

3.1*

EL DISEÑO GRÁFICO Y SU VINCULACIÓN CON LA IDENTIDAD, LA HERENCIA CULTURAL Y LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL PERÚ Y MÉXICO

***CARMEN GARCÍA ROTGER E ISABEL HIDALGO VALENCIA**
Miembros del grupo de investigación
"Diseño e identidad PUCP"

EL PROYECTO "EL DISEÑO GRÁFICO Y SU VINCULACIÓN CON LA IDENTIDAD, LA HERENCIA CULTURAL Y LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DEL PERÚ Y MÉXICO" fue construido y desarrollado por el Grupo de investigación Diseño e Identidad PUCP, integrado por los profesores Carmen García Rotger, Julio Rucabado Yong, Isabel Hidalgo Valencia, Martín Razuri Hora y los actualmente egresados Rodolfo Villalobos, María José Carpio, Milagros Justo y Pamela Monzón.

El grupo surgió como respuesta a la necesidad de generar identidad de marca en las diferentes agrupaciones o instituciones que necesiten comunicar su imagen para poder competir en el mercado a través de productos innovadores que contengan la identidad de su cultura. Se presentó al Fondo Concursable Anual de Investigación 2015, organizado por el Vicerrectorado de Investigación PUCP y resultó seleccionado para ser desarrollado en dos años.

El proyecto enfocó el estudio de representaciones y simbologías tradicionales de Perú y México a través de su presencia en el arte popular y artesanal contemporáneo. Con este fin, estableció una interacción de cooperación con el Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana de México. En este sentido, el proyecto valoró la experiencia de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP, que viene trabajando con diferentes grupos multidisciplinarios (arqueólogos, arquitectos y educadores) del país, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades locales, mediante la creación y desarrollo de su arquitectura de marca, la sistematización y uso de su iconografía y su puesta en valor, para recuperar la identidad y el sentido de pertenencia. Además, se partió de la consideración que intercambiar conocimientos con otras universidades de Latinoamérica en torno a temas comunes permite aprender de los pares de otros países y enriquecer el aprendizaje de los profesores y estudiantes. El proyecto de investigación exploró tres temas importantes: la educación, el patrimonio y la producción artesanal.

EDUCACIÓN /

Actualmente, la universidad encara nuevos retos que responden tanto a los cambios sociales como a la globalización, al hecho de que las nuevas generaciones vayan perdiendo el sentido de pertenencia y de relación directa con su cultura, acercándose más bien a tendencias foráneas. En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de guiar a los estudiantes a encontrarse con su identidad y apropiarse de ella, revitalizándola y poniéndola en valor; la identidad se manifiesta cuando hay una toma de conciencia de las diferencias y similitudes de grupos sociales y comunidades que tienen una herencia cultural. La educación superior del diseño en Perú y México contempla integrar en sus proyectos académicos, actividades que involucran a estudiantes, docentes y comunidades artesanales, en torno al tema de la identidad. El estudio e investigación de la simbología de ambos países ayudan a encontrar semejanzas de significado en sus iconografías.

PATRIMONIO /

El concepto de patrimonio es muy amplio. Es el testimonio de los valores y del trabajo de las generaciones pasadas y forma parte hoy de los bienes sociales que han merecido y merecen conservarse. Las generaciones transmiten ideas, conocimientos, representaciones del mundo, valores, costumbres y tradiciones; además de objetos, testimonios y documentos de otras épocas. A partir de esto, es importante recopilar, analizar y comparar testimonios visuales de la historia de Perú y México como culturas similares en sus representaciones del mundo, donde el ser humano interactúa con elementos simbólicos de su comunidad y su entorno cultural a través de significados que le dan sentido a su identidad. El patrimonio debe ser una oportunidad real de mejora de vida de la comunidad.

PRODUCCIÓN ARTESANAL /

Las comunidades artesanales de hoy en día son un legado muy importante de nuestra historia. Las técnicas y materiales con los que trabajan estas comunidades para desarrollar sus productos son heredadas de generación en generación y tienen un valor de identidad cultural. La investigación observó, analizó y comparó el trabajo de comunidades de Perú y México. Es muy importante aportar en este campo estrategias y soluciones inno-

vadoras y funcionales, considerando aspectos económicos y sociales de diseño sostenible en el desarrollo de estas comunidades, con el rescate de su cultura a través de productos de diseño con identidad.

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN /

Como parte de la primera etapa del proyecto e inicio de la investigación, en el mes de Julio de año 2015 se realizó el primer viaje a la ciudad de México para conocer a los pares colaborativos, profesores de la universidad Iberoamericana de México en el D.F.: la diseñadora gráfica Lydia Lavín, reconocida profesional mexicana del rubro de la moda, experta en trabajo con comunidades artesanales; la diseñadora textil Ana Celia Cortéz, ganadora del Premio Tenerife al Fomento y la Investigación por el proyecto de investigación "Izote: Fibra con identidad", realizado con los artesanos de Zumpahuacán; la doctora Eri Tamagawa, especialista en análisis semiótico de la iconografía en Mesoamericana; el diseñador de vestuario Fernando Bermúdez, Decano del Departamento de Diseño. Además participó la arqueóloga Verónica Ortega (Instituto Nacional De Antropología e Historia, INAH), investigadora de la cultura Tolteca y Mexica en Monte Albán.

IMG 01 / *Miembros del grupo de investigación en la visita a México. Martín Rázuri, Isabel Hidalgo, Carmen García y Julio Rucabado.*

Se realizó el trabajo de campo en México, específicamente en las zonas de DF, Estado de México y Oaxaca. El objetivo fue analizar la pervivencia cultural, vigente aun en México, y reconocer las tradiciones de representación visual desarrolladas en cada una de las regiones, considerando los medios de representación, así como la estructura y función de los símbolos dentro de su contexto histórico y cultural. Esto llevó a reconocer tanto los cambios como las continuidades en el uso de la imagen así como de sus significados. En este contexto, se realizaron visitas a talleres de maestros artesanos, principalmente en el Estado de México y en el Estado de Oaxaca.

Se consideró importante que el recorrido se inicie con el estudio iconográfico textil y de las prácticas culturales de los símbolos plasmados en textiles, alebrijes, festividades religiosas y arquitectura. Considerando que ambas regiones son espacios culturales con historias que giran en torno al desarrollo de sociedades agrícolas, partimos del supuesto que las manifestaciones ideológicas y la cosmovisión, usualmente expresadas a través de las representaciones visuales plasmadas en objetos (cerámica, textil, metal y otros) y arquitectura monumental y relacionadas íntimamente con un ordenamiento ideal socio cósmico, son dimensiones del pensamiento de las dos sociedades prehispánicas que son objeto del estudio comparativo.

Para el proceso de documentación realizamos visitas a diferentes comunidades artesanales, sitios arqueológicos, museos e hicimos entrevistas a investigadores y maestros artesanos de las zonas visitadas, con el fin de encontrar puntos de coincidencia y acuerdos mutuos. Se utilizó una metodología etnográfica que permitió registrar elementos iconográficos relevantes. Algunos de los artesanos entrevistados fueron: el Maestro Modesto Nava, tejedor de la técnica de brocado en telar de pedales, exponente del arte popular en México, merecedor del premio "Galardón Nacional de Leyendas Vivientes 2010" del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart); el Maestro alfarero Miguel Ángel Gonzales, reconocido internacionalmente por su trabajo en la alfarería originaria de Metepec, en el Estado de México; la Maestra Abigail Mendoza, quien trabaja la técnica del telar de cintura, con un trabajo ampliamente reconocido, participante en varias ferias internacionales como la de Nueva York.

En el Perú se analizaron las tradiciones de representación visual, desarrolladas en algunas regiones del norte del Perú como Túcume, Chotuna Chornancap, San José de Moro, Huaca de la Luna, en los departamentos de Lambayeque y La Libertad. La comparación entre los productos de las dos culturas se centró en temas como: -El Cosmos y sus representaciones en cuanto a ciclos y principios que lo organizan; los ciclos agrarios y la fertilidad; los dioses, héroes y ancestros; la importancia de ciertas especies de plantas y animales en la vida cotidiana y en la dimensión ritual o sagrada.

La investigación comenzó en el distrito de Túcume (Lambayeque), zona arqueológica importante por la gran concentración de pirámides estructuradas en barro. Fue uno de los centros administrativos y ceremoniales de la cultura Sicán y la última etapa de desarrollo de la cultura Lambayeque. En este espacio, la Asociación de Artesanos de Túcume centra su actividad en el diseño de productos de cerámica, orfebrería, repujado en lámina metálica, teñido en reserva, muñequería, reciclado y textilería donde aplican diseños inspirados en los íconos prehispánicos, que le dan un importante valor agregado a sus artesanías. Los artesanos que colaboraron en la investigación fueron: el Maestro Julián Bravo, conocido artesano de Tucumé cuyas actividades son el teñido y pintado con tintes naturales y productos de papel reciclado; la maestra Susana Bances, especialista en telar de cintura que aplica esta técnica en los tejidos y trabaja con algodón nativo que ella misma prepara; el Maestro Carlos García, artesano ceramista del complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna de Trujillo, quien transmite la identidad y la técnica tradicional a su familia.

LEYENDA /

1. Entrevista a maestra Abigail en su taller en San Martín Tilcajetes, México.
2. Maestro Modesto Nava en su taller, explicando el proceso de su trabajo.
3. Maestro Miguel Ángel González explicando el árbol de la vida realizado en honor a su historia familiar.
5. Entrevista a Julian Bravo en su taller en Túcume.
6. Artesano ceramista Carlos García.