

La calidad en el producto neoartesanal peruano: establecimiento de criterio de evaluación para potenciar una producción innovadora

Edith Meneses - Pilar Kukurelo

Resumen:

La presente investigación se aproxima a formular un instrumento para la medición de la calidad e innovación del producto artesanal contemporáneo que contribuya a su mejora y a la promoción de las capacidades creativas y críticas de los artesanos, y así elevar los niveles de competitividad en sus productos y procesos artesanales. Para este proceso se incluyeron definiciones conceptuales contextualizadas en la región para el vínculo actual entre la artesanía y el diseño, así como también la determinación de indicadores de calidad e innovación artesanal según un análisis comparativo de criterios aplicados al tema en diferentes contextos. Así mismo, se realizaron pruebas experimentales de validación de los criterios propuestos para concluir en un modelo o tabla aplicativa para la evaluación formativa del artesano.

Palabras clave:

Neoartesanía, innovación, diseño artesanal, criterios de calidad artesanal.

Introducción:

La artesanía es una actividad estratégica en la lucha contra la pobreza en nuestro país. En dicha actividad están involucradas aproximadamente 2 000 000 de personas¹, en su mayor parte en situación de pobreza y con carencia de oportunidades para el desarrollo.

El problema que aborda la presente investigación es la determinación de los indicadores que califican la calidad de los productos artesanales. Para desarrollar la propuesta en este campo específico primero se debe definir qué es artesanía.

Según las conclusiones del Fondo Nacional Artesanal de México (FONART) realizado en Jalisco (2009), la artesanía:

¹ Rubén Baldeon Gutiérrez, coordinador de pueblos artesanos, menciona esta cifra durante la conferencia de prensa "Voces en Acción, Desde los Artesanos", en noviembre del 2014. Ver en: goo.gl/rt9Vtd

Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos continuos de forma manual, auxiliada por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada, generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario, permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local (...) La apropiación y dominio de las materias primas nativas hace que los productos artesanales tengan una identidad comunitaria o regional muy propia, misma que permite crear una línea de productos con formas y diseños decorativos particulares que los distingue de otros (p. 14).

Es importante también evidenciar la diferencia entre artesanía y manualidad. Si bien ambos son productos elaborados manualmente, la artesanía tiene como característica propia los contenidos culturales de la comunidad a la cual pertenece y el ser considerada un patrimonio comunal. En este contexto, la calidad de la artesanía parte de respetar un contenido cultural comunitario definido, complementado por la utilización de materias primas, insumos y técnicas de producción locales.

Así pues se considera a la artesanía como un producto cultural que responde a una estructura política y socioeconómica determinadas por el momento histórico en que se produce. En este sentido, Artesanías de Colombia clasifica la actividad artesanal en tres tipos:

1. Artesanía indígena. Este tipo de artesanía es de inmenso “valor cultural”, ya que fusiona dentro de sí material, identidad y función, es decir, son productos fabricados por las comunidades con recursos disponibles en la zona con diseños propios y para el uso diario de los indígenas. Su valor cultural radica en el manejo consecuente y hábil entre material, función e identidad, que expresa con técnicas milenarias, las actitudes y las visiones cosmogónicas que forman parte del pensamiento comunitario.

2. Artesanía tradicional. Está elaborada por artesanos que han aprendido el oficio de sus padres y abuelos, es fabricada con materiales propios de cada región. Desarrolla características que identifican al grupo humano que la produce.

3. Artesanía contemporánea. Está compuesta por objetos producidos en talleres urbanos, rurales o comunales, en los que se utilizan técnicas artesanales tradicionales combinadas con el uso de tecnologías contemporáneas, las cuales se aprenden en centros de educación formal e informal. Son productos con valor comercial, que atienden un segmento del mercado, con alto contenido de creatividad y diseño, y que deben innovar para mantenerse en su nicho de mercado o ampliarlo.

El proceso de investigación

I. Búsqueda y exploración en la red

Se realizó la búsqueda y exploración en la red sobre los criterios de evaluación de productos artesanales empleados en 49 entidades y organizaciones que promueven el desarrollo artesanal para poder determinar cuáles son los aspectos relevantes requeridos, con el propósito de establecer una base de criterios técnicos y formales, precisos, claros, definidos y prácticos que permitan evaluar la nueva producción artesanal en los diferentes ámbitos nacionales.

De la totalidad de las entidades evaluadas, el 25% son organizaciones internacionales (como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, por sus siglas en inglés–, la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI– y la Organización Mundial del Comercio Justo –WFTO, por sus siglas en inglés–); el 38% de ámbito nacional (de varios países como España, Italia, Colombia, México, Argentina, Chile y Perú); el 31% son regionales; el 4% académicas; y el 2% son consultores independientes.

Resultados del análisis comparativo según categorías de evaluación

1ª. Del producto artesanal

Más del 50% de las instituciones evaluadas considera la calidad y el aspecto cultural del producto como puntos destacables dentro de los criterios de evaluación.

- El 43% considera importante la innovación del producto.
- El 37% considera la aplicación de la técnica artesanal para la realización del producto.
- El 27% examina las cualidades artísticas del producto.
- Menos del 25% toma en cuenta la elaboración parcial o total del producto, la ficha técnica, el producto como pieza única o de una serie, el carácter utilitario, el proceso de diseño, la realización a mano, el origen de los símbolos utilizados y los acabados.

2ª. De los materiales empleados

- Menos del 5% de las organizaciones evaluadas considera la preparación de la materia prima y el uso de recursos tradicionales de la zona de origen del producto artesanal.

3ª. De la responsabilidad ecológica

- El 49% estima el proceso de elaboración del producto.
- El 45% considera importante que haya sido elaborado bajo una conciencia de responsabilidad ecológica.
- El 35% toma en cuenta las características de los materiales para la elaboración del producto.
- El 2% evalúa la durabilidad y la facilidad de reparación del producto.

4ª. De la imagen e identidad corporativa

- El 37% toma en cuenta la viabilidad comercial del producto.
- El 35% evalúa los elementos diferenciales del producto y cómo establece su relación con el público objetivo.
- El 22% considera importante evaluar el empaque en el que se presenta el producto.
- Menos del 20% considera el precio establecido para el producto presentado, la identidad corporativa, la marca de garantía, la trayectoria del productor, la planificación del producto, el ambiente de trabajo y la gestión del diseño.

5ª Otros

En esta categoría se tienen en cuenta aspectos sociales que van más allá del producto en sí y se relacionan con la manera en la que los artesanos se organizan y se relacionan.

- El 10% evalúa la gestión empresarial.
- El 2% considera importante evaluar la responsabilidad social.

El análisis y sistematización de estas categorías facilitan la orientación a los artesanos y empresas productoras de artesanía en relación a demandas específicas de mercados, pero en especial a enfocar los temas de creatividad, innovación e identidad para el desarrollo sostenible de las comunidades productoras de artesanías.

En este sentido, el jurado internacional para la obtención del Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO menciona:

Las piezas fueron evaluadas según los criterios específicos definidos por la UNESCO y aplicados en anteriores convocatorias del programa global. Las piezas que obtienen el Reconocimiento deben reunir la totalidad de los criterios, alcanzando niveles de excelencia. Estos criterios son: calidad demostrada en destrezas y conocimiento del oficio, innovación en diseño

y producción, autenticidad en su expresión de identidad cultural, comerciabilidad en el mercado mundial, respeto con el ambiente en el empleo de materias primas como los procesos y técnicas de producción y desechos².

II. Encuestas

Como parte del proceso de investigación se realizaron encuestas a compradores en ferias artesanales.

En cuanto a las prioridades, a los compradores les interesa:

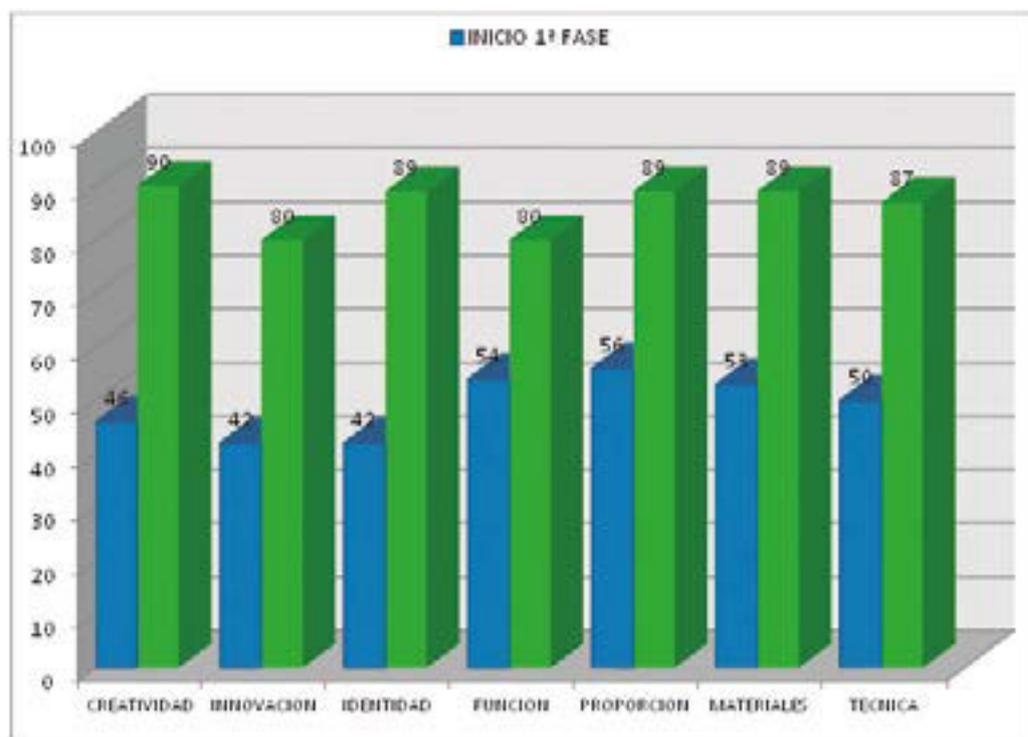
1. El precio del producto.
2. La innovación y la expresividad de los productos artesanales.
3. Los elementos que le dan identidad.
4. La calidad de los acabados.
5. El diseño, la forma.
6. Los materiales empleados.

III. Validaciones

La tabla de evaluación de la calidad elaborada para esta investigación fue validada en diversas ocasiones, sirviendo además como indicador para medir la evolución de los productos a lo largo de los proyectos ejecutados por las autoras, miembros del grupo AXIS Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

² Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, por sus siglas en inglés– (2008). Reconocimiento de Excelencia de UNESCO para productos artesanales del MERCOSUR+. Ver en: goo.gl/81yK8L

TABLA 1. TABLA COMPARATIVA DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES AL INICIO 1ª FASE Y AL FINAL DE LA 3ª FASE PROYECTO AXIS MOCHE 2008-2010

Fuente: Documentos de trabajo. Proyecto Axis Moche 2008-2010.

TABLA 2. TABLA APLICATIVA PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO ARTESANAL

CRITERIO	DEFINICIÓN DEL CRITERIO	INDICADORES DEL CRITERIO
Creatividad e innovación	El producto es original, diferente. Propone una solución nueva en el producto o proceso, material y/o técnica orientado al mercado.	El producto manifiesta su carácter original por su forma.
		El producto presenta en su solución técnica un aporte novedoso.
		El producto manifiesta su carácter original al proponer soluciones a un problema.
		El producto está pensado para un público determinado (abre un nuevo segmento de mercado).

Identidad	El producto refleja la cultura o el medio/entorno al cual pertenece.	El producto incluye en su diseño una referencia al patrimonio de la comunidad a la cual pertenece, sea con el uso de iconografía o elementos del paisaje natural.
		El producto emplea materiales locales en su elaboración o empaque.
		El producto ha sido elaborado considerando una técnica tradicional ancestral, de manera directa o innovada.
		El producto refleja su carácter local en el empleo de una paleta de color propia de la comunidad a la cual pertenece.
Función	El producto permite un buen uso del mismo y su forma responde a la función para la cual fue creado.	La forma y proporción del producto artesanal son coherentes con la función y uso del mismo (ergonomía).
		El producto es cómodo, eficiente y seguro en su uso.
		Los materiales y acabados empleados en el producto son coherentes con la función propuesta.
Características ecoamigables	El producto en sí mismo y en su proceso de elaboración toma en cuenta criterios para evitar dañar o contaminar el medioambiente.	El producto ha sido elaborado con materiales sostenibles (poco agresivos a la salud y al medioambiente), evitando el empleo de recursos en peligro de extinción o depredación.
		No usa sustancias tóxicas ni procesos peligrosos para la salud en la elaboración del producto.
		Se considera el reúso o reciclaje de todo, o partes del producto, ya sea en el producto mismo o en su empaque.
Características y proporciones agradables para el usuario	La forma, colores y textura del producto corresponden al público para el cual está destinado.	La forma y proporciones del producto responden al público objetivo al cual está destinado.
		El producto no presenta defectos en su elaboración.
		El producto presenta colores y texturas adecuadas al uso y público al cual están destinados.

Comerciabilidad	El producto se dirige a un mercado específico y su precio está en relación a dicho mercado y público, y su presentación contempla la información adecuada y el envase necesario para su transporte.	El producto tiene un empaque que permite su adecuada protección y transporte.
		El producto cuenta con información sobre su producción, autor, origen, materiales o características especiales.
		El precio es razonable según el público objetivo y el costo de elaboración o producción.

Elaboración: AXIS Arte.

IV. Conclusiones

- La tradición cultural no se contrapone a la innovación. Ella le confiere un sentido de identidad propia del patrimonio local al producto artesanal innovado.
- La innovación del producto artesanal tiene un fuerte componente de creatividad que debe manejarse en un equilibrio con los componentes de identidad del producto.
- El instrumento de evaluación de la innovación del producto artesanal no se diseña solo desde los especialistas o de las entidades académicas, sino que es indispensable contar con la intervención de los propios artesanos interesados.
- La innovación del producto artesanal se inicia con la capacitación de los artesanos en los contenidos básicos que les permitan un adecuado diálogo con los diseñadores y artistas para un trabajo conjunto. De esta manera se garantiza la mejora de las capacidades de los artesanos y con ello de su producción artesanal.
- El empleo de un modelo, molde o patrón se realiza para la reproducción de piezas con estándares de calidad. En el caso de la artesanía se recomienda usarse paralelamente a las fichas técnicas del producto artesanal.
- La innovación del producto podría enfocarse no solo en la forma, función y comerciabilidad del producto, sino a características que le otorguen un valor diferencial, como la responsabilidad ecológica en el empleo de materiales y acabados, la responsabilidad social, el comercio justo, entre otros.
- Acercar la academia a las comunidades artesanales para la investigación de sus patrones culturales y la producción artesanal permitirá aprendizajes significativos en las dos vías, estableciendo diálogos para propuestas innovadoras artesanales que los impulsen al acceso de oportunidades orientadas al autodesarrollo.

Reflexiones finales

Las experiencias interdisciplinarias e interculturales realizadas durante 15 años por el grupo AXIS Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con comunidades artesanales de la costa, sierra y selva peruanas, han brindado la retroalimentación necesaria para el acercamiento a una herramienta de autoformación en los criterios de calidad en artesanías. Esta herramienta es flexible según la interacción con los diferentes grupos, rediseñándose y adaptándose para cada contexto o escenario.

Gracias a ello, hoy promovemos encuentros entre el arte, el diseño y la artesanía, interactuando con actores involucrados y con otros grupos desde las universidades y centros de investigación que trabajan con artesanos en México, Colombia, Italia, entre otros .

“Piensa global, actúa local”, es una premisa de acción que nos viene motivando desde un inicio, sobre todo en estos tiempos. Ello implica observar y aprender de experiencias del entorno para actuar mejor al interno.

En este sentido, es importante destacar el Reconocimiento de Excelencia en Artesanía de la UNESCO, distinción que está coordinada en América Latina por los organismos socios subregionales .

Cuadro de la organización y colaboradores del Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO para la artesanía por subregión y país:			
Subregión	País	Sede	Socios
Andina			
Sede UNESCO en Quito	Bolivia	Comisión Nacional Boliviana para la UNESCO	Ministerio de Educación - Relaciones internacionales.
	Ecuador	Sede UNESCO Quito.	Centro Interamericano de Artesanías y las Artes Populares (CIDAP).
	Colombia	Comisión Colombiana de Cooperación con la UNESCO.	Ministerio de Relaciones Exteriores -Viceministerio de Asuntos Multilaterales.
	Venezuela	Comisión Nacional Venezolana de Cooperación con la UNESCO.	
	Perú	Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO.	Ministerio de Educación y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Cono Sur/ Mercosur			

Sede UNESCO en Uruguay	Argentina	Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales Argentina.	Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación.
	Brasil	Programa do Artesanato Brasileiro.	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
	Chile	Área de Artesanía. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.	Universidad Pontificia Católica de Chile. World Crafts Council International (2010).
	Paraguay	Instituto Paraguayo de Artesanía.	Dirección Nacional de Artesanías.
	Uruguay	Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.	Ministerio de Industria, Energía y Minería. World Craft Council.

Aquí se observa que en la subregión andina las sedes de las comisiones de cooperación con la UNESCO son protagonistas, aliadas o dependientes de los ministerios de educación y de relaciones internacionales. En el caso del Cono Sur/ Mercosur tienen como sedes protagonistas a organismos de promoción de la artesanía y van aliadas con organismos del Estado vinculados a los ministerios de cultura, de Industrias y comercio exterior, la academia y entidades globales de artesanías.

Esto nos muestra una ruta a seguir, la de construir alianzas orientadas al desarrollo del sector artesanal, aunque aún siguen abiertas las preguntas sobre los roles, las estrategias, los tiempos y los actores involucrados.

Bibliografía

FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS

2009 Manual de diferenciación entre artesanía y manualidad. México D.F.: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Ver en: goo.gl/a2Nk5T

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

2004 Informe final del evento ferial Manofacto 2004 (séptima versión). Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ver en: goo.gl/1QGH7D