

Incidencia de la artesanía en los procesos globalizantes de la moda colombiana

Astrid Mora De la Cruz (*)

Resumen: Se puede afirmar que la artesanía colombiana como sector de la actividad económica y socio-cultural reviste importancia estratégica para el país. Son múltiples las razones que justifican la aplicación de esfuerzos especiales por parte de reconocidos diseñadores y nuevos creadores, para procurar el fortalecimiento y posicionamiento en mercados en los que tiene gran aceptación. Esto es debido a: la variedad de artículos y al dominio de técnicas y materiales propios; que es portadora de una mezcla de elementos precolombinos, españoles, nativos y afroamericanos; su contribución al rescate y enriquecimiento de la cultura; la afirmación de la identidad de las comunidades, de las regiones y de la nación, y a la proyección de su imagen en otros países.

Palabras clave: Moda, Artesanías, Innovación, Creatividad, Identidad, Cultura.

Abstract: It can be said that Colombian crafts and artisan work, as part of the nation's economical and socio-cultural activities, is of a strategic importance to the country. There are many reasons that justify how recognized designers and new creators apply special efforts into strength and placement in markets where they're already accepted. This is because of: the variety of articles and the mastering of both techniques and indigenous materials; the bearing of a mix of pre-Columbian, Spanish, African American and native elements; the affirmation of identity of a community, region or nation; and the projection of an image to other countries.

Keywords: Fashion, Handicraft, Innovation, Creative, Identity, Culture.

Resumo: Pode-se afirmar que o artesanato colômbiano como setor da atividade econômica e sócio-cultural apresenta uma grande importância estratégica para o país. São múltiplas as razões que justificam a aplicação de esforços especiais por parte de reconhecidos desenhadores e novos criadores, para procurar o fortalecimento e posicionamento nos mercados que tem grande aceitação. Isto é devido a grande variedade de artigos e o domínio de técnicas e materiais próprios; que contem uma mistura de elementos pré-colombinos, espanhóis, nativos y afro-americanos; sua contribuição ao resgate e enriquecimento da cultura; a afirmação da identidade das comunidades, das regiões e da nação e a projeção da sua imagem em outros países.

Palavras-chave: Moda, artesanato, Inovação, Criatividade, Identidade, Cultura.

El proceso de transformación para la elaboración de objetos diferenciados e individualizados, conocido generalmente como actividad artesanal, constituye una base importante de la economía y el desarrollo nacional ya que representa el 15% del empleo en la industria manufacturera. En las áreas urbanas y rurales de Colombia son

aproximadamente 300.000 personas –indígenas, afrodescendientes, campesinos y raizales- las que se dedican a los diferentes oficios del sector productivo artesanal, según información del Censo Económico Nacional del Sector Artesanal actualizado en 1998, por Artesanías de Colombia, con el concurso de las regiones se determinaron “cifras estadísticas que permitan cuantificar el sector y formular políticas, registrando **58.821** personas que, en promedio, destinan más del **70%** de su actividad a la producción de artesanías”. (En línea)

Sector, que en la última década ha sido objeto del acercamientos de diversas entidades estatales y privadas, quienes desde la perspectiva propia de su región, han abordado proyectos que les permitan convertirse en socios estratégicos en el diseño, implementación y desarrollo de programas y proyectos para la búsqueda de soluciones a la carencia en la investigación, la dificultad en el acceso a nuevas tecnologías, el limitado desarrollo de nuevos productos y la escasez en innovación, son entre otras, las debilidades de esta actividad productiva. Esto se ratifica en el estudio del contexto del sector, realizado por el Programa de Gestión de Producto y Empresa de Artesanías de la Universidad del Bosque, en el cual se señala que puede lograrse en estas comunidades el fortalecimiento de la “cadena de valor que beneficie su economía y su entorno cultural” (2009, p. 23), con el propósito de atenuar problemas como la informalidad del sector y el poco interés de las nuevas generaciones por incursionar en el ejercicio de la artesanía. Brindándoles posibilidades de intervenir en los talleres familiares e incluso, de constituir sus propias ideas de negocio, como una forma de controlar su futuro, siendo un emprendedor de las artesanías.

No obstante, ante cualquier proyecto que se pretenda realizar sobre las artesanías surge inmediatamente un interrogante: ¿Cuál es el criterio que permite identificar qué tipo de actividades pueden considerarse artesanales? Es comprensible, que incluso para los pocos expertos sobre la artesanía no sea fácil dar un concepto preciso, ya que no hay un criterio totalmente claro acerca del tema.

De acuerdo a este planteamiento, se hace necesario precisar la definición de la artesanía que como señala Quiñones (2003) que en la Ley del Artesano número 36 (1984) se identifica como “una actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples obteniendo un resultado final individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico”. (p. 4)

Al referenciar esta definición, las diferentes interpretaciones no se hacen esperar. Surgen consideraciones en las que la artesanía llega a ser catalogada como un proceso productivo en el cual el trabajo manual del artesano representa la mayor parte del mismo. Bajo este supuesto, el ejercicio de la artesanía es concebido como una práctica en la que, por lo general, el mismo proceso determina la cantidad de piezas que se elaborará en cada serie. Sin embargo, continúa sin ser delimitada la mínima intervención manual en el proceso productivo, para ser calificada una actividad como artesanal.

Con otra perspectiva es probable acercar la técnica y las habilidades desarrolladas en la artesanía a la práctica artística, tal como lo establecen las Disposiciones Generales en el II Capítulo del Proyecto de Ley 249 de 2013 del Congreso de Colombia:

Son productos en los que la intensidad del trabajo manual es preponderante, expresan la creatividad de quienes las elaboran y tienden a ser piezas únicas. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales y simbólicas. (En línea)

Esto conlleva, entre otras cosas, a la apertura de nuevos canales de distribución dirigidos a galerías de artesanías o ferias de arte.

Al revisar ambas posiciones acerca de la artesanía, se puede asegurar que su producción en Colombia como actividad económica y socio-cultural reviste importancia estratégica para el país. Ya que el producto artesanal colombiano tiene la imagen suficiente para justificar su presencia en el mercado internacional, pese a las dificultades que, para los artesanos, trae el proceso mismo de exportación y el sostenimiento de la demanda, en su mayoría concentrada en los mercados de Europa, Japón y Estados Unidos y donde es considerado como producto exótico, de acuerdo a información de Artesanías de Colombia, referido en el Documento General Programa de Gestión de Producto y Empresa de Artesanías (2009, p.12).

Por lo demás, conviene aclarar que el propósito de la artesanía colombiana a nivel internacional es ser reconocido como una importante fuente de generación de empleo e ingresos, que consolida y proyecta nuestra identidad, tal como sucede con México, Perú, Ecuador, India, Irán e Indonesia, conforme a lo registrado en el mismo documento, donde esta actividad ha alcanzado grandes avances y sus productos han penetrado de fuertemente en el mercado internacional (Documento general, 2009, p. 25)

Bajo este enfoque, creativos colombianos de amplia trayectoria y dignos representantes del talento nacional han conseguido expresar en sus diseños la pasión por el trabajo artesanal al planificar, gestar y concebir prendas y accesorios dentro de un concepto de gran colorido, que reflejan la diversidad étnica y cultural de las diferentes regiones del país.

En este sentido, según asegura Stiglitz (2003) surgen manifestaciones que como una reacción a la extensión de la globalización, han reducido la sensación de aislamiento experimentada en buena parte del mundo en desarrollo y ha traspasado las fronteras económicas y culturales de países latinoamericanos como Colombia. Fenómeno que ha desencadenado un nuevo sentir patrio, haciéndose latente en el fortalecimiento de nuestra identidad frente a los *aspectos homogeneizantes de la globalización*.

Esta realidad ha llegado a generar en algunos diseñadores la tendencia de una sensación de libertad, para intervenir desde el diseño nuevos proyectos que permitan la utilización de códigos propios que fortalecen el carácter diferenciador del producto colombiano frente a otras culturas productivas. Pero sin duda, lo más importante ha sido la búsqueda de la propia capacidad para expresar la moda centrada en la utilización de materiales y técnicas artesanales, como la tejeduría de fibras de algodón, fique, lana, fibra de plátano y seda entre otras; la cestería elaborada con esparto, fique, bejuco, iraca y caña flecha, entre otros materiales. Las que como indica Quiñonez (2003 p. 23) son “el resultado del

trabajo de un ser humano en un tiempo y espacio determinado, donde pueden suceder múltiples circunstancias que determinan que los objetos producidos presenten variaciones”. Del mismo modo, los bordados y aplicación en tela, la orfebrería, joyería o bisutería, piezas trabajadas con semillas, nácar, cacho, madera, cuero, piel, cerámica, piedra, hueso y guadua, son elementos que otorgan relevancia y un valor diferenciador a las propuestas de diseño que en las últimas temporadas se han exhibido en las pasarelas del ámbito local, regional, nacional e internacional.

Creativos, que han conseguido articular la necesidad de reafirmar y potenciar las identidades culturales locales con una visión global, en concordancia con la tesis de García Canclini (2001, p. 352) donde afirma que aún las formas innovadoras de repensar lo local son desafiadas por esta movilidad incesante de las experiencias y de las culturas, denominadas por este autor como *culturas híbridas*. Pero a menudo, “la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva (...) de sectores populares que (...) vinculan sus artesanías con usos modernos para interesar a compradores urbanos”.

El diseñador durante este proceso creativo mira hacia adentro y busca reconocer los orígenes de nuestra identidad y arraigo cultural, desde los momentos históricos en que comenzaron a interactuar diferentes culturas (hispana, indígena y africana). Ello permite una contextualización y apropiación de las tradiciones que constituyen el marco idóneo para innovar en el diseño de prendas de vestir y complementos, elaborados con materiales y texturas naturales, en los que fusionan la estética de lo artesanal con las creativas prácticas contemporáneas, para innovar con propuestas que alcanzan a ser impactantes.

Prácticas de apropiación, reinterpretación y recreación sobre algunas artesanías por parte de diseñadores y estudiantes del diseño de moda, dan como resultado su modificación en cuanto a su función y forma, pero sin cambiar en esencia su estructura (técnica y material) que las identifican como un símbolo cultural de una sociedad particular, que se resiste y se hace más fuerte para enfrentar a una aldea global. Así, la interculturalidad en el ámbito mundial representa una realidad que favorece la comunicación y negociación entre diversos grupos culturales, generando mutuos beneficios y logrando más reconocimientos para sus tradiciones.

La moda con identidad colombiana

El propósito en el que coinciden entidades como Artesanías de Colombia, Proexport Colombia, Imagen País e Inexmoda ha sido el de promocionar el país y el trabajo artesanal, buscando con la participación de diseñadores de moda impulsar su creatividad y fortalecer la industria manufacturera nacional, generar empleo y calidad de vida con el uso de productos, materiales y técnicas de las comunidades artesanales.

El hecho de enlazar la creatividad de los diseñadores colombianos con el trabajo artesanal de diferentes comunidades del país, articulado a una producción de contenidos creativos, en los cuales Colombia posee una rica tradición de materiales y técnicas artesanales que nos diferencian del resto del mundo por la versatilidad y originalidad, son cualidades que representan para este sector, el ser más competitivos.

Exponer un nuevo y singular concepto de moda ante el mundo es el reto que han asumido diseñadores, como:

- Silvia Tcherassy. Considerada la embajadora del diseño de modas en Colombia, ha creado un sello particular en los accesorios que complementan sus colecciones, apropiándose de las raíces y tradiciones artesanales de la etnia Wayuu asentada en la Guajira colombiana, interviniendo las mochilas (Wakele) con cristales *Swarovsky*, propuesta estética que se extendió a las *clutches*, sobres y mini-carteras de moda, con una generosa participación de color, texturas y sofisticación.
- Francesca Miranda. Ha recreado los vestidos, shorts, túnicas en lino y sedas con bordados y tocados tradicionales en la gama de los tonos crudos, haciendo uso de elementos ancestrales, de artesanías y de la riqueza de las tribus indígenas con la intervención de tejidos, teñidos y ornamentación. Logrando con ello ilustrar el estilo sofisticadas en las propuestas de diseño que simbolizan todo un legado cultural nacional.
- Beatriz Camacho. Esta diseñadora ha demostrado su capacidad para fusionar las tendencias modernas y vestimentas tradicionales de nuestro país, a través de colecciones en las que intervienen materiales como la caña flecha de San Andrés de Sotavento (Córdoba), las fibras de plátano de San Agustín (Huila), la iraca de Sandoná (Nariño) y el cacho de Barranquilla, entre otras materias primas de origen natural.
- Adriana Santa Cruz. Esta creadora pastusa consigue a través de un oportuno y armónico manejo del color, del volumen y de la superposición de telas crear una colección compuesta por prendas estructuradas en texturas nobles, tejidas en guanga (telar indígena precolombino) con una paleta de colores que integra tanto los tonos fríos como los cálidos, y que reflejan el sentimiento y las manos del grupo de artesanos del resguardo indígena Chiles. Con ello, consigue transmitir una valiosa sensación de yuxtaposición de memorias en medio de una cultura que lucha constantemente entre el arraigo a sus raíces y la multiculturalidad, fruto de un mundo globalizado, pero expresada dentro de una estética contemporánea.
- Hernán Zajar. Para este diseñador las raíces, la tierra, todo lo hecho a mano y un sinnúmero de materiales autóctonos, le proporcionan a la mujer un carácter de sencillez muy casual y una dosis de la Colombia auténtica. Hernán Zajar, es un mompósino que fusiona la tierra y el asfalto, lo tradicional de la artesanía y lo contemporáneo. Para ello recurre a explorar en nuestras raíces y rescata elementos como totumos, palma de iraca, caña flecha y hasta hilos de seda de cálidos colores para elaborar tejidos en croché y macramé.
- Judy Hazbún. El trabajar con las artesanas de San Agustín, del departamento de Huila; con los artesanos de Sandoná, en Nariño; con los de Usiácuri, en el Atlántico y con los tejidos Tundama de Duitama, en Boyacá, ha representado para esta diseñadora una experiencia sin precedentes, al desarrollar un producto artesanal y muy sofisticado a la vez. Los materiales como piezas de totumo y tejido en palma de iraca son mezclados con las telas de seda en tonos cálidos, pero entrelazados a manera de hilos y cordones sobrepuestos en los tejidos, casi elaborando las telas a mano con fibras hechas por los artesanos.
- Pepa Pombo. La calidad y originalidad en las prendas con algodones retorcidos, bucles en hilandería y variedad de tintes, le han permitido ser señalada como la *Artisana de las texturas*. El creativo e innovador trabajo manual que han

caracterizado sus propuestas por más de 30 años, definen el estilo presente en la variedad de relieves en los tejidos que contrastan con las telas lisas y simples fabricadas en la industria para cada temporada.

- Amelia Toro. *El diseño lo es todo* es la frase que define el estilo de vida de esta diseñadora. Estilo que se adapta a las necesidades que se imponen en el país, sobre todo en cuanto a la selección del color, pero enfocado principalmente a un diseño más universal. Amelia Toro en su trabajo toma conciencia de lo verdaderamente importante, que es aprovechar el talento nacional para elaborar sus diseños, los que se destacan por su marcada construcción manual y la delicadeza de los bordados presentes en cada una de sus colecciones. Con una extraordinaria mezcla de colores contrastantes, texturas con diversidad de tejidos y siluetas muy contemporáneas, desarrolló una colección basada en el trabajo de las molas elaboradas por los indígenas Kuna, resultando de ello un desfile artesanal inolvidable para mostrarle al mundo que Colombia es un país de ideas auténticas e innovadoras para exportar.

“Colombia Creativa” un proyecto gestado desde la academia

La Universidad Autónoma del Caribe y el Programa de Diseño de Moda se han propuesto fortalecer internacionalmente la imagen de la producción artesanal de la región Caribe y el talento de los nuevos creadores de la institución. Bajo esta premisa se proyecta un enfoque diferente del diseño desde la academia involucrando en su proceso el trabajo artesanal, para alcanzar unos resultados dignos de ser presentados en los diferentes escenarios y eventos del sector textil-moda-confeción.

La implementación del proyecto ha representado mayores perspectivas de progreso en las comunidades dedicadas a actividades en el sector artesanal, ya que en el desarrollo de las propuestas los estudiantes integran su talento y creatividad, con la destreza y estética del trabajo artesanal de importantes comunidades de gran tradición en la laboriosidad manual que tienen asentamiento en la región Caribe y especialmente en el departamento del Atlántico. Para ello, fundamentan una temática que sustente el proceso que permite dar forma a diseños auténticos que combinan a la perfección lo ancestral y lo moderno, resultando una alternativa novedosa de prendas y accesorios, plena de colores y texturas dirigida al exigente mercado de la moda.

Es de resaltar en este proceso la participación de los estudiantes con sus creaciones en representación de la institución en misiones académicas y pasarelas internacionales como en el *Ecuador Fashion Week* y el *Miami Fashion Week* en los últimos años, gestado desde el Proyecto *Colombia Creativa*.

La pasarela del *Ecuador Fashion Week*, en tres ocasiones, ha representado la oportunidad para que un colectivo de aventajados estudiantes de todos los semestres del programa, participaran con innovadoras propuestas de accesorios compuesta de tocados, calzado, bolsos y piezas de bisutería, como una muestra muy particular de los trabajos artesanales de la región Caribe. A partir de la combinación entre los valores étnicos, estéticos y simbólicos de diversas técnicas artesanales como tallas y pintura en madera, piezas de totumo, tejidos en palma de iraca, en caña flecha o de macramé, fueron los

recursos que con la visión innovadora del diseñador hicieron posible expresar significativos y originales complementos, articulados a vestidos de carácter contemporáneo.

La participación del programa ha sido una constante en el *Miami Fashion Week* durante los últimos años, con el invaluable apoyo de la institución y de la Gobernación del Atlántico. Siendo la versión 2007 la oportunidad para presentar en este evento el primer proyecto de “Colombia Creativa” con la puesta en escena de las propuestas de 62 estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe. Estos jóvenes talentos desarrollaron un concepto vanguardista en diseños del Universo Jeans Wear, para una mujer contemporánea y dinámica, tomando como referencia diversas expresiones artesanales colombianas como la filigrana momposina, tejidos en palma de iraca, bordados de Cartago y las inigualables esmeraldas de Muzo, sobre bases textiles como el satín, la seda o las telas elastoméricas combinadas con el *denim* en un índigo tratado con diversos procesos.

Con las novias vestidas al natural por nuestros estudiantes se hizo presencia nuevamente en el *Miami Fashion Week*. Estas propuestas fortalecieron la identidad del diseño colombiano en una pasarela artesanal y ultra-femenina donde los tejidos en palma, fique y croché con hilos perlados fueron los protagonistas que resaltaban las curvas del cuerpo femenino. Se presentaron innovadoras prendas como vestidos ceñidos con escotes *palabra de honor* y corpiños que evocaban un legado indígena, debido al uso de materiales rústicos y naturales en detalles como adornos florales, boleros, apliques y dramáticos cuellos de gran impacto.

Por ser uno de los trabajos más exquisitamente elaborados de los exhibidos en el *Miami Fashion Week 2009*, el proyecto *Colombia Creativa* logra la proyección internacional de la artesanía propia de la región Caribe colombiana con una colección de accesorios como bolsos sobre-dimensionados, calzado, bisutería y cinturones intervenidos con tejidos en fique, yute y palma de iraca, decorados con piezas de concha de coco y totumo, en combinación con materiales nobles, como el cuero y diversos textiles de fibras naturales.

Finalmente, durante la *Feria Internacional Expo Colombia* realizada en la ciudad de Miami en el año 2011, se presenta la instalación *Arte & Pectorales* como resultado del proyecto *Connotaciones socio-culturales del vestuario de los grupos indígenas de la región Caribe colombiana*, adelantada por el Grupo de Investigación Ecodesarrollo. En ella se hace una apropiación de las prácticas ancestrales utilizadas por grupos indígenas como los wayuú, zenú, mokaná, chimilas y arhuacos para recrear en grandes collares cualidades específicas de estas culturas. Siendo reconocido en el marco de la feria por su *Contribución a la promoción de la cultura Caribe colombiano con su obra de arte única*.

Con lo anterior, se puede afirmar que cientos de diseños elaborados en Colombia –con distintas técnicas artesanales y grandes cualidades estéticas– son piezas que están haciendo historia en la moda nacional, justamente porque son internacionalizados como un producto *sui generis* que se ha posicionado en los mercados más exigentes del sector. En procura de fortalecer la producción artesanal desarrollada con diversos valores agregados e ingresar a nuevos mercados, deben ser múltiples los actores que operen en

forma articulada y constante; esto es, tanto las comunidades artesanales, los productores de materias primas y los comercializadores, como las instituciones del sector público y privado locales, regionales y nacionales en alianzas estratégicas que permitan a cada uno cooperar y contribuir a alcanzar una mayor participación y reconocimiento en el mercado internacional.

Referentes Bibliográficos

Arango, B. *elcolombiano.com*. Medellín. Colombia (En línea) Recuperado en septiembre de 2011, http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/empieza_la/empieza_la.asp

Artesanías de Colombia S.A. (2010). El sector en Colombia. Caracterización. <http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=81>. Bogotá D.C., Colombia

Artesanías de Colombia. (1995). Norma técnica de Colombia: artesanías: sombreros tejidos en paja de iraca o toquilla y hamacas en hilaza de algodón tejidas a mano en tela vertical. Edición original: Santa Fe de Bogotá; Icontec, colección: Credencial Historia. Bogotá-Colombia.

Artesanías de Colombia. *El sector en Colombia*, Artesanías de Colombia. (En línea) Bogotá, Colombia. Recuperado en noviembre de 2011, <http://www.artesaniasdecolombia.com.co>

Castaño, J. (2009). *La Nación.com.co*. Neiva, Colombia.

García, N. (2001). *Culturas Híbridas*. Editorial Paidós. Barcelona.

Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanías de Colombia. (1998). Censo Económico Nacional del Sector Artesanal. Santafé de Bogotá, Colombia.

Proyecto de Ley 249 de 2013. El Congreso de Colombia. Por medio de la cual se establecen medidas para fortalecer y formalizar el sector artesanal, se crea el Fondo de Promoción Artesanal y se dictan otras disposiciones.

Quiñones, A. (2003). Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño en Colombia. Editorial CEJA. Bogotá, Colombia.

Stiglitz, J., (2003). *El Malestar de la Globalización*. Edt. Taurus. Bogotá, Colombia.

Universidad del Bosque, (2009). Documento General del Programa Gestión de Producto y Empresa de Artesanías de la Facultad de Diseño Imagen y Comunicación. Bogotá, Colombia.

(*) Astrid Mora De la Cruz. Magister en Mercadeo. Administradora de Empresas. Diseñadora Textil. Coordinadora de Investigación y Profesora de Tiempo Completo del Programa de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe-Colombia Líder del grupo de Investigación Ecodesarrollo.