

Artesanía de los Pueblos Ancestrales en la Mitad del Mundo: Ecuador
DCI-HUM/2013/313-306

Reina Victoria N26-166 y La Niña
Telf. (02) 2230609 - Ext. 111/112
proyecto.mindalae@gmail.com
Quito - Ecuador

Este proyecto cuenta con la cooperación
de la Unión Europea. Delegación de la
Unión Europea para el Ecuador
delegation-ecuadoreas.europa.eu

LA ARTESANÍA NORANDINA: una gran oportunidad

Galo Ramón Valarezo

Mayo, 2015

Ministerio
de **Industrias**
y **Productividad**

LA ARTESANÍA NORANDINA: una gran oportunidad

Galo Ramón Valarezo

Mayo, 29/2015

Muchos artesanos, diseñadores y artistas ecuatorianos sueñan con la posibilidad de crear un emprendimiento exitoso de artesanías para el mercado nacional y mundial, pero sin embargo no saben cómo hacerlo. El Museo MINDALAE, tras treinta años de experiencia en la investigación y gestión exitosa de las artesanías, te propone un camino para lograr esta meta: **crear artesanías de calidad con identidad norandina, bajo las reglas del “comercio justo”**.

Resulta realmente contradictorio, que teniendo una de las iconografías antiguas más bellas y diversas del mundo, la artesanía ecuatoriana actual apenas participe con el 1.85% del monto total exportado por América Latina, y con el 0,017% del total mundial (Jácome, 2012). En realidad, solo han logrado posicionarse en el exigente y competitivo mercado internacional unos pocos productos: los sombreros de paja toquilla y los productos de la tagua que representan el 84% de las exportaciones; la cerámica y la joyería que representan el 13%; y algunos artículos de madera, cestería, pinturas y dibujos y objetos para festividades que apenas significan un 3%. Algo está haciendo mal el país que no logra despegar, más aún, se está perdiendo el poco espacio, si comparamos las cifras de exportación: en el período 2000-2005, el promedio anual de las exportaciones fue de 29,7 millones, mientras en el 2006-2012, apenas alcanzó los 20,4 millones, es decir, un tercio menos.

Aunque las explicaciones de este comportamiento marginal y regresivo de las artesanías de exportación del Ecuador, involucra varios factores, sin duda alguna, el principal, es la falta de innovación de los productos y sobre todo, el carácter imitativo de la mayoría de ellos. En el mundo globalizado actual, las artesanías se dividen solo en dos grupos: aquellas con identidad de algún pueblo específico que a través de su artesanía muestra su originalidad, su singularidad y creatividad, y aquellas artesanías de imitación, descontextualizadas, repetitivas, que copian o mezclan sin criterio alguno diversas tradiciones, con productos anodinos sin alma, sin historia, sin fuerza. La copia se ha vuelto descarada y agresiva, se bajan patrones, diseños y modelos del internet, revistas o fotografías, pretendiendo pasar por creaciones originales: tal la crisis del diseño y la innovación.

El MINDALAE ha recogido de las 14 grandes áreas culturales del Ecuador antiguo, que agrupaban a unos 80 pueblos aborígenes, más de 10.000 hermosos y sorprendentes diseños que pueden servirnos como inspiración para crear un

movimiento intercultural de diseñadores ecuatorianos con identidad norandina. El Museo propone analizar detenidamente esas piezas y diseños para comprenderlos profundamente: desde un amplio análisis iconográfico descriptivo para observar minuciosamente su forma y su cronología histórica, hasta la interpretación iconológica, para descubrir los aspectos semiológicos del diseño, las diversas cosmovisiones y los fundamentos intelectuales involucrados, sus contenidos y su estética compositiva estructuradora de su expresión plástica formal. Ello nos permitirá adicionalmente, realizar una crítica pertinente a las imitaciones; y descubrir una “guerra de imágenes” que se ha vivido hasta el presente, entre la imposición y la resistencia creadora de las sociedades que aún mantienen vivo su legado.

Una vez que hemos descubierto los principios del diseño de estos valiosos bienes culturales, podemos asumarnos como norandinos contemporáneos para buscar la continuidad de esta enorme tradición plural de nuestros ancestros. En este punto, es necesario plantearse diversas estrategias de diseño que vayan más allá de su réplica, se planteen la creación siguiendo y desarrollando los principios ancestrales.

Los diseños así logrados, deben someterse a la crítica de la comunidad de diseñadores interculturales, y su producción debe ceñirse a cuatro principios éticos y estéticos: (i) deben ser productos confeccionados principalmente a mano¹ o utilizando moldes o patrones manuales²; (ii) deben utilizar materia prima local, a la que deben preocuparse por manejar y sostener³; (iii) deben orientar su producción a los mercados justos⁴; y (iv) las estrategias de diseño deben inspirarse y dialogar con las identidades de los pueblos.

Para transitar juntos este camino, el Museo pone a disposición de los diseñadores, artistas y artesanos un Módulo Virtual en el que se introduce a las sociedades norandinas, se analiza su historia, su cronología, sus cosmovisiones, sus principios estéticos y de diseño; un Catálogo en el que encontrarás miles de íconos de las 14 áreas culturales; una base de datos para una profundización del conocimiento iconográfico e iconológico de los diseños contenidos en el Catálogo; una interpretación poético-shamanística que a través de la metáfora y del vuelo

¹ Un rasgo central, aceptado universalmente, de la artesanía es su producción básicamente manual

² Los moldes o patrones manuales fueron muy utilizados por pueblos ancestrales norandinos para producir en pequeñas series una serie de productos. Un ejemplo de ello, son los sellos que permitían crear imágenes corporales, en telas o en madera, que se repetían.

³ Este principio es básico para proteger el ambiente y el patrimonio biodiverso de las zonas que producen la materia prima.

⁴ La mayoría de productos artesanales, tienen como origen el autoabastecimiento. Un nicho que reconoce los atributos de la artesanía es el “mercado justo”.

shamánico te develan los profundos significados de los diseños; mientras en una Revista de circulación periódica se abordan aspectos filosóficos, cosmológicos y estéticos de los sistemas culturales en los que los íconos fueron usados por los pueblos aborígenes, para mantener y profundizar el debate.

Como se advierte, el Museo propone un camino que ha sido probado con numerosos artesanos y estudiantes de diseño de varias universidades que han participado en este proceso, con cuya experiencia el camino está expedito. Se trata de un proceso que crecerá con el aporte de todos y todas, con nuevas investigaciones y con la experiencia sistematizada y evaluada.