palmares, Provincia de Pernambuco que agrupó cerca de veinte mil personas entre esclavos y blancos marginados. Su organización social se basaba en asambleas. Brasil en los últimos tiempos reconoce la propiedad de las tierras a los integrantes de los quilombos, cuya condición económica y social es precaria y marginal.

Mapa das comunidades trabalhadas

das Crioulas, Goiana, Kambiá, Lagoa do Carro y Tracunhaém.

temente en el cultivo e hilado del algodón.

Conceição das Crioulas

La comunidad del quilombo de Conceição das Crioulas está localizada a 550 kilómetros de Recife en el Municipio de Salgueiro, sertão central pernambucano. Según el relato de los habitantes más viejos, en los inicios del S.XIX, seis negras libres, guiadas por un esclavo fugitivo, Francisco José de Sá, llegaron a esta localidad y percibiendo la fertilidad de su suelo, trabajaron fuer-

En junio de 2001, la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con Sebrae y con la Asociación del Quilombo del Conceição das Crioulas – AQCC, inician el **Proyecto Imaginario Pernambucano** en esta comunidad. A través de talleres de gestión de calidad y consultorías de diseño, se elaboraron más de treinta productos de barro, fibra de caroa y madera de imbirá. Esta acción ha beneficiado a cerca de 180 artesanos y promovido el sentido de asociación.

El proyecto se encuentra valorizando la identidad étnica, fortaleciendo la autoestima de los moradores de Conceição das Crioulas y generando más conocimiento externo de la comunidad. Las actividades del Imaginario están también apoyando la causa quilombana. A partir del proyecto, la AQCC ha incorporado a nuevos miembros, entre ellos a OXFAM y el Centro Cultural Luis Freire, ampliando su campo de acción a las áreas de gestión, educación y comunicación.

En mayo de 2002, durante el Encuentro Nacional de Experiencias Sociales Innovadoras, la Asociación Quilombana de Conceição das Crioulas – AQCC, logró el Primer Premio del Banco Mundial de Ciudadanía, en reconocimiento al proyecto de valorización de las artesanías de la comunidad, desarrollado por el **Imaginario Pernambucano**.

Kambiwá

“Retorno a la Sierra Negra”, es el significado de la palabra

Kambiwá, nombre del pueblo indígena que se encuentra a 400 kilómetros de Recife, entre los Municipios de Ibimirim e Inajá, en el Sertão Pernambucano. Aproximadamente 1400 indios viven en la región, distribuidos en las aldeas de Baixa de Alixandra, Nazaro, Pereiros, Serra do Periquito, Tear y Santa Rosa.

A través de las artesanías, los habitantes de Kambiwá, descubrieron una manera de afirmar su etnia y encontrar recursos para luchar por la tierra que les fue arrebatada; tierra de donde se obtenía la fibra de caroá, la paja de ouricuri y maderas de lo más variadas para hacer esculturas, cestos, collares, pulseras, bolsos y otros productos.

El año 2002, la Universidad Federal de Pernambuco en asociación con el Sebrae y con el Centro Cultural Luis Freire, iniciaron el Proyecto **Imaginario Pernambucano** en Kambiwá. Los talleres de gestión de calidad y las consultorías de diseño, han proporcionado a cerca de 25 artesanos mejora en los procesos

productivos, desde la extracción de materias primas hasta la finalización de los productos.

El proyecto también ha promovido el fortalecimiento y la movilización del grupo de artesanos para el trabajo, colaborando en la valorización de la cultura y la identidad del pueblo Kambiwá.

Goiana

Goiana está ubicada en la zona norte boscosa de Pernambuco, a 65 kilómetros de Recife, el Municipio se caracteriza por un rico pasado histórico y es reconocido por su hermoso litoral. Durante largos años la paradisíaca playa de Pontas de Pedra atrajo centenares de visitantes. Ahora la pequeña población de pescadores llama también la atención por su producción artesanal.

Inspirados en los “covos” - artilugios de pesca, hechas con fibra de caña brava- los habitantes de Pontas de Pedra, comenzaron a producir cestería.

Percibiendo el potencial de producción de la comunidad, en el año 2003, la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con el Sebrae, comienzan a desarrollar en Pontas de Pedra el **Imaginario Pernambucano**. Inicialmente el proyecto incentivó la formación de un grupo de artesanos. Se desarrollaron nuevos productos, partiendo de la técnica de trenzado y del tinturado de la fibra. Con la misma materia prima, aparecieron fruteros, revisteros, bandejas, portavinos, lámparas, entre otros objetos decorativos y utilitarios.

En una nueva etapa, el Imaginario Pernambucano tiene como meta desarrollar tecnologías para el mejoramiento de la materia prima. El proyecto en unión con el Laboratorio de Mecánica de la Universidad Federal de Pernambuco, desarrolló una máquina de corte que dará mayor seguridad y rapidez para los artesanos que elaboran productos con caña brava, durante el mejoramiento de la materia prima.

Alto do Moura

Alto do Moura es un barrio del Municipio de Caruaru, capital de la zona virgen Pernambucana, localizada a 135 kilómetros de Recife. Ha sido reconocida por la UNESCO como el mayor centro de Artes Figurativas de América. En Alto do Moura, prácticamente toda casa es un taller y todo habitante un artesano.

El arte del barro pasa de generación a generación, reproduce escenas de la vida cotidiana y las costumbres del pueblo nordestino. El Maestro Vitalino, que comenzó a elaborar muñecos a los seis años de edad, fue el primer artista de la comunidad en tener fama nacional e internacional. Hoy la cerámica figurativa y utilitaria de Alto do Moura, ha sobrepasado las fronteras del país.

En el año 2003, la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con el Sebrae, iniciaron en la comunidad de Alto do Moura el **Imaginario Pernambucano**, junto con los artesanos, el proyecto se encuentra desarrollando líneas de

productos que mezclan el arte figurativo, peculiar de la comunidad, con cerámica utilitaria. El próximo paso consistirá en mejorar las técnicas para elevar la calidad de la materia prima y optimizar la producción.

Cabo de Santo Agostinho

Algunos historiadores afirman que el navegante español Vicente Pinzón, llegó a Cabo de Santo Agostinho tres meses antes que el desembarco de Cabral en Bahía. Ubicado en el litoral sur de Pernambuco, a 41 kilómetros de Recife, el municipio es al mismo tiempo el mayor polo industrial y portuario del estado, y cuenta con una dotación de playas paradisíacas y manifestaciones culturales seculares, entre ellas las artesanías.

Tradicionalmente, la cerámica de Cabo de Santo Agostinho, está representada por la producción de ladrillos, tejas y cántaros. Las hábiles manos de los artesanos locales de Tauá, con una variedad de arcilla de color rojizo encontrado en la región, elaboran filtros,

jarras, vasos, fruteros y objetos decorativos.

En el año 2003 la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con el Sebrae, inician el **Imaginario Pernambucano**. El proyecto ha promovido la valorización, la proyección hacia fuera y la creación de nuevos productos utilitarios. El desarrollo del asociacionismo también cobró fuerza, las próximas metas son desarrollar nuevas tecnologías para la quema de la materia prima y vincular el turismo de la región con la producción artesanal con el propósito de intensificar la comercialización.

Tracunhaém

Está situado en la zona boscosa del norte de Pernambuco, a 63 kilómetros de Recife. El nombre del Municipio tiene origen Tupi que significa hormiguero u olla de hormigas. De acuerdo con los moradores de la comunidad, los pueblos indígenas que habitaban la región son los creadores de las primeras piezas de artesanía local: pipas modeladas en barro.

Hoy la comunidad es uno de los mayores centros de producción de cerámica del país. Prácticamente la mitad de la población del municipio sobrevive directa o indirectamente de la transformación de la arcilla en piezas utilitarias o decorativas. En el centro de la ciudad hay decenas de talleres y ollerías, sus moradores acostumbran decir “en Tracunhaém el barro llama al Santo o llena la olla”.

En los años 2003 y 2004, la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con Sebrae, inician en el Municipio de Trachunhaém el **Imaginario Pernambucano**, mediante talleres se trabajaron ideas sobre colores, proporciones, textura de materiales con el objeto de mejorar la calidad y posibilitar la creación de productos nuevos. En la nueva fase, el proyecto tiene como prioridad fortalecer las asociaciones. La preocupación ambiental, genera la necesidad de organizar a los participantes, con la intención de implementar en la comunidad nuevas tecnologías para el vidrioado.

Lagoa do Carro

Está localizada en la zona boscosa del norte de Pernambuco, a 61 kilómetros de Recife. El municipio es conocido como la Terra dos Tapetes. En los años 70, un grupo de mujeres de la comunidad fue a la capital pernambucana, con el objeto de aprender tapicería. De retorno a Lagoa do Carro, el grupo difundió las técnicas a otros habitantes de la localidad.

Transcurridos casi 40 años, esta actividad se volvió fuente de ingresos para centenares de mujeres, hoy organizadas en asociaciones y cooperativas. A través del “ponto florzinha” las manos de las artesanas tapiceras de Lagoa do Carro, transformaron la lana en tapetes, centros de mesa, cojines, alfombras de todos los tamaños, diseños y colores.

En el año 2003, la Universidad Federal de Pernambuco conjuntamente con Sebrae, inician en Lagoa do Carro el **Imaginario Pernambucano**. La primera fase se focalizó en el levantamiento de un registro de modelos de calidad para

la tapicería a través de la actualización del “ponto florzinha” y las técnicas de acabado. La segunda fase del proyecto, está centrada en acciones que posibiliten la creación de nuevos diseños, partiendo de las nuevas líneas de tapetes, lanzadas en noviembre de 2004.

Caroalina

Está situada en el cuarto distrito de Sertânia a 316 kilómetros de Recife, en el sertão pernambucano. El nombre de la población se origina en el de una planta popular de la región. Para la comunidad del Caroá se extrae la fibra de la vida.

Hasta la década de los 60, la fibra de caroá era producida y procesada por la comunidad rural para las grandes industrias. Hoy mediante la producción artesanal, la misma materia prima ha surgido como una alternativa para el desarrollo sustentable local.

En Caraolina el **Imaginario Pernambucano** promovió la formación de grupos y la capacitación

de artesanos, para la producción de papel y utensilios, a partir de la pulpa del caroá. El año 2005, conjuntamente con la Asociación de Plantas del Nordeste – APNE y el apoyo del Programa Petrobrás Fome Zero, las acciones se consolidarán y expandirán. El Proyecto Mujeres para la Producción

Artesanal en Caroyalina, tiene por objeto generar ingresos y empleo para mujeres y jóvenes de la comunidad, a partir de la producción y comercialización de fitoterapéuticos y productos artesanales elaborados con fibra y pulpa de caroá, mediante el manejo y la extracción sustentable de plantas nativas.■

CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS

Construyendo otro Brasil:

Un ejemplo de cooperación e inclusión social.

TICIANO ARRAES DE SÁ

Introducción

*Quiero hablarles a ustedes
de la comunidad de Conceição
donde el pueblo descubrió
un nuevo estilo de trabajo*

*Huyendo de la esclavitud
las criollas que llegaron
hilaron aquel algodón
y su territorio compraron*

*No sabían que así estaban
haciendo su artesanía*

*gente simple de limitada cultura
el oficio que siempre practicaron
Si antes se los vio como insignifi-
cantes
ven ahora a un pueblo victorioso
que se asumen como negros
muy felices e importantes*

Versos de Andreína Alfonsina
Nunes Barros, 28 años, estudiante y
residente en Conceição das Crioulas
– Noviembre de 2001.

En medio de una floresta agreste en el Sertão Central del Estado de Pernambuco, está situada Conceição das Crioulas, una de las 2000 comunidades que subsisten y se originaron en los quilombos del país. Forma parte del segundo distrito del Municipio de Salgueiro, región semiárida, castigada por la sequía, está ubicada aproximadamente a 550 kilómetros de la capital, Recife. Con una población estimada en 4000 habitantes, sus actividades económicas principales son la agricultura de subsistencia, ganadería en pequeños criaderos y una producción artesanal peculiar con fibras naturales, paja y barro.

Hasta el año de 1987, el principal producto cultivado en la región era el algodón que, luego del surgimiento de la plaga del “bicudo” y la consolidación en el mercado de los hilos sintéticos, entró en franco proceso de decadencia. Este hecho desestabilizó la economía local, originando un retroceso en la comunidad y creando condiciones para actividades ilícitas, como fue el caso del cultivo de “maconha” en la región, generando grandes conflictos.

En este escenario con pocas alternativas, la Asociación Quilombana de Conceição das Crioulas – AQCC, avizoró en la valorización de sus artesanías, la posibilidad de realizar actividades importantes para elevar la autoestima del pueblo ¿cómo hacer de la artesanía un agente de cambio para la valorización de la cultura? ¿cómo rescatar la historia de la identidad étnica incrementando la renta familiar? ¿cómo transformar la artesanía, agente de cambio, vinculándola a la valorización de la cultura?

En aquel momento, en marzo de 2001, la inquietud que tenía mucha fuerza en el AQCC, necesitaba apoyo externo para poder dar respuesta a sus demandas y ofrecer la oportunidad que sus asociados necesitaban.

Tierra de Negros y Negras, de resistencia, fuerza y fe

Cuentan los más viejos, que en los inicios del S.XIX, llegaron a la región seis negros y arrendaron un espacio de tres leguas cuadradas.

Con la producción e hilado del algodón que vendían en la ciudad de Flores, situada también en el Sertão Pernambucano, lograron pagar la referida renta y consiguieron el título de propiedad de sus tierras.

No hay consenso sobre el lugar de origen de esas mujeres, ni de las razones que les motivaron para trasladarse a esta región. Hay referencias de un lugar llamado Panelas D'agua como origen de las mismas, así como el nombre de un negro: Capitán Raymundo de Sá, que habría servido de guía a las criollas, pero hay consenso general de que no llegaron en condición de esclavas. Aún se cuenta en la tradición oral de las comunidades, que en 1802 las criollas recibieron la escritura legalizada con 16 sellos, hecha por un tal José Delgado, escribano de Flores, haciendo referencia a la época del imperio, como recuerda Virgínio, uno de los más viejos de la comunidad.

“Todo comenzó con seis negras que arrendaron la tierra y consiguieron hacer dinero con el plantío y venta del algodón. Había una

confusión porque las tierras eran del rey”

Esta historia se cuenta en los sitios más diversos, como son llamados los poblados que componen Conceição, vinculando la identidad de la comunidad con la descendencia de sus fundadoras que, mediante el trabajo, tuvieron la iniciativa de legitimar la propiedad del terreno, antes que los hombres que también llegaron a esta zona.

Uno de ellos, llamado Francisco José, huido de la guerra, trajo una imagen de nuestra señora de Conceição. Al encontrarse con las criollas, tuvieron la idea de construir una capilla e hicieron de la santa su patrona. Surgió así el nombre del poblado: Conceição das Crioulas.

La identidad “remanente de los quilombos”, está intrínsecamente relacionada con el origen de las criollas y las relaciones de cooperación entre los sitios que forman la comunidad. La descendencia de determinadas familias tradicionales se relaciona siempre con

la manera como se puede confirmar la pertenencia y participación en la historia de Conceição das Crioulas.

A diferencia de otras comunidades negras, que aún luchan por el reconocimiento como remanentes de los quilombos, en Conceição no se utiliza elementos que reportan su condición de esclavos. Siempre la imagen de las criollas recuerda el poder de la autonomía y su articulación entre los diferentes sitios, refuerza el sentido de unidad y su capacidad político organizativa.

La historia confirma el pago que se hizo de un área de tres leguas cuadradas por parte de las criollas que fundaron la población, encontraron obstáculos al tratar el problema con aquellos que no reconocen los registros del quilombo como afirma Virgínio.

“...los blancos llegaban y pedían: déjenme hacer un corral para dejar al ganado (...) y aquellos tontos, porque eran vanidosos, les hacían padrinos de sus hijos y de ésta manera ellos iban entrando y

estableciéndose (...) ellos se quedaban con todo y nosotros con casi nada”

Para los hacendados y habitantes blancos, la tierra siempre fue de los coroneles.

Esta narración establece con claridad el problema de la fundación de Conceição das Crioulas. A pesar del reconocimiento por parte del gobierno federal como una de las primeras comunidades remanentes de los quilombos, Conceição aún no tenía el derecho legal a la tierra. Cerca de las dos terceras partes de la tierra estaba en manos de los que se posesionaban y que a lo largo de los años usaban esta situación de mala fe para expulsar poco a poco a sus verdaderos dueños.

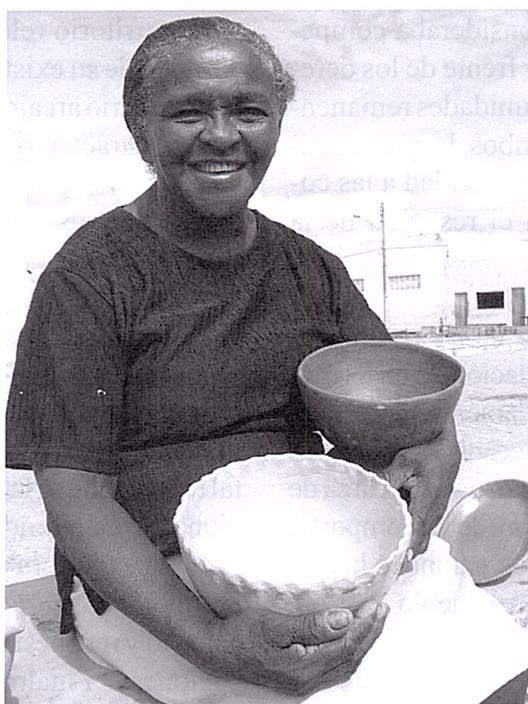
Legitimación de su identidad

En 1987, con el trabajo de una misión de frailes Carmelitas que se instalaron en Salgeiro, se inició en Conceição un proceso de movilización de la comunidad a partir de las Comunidades Eclesiásticas de

Base, que contó con un importante apoyo del gobierno local durante la administración de la entonces Prefecta Cleuza Pereira do Nascimento, en el período 1992-1995. La misión llamó a los interesados para conformar un grupo de catequesis. Givânia da Silva, una de las actuales líderes de Conceição, identifica aquel período como de “muchísima efervescencia” pues, cuando comenzaron a estudiar los textos bíblicos, perci-

bieron que todos los pueblos hablaban de su historia, de su origen y constataron que allí nada sabían de sí mismos. Comenzaron a investigar, a entrevistar a los integrantes más viejos de la comunidad y así reconstruyeron parte de su historia.

Fue en ese momento en que el Movimiento Negro Unificado – MNU-, se informa de la existencia de Conceição das Crioulas y en

Peça de cerâmica de conceição das crioulas

1994 se realizó el Primer Encuentro de Negros del Sertão, haciendo que los líderes de la comunidad comenzaran a participar en reuniones que tenían que ver con el problema del negro.

A partir de allí, las comunidades negras rurales del estado, comenzaron a organizarse y luchar para garantizar sus tierras y el reconocimiento de su identidad, planteando reivindicaciones al poder público. En ese momento el movimiento no se consideraba competente para hacer frente de los derechos de las comunidades remanentes de los quilombos, lo que contribuyó para dar publicidad a las comunidades con el respaldo de la empresa local.

El problema de las comunidades era la delimitación de un territorio de aproximadamente 17 mil hectáreas, como mecanismo para garantizar su espacio, o sea, un área de una práctica social, de un comportamiento social, que garantice la unidad e identidad del pueblo.

El territorio de Conceição das Crioulas está definido como un

área de práctica, comportamiento y categoría social. En el interior de esta región delimitada en el Sertão de Pernambuco, se percibe que sus integrantes sienten afinidad y seguridad; su territorio es un espacio socialmente seleccionado para la sobrevivencia de su sistema y en el interior del cual esa práctica social se considera eficaz, competente y legítima. El reconocimiento de identidad como remanente del quilombo a la comunidad negra de Conceição das Crioulas y considerar al territorio relacionado con la garantía de su existencia en el contexto agrario arcaico, significa asumir el carácter plural de nuestra sociedad y efectivizar la posibilidad de que sus integrantes ejerzan su ciudadanía.

Luego de muchos esfuerzos, organizaciones y luchas en el ámbito nacional, las comunidades remanentes de los quilombos, se fortalecen y fundan la Asociación Nacional de Comunidades Remanentes de los Quilombos, que al poco tiempo, consiguió conquistar su espacio y respuestas a sus reivindicaciones. Finalmente, mediante estudios antropológicos y registro

de documentos, el área de Conceição das Crioulas fue reconocida. La tierra, entonces fue delimitada y legalizada por el gobierno federal en julio del año 2000, a pesar de que el reconocimiento de legitimidad de las comunidades de quilombos data de 1988, con la publicación de disposiciones constitucionales transitorias del Art. 68 de la Constitución Federal que dice:

“A los remanentes de las comunidades de quilombos que ocupan sus tierras, se reconoce su propiedad definitiva, debiendo el Estado emitir los títulos correspondientes”..

A pesar del reconocimiento legal del área, como remanente de quilombos, el punto central del problema no se había resuelto: la posesión de la tierra. Cerca del 70% del área continúa en manos de hacendados y el gobierno no ha definido un programa específico para llevar a cabo la reintegración de las tierras como afirmó Givânia da Silva:

“Conceição resistió pero estamos cercados por hacendados en nuestra área titulada que continúa sin

la desapropiación de los hacendados que presionan para no abandonar la demarcación definitiva. Sobre los intereses políticos se sobrepone algo fundamental”.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria –INCRA y la Fundación Cultural Palmares, vinculada al Ministerio de Cultura, responsables del programa de titulaciones de las áreas quilombanas, no cuentan aún con un censo de las tierras que deben ser reintegradas. Por esto el 17 de julio de 2000, se fundó la Asociación Quilombana de Conceição das Crioulas –AQCC, sociedad civil sin fines de lucro, integrada por las demás asociaciones existentes en la población. Nacida de la necesidad de intensificar la lucha por el bien común de la comunidad, la AQCC tiene como objetivo el desarrollo comunitario, tomando en cuenta su realidad y su historia, la valorización de las potencialidades locales, la conciencia del pueblo negro de su importancia para la estructuración de una sociedad más justa e igualitaria y para servir de barrera a prejuicios y discriminación racial.

A partir de su fundación la AQCC ha ejercido un papel de fundamental importancia para el desarrollo de la comunidad, estableciendo sociedades, realizando articulaciones, sensibilizando, concientizando e involucrando a sus asociados, en la búsqueda de soluciones para los problemas de la comunidad en forma autónoma, integrada y sustentada.

Democratización del conocimiento

La misión de contribuir a la transformación de la sociedad, mediante el involucramiento de la comunidad académica en proyectos que amplíen y consoliden la integración universidad-sociedad, es parte de los proyectos de extensión de la Universidad Federal de Pernambuco –UFPE. Las actividades de extensión, pensadas de manera estratégica, innovadora y comprometidas con los cambios sociales, consideran a la cultura como un factor de inclusión social, de desarrollo integrado y sustentable. El reconocimiento y valorización de las comunidades locales,

han sido una de sus premisas para la realización de proyectos que promueven los diferentes saberes y las diversas manifestaciones culturales, asociadas a las artesanías como forma de incentivar su desarrollo. Las vinculaciones con las comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, han sido condiciones indispensables para este propósito.

Dentro de esta propuesta, hasta entonces pionera en el Departamento de Cultura, fue posible vislumbrar la realización de actividades de extensión, proyectadas a la democratización del conocimiento, al mismo tiempo que contribuiría a la formación de ciudadanos profesionales, a partir de la vinculación de estudiantes de los cursos de graduación en los trabajos de campo.

La proyección central de la UFPE en la identificación de actividades, que serían parte del proyecto, era la valorización, rescate y preservación de expresiones que estuvieren en proceso de desaparición y el fortalecimiento de las comunidades y sus redes

de articulación, aquellas que históricamente habían sido social y económicamente excluidas. Otro punto relevante fue la identificación de las poblaciones tradicionales rurales que, en la mayoría de los casos, no eran conocidas o no interesaban a las agencias de fomento de la actividad artesanal del gobierno estatal y, por eso, no tenían acceso a programas proyectados por ellas.

Abriendo caminos

La identificación de Conceição das Crioulas, se dio a través de contactos realizados con la Prefeitura de Salgueiro, en el segundo período de la prefecta Cleuza Pereira do Nascimento, que en su administración anterior ya había desarrollado algunas acciones importantes para la comunidad. A partir de este momento, se realizó el primer contacto con Givânia da Silva, una de las líderes de la comunidad. Desde este momento, surgió un principio de cooperación entre la UFPE, la AQCC y la Prefeitura Municipal de Salgueiro.

La UFPE y la AQCC, conjuntamente trataron de desarrollar una serie de acciones integradas. En el diagnóstico llevado a cabo por el equipo de UFPE se verificó la posibilidad de impulsar el desarrollo, a partir de la valorización de la cultura material local, promoviendo un intercambio entre los saberes popular y académico en una dinámica de aprendizaje mutuo, en el que la transdisciplinariedad es un factor decisivo para el éxito de las acciones.

Para conseguir los resultados pretendidos con la valorización del artesanado, fue necesario estructurar una metodología, en la que se de privilegio a la diversidad y riqueza cultural de Conceição. Como alternativa para la promoción, una valorización y rescate de la cultura material local, se integraron varias áreas del saber como la música, la danza, el diseño y el propio saber artesanal, cuyo dominio lo tenían algunos, principalmente los viejos, o sea, para conseguir que la actividad artesanal represente una alternativa posible y viable de desarrollo local, fue de fundamental importancia, asociarle a la cultura

material, lo que significa una convergencia de todos los valores de la comunidad en torno a los productos. Ciertamente, actuando de esta manera la comunidad se apropiará de sus saberes muchas veces no valorados para el rescate de la autoestima y participación efectiva de los agentes en la reciente historia de Conceição.

Habilidades, materiales y tradición

Los primeros acercamientos se iniciaron con el conocimiento de las comunidades y sus redes de articulación, *in situ*. Partiendo de allí, se elaboró un esbozo de acciones que fueron ajustadas a las demandas locales. La sensibilización y motivación del público tuvieron lugar en forma participativa.

Entre marzo de 2001 y enero de 2003, se desarrollaron diversas acciones y monitorías, con una red de asociados en la que la intención fundamental, era poner en el mercado la riqueza de la cultura material de Conceição das Crioulas,

asociado al fortalecimiento de la identidad étnica, a la historia y lucha por la posición de tierras, garantizando una inclusión social mediante la oferta de productos al mercado con valor social y cultural agregado.

Inicialmente un pequeño grupo de artesanos fue sensibilizado y se discutieron asuntos específicos de la producción, procesos, calidad, gestión de producción y cultura, explorando habilidades, tradiciones y materiales. El resultado de este proceso inicial fue presentado al público por primera vez en la II Feria Nacional de Asuntos Artesanales - II FENNEART, en julio de 2001. Los productos tuvieron amplia aceptación y se vendió casi la totalidad de cerca de 500 piezas elaboradas para este evento, además de encargos que recibieron los artesanos del sector.

“Fue un éxito, me siento muy orgullosa y de aquí en adelante vamos a trabajar con más garra” Manifestó entusiasmada Aparecida Mendes, artesana y coordinadora de AQCC.

A raíz de el gran éxito de ventas obtenido en la feria, se programaron talleres técnicos, conjuntamente con SEBRAE/PE, por medio del programa de apoyo tecnológico a las pequeñas y medianas empresas –PATME, para capacitar a más artesanos y formar multiplicadores, a fin de que las comunidades reúnan condiciones para atender a la creciente demanda y también diversificar su línea de productos. El mismo éxito se repitió en la III FENNEART. En este evento se dieron a conocer los resultados de los talleres técnicos que tuvieron lugar en los meses de octubre y noviembre de 2001. Los productos textiles confeccionados con fibra de caroá –especie de bromeliácea que existe en todo el semiárido nordeste- como bolsas y juguetes americanos se hicieron con nuevos colores, terminados y modelos. La cerámica utilitaria tuvo su espacio y se presentaron los productos de los alumnos de los centros de capacitación que nunca habían trabajado en barro. Las piezas confeccionadas con “imbira”, producto encontrado también con facilidad en la región, tuvieron gran éxito en la venta.

Pero nada superó a las ventas de muñecas negras hechas en caroá. Que surgieron al inicio del proyecto en el año 2001 y eran hechas por una sola artesana en un único modelo, variando apenas los colores.

En los talleres de capacitación, la técnica de producción de las muñecas, se transmitió a más de veinte jóvenes, posibilitando la ampliación a diez modelos con variaciones en cuatro tamaños. El éxito

Fios de caroá tinguidos secando sobre o porta

de ventas de las muñecas, tuvo lugar a partir de la estrategia establecida en que cada modelo fue bautizado, rindiendo homenaje a las mujeres de la comunidad. De esta manera se consiguió agregar valor intangible al producto, pues las muñecas recibieron no sólo un nombre, sino también una historia, cuerpo y alma de esas mujeres. Ellas son profesoras, artesanas, parteras, historiadoras, llamándose una de ellas Francisca Ferreira, con lo que se hizo un homenaje a una de las seis crioulas que fundaron la comunidad. Las muñecas fueron diseñadas por las propias artesanas y niñas de la colectividad, teniendo como referencia las propias mujeres negras de Conceição.

Ante la posibilidad de atender demanda de mercados más exigentes, inclusive externos, se organizó un taller técnico de teñido con colorantes naturales de la flora brasileña, haciendo uso de la diversidad biológica de la caatinga para colorear las piezas. Con recursos de PATME/SEBRAE además, por medio del programa de valorización del artesanado de

Pernambuco de SEBRAE/PE, se llevó a cabo un Curso de Formación en Precios de Venta.

En mayo de 2002, el proyecto de AQCC y UPFE fue escogido como una de las cien mejores experiencias sociales innovadoras del país, por el Banco Mundial y la comunidad Ativa. En el Primer Encuentro Nacional de Experiencias Sociales Innovadoras realizado en Brasilia, que reunió a las cien mejores prácticas sociales identificadas, el proyecto estuvo entre los 26 triunfadores del Primer Premio Banco Mundial de Ciudadanía, recibiendo la suma de cinco mil dólares. Este recurso hizo posible la adquisición de la sede de AQCC que, desde su fundación, funcionaba de manera itinerante y garantizó el apoyo a los artesanos para la adquisición de materias primas y embalajes.

En septiembre de 2002, mediante una articulación con la fundación Lyndolpho Silva, vinculada a CONTAG – Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas, dos artesanas de la comunidad, fueron a Italia a participar en el

XIV Sal3n Internacional de Alimentaci3n Natural, Salud y Ambiente – SANA en Bolonia, ante representantes italianos de *Commercio Alternativo*, junto con consultores del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura – FAO/Roma, en una misi3n de DIAFAB – Delegaci3n Italiana para la Agricultura Familiar Brasileira, visitaron la comunidad en junio. Seg3n el informe de la misi3n entregada a la FAO italiana, Concei33o fue la mejor experiencia encontrada en el Brasil con potencial de exportaci3n, con productos de alto valor social y cultural agregados que respondían a los patrones de calidad exigidos por el mercado italiano.

Los productos fueron presentados en SANA y las artesanas pudieron hacer importantes contactos y consiguieron el primer pedido.

Qued3 enloquecida, el empresario de Mil3n quería todo y quería mucho, ador3 a nuestros productos” record3 Valdeci da Silva, artesana y coordinadora del artesanado.

La exportaci3n, a pesar de ser apenas el primer paso, fue importante en cuanto represent3 un avance en la soluci3n de uno de los mayores problemas que la actividad artesanal enfrenta: la comercializaci3n. Este punto es fundamental para la sustentabilidad de las acciones, pues el esfuerzo canalizado a la producci3n necesita ser recompensado para mantener el nivel de involucramiento y motivaci3n. Otro punto de gran importancia fue la introducci3n de los productos a Europa, dentro de la idea de Mercado Etico y Solidario, que valoriza los aspectos sociales de las iniciativas, adem3s de los econ3micos.

Para garantizar la eficiencia y eficacia de las acciones, se realizaron visitas regulares para el acompa1amiento y aval de las actividades implementadas y tambi3n para identificar nuevas demandas.

Como resultado, se consigui3 un aumento de la renta familiar, la organizaci3n de la producci3n, la comercializaci3n de los productos en territorio nacional e

internacional y el fortalecimiento de la identidad de la gente de los quilombos.

La producción material de Conceição das Crioulas, inserta en el contexto socioeconómico y cultural de la comunidad, se mostró como un movimiento de unión, articulación y discusión de problemas locales, reuniendo a gran parte de los jóvenes de la comunidad de los más diversos lugares.

Hubo un aumento de la autoestima, movilización interna de la comunidad, organización de los socios locales, capacitación de cerca de ciento ochenta artesanos directa e indirectamente, definición de línea de productos con cerca de treinta tipos de objetos desarrollados, mejora de los productos y procesos existentes, transferencia de tecnología, participación en ferias y eventos del sector, rescate y registro de la cultura material y no material de la comunidad y producción de carpetas, embalajes, identidad visual del lugar de la comunidad, importante herramienta de comu-

nicación jamás soñada por ninguno.

Conclusiones

Luego de un año y medio de actividades regulares, el grupo de artesanos involucrados, se capacitó para desarrollar actividades diversas: desde la obtención y mejoramiento de la materia prima, teñido, producción de las piezas, control de calidad, comercialización y gestión de producción.

La sustentabilidad del proyecto no tenía por objeto el factor temporal, sino la democratización del conocimiento en la que los artesanos, desde los comienzos, fueran los agentes y dueños de su destino, al ser equipados con información que garantice su éxito, continuidad y autonomía. La gestión de la UFPE siempre se la pensó de esta manera, sin pretender ser permanente sino considerando que se trataba de un ambiente apropiado para las actividades de enseñanza, investigación y extensión. La riqueza de

este ambiente permitió un trabajo interdisciplinario en su historia, música, tecnología, diseño y otras, en una comunidad movilizada y articulada con diversas instancias de poder y, sobre todo, consciente de su papel y poder como agente político.

Las acciones desarrolladas contribuirán para su inclusión social, desarrollo sustentable y democratización del conocimiento, mediante nuevas oportunidades de trabajo, fortalecimiento de las entidades locales, mejora de la producción y de los procesos, robustecidas por capacitaciones que contribuyen a la disminución de los niveles de pobreza.

Las metas establecidas para el futuro avizoran la ampliación y consolidación del proyecto. Para lo cual serán necesarios inversiones de infraestructura, equipamiento y consultorías para garantizar en esta nueva etapa de organización el trabajo colectivo.

Los productos comercializados fueron portadores de historia, luchas y demanda de la comunidad

para posibilitar mejoras, aumentar la autoestima, fortalecer la imagen de las comunidades mediante asuntos vinculados con la tierra y la permanencia de los quilombos del país.

Esas acciones traerán también como resultado transferencia de tecnología y producción y un nuevo tipo de conocimiento que parte de la interacción de los saberes académico y popular. Esto generó cambios significativos tanto en la producción de conocimiento propiamente dicho como en la investigación y formación de profesionales.

El diseño aplicado como herramienta y metodología fue una guía para la acción; respetando y enaltecendo valores de identidad, movilizandoo personas e ideas, racionalizando procesos y buscando la eficiencia en la producción del artesanado.■

METODOLOGÍA Y DISEÑO: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN EL ARTESANADO DE PERNAMBUCO

VIRGINIA PEREIRA CAVALCANTI
ANA MARÍA ANDRADE / TICIANO ARRAES DE SÁ
JOSIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
QUÉSIA DA COSTA PEREIRA

Artesanado, diseño, metodología.

Introducción

Hay que reconocer los esfuerzos hechos por instituciones, empresas y organizaciones no gubernamentales en acciones que buscan promover la inclusión social en los últimos años al Brasil. Es posible observar que muchas de estas actividades consideran los valores culturales como una manera de recuperar la autoestima y reforzar las identidades cuando se actúa en comunidades rurales y centros urbanos.

Para aquellos que se ocupan de la producción material, discutir asuntos relacionados con los valores culturales, es condición sine qua nom, especialmente cuando la temática involucra al artesanado y a las relaciones entre producción local y mercado global.

En este escenario complejo, las experiencias vividas por estudiantes, profesionales y profesores del proyecto Imaginario

Pernambucano confirma la importancia de un enfoque multidisciplinal de intervención, centrada en las necesidades y deseos de las comunidades productoras de artesanía.

La discusión sobre el papel del diseño en este tipo de intervenciones se mantiene. ¿Es posible utilizar herramientas del diseño para resolver problemas de la artesanía local?.

El Imaginario Pernambucano y Conceição das Crioulas: La primera experiencia.

Al iniciarse en el año 2001, el Proyecto Imarignario Pernambucano, tuve como primer desafío trabajar con una primera comunidad (quilombo), localizado en el Sertão Pernambucano, en el Municipio de Salgueiro, cuyo origen se remonta a los tiempos de imperio, cuando seis negros compran al emperador tierras para plantar algodón. Actualmente aproximadamente 17.000 hts., son tierras tituladas o legitimadas a gente del quilombo, pero con serios proble-

mas de disputa por el uso, debido a apropiaciones de gente que se posesionó durante todos esos años.

La comunidad quilombo de Conceição das Crioulas, está integrado aproximadamente por cuatro mil habitantes, distribuidos en sitios geográficamente apartados de la sede del Municipio. Sus moradores preservan hasta hoy mucho de la cultura de sus antepasados.

El gran desafío de esta actividad piloto fue inicialmente incrementar el nivel de renta, generar trabajo promoviendo mejor calidad de vida. Para esto la intervención se fundamentó en la valorización de las manifestaciones culturales, la importancia de la historia de la formación de aquel quilombo, la identificación de las potencialidades de la región, como por ejemplo, el aprovechamiento de la fibra de caroá y el reconocimiento de las habilidades y competencias entre sus habitantes.

Basados en esta premisa, se optó por invertir en la producción de bienes, observando los factores

inherentes a la cultura, las formas de organización, los valores y principios de la comunidad que facilitan la sustentabilidad del proyecto. Las actividades en Conceição das Crioulas contó con la participación de varios profesionales entre diseñadores, músicos, asistentes sociales, historiadores y comunicadores visuales, de manera que, cada uno desde su ángulo, contribuyó para definir conjuntamente con la comunidad las estrategias de las acciones.

A partir de las negociaciones y acuerdos entre el equipo, la comunidad y las contrapartes, el proyecto colectivo tomó forma y resaltó su objetivo principal: la valorización de la cultura, la mejora de la calidad de vida y la autonomía de la comunidad.

A esta altura, tal vez sea oportuno preguntar cual fue el papel de los diseñadores en este proceso. Es común atribuir al diseñador toda la responsabilidad en la mejora y desarrollo de los productos, mientras que, en este proyecto, la actividad del diseñador fue ampliada en la medida en que la viabilidad del

producto final estuvo condicionada directamente por la gestión del proceso.

La coordinación del equipo, la articulación con la comunidad y demás partícipes, así como la definición de líneas de los productos, fueron algunas de las actividades coordinadas por el grupo de diseñadores. Este tipo de organización dejó claro que el desarrollo del producto debe estar asociado a cuestiones fundamentales como educación y comunicación con la comunidad.

El resultado del éxito del proyecto piloto Conceição das Crioulas, puede sintetizarse en tres ejes: Producto, Autonomía del Grupo y Capacidad de Organización - Articulación de la Comunidad.

En lo que se refiere al eje producto, la tradición de la comunidad en la producción de utensilios de barro hechos a mano y sin auxilio de tornos fue preservada; tanto por su calidad cuanto por su peculiaridad; su forma no fue tocada. Sin embargo fue preciso definir

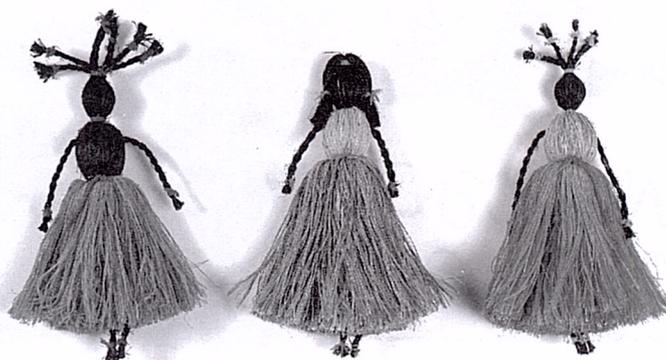
líneas, tamaños y organizar la producción. Se analizó la arcilla en el laboratorio así como sus características conocidas.

En la producción de fibra de caroá, que en la época consistía en la producción de “bornal”, bolsa utilizada por las comunidades para el trabajo y de “caçua”, cesta para el transporte de mercadería en animales, se incrementó con nuevos productos tales como muñecas, juegos africanos y paneras. Las instalaciones permitieron el conocimiento de nuevas técnicas de trenzado y teñido de la materia prima. Las muñecas, hoy el producto de mayor comercialización, ganaron alma por representar figuras de

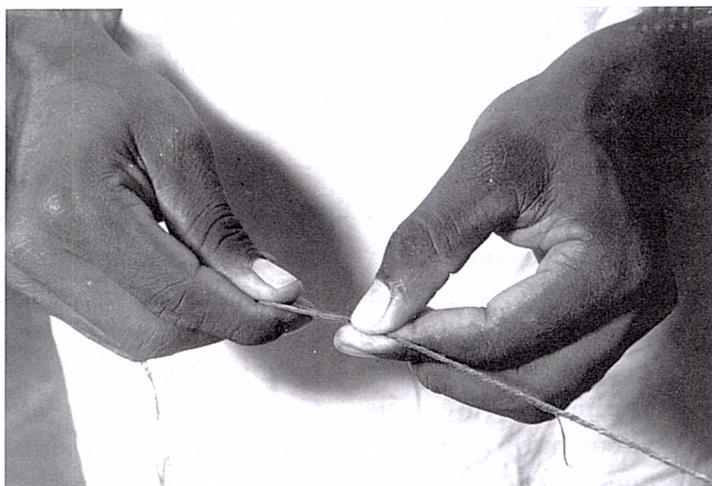
importantes mujeres locales, recibiendo inclusive nombres propios.

Paralelamente, conocimientos de tecnología, gestión de producción y mercadeo, asociados con una identidad visual aplicada en carpetas, embalajes y etiquetas, permitirían que los productos Conceição das Crioulas se comercialicen en varios almacenes del país y del exterior.

Esta exposición potencializó a la Asociación quilombana de Conceição das Crioulas para que, en forma actuante y representativa esté presente en foros que tratan otros temas además de las de

*I. Marca, productos e técnicas de produção da comunidade quilombola
Conceição das Crioulas*

*I. Marca, productos e técnicas de produção da comunidade quilombola
Conceição das Crioulas*

las fundadoras. La divulgación de la causa quilombola gana fuerza a través de la página web HIPERVINCULO <http://www.concieicaodascrioulas> www.concieicaodascrioulas donde se muestran productos, diferentes registros de sus manifestaciones culturales y expresiones musicales.

El Periódico Crioula, otra conquista de la comunidad, con un tiraje trimestral de dos mil ejemplares se distribuye en la comunidad y en la ciudad de Recife. Organizaciones de la Prefectura, ONG's nacionales e internacionales, en un futuro próximo, pretenden culminar la instalación de una radio comunitaria.

Estas acciones, caracterizadas de la autonomía del grupo y su capacidad de organización, fueron determinantes para el éxito de esta experiencia. La repercusión de los resultados obtenidos en Conceição das Crioulas generó nuevas demandas bajo un interrogante: ¿sería posible aplicar este modelo de acción en comunidades

no tradicionales?. Ese fue el desafío para el proyecto Imaginario Pernambucano en el 2003.

Repitiendo el método de intervención: La experiencia de el año 2003.

En el año 2003, el **Imaginario Pernambucano** con el apoyo de SEBRAE/PE, inició sus actividades en los municipios de Lagoa do Carro, Goiana, Cabo de Santo Agostinho y Tracunhaém que producen artesanías hechas con fibra de caña brava y barro, localizados en la zona boscosa de Pernambuco, estos municipios, con perfiles económicos diferenciados, cuentan con grupos de artesanos de diferentes niveles de organización, que van desde las cooperativas y asociaciones activas hasta informalidad de los aprendizajes de oficios artesanales.

Adaptar el modelo de acción puesto en práctica en Conceição das Crioulas a las particularidades de cada medio social y cultural local fue, sin duda, el punto de

partida para la maduración del método de intervención de **Imaginario Pernambucano**.

A partir de las organizaciones constituidas con las prefecturas locales, la etapa inicial del proyecto consistió en hacer el diagnóstico de la situación de cada uno de los municipios. Analizar problemas técnicos y de producción así como reconocer liderazgos e identificar referencias culturales, fueron actividades fundamentales para, a partir de ahí, hacer un mapa de oportunidades, amenazas, necesidades y potencialidades.

El paso siguiente consistió en establecer un plan de acción que, negociado con la comunidad se convirtió en un proyecto colectivo, guiando las actividades de los artesanos, profesores, profesionales, estudiantes y socios.

El énfasis en la calidad, como premisa para el proyecto, se conformó en centros de entrenamiento focalizados en problemas reales y vivencias del día a día, exigiendo de los profesores, profesionales y estudiantes, actividades sincroni-

zadas de diseño, gestión, producción y transferencia de tecnología.

De acuerdo con la estrategia establecida, se priorizaron acciones. En algunos casos dando prioridad a la gestión de producción, en otros en el mejoramiento de la materia prima y su uso sustentable y en otros prefiriendo la innovación de los procesos productivos sin descuidar los elementos culturales locales.

Las particularidades de cada grupo de artesanos en relación con la materia prima utilizada, la técnica, forma de organización, infraestructura disponible y recursos ambientales, entre otros, fueron factores determinantes para la definición de estrategias de intervención. Un elemento común fue la valoración de las referencias culturales locales y sus diversas formas de expresión y representación, la historia, las costumbres, hábitos, formas de conducta, música, materiales. Estos ejemplos se describen mejor en las intervenciones.

Cerâmica do Cabo

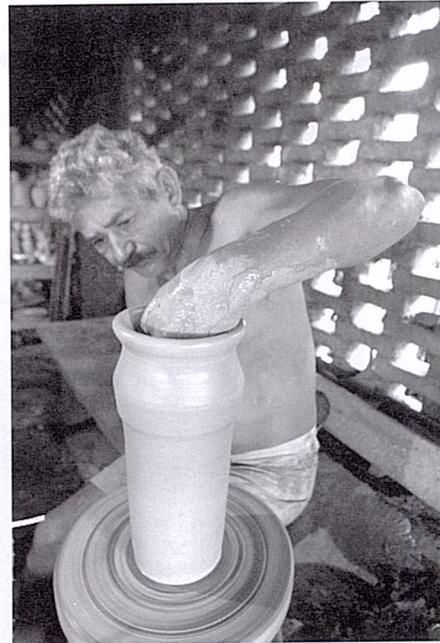
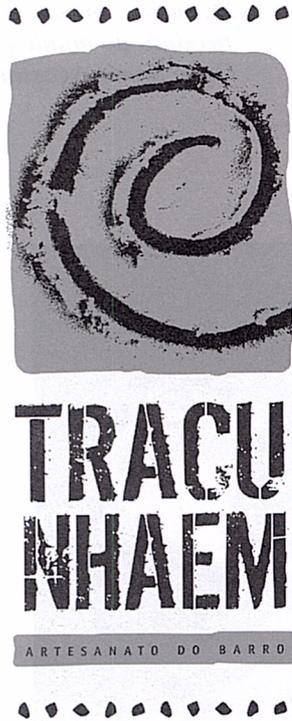
ASSOCIAÇÃO DE CERAMISTAS DO CABO

*II. marca, produção e
produto do município
Cabo Santo Agostinho*

II. marca, produção e produto do município Cabo Santo Agostinho

III. marca, produção e produto do município de Tracunhaém.

Jarro inclinado do Cabo.

En Lagoa do Carro, tradicionalmente productora de tapetes “arraiolos”, con problemas de calidad de los productos, condujeron a acciones focalizadas en la calidad. La discusión sobre una definición de calidad para el producto y la construcción colectiva de un organigrama de producción, fueron puntos críticos que llevaron a elaborar un patrón de calidad aplicado al tapete. Se creó una comisión paritaria con representantes de grupos de la asociación y de la cooperativa a que haga el control de calidad y defina los productos

Petisqueira do Cabo.

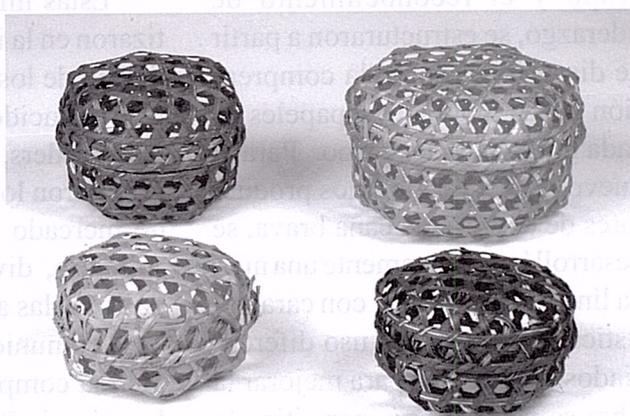
competitivos en el mercado. Tapices de Lagoa do Carro es un símbolo que hoy representa a esta comunidad, dentro de un patrón de calidad diferenciado por marca e identidad visual en cada caso.

En otros municipios como Cabo de Santo Agostinho y Tracunhaén, conocidos a nivel nacional como productores de barro,

fue evidente la necesidad de intervenir en tecnología para el proceso de vidriado de la materia prima. La producción de objetos utilitarios en estos municipios es significativa, no así el proceso productivo usado hasta entonces. Se impregna un esmalte a base de plomo que, cocidos en hornos de leña, produce gases tóxicos con índices de contaminación que afectan al

IV. marca, produção e produto luminária do município de Pontas Pedra.

*IV. marca,
produção e produto
luminária do
município de
Pontas Pedra.*

medio ambiente, al artesano y al usuario.

Proyectos para construcción de hornos a gas, solicitud de apoyo a los socios y principalmente la

negociación del modelo de gestión con un grupo de artesanos, fueron instrumentos fundamentales para hacer el seguimiento de las intervenciones de diseño llevadas a cabo en estas localidades.

En Goiana, había un nuevo contexto, la cestería hecha con fibra de caña brava, la trabajaban tan sólo dos hermanos, maestros artesanos que estuvieron dispuestos a enseñar esta técnica a un grupo de quince mujeres del litoral. El tipo de trenzado originados en utensilios de pesca, se transformaron en productos competitivos en el mercado.

En este caso, la formación del grupo y el reconocimiento de liderazgo, se estructuraron a partir de discusiones sobre la comprensión de las funciones y papeles de cada integrante del grupo. Para el nuevo grupo de artesanos productores de cestería de caña brava, se desarrolló colectivamente una nueva línea de productos, con características de acabado y uso diferenciados. La técnica para mejorar la fibra se perfeccionó, permitiendo mayor agilidad y seguridad en los procesos y las fibras fueron sometidas a experiencias de teñido.

Estos ejemplos, a pesar de haber sido descritos de manera resumida, sirven para ilustrar las diferentes características de algu-

nos de los municipios escogidos para la intervención. Es importante resaltar que la valorización de la cultura local que sirve de referencia en la metodología del proyecto piloto, se incorporó en todas las intervenciones. Para ello, se procedió al registro de historias contadas por los artesanos, al levantamiento de los poblados y municipios y otras manifestaciones culturales locales.

Estas informaciones se sintetizaron en la identidad visual, en el diseño de los objetos y en los textos producidos para cada municipio. Folders, etiquetas, embalajes, reforzaron los valores y principios de mercado de comercio justo y solidario, divulgados en los productos y las acciones visualizados en la comunidad y reforzaron también la comprensión del proyecto Imaginario Pernambucano.

El resultado del proyecto en apenas cinco meses de actividad en el año 2003, hizo posible que las comunidades puedan participar en ferias locales y nacionales, propiciando el aumento de la comercialización y legitimando la acción

del Proyecto Imaginario Pernambucano vinculado a los artesanos.

Perfeccionamiento del modelo: la propuesta del 2004

Contando con resultados legitimados para el método de intervención, era necesario realizar una evaluación con el equipo, los socios y la comunidad. La ampliación de los conocimientos sobre las áreas de comercialización y mercadeo con miras a la consolidación del mercado, fue una de las principales metas para el año 2004.

Evaluated el modelo inicial, el Proyecto Imaginario Pernambucano, propuso una nueva forma

A partir de este modelo de intervención, queda en claro que, el enfoque de la acción continúa siendo la comunidad artesanal y sus productos. Esto significa que las acciones deberán estar siempre motivadas por necesidades concretas de la comunidad o del pro-

ducto. La actuación continúa apoyada en los cuatro ejes: gestión, diseño, producción y comercialización, sin embargo, queda en claro que estas actividades se desarrollan en forma integrada y concomitante.

La excelencia del producto se la entiende en cuanto reúne dos requisitos fundamentales para su permanencia en el mercado, ubicados en nichos específicos que deben ser considerados a lo largo del desarrollo de los objetos nuevos. Compatibilizar las demandas del mercado con las potencialidades productivas de cada grupo artesanal logrará garantizar la sustentabilidad del proyecto, partiendo de que se preserven los valores indentificatorios de los grupos.

La orientación más estratégica, incluidas las investigaciones de mercado estructuradas, el reconocimiento y la valorización de los productos en diferentes nichos además de una actitud más agresiva adecuándose a las necesidades, deberá coincidir con el precio justo, ampliando y consolidando a los socios.

En este modelo, la calidad, la comunicación y la consolidación de los socios se encuentran en todas las áreas de actuación del proyecto y apoya en la sustentabilidad de las acciones.

Conclusiones

Acciones integradas y multidisciplinarias, respeto a la valorización de la cultura, proyección para una gestión autónoma, asociadas a metodologías para buscar la solución de los problemas puede beneficiar de manera sustentable a comunidades productoras de artesanías tradicionales y no tradicionales.

Las actividades para diseñar en este contexto se presenta como

parte del proceso y no como un fin en si mismo. Acciones aisladas, desarrolladas de manera puntual, pueden tener buenos resultados para el diseño del producto pero no alientan cambios significativos capaces de garantizar la inclusión social por la generación de rentas y la valorización del elemento humano como ciudadano.

La integración del conocimiento proveniente de un equipo multidisciplinal permite la realización de la intervención orientada por diversos puntos de vista y, por eso mismo, rica en soluciones. Aplicada en la práctica, esta idea de integrar conocimientos es capaz de generar estrategias, movilizar esfuerzos y promover los cambios necesarios.■

Bibliografía

ARIZPE, L. As dimensões culturais da transformação global: uma abordagem antropológica. Brasília: UNESCO, 2001.

Artesanato, produção e mercado: uma via de mão dupla. Coordenação do Programa Artesanato Solidário: Helena Sampaio. São Paulo: LJM Gráfica e Editora Ltda., 2002.

- AZEVEDO, F. A cultura brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1971
- BAXTER, M. Projeto do produto – guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
- BONSIEPE, G. Artefacto y projeto. Buenos Aires, 1972.
- CARDOSO, C.; CUNHA F. Compreendendo a organização: uma abordagem psicossociológica. Recife: INTG, 2001.
- COELHO, T. Moderno pós-moderno. São Paulo: L&PM Editores S.A., 1986
- COELHO, T. O que é industrial cultural. Coleção Primeiros passos. São Paulo: Editora Brasileira, 1997.
- CONNOR, S. Cultura pós-moderna: Introdução às teorias contemporâneo. São Paulo, Edições Loyola, 1993.
- DENNIS R.C. Uma introdução à história do design. São Paulo: Edgard Blücher, 2000
- DORFLES, G. O design industrial e sua estética. Tradução de Wanda Ramos. Lisboa: Editorial Presença, 1991.
- FILHO, A. de A. Globalização e identidade cultural. São Paulo: Editorial Cone Sul Ltda., 1998.
- GULLAR, F. Cultura posta em questão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.
- LÖBACH, Bernd. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. Tradução de Freddy Van Camp. Rio de Janeiro: Edgard Blücher Ltda., 2000.

- MUMFORD, L. Arte & técnica. Tradução de Fátima Gondinho. Portugal: Edições 70, 1986.
- ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1994.
- RIBEIRO, D. O povo brasileiro: evolução e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- TOURAINE, A. Crítica da modernidade. Tradução de Elia Ferreira Edell. Rio de Janeiro: Vozes, 1994.
- ZAMBONI, S. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. São Paulo: Autores Associados, 1998.