

17

Conclusiones

Hasta ahora a través de todo lo expuesto se ha dado una amplia panorámica de:

- Las características y necesidades del producto industrial contemporáneo y la problemática e importancia del trabajo y/o producto artesanal frente a las sociedades y sistemas económicos actuales.

- Las características de la nueva corriente mundial denominada "Nuevo diseño artesanal" en el mundo, de la que han sido expuestos casos como el de USA (hermanos Charles & Ray Eames), Suiza (Compañía Ruckstuhl), Japón (diseñador Toshiyuki Kita y los objetos de laca Urushi así como de los denominados "tesoros vivientes del Japón"), y Polonia (la experiencia del grupo de diseñadores denominado "Del 89")

- Una panorámica general de la problemática, características y necesidades del artesanado en México, así como del arte popular.

El arte popular y el acento cultural representado en el diseño de objetos cotidianos, arquitectura, etc., son dos de las expresiones de la cultura material de toda sociedad.

La metodología proyectual de diseñadores y artesanos para la concepción, proyectación, modelización, producción, venta, reciclaje, etc., de un producto es muy distinta; Ambas son visiones personales de la cultura material y del desarrollo social.

Se ha visto que el colectivo de artesanos en el mundo desarrollado ha debido superar muchos obstáculos en el camino de evolución y desarrollo de la técnica y de los sistemas

industriales; Que el camino de evolución y desarrollo ha presentado al artesano una serie de problemáticas a las que se ha debido enfrentar y adaptar, esta adaptación es una realidad para el artesano de países del primer mundo, sin embargo en países menos desarrollados, como lo es México, se han encontrado y se encuentran en graves problemas.

Paralelamente a este grave problema, esta evolución y desarrollo ha conducido al producto industrial a una profunda transformación que si bien es innegable ha ofrecido al consumidor productos con innumerables ventajas, al mismo tiempo han originado una serie de consecuencias negativas a los consumidores a través de los objetos. Son estas las dos problemáticas principales que se han abordado a lo largo de esta investigación y que en este apartado se retoman y comentan.

En la primera revolución industrial los artesanos se enfrentaron a la especialización y profesionalización de la mano de obra, y a la eficiencia de las máquinas que acercaron a más personas los beneficios de una cultura moderna y con ellos las nuevas comodidades; Así los objetos utilitarios de producción artesanal como molinos de café, planchas, hornos, máquinas de coser, etc., evolucionaron y se perfeccionaron con el paso del tiempo, de manera que muchos han superado en un amplio porcentaje las prestaciones de los antiguos productos de manufactura artesanal, significando un gran obstáculo para la existencia del taller artesanal y por lógica para el artesano.

Con el correr del tiempo, en la segunda etapa de la industrialización, surge la micro - electrónica; Los transistores hacen su aparición, y se produce una tendencia a reducir el número de los componentes electrónicos elevando sus prestaciones y su capacidad; Así, los circuitos se miniaturizan originando nuevas tipologías de productos que incorporan las últimas novedades de la tecnología y que se caracterizan físicamente por una notoria homogeneidad, consecuencia lógica de las cadenas de producción de esta industria estandarizada donde la uniformidad y la capacidad de respuesta están garantizadas.

Como consecuencia de esta problemática, los productos artesanales tienden a desaparecer del ámbito cultural en el mundo industrializado.

Al mismo tiempo pero por diferentes razones en los países subdesarrollados como México se reproduce este fenómeno también, aunque las causas que lo originan son muy diversas, entre ellas están:

- Los artesanos mexicanos cuentan con recursos cada vez más escasos para seguir produciendo sus productos artesanales ya que las materias primas son o difíciles de encontrar en el medio ambiente cercano al artesano, o son costosas si las tiene que

comprar. El resultado es la dificultad para seguir con su labor artesanal por lo que emigran a otras regiones u otros países.

- Debido a la escasa aceptación y consumo del producto artesanal, ya que los consumidores sobre todo en las grandes ciudades no los adquieren. Existe en México una grave colonización cultural por parte de países de primer mundo como los es USA principalmente, por lo que muchos mexicanos intentan copiar otros modelos de vida, separándose de sus tradiciones artesanales.

- Por otra parte otra causa de esta escasa aceptación y consumo, es que la cultura material en México (objetos tradicionales) no ha evolucionado generando productos que cubran las necesidades reales de la vida cotidiana actual de los usuarios y que al mismo tiempo armonicen con la manera de vivir de las nuevas generaciones.

Así, es imposible para el artesano mexicano hacer frente a estas problemáticas que se suma a aquélla generada por las grandes y poderosas industrias del nuevo panorama económico mundial; Por todo esto es necesario que cuenten con elementos que los guíen y les señalen vías posibles que los conduzcan a una evolución y adaptación ante este desalentador panorama, ya que tal como se presenta su situación actual será muy difícil que resistan el peso de los cambios que se están produciendo en el mundo, es por eso que el nuevo diseño artesanal como una nueva y eficaz multi herramienta, pueda aportar una guía o unas pautas que les señalen las diferentes estrategias y caminos a seguir para superar paulatinamente su problemática, que les permita adaptarse poco a poco, evolucionar y por extensión subsistir. En esta tesis, se presentan algunas de estas pautas.

A continuación se exponen las conclusiones más importantes haciendo referencia a las hipótesis con las que se ha trabajado en esta investigación:

1. ¿Pueden extrapolarse las estrategias del Neo-artesano seguidas por los países avanzados a los países en vías de desarrollo?

-El Neo-artesano en los países desarrollados-

La nueva corriente de concepción y fabricación de productos denominada "Nuevo Artesano" que se ha desarrollado en diversos países de Europa, Japón y en Estados Unidos, ha sido un medio que ha permitido al producto y a los procesos artesanales en estos países evolucionar y adaptarse a las nuevas situaciones contemporáneas y por consiguiente sobrevivir.

Se ha llevado a cabo el estudio conjunto de diferentes casos que permitieron identificar las estrategias o pautas comunes que les han permitido dicha evolución y adaptación.

De los diversos casos estudiados una serie de ellos fueron abordados desde el ámbito documental y otros más de manera empírica - real, es decir a través de la investigación de campo; A partir de cada uno de estos estudios se individuaron diversas ideas, pautas y estrategias a través de las que en cada uno de ellos se ha producido una evolución del producto y sus procesos artesanales que les han permitido sobrevivir a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

En Estados Unidos, el nuevo diseño artesanal existe y es muy reciente, se trata de una serie de pequeñas empresas que se encuentran principalmente en New York, Miami, y California. Son pequeñas industrias instituidas tanto como pequeños despachos de arquitectura y decoración, como por talleres artístico - artesanales en los que se trabaja con una producción personalizada y numerada de sus productos; En general producen mobiliario doméstico, de iluminación y del complemento, diversificando el material que utilizan pudiendo ser metal, cerámica, madera, vidrio, y otra serie de materiales tradicionalmente artesanales.

En su mayoría son artistas y diseñadores industriales (arquitectos en su minoría); Tienen en común el hecho que no esperan a abrir un estudio para que se les encargue realizar un producto sino que (lo que los hace diferentes al resto de los países) ellos mismos se ponen a trabajar y producen en ediciones limitadas sus propios objetos, no esperan a que un museo se interese por alguno de sus productos, sino que lo hacen sobre la marcha hasta alcanzar el éxito comercial.

Entre ellos se ha estudiado el caso de los hermanos Charles & Ray Eames ya que fueron los iniciadores del movimiento *Arts & Crafts* (artes y oficios) en Estados Unidos alrededor de la década de 1940; Se caracterizaron por haber buscado en el proceso de producción artesanal tanto inspiración estética (gran parte de su sensibilidad se formó de la recolección de objetos artesanales que después de ser analizados venían incorporados a la estética de sus proyectos), como soluciones técnicas sin renunciar al mismo tiempo al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Gracias a estas estrategias lograron innovar e incorporar otros elementos en sus productos que les permitieron colaborar con importantes empresas como la Plywood Group, y la

internacional Herman Miller. Es de destacarse en este caso la dimensión artesanal del trabajo de los Eames que revela que con base en el estudio de técnicas artesanales han conseguido tener inventiva y producir incluso de modo autónomo hasta sus instrumentos de trabajo que han incorporado al proceso de producción.

Por otra parte se ha estudiado la experiencia de la Ruckstuhl, empresa suiza que ha rescatado la tradición artesanal del tapete de fibras naturales.

En Suiza Jack Lenor Larsen, diseñador textil siendo sensible a las sugerencias del artesanado de países como la India, Kenya, Perú, Latinoamérica, y Norteamérica, comenzó un proyecto con la compañía suiza Ruckstuhl de investigación textil.

En la actualidad esta compañía trabaja con fibras naturales tradicionales de origen local, (fibra de coco, sisal, yute, lino, lana, algodón, crin de caballo, pelo de cabra e hilo de papel); Sus colecciones de tapetes diseñados y creados por Larsen, son una feliz y óptima combinación entre la tradición de antiguas culturas (entre ellas las culturas del México prehispánico), y la brillante dirección de la Rucksthul.

Lo que ha logrado Larsen en esta empresa ha sido el integrar al mundo moderno lo mejor del pasado artesanal aprovechando diversas técnicas del artesanado, además de la experiencia de los artesanos en el trabajo con estos materiales.

Larsen ha unido al proceso artesanal el recurso de las nuevas tecnologías así, si por ejemplo para tejer 50 metros cuadrados de fibra en el proceso artesanal se empleaban no menos de seis horas con la mano de obra artesana, la misma superficie en la Ruckstuhl se realiza hoy en día gracias a la tecnología en solo veinte minutos. Esta experiencia demuestra que objetos fabricados con técnicas artesanales y materiales tradicionales pueden convertirse en productos que se elaboren a mayor escala y con esto llegar a abarcar otro tipo de mercados.

Otro caso mas que se ha estudiado es el del diseñador de origen japonés Toshiyuki Kita que al conocer en 1969 a un artesano del Urushi (es decir producción de objetos en laca o Urushi que es una tradición artesanal que tiene mas de 1200 años de historia y que ha sido laboriosamente desarrollada en varias regiones del Japón, y que hoy vive una crisis de extinción), tuvo la idea de crear conjuntamente con él objetos que siendo hechos con materiales tradicionales pudieran ser usados en la actualidad, Toshiyuki Kita se centró en la necesidad de crear objetos útiles y bellos para la vida cotidiana de hoy y para el futuro.

Así, Toshiyuki Kita ha realizado a partir de estas técnicas objetos para la mesa que se usan en ocasiones oficiales, biombos para la ceremonia del té, incluso asientos y teteras de urushi con los que ha rescatado e integrado a la vida actual esta milenaria y bella técnica artesanal. La alta calidad y la delicadeza de la creación del artesanado tradicional japonés son una herencia preciosa que ha permitido a sus objetos alcanzar una posición privilegiada en la sociedad japonesa e internacional.

En este caso se demuestra que estas tradiciones artesanales pueden inspirar una variada cantidad de objetos de calidad producidos por la tecnología moderna. Recientemente inclusive, se han visto proyectos de automóviles, maquinas fotográficas y productos electrónicos inspirados en dicha tradición artesanal. La conservación y la perpetuación de esta forma de artesanado es el mensaje de Toshiyuki Kita para el futuro.

Al mismo tiempo ha sido de interés el estudio de los denominados en Japón "Grandes maestros artesanos", honrados por su emperador, protegidos por su gobierno y reverenciados por sus compatriotas, se trata de un numero muy pequeño de artesanos que el gobierno japonés ha seleccionado como merecedores de protección, oficialmente se les llama "PORTADORES DE IMPORTANTES PROPIEDADES CULTURALES INTANGIBLES", popularmente se les conoce como "tesoros nacionales vivientes".

Cuentan con un estipendio que les da el estado, además de una gran responsabilidad para enseñar, entrenar a los aprendices, para actuar o exhibir, para mantener la antigua artesanía. Sus creaciones las disfrutan gentes muy variadas, algunas están al alcance de casi todos, otras como obras de arte únicas solo están al alcance de museos o grandes coleccionistas.

Como ejemplos de los grandes maestros del arte popular Japonés se ha citado a: Toyoso Arakawa, Yuso Gagoshima, Tamao Yoshida, Ishiro Abe, Sadakasú Gasán y Ayano Chivá.

Al ser estos artesanos protegidos, en consecuencia lo es también la cultura de esta nación, y se garantiza la permanencia de las tradiciones. En especial en este caso se quiere destacar como aspectos de gran importancia que gracias al apoyo de la sociedad y del gobierno transmiten sin reserva sus valiosos conocimientos artesanales a los discípulos que consideran adecuados para continuar con su labor.

Otro caso mas de interés que se ha estudiado es el caso de Polonia. La tradición artesanal en este país había casi desaparecido a causa del empobrecimiento de la sociedad, pero sobre todo a causa de la implantación de un régimen totalitario que buscaba poner en

práctica la teoría socialista del arte de la clase obrera, por lo que no se permitía la exposición ni venta de productos con "otros valores ordinarios"¹.

A partir del año 1989 gracias al cambio hacia un régimen democrático se han experimentado en el país una serie de cambios sociológicos. Así través de la muestra denominada "Glass guerrilla" celebrada en 1994 en Polonia y otros países, han salido a la luz mas de cien objetos realizados con técnicas neoartesanales por un grupo de artistas creadores de productos, formados no como diseñadores sino como artistas durante los años de régimen totalitario y que aprendieron principalmente técnicas artesanales ya que eran su único contacto con la realidad como estudiantes en ese tiempo (aproximadamente en la década de los sesenta).

Los conocimientos artesanales les permitieron adaptarse, concebir y fabricar productos en condiciones adversas (poco medios económicos, escasa tecnología, escasez de materiales), además de una reinterpretación estética del producto conservando la carga simbólica y cultural pero planteada por estos artistas con una tendencia más actual.

Así la importancia del estudio de este caso es que el conocimiento técnico artesanal ha sido un imprescindible recurso que así como en el pasado les permitió crear productos neoartesanales, hoy en día estos mismos conocimientos les han permitido desarrollar un estudio de diseño en el que participan y tienen contacto constante productores, artistas y artesanos, permitiéndoles ocasiones de evolución y crecimiento para cada parte, dando como resultado objetos que responden a las necesidades contemporáneas.

Son dos los casos que han sido estudiados de manera real: Italia y Cataluña.

En el primero de los casos se puede decir que es indudable la aportación innovadora del *italian design*; El caso particular que se ha estudiado es el de la región del Abruzzo en Italia, en donde se ha trabajado con el objetivo de salvar las tradiciones culturales, para ello el sector comercial y artesanal iniciaron hace años una investigación lingüístico-estética del arte contemporáneo, de la artesanía, y del diseño.

La estrategia que emplearon fue reunir en Verona a antiguos talleres artesanales, artistas, institutos de arte de la región, industria de varios sectores específicos para dicho convenio, e instituciones educativas. La idea era la de rediseñar fuera y dentro de la región la identidad antigua y nueva, viva, de la región.

¹ Bochinska Beata, *Polska, La permanenza della tradizione artigianale*, en Domus 804, maggio 1998.

Así, participantes de cada sector se unieron y (se unen en la actualidad siendo su manera de trabajo) en pequeños equipos en los que desarrollan conjuntamente productos que producen y comercializan artesanos e industriales, valiéndose de la investigación de las tradiciones, materiales y técnicas impregnadas de la poética artística del artesano.

Una experiencia empírica más en Italia fue aquélla de las regiones de le serre di Rapolano en Siena y en Marina de Masa Carrara, donde se tuvo la oportunidad de participar en un concurso internacional de diseño de productos de mármol, travertino, etc.

Tanto en este último caso como en el primero puede decirse que la cooperación se produce específicamente a varios niveles:

- a) Participan empresas bancarias que aportan capital para la realización del evento así como su promoción y los costos que se derivan de la organización entre los participantes.
- b) Las grandes Industrias de cada región, en este caso la región Toscana,² que se encargan de dar a conocer la Infraestructura con que cuentan, las tecnologías que emplean, sistemas de producción, logística, marketing, etc.
- c) Las empresas que tradicionalmente incorporaron hace varios años el diseño en su ciclo productivo y que tienen una amplia experiencia y prestigio Internacional.
- d) Los talleres artesanales con alta tecnología, media y básica, así como los artesanos que en ella trabajan colaboran brindando sus conocimientos a los jóvenes diseñadores invitados.
- e) Los Ayuntamientos participan mostrando a los participantes su ciudad, se convive con la gente de la región se viven sus costumbres culinarias, eventos culturales, se habla de tradiciones se conoce su historia, etc.
- f) Los diseñadores participantes elaboran una serie de colecciones que compiten con las de otros tantos diseñadores en un evento regional que se produce cada año. Las diferentes empresas interesadas en los productos que se elaboraron los compran si están interesadas y los producen, los ganadores obtienen un premio y la producción de su producto por una firma de su elección prestigiosa o no, más industrial o más artesanal. La región se beneficia con la visita de diseñadores de todo el mundo.

² Existe una serie de patrocinadores de la región Toscana, Provincia de Siena, Provincia de Carrara, Provincia de Verbania, Comune de Cole Val' Elsa, Comune di Rapolano, Comune di Carrara, Comune di Radicondoli, Comune di Stresa, Comune di Omegna, Associazione Industriale di VCO, Banca popolare di Intra, Cariplo, CAN delle province di Siena e Carrara, que trabajan en cooperación con las siguientes empresas y talleres: Alessi, Arnolfo di Camnio, Artigian Marmi, Bialetti, Calderoni, Calp, Cogenar, Colle Cristallerie, Lagostina, Le Querciolaie Rinascente, Litos, Ottinetti Piazza, Ruffoni, Tracanzan, Travertini Paradiso, Up&Up, Vaselli Marmi, Vica.

Los artesanos que participan en dicha experiencia se enriquecen sobremanera con nuevas ideas que surgen en estos grupos de trabajo, de manera que se enriquece su trabajo al mismo tiempo muchos de estos artesanos al comenzar a trabajar con alguno de los diseñadores que conocen en el evento, establecen relaciones con un contrato en donde ambos se benefician.

Así, los productos que son parte de esta experiencia plural se presentan cada año en la tradicional y prestigiosa exposición internacional de "Abitare il tempo", en Verona, evento en el que por otra parte se tuvo la oportunidad de presentar una familia de productos elaborados conjuntamente con Vaselli Marmi o "La fiera del Mobile" en Milán, en donde generalmente se presentan las últimas novedades en productos para el hogar, mismas ferias que son después escaparates internacionales donde estos artesanos, microempresas artesanales, pequeñas empresas artesanales, y firmas de prestigio venden sus productos.

En el segundo de los casos estudiados empíricamente es el de Cataluña donde se realizaron una serie de visitas a artesanos en Barcelona, Miravet Tarragona, El Sarrall, y la comarca de la Conca de Barberà, Torellò; Se analizaron los casos de los que en México se denominarían "grandes maestros del arte popular" contactados gracias a la colaboración de la Generalidad de Cataluña Departamento de Industria, Comercio y Turismo, y del Centro Catalán de Artesanías.

A través de su estudio se pudo constatar que muchos de ellos cuentan con amplios y modernos medios tecnológicos para la producción de productos artesanales, y que en muchos de los casos colaboran con empresas o diseñadores realizando productos decorativos o utilitarios. La situación de los artesanos Europeos, Catalanes es inmejorable desde el punto de vista tecnológico y de cooperación, a pesar de que alguno de ellos manifestó que cada vez es más difícil vender artesanías.

Se observó que los artesanos catalanes al igual que aquéllos del caso italiano, hace muchos años que pusieron en marcha redes de cooperación artesanos-artesanos, artesanos-industria, artesanos-diseñadores, etc. Muchos de los padres o abuelos de estos artesanos iniciaron su cooperación con la industria a principios de siglo, en los años 30 y muchos de ellos alcanzaron su esplendor en los años 60-70, para los hijos ha sido más fácil porque existe una sólida base, y una estrecha comunicación con diferentes industrias, del mueble, textil, etc.

De estas experiencias se concluye que la colaboración entre gobierno del estado, industriales, diseñadores, artesanos, habitantes de la región, es fundamental para la creación de nuevos productos, más competitivos, más innovativos, creativos.

Es fundamental una estrecha cooperación y comunicación entre los diseñadores para lograr los mejores resultados.

- La problemática del artesanado en México -

Ahora bien teniendo como base todo lo anterior y puntualizando con el caso mexicano puede decirse que en México existe actualmente una grave y particular problemática que experimenta el artesano y su taller que reflejan la urgente necesidad de mejora, e incluso de evolución.

Con el fin de estudiar a profundidad el panorama, y situación actual del artesano mexicano se llevó a cabo el estudio de diversos casos contemporáneos que permitieron identificar las principales o más importantes problemáticas comunes entre ellos; Estudio que ha sido desarrollado a través de un amplia investigación de campo en México que consistió en visitar a artesanos en México en diferentes estados de la República: Ciudad de México (Distrito Federal), Ciudad Nezahualcóyotl y Metepec (Edo. De México), Tlayacapan (Morelos), Taxco; (Guerrero), Oaxaca (Oaxaca), Coyotepec de la Flores (Oaxaca).

A través de los estudios se ha podido constatar que la artesanía en México esta pasando por momentos difíciles; En muchas comunidades, los indígenas mexicanos (que son aquéllos que en México se dedican en su mayoría a la artesanía) dedican largas jornadas de trabajo a la creación de objetos artesanales y sin embargo prácticamente este trabajo solo les permite sobrevivir, el problema es grave, pero no imposible de resolver.

Se observó en qué estadio de evolución tecnológica, matérica, conceptual se encuentran, desde los artesanos más populares o anónimos (que son la gran mayoría en México) hasta la minoría más notable, es decir se fue ascendiendo progresivamente en la investigación hasta llegar a entrevistar en México a los grandes maestros artesanos del arte popular famosos y reconocidos en el ámbito internacional, sin embargo, igualmente nos dejaron ver que sus carencias técnicas, matéricas, etc., al igual que el otro gran grupo de artesanos populares son muchas, y que su visión del futuro no es muy alentadora.

La información que se obtuvo es extraordinaria y rica en muchos aspectos y gracias a ella se comprobó que los artesanos mexicanos se encuentran frente al fenómeno de la globalización desprovistos de herramientas equivalentes a aquéllas de los artesanos que entrevistados en Cataluña, conclusión a la que se llegó a través del tratamiento de la información realizando una comparación de la información recopilada en la investigación de campo tanto en México como en España.

Se ha podido comprobar también que gran parte de las carencias de los artesanos mexicanos y la posición de desventaja en la que se encuentran con artesanos de otros países, presumiblemente, tiene que ver con la ignorancia, la desinformación, y el hecho de que en muchos casos se encuentran apartados de los centros de información que podrían tener a su alcance, como lo son aquéllos de las organizaciones de artesanos, (aunque desgraciadamente no en todos los casos son eficientes).

También se comprobó que muchas de las técnicas artesanales que emplean los y las artesanas en la mayoría de los casos son muy elementales, casi podríamos decir primitivas, problemática que es consecuencia de la escasez de recursos económicos, y apoyos por parte de los gobiernos locales que son prácticamente inexistentes.

Se ha visto que contrario a lo que se creía muchos artesanos anónimos han alcanzado en sus producciones plásticas el mismo nivel técnico que emplean los grandes maestros artesanos, nivel que teóricamente debería de estar en un estado de desarrollo mucho más elemental; Motivo por el cual debemos decir que la diferencia con los artesanos europeos sí resulta notable en los aspectos tecnológicos, de materiales, organización, etc.

Por otro lado se comprobó que muchos artesanos mexicanos trabajan sólo a mano, y se niegan a incorporar en su trabajo el uso de cualquier tipo de máquina o tecnología ya que "empañoaría" según muchos de ellos la "pureza" del proceso artesanal, este argumento ha sido la causa de que muchas ayudas por parte de las autoridades, instituciones privadas, universidades, etc., hayan fracasado en sus intentos por mejorar su situación. El problema no está en incorporar estas tecnologías si no en saber usarlas con inteligencia en su beneficio.

Otro de los problemas que sufren y que en gran medida ellos mismos agravan como consecuencia de su propia ignorancia, es la grave problemática que enfrentan frecuentemente ante la carencia de materias primas de origen natural, que son en numerosas ocasiones básicas y fundamentales para la producción de sus productos (es el caso de la madera de Olinalá que se ha descrito ya ampliamente, con la que los artesanos fabrican diversos productos y que cuenta con especiales cualidades que identifican a estas artesanías, entre ellas el característico y perdurable aroma de esta madera del que carecen

otras clases de ellas). Por lo anterior, desde el punto de vista de la sostenibilidad se tienen que tomar medidas para fomentar la reeducación e información del artesano mexicano en este sentido, y de esta manera conducirlos al cuidado y regeneración de su materia prima (problemática claramente reflejada en uno de los casos citados: el de la madera de Olinalá) y, por extensión, al cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, dos más de las carencias y graves fallos de los maestros artesanos mexicanos, es que consideran que dominan un oficio artesanal y que no hay más que pudieran aprender para mejorar sus productos, sin embargo con el respeto que merecen se ha observado que están en un error, el conocimiento y dominio de otras técnicas se transforma en herramientas poderosas que potencian el trabajo y la creatividad de los artesanos.

Otras conclusiones que arrojaron estos estudios fue que la mayor parte de los productos que elaboran hoy en día los artesanos están fabricados en cerámica, madera, papel, vidrio, cuerno, hueso, piedra, fibras naturales, calabazas secas (que se usan como contenedores), semillas, huesos de frutas, cuero, etc. Con todos estos materiales elaboran productos artesanales decorativos, decorativo-utilitarios, artísticos, productos de uso cotidiano. En el caso de los productos utilitarios la problemática mas grave es entre otras cosas la necesidad de estos artesanos de lograr la mejor solución funcional, de materiales, ergonómica, formal, etc., ya que en la mayoría de los casos se preocupan sólo por el aspecto estético y dejan a un lado los demás elementos, no se preocupan por el contenido de materiales tóxicos como metales pesados o si las asas son cómodas (ergonomía) y mucho menos piensan en la modularidad o normalización en sus componentes.

En la actualidad el consumo de productos artesanales en México está en el último plano del consumo familiar, sin embargo cuenta con todos los requisitos, sensoriales, culturales, de sostenibilidad, etc., para agrandar y cubrir satisfactoriamente necesidades del usuario aún mejor que muchos productos homogéneos industriales. Sin embargo se considera que estas cualidades del producto artesanal hay que saber explotarlo, potenciarlo, y mejorarlo originando productos con una gran carga cultural, productos utilitarios, eficientes, funcionales ergonómicos, sostenibles, etc., productos que potencialmente tendrían mas posibilidades de permanecer en la cultura material mexicana, de dar respuesta a los gustos y necesidades actuales de los mexicanos del México contemporáneo.

En que cuadro que se muestra a continuación se resume la investigación documental y de campo realizada.

Labor realizada
Investigación documental.
Caso 1. Neo-artesanos Estadounidenses.
Caso 2. Movimiento artes y oficios, Charles & Ray Eames.
Caso 3. La experiencia de la Ruckstuhl.
Caso 4. El diseñador de origen japonés Toshiyuki Kita
Caso 5. Grandes maestros artesanos de Japón. " Tesoros nacionales vivientes ".
Caso 6. El caso de Polonia.
Caso 7. "Grandes maestros del arte popular en México" Fondo Cultural Banamex
Caso 8. El Futuro de la artesanía de Olinalá, Guerrero. Reunión de reflexión y diseño sobre el futuro de las artesanías de Olinalá.
Labor de Campo
Caso 1. Italia. La región del Abruzzo, Verona. " Habitare il tempo a Verona".
Caso 2. Italia. La experiencia en Carrara y le Serre di Rapolano.
Caso 3. Cataluña. Se realizaron una serie de visitas, entrevistas a artesanos en Barcelona, Miravet Tarragona, El Sarrall, y comarca de la Conca de Barberà, Torellò.
Caso 4. Visita y entrevistas a artesanos populares, y a pequeñas industrias de manufactura artesanal en México
Caso 4. Entrevistas a los "Grandes maestros del arte popular Mexicano", en diferentes estados de la República: Ciudad de México (Distrito Federal), Ciudad Nezahualcóyotl y Metepec (Edo. De México), Tlayacapan (Morelos), Taxco; (Guerrero), Oaxaca (Oaxaca), Coyotepec de la Flores (Oaxaca).

Tabla 63. Investigación bibliográfica y labor de campo realizada

A continuación se hace referencia a la posible adaptación y planteamiento específico de las pautas derivadas del "Nuevo artesanado" para la problemática artesanal mexicana de manera que sea posible proponer probables vías de solución a la problemática artesanal en México.

- El Neo artesanado en México-

Con el fin de adaptar y plantear estas pautas del "Nuevo artesanado" al caso mexicano se comenzó con un análisis comparativo, es decir la confrontación de los materiales y técnicas que emplean y cómo los emplean los diversos grupos de artesanos además de la contextualización de estos aspectos como elementos tradicionales como parte de un contexto cultural y del desarrollo de la cultura material popular. Al igual que la importante comparación de algunas de sus metodologías para entender si en éstas se encontrarían las diferencias principales en la calidad de su trabajo; Al mismo tiempo se buscó el entender cuál es su filosofía de trabajo y cuál es su nivel de desarrollo artístico, a través de estos análisis se ha determinado que:

Efectivamente una producción industrial o industrialización del taller artesanal no es en definitiva la respuesta a las necesidades humanas tanto sociales como económicas del México actual y del futuro, no es una posibilidad viable ni sostenible ante la realidad económica y social del México contemporáneo. Por lo anterior en la presente propuesta se ha manejado como posible solución conceptos como el de la industria fragmentada, es decir industrias constituidas de diversidad de fragmentos o secciones representadas por talleres artesanales, concepto que dibuja los posibles o viables futuros escenarios del artesanado mexicano en donde la base radicará en la organización y trabajo conjunto entre industria y artesanía por su supervivencia y evolución.

El concepto descansa en la fragmentación del trabajo industrial en muchas pequeñas partes que entretejen una gran red de trabajo y comunicación, la idea es que al mismo tiempo que constituyen y trabajan con la industria no pierdan su individualidad y puedan continuar a realizar trabajos propios bajo pedido; De manera que las experiencias con la industria les retroalimentarán y los capacitarán para emprender proyectos de mayor complejidad, de esta forma los artesanos estarán mas preparados para hacer frente a los retos que plantea la competencia internacional. Este concepto de delegar trabajo industrial a pequeños talleres artesanales ha sido descrito ya con claridad a lo largo de la presente investigación ya que como se recordará es un fenómeno que se ha producido ya en países como Italia con la firma Alessi y su colección Twerghi y en Cataluña con Josep Colomb Català, en ambos casos las industrias se proyectan hacia afuera y no hacia adentro, es decir que establecen vínculos externos con diferentes sectores de esta manera brindan oportunidades de trabajo a muchos artesanos que se especializan en diferentes ramas de la artesanía.

En México se vive el momento oportuno para la incorporación del diseño artesanal como herramienta que fomente y apoye programas de reciente creación, tales como los de la DGCP (Dirección General de Culturas Populares en México) en donde la nueva política es que el desarrollo cultural tiene que estar nivelado con el concepto del desarrollo social, económico y político, es por eso que en el ámbito de la producción artesanal se ha visto que hace falta un programa que articule los procesos de creación, distribución y desarrollo de la creación en los pueblos indígenas del México actual.

El intercambio de experiencias entre artesanos parece que podría ser otro medio que permitiría que muchos de ellos se superaran a sí mismos, conocer como trabajan artesanos en otras latitudes del mundo les permitiría conocer el nivel técnico que han alcanzado y como podrían mejorarlo, así como el conocimiento a través de ellos de otros procesos decorativos, materiales, etc. les permitiría contar con nuevas expectativas y vencer el que parece ser uno de sus peores enemigos: la ignorancia.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad se tienen que tomar medidas para fomentar la reeducación e información del artesano mexicano en este sentido, y de esta manera conducirlos al cuidado y regeneración de su materia prima y, por extensión, al cuidado del medio ambiente; Así con esto al mismo tiempo que se ofrecen soluciones a este tipo de problemáticas en las distintas comunidades a lo largo del territorio mexicano, se fomenta también la preservación del medio ambiente en general ya que en muchas zonas geográficas de México, al igual que en muchas otras en el resto del mundo, se encuentran en la actualidad muy deterioradas.

Se ha visto que el trabajo en grupo, impartiendo conocimientos a jóvenes artesanos genera un flujo bidireccional de conocimiento que se convierte en una gran herramienta que potencia la creatividad, la comunicación, el lenguaje, la cooperación con otros artesanos, elementos que se convierten en catalizadores de las dinámicas al interno del taller artesanal.

Por lo anterior se propone la creación de una red social neo-artesanal donde entre otras cosas:

- a)** Se forme un sólido núcleo de grandes maestros artesanos, formado por pequeños núcleos de artesanos por especialidades de la artesanía (cerámica, vidrio, madera, etc.)
- b)** El gran universo de artesanos populares indígenas se debe agregar a este gran núcleo de maestros artesanos como pequeños satélites de acuerdo a la especialidad artesana.
- c)** Los satélites de artesanos se formarán de acuerdo a las distintas entidades federativas dependiendo si es ciudad capital o estado. (En la ciudad sería delegación política, colonia), en los estados sería ciudad, municipio.
- d)** En las casas de cultura de cada municipio se podrían recibir información del trabajo, técnicas, materiales, tradiciones, exposiciones de otros artesanos. Se generaría un flujo de comunicación de la innovación, que traería beneficios a todos los artesanos en general.
- e)** Entre los beneficios que se conseguirían están: El intercambio de conocimientos técnicos, matéricos, culturales, producto de esta comunicación se produciría un intercambio social en donde se reforzarían los lazos entre mexicanos de estados federativos que pudieran estar tan distantes como el norte y el sur. En este intercambio se recrea y se reinventa la cultura, este motor como lo sería el formar una gran red social, permitiría entre otras cosas elevar los conocimientos técnicos, matéricos de producción, comercialización de productos. Entre

otros permitiría primero la captación de discípulos interesados, intercambios a nivel nacional e internacional de artesanos, se podrían generar seminarios, conferencias, talleres, con miras en algunos casos a la especialización y en otros a la flexibilización del oficio artesano.

f) La red podría incrementarse en un futuro uniéndose a otras redes.

g) De este modo la presencia del artesano se refuerza en el interior y en relación con el exterior, esta red podría ayudar en la dura tarea que se prevé al afrontar la globalización. La continuación, preservación y evolución de la cultura del Mexicano estarían garantizadas.

Por lo tanto la respuesta a la hipótesis de extrapolación de las estrategias del neo-artesano seguidas por los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, se resume en una afirmación en las que se han dado las pautas a seguir como son:

La colaboración con la industria como parte fragmentaria de un proceso global; La creación de redes de cooperación entre artesanos - industrias - universidades - gobierno - artesanos de otros países - banco y las escuelas móviles, así como un proceso de educación y sensibilización medioambiental.

Sin embargo el proceso se intuye lento en el tiempo del que sobrevivirán pocos núcleos artesanos que serán los que hayan evolucionado.

2. En la segunda hipótesis se ha planteado: ¿Es posible potenciar y flexibilizar los procesos de fabricación del producto artesanal mediante el estudio de materiales tradicionales, técnicas tradicionales, y tradiciones culturales, para individuar elementos culturales propios, y trasladar dichas propiedades para que pudieran también implementarse en el producto industrial?

El estudio de las propiedades intrínsecas del producto artesanal como los son: Su contenido cultural, el uso de materiales tradicionales, propios o naturales del país, y el empleo en su fabricación de técnicas tradicionales, son aspectos que podrían aportar valiosos elementos o pautas al producto industrial actual para potenciarlo, y al mismo tiempo ofrecer una vía de solución ante problemáticas actuales que plantean fenómenos contemporáneos como lo son la industrialización desmedida, la globalización y la problemática medioambiental.

- Elementos del artesanado ante las problemáticas que plantea la industrialización desmedida -

Se han mencionado las problemáticas que ha traído consigo la evolución y desarrollo desmedido de la industria y tecnología una de ellas es el daño que ha originado en diversos aspectos al usuario su producción frenética de mercancías, de toda clase de objetos (muchos de ellos innecesarios), que convierte a los individuos en frenéticos consumidores, o bien que sus bolsillos no pueden responder al consumo a este ritmo, que es de cambio demasiado acelerado.

Se ha mencionado también que la estandarización en la industria como es sabido origina productos uniformes, homogéneos sin identidad cultural alguna por lo que los consumidores ante la necesidad innata de sentirse identificados con los elementos que les rodean, buscan una manera de imprimir en los productos rasgos de su personalidad, caracterizando muchas veces de manera improvisada a los objetos.

Entre las problemáticas derivadas de esta estandarización e inundación de mercados está también el importante aspecto de la pérdida de identidad cultural, esta problemática se puede ver reflejada claramente en el amplio universo de productos que inundan los mercados (como en el caso mexicano), que en su gran mayoría no cuentan con referencias culturales tradicionales de ninguna índole, se considera que es justo frente a esta problemática que el producto artesanal tiene gran relevancia.

Se puede decir que los objetos artesanales son productos que permanecen en la memoria colectiva de la sociedad, que representan iconos de la historia, puntos de inflexión que permiten ver como en una radiografía el momento cultural por el que pasa dicha sociedad; De manera que los objetos artesanales son evocadores de la propia cultura y tradiciones de una nación. El artesano ha sido el artífice que ha materializado en productos el simbolismo que hay en los ritos cotidianos, forma de vida y costumbres de un pueblo.

A lo largo de la historia la artesanía ha sido esencial porque ha prestado un servicio a la comunidad cubriendo algunas de sus necesidades materiales, espirituales, religiosas, recreativas. Sin embargo, una de las características menos estudiadas en el arte popular es el significado de los productos.

Por otro lado en la sociedad mediática en la que vivimos las nuevas tecnologías toman protagonismo, en el paisaje cambiante de la sociedad de consumo surgen una infinidad de productos que con la misma velocidad desaparecen, todo resulta de muy cambiante y son pocas las cosas que perduran un poco más.

Ante una sociedad industrializada con productos homogéneos, los productos Hand-made (Hechos a mano), expressly-made (Bajo pedido), limited edition (Edición limitada), numbered collection (Colección numerada), tiene cabida, ya que los elementos culturales y tradicionales son ignorados hasta ser sofocados y desaparecer, por este motivo los productos artesanales tienen especial necesidad de estar presentes en una sociedad donde la juventud ignora su historia, y sus tradiciones plasmadas en el arte popular.

La historia de lo único e irreplicable se agrega a las demás características del artesanado, la realización del producto singular "expressly made" o "hand made", que en oposición a la industria salvo raras excepciones, está obligado por su propio sistema a operar bajo series numeradas.

- Potenciación de la artesanía para la sociedad contemporánea -

En la actualidad es necesario en el caso de los objetos artesanales, buscar nuevas fórmulas que contemplen el equilibrio y evolución entre forma, utilidad y creatividad emotiva, donde se tomen en cuenta los contenidos semánticos reforzando su presencia, con el fin de lograr una permanencia más prolongada de los productos artesanales.

La herencia cultural tradicional de la artesanía necesita de fuerzas renovadoras que produzcan en la sociedad un reencuentro cultural, un redescubrimiento que armonice con la sociedad de nuestros días de tal suerte que estos objetos, estas familias de productos se vuelvan puntos nodales, iconos, puntos inamovibles de referencia cultural.

Para individuos de diferentes culturas los productos artesanales han tenido (y tienen en muchos casos) las funciones prácticas, simbólicas, y afectivas. Aunque al mismo tiempo es importante mencionar que los deseos de muchos individuos de diferentes culturas, nivel social, modo de vida o lifestyle (socioestilo de vida), son diferentes y no tienen para el usuario el mismo valor formal, material, funcional, utilitario, etc.

La globalización de la cultura, la adopción de un "diseño global", demanda la creación de productos con un lenguaje universal, capaz de penetrar todas las barreras culturales, sociales, económicas, de variados mercados, no respetando las particularidades locales motivo por el que los puntos de referencia como lo son los íconos, que aparentemente son inamovibles, cambian constantemente producto de los grandes medios de comunicación, la imposición de modelos culturales, en una palabra la globalización.

Así, los gustos de las sociedades cambian, los productos que adquieren las familias en distintas sociedades no son los mismos y el consumo de productos artesanales ha quedado en un último plano antes de desaparecer. Sin embargo consideramos que se puede evitar esta pérdida, por la estrategia del diseño neoartesanal.

La artesanía del pueblo mexicano, es rica en formas, rica en colorido, en texturas, en materiales y en desarrollo de formas propias que fueron creadas para satisfacer una serie de ritos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, entre los que están por ejemplo el altar de muertos, en la comida un atole (bebida a base de harina de maíz), el chocolate, los instrumentos que sirven para la cocina mexicana que se utilizan en la cocina para comer, guardar, comer, adornar, mientras se usan dar color o servir de marco para dejar ver el colorido de lo que comemos.

Los ritos son un proceso cultural que nos permite plasmar, materializar en productos nuestra fantasía, es importante pensar que estos productos cuentan con texturas, colores, formas, lenguaje propio.

Los materiales son el vehículo que nos permite concretar productos, formas, que surgen de la memoria colectiva de un pueblo, de un momento creativo de un proceso experimental grupal o en solitario.

Los objetos rituales de otras culturas, interesan a un comprador aunque no tenga el mismo sentido para él.

- Respuesta del nuevo artesanado ante la problemática medioambiental -

La industrialización desmedida ha llevado ya al desequilibrio ecológico mundial, el planeta está llegando a niveles de crisis que crecieron de forma desmesurada a partir de la industrialización, que ha traído consigo en muchos sentidos indudablemente el bienestar económico y la prosperidad para algunos, pero pagando un alto precio por lo que se refiere al daño que ha recibido la naturaleza, ante esta problemática es oportuna la filosofía del reciclaje así como la presencia del diseño artesanal sostenible.

Inclusive a nivel doméstico el ciudadano promedio no piensa en cuidar el medio ambiente, el no desperdiciar el agua que comienza a escasear, o en la basura. El ciudadano promedio no separa los residuos que produce y tira baterías con plástico, o con residuos orgánicos y de este modo materia reprovechable se convierte en basura o en contaminantes que nos depositan en vertederos que no se dan más abasto y crecen sin medida día a día.

El objetivo último de crear las industrias es el lograr el máximo bienestar para el individuo, para las familias, para la sociedad, el país, pero este beneficio no llega a todos, atentando contra el patrimonio de las próximas generaciones y de la humanidad.

Es posible para el moderno desarrollo tecnológico existir en armonía con la naturaleza, pero para lograr este equilibrio es vital que industriales, diseñadores y artesanos enfrenten el reto de crear mas con menos. La visión del industrial del pasado que justificaba todo en aras de incrementar los beneficios de la empresa al máximo sin considerar ningún otro factor esta en vías de extinción, sobre todo porque la opinión pública esta cada día mas involucrada en el cuidado del medio ambiente y segundo por las nuevas políticas de cuidado del medio ambiente de los gobiernos, pero aun falta mucho por hacer.

Entre las estrategias que van a permitir la concepción de productos respetuosos con el medio ambiente está el papel del diseñador dentro de la pequeña, mediana o gran industria, de manera que a través de su colaboración dentro de la empresa atienda con enorme cuidado la elaboración del ciclo de vida de los productos para prever y poder evaluar las posibles repercusiones ambientales.

A continuación se resume en una tabla la labor realizada en esta área.

Labor realizada
Investigación documental.
Caso 1.. Alessi y su colección Twerggi. La familia Piazza.
Caso 2. Artesanía y diseño, "La nueva artesanía", Generalitat de Catalunya, Departament d' Industria, Comerç i Turisme.
Arqueología y cultura material. Conservation by design, worl wide fund. Green design design for enviroment
Investigación de campo.
Caso 1. Visita a la fábrica Alessi.
Caso 1. Visita y entrevistas a artesanos populares, y a pequeñas industrias de manufactura artesanal en México
Caso 2. Entrevistas a los "Grandes maestros del arte popular Mexicano", en diferentes estados de la República: Ciudad de México (Distrito Federal), Ciudad Nezahualcóyotl y Metepec (Edo. De México), Tlayacapan (Morelos), Taxco; (Guerrero), Oaxaca (Oaxaca), Coyotepec de la Flores (Oaxaca).

Tabla 64. Investigación documental e investigación de campo para la segunda hipótesis.

Resumiendo la respuesta a la segunda hipótesis puede decirse que si es posible efectivamente potenciar la creación de productos artesanales hacia una mayor calidad, a través:

- De la depuración de las técnicas que ya existen, integrando y/o substituyendo elementos de la técnica contemporánea en estos procesos.
- Haciendo un uso más racional de los materiales evitando el consumo indiscriminado hasta su extinción a través del respeto de sus ciclos naturales y con ello asegurar su existencia y permanencia en la aplicación a productos artesanales.
- Salvaguardando las tradiciones culturales a través de la individuación de elementos culturales propios para ser plasmados, reflejados en el producto artesanal, de manera que se conserve esta importante propiedad intrínseca de los productos del arte popular al estar presentes en la cotidianidad de la sociedad.
- Es posible al mismo tiempo mediante la individuación de elementos culturales propios de una determinada cultura potenciar al producto industrial al dar respuestas a su problemática actual: Su falta de identidad y carencia de referencias culturales de manera que permita lograr un equilibrio entre forma - función - utilidad y estética, así como de contenidos semánticos.

En resumen puede decirse que:

El futuro de la artesanía en los países en vías de desarrollo pasa por el neoartesanado siempre que se produzca en una evolución ordenada y programada, de lo contrario es probable que se deterioren las propiedades intrínsecas de la artesanía.

El fenómeno de la globalización tendrá sentido en el respeto de las artesanías populares y en su evolución a neoartesanado manteniendo rasgos propios culturales.

El respeto del medioambiente se perfila como una de las mas importantes premisas para la la artesanía.

La industrialización, el mundo del producto industrial, debe acercarse al mundo de la artesanía, al neoartesanado teniendo en cuenta la inclusión de los rasgos culturales en los productos industriales y la inclusión de artesanos en el mundo industrial.

El caso del neoartesanado en Cataluña es un claro ejemplo de un alto nivel de evolución en el que han alcanzado un gran equilibrio en el cuidado entre técnicas tradicionales y la incorporación de nuevas tecnologías, así como la visión de salvaguardar sus tradiciones y el máximo aprovechamiento en el empleo y cuidado de los materiales, siendo este caso un claro ejemplo de la buena adaptación del artesano al mundo contemporáneo.

Ante la problemática que se presenta en la actualidad en México, y de cara al futuro el neoartesanado propone una vía, una posible alternativa de solución viable, que permite vislumbrar un mejor futuro.

Por otro lado puede decirse que las aportaciones en cuanto al ámbito científico y tecnológico se han centrado en:

Tecnológicas:

Se ha llamado la atención, se ha propuesto el rescate y aplicación contemporánea de técnicas productivas y materiales propios de los sistemas y productivos artesanales; Procesos productivos que en muchos aspectos han sido olvidados, relegados e incluso en muchos casos considerados obsoletos.

Se ha propuesto como una solución a la problemática artesanal mexicana la integración a través de una serie de estrategias de un sistema híbrido que integra y permite trabajar juntos a estos dos sistemas de producción antagónicos.

Se ha planteado un modelo que constituye un sistema específico de educación que responde a las necesidades específicas de la situación de los artesanos mexicanos y que pretende abrir una vía de solución para una de las problemáticas fundamentales del artesano mexicano: La educación y la constante actualización en el mejoramiento de las técnicas de producción artesanales; Este modelo responde especialmente a la necesidad de contar con elementos que lleven a zonas de difícil acceso o muy alejadas este importante apoyo y orientación al artesano.

Aportaciones Científicas:

Se ha identificado y definido la problemática del artesano en México a través de un estudio de campo sistemático basado en una serie de entrevistas que han permitido el estudio e identificación de la problemática artesanal mexicana con total fundamento en la realidad.

Este estudio de campo además de haber integrado un importante sistema de investigación, consideramos que constituye un trabajo de gran valor documental adicional.