

Alcira Sandoval y Lucía García*

Artesanías, cultura y desarrollo

* Antropóloga, Coordinadora de Investigación y Documentación de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México y Curadora de la Colección Ruth D. Lechuga de Arte Popular/Museo Franz Mayer

Manifestaciones de Patrimonio Vivo durante el Festival de Artesanías de América 2012. Presentación de danzas tradicionales.

“Entendemos por productos artesanales los producidos por artesanos totalmente a mano o con la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto terminado. Estos productos son fabricados sin limitación en cuanto a la cantidad y utilizando materias primas provenientes de recursos renovables.

La naturaleza especial de los productos artesanales se funda en sus características distintivas las cuales pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, culturales, decorativas, funcionales, simbólicas y significativas desde un punto de vista religioso o social”

(UNESCO: 1979).

El trabajo artesanal tiene en todo el mundo un papel relevante en la promoción y salvaguardia de la diversidad cultural y es, en su esencia, uno de los vehículos más destacados para la materialización de las expresiones culturales milenarias y la construcción de la identidad colectiva de los pueblos.

Al tiempo que una tradición y conocimientos ancestrales de una determinada cultura con las corrientes innovadoras actuales, la artesanía es también un importante factor de desarrollo en cuanto que dinamiza las economías locales, es una significativa fuente de trabajo e incide de manera considerable en la erradicación de la pobreza. Además, como se ha demostrado en muchos países, esta actividad creativa tiene la posibilidad de competir en mercados a nivel internacional y generar grandes ingresos, no solo a los productores sino también al Estado.

Este papel sociocultural y económico de la artesanía en la sociedad es reconocido desde muchas instituciones nacionales e internacionales que han desarrollado di-

versos programas para recuperar y fomentar las tradiciones artesanales y mejorar, no sólo su comercialización, sino también las capacidades humanas, la investigación y la transmisión de conocimientos.

Si consideramos que la creatividad constituye el recurso más extenso y equitativamente distribuido de la humanidad y que todos los pueblos procuran salidas para su propia expresión y poseen la capacidad de crear objetos para elevar el espíritu y mejorar la vida, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fomenta una amplia gama de actividades para conservar y desarrollar las artesanías tradicionales y contemporáneas.

La más importante es el Programa de Reconocimiento de Excelencia Artesanal de la UNESCO, antes llamado Sello de Excelencia, que fue establecido por la UNESCO y la Asociación para el Desarrollo y la Promoción de la Artesanía (AHPADA) en Asia en el año 2001. Debido al éxito de los resultados alcanzados, el programa se amplió con

posterioridad a otras regiones. Hasta la actualidad, el reconocimiento se ha realizado en prácticamente en todas las regiones del mundo.

El programa, de carácter bianual, está dirigido a estimular a los artesanos a realizar sus productos mediante estándares de calidad e introducir en el mercado internacional nuevos productos artesanales inspirados en diseños y temas tradicionales de modo innovador, con el objetivo de asegurar la continuidad y sostenibilidad de la diversidad de destrezas y tradiciones culturales.

El reconocimiento está destinado a artesanos productores individuales, grupos comunitarios, cooperativas y diseñadores que producen líneas de productos y que son capaces de responder a pedidos importantes. El certificado del Reconocimiento es válido por un periodo de cuatro años y puede ser prorrogado a condición de que el productor confirme que el producto o la línea de productos cumplen con los mismos criterios y el mismo nivel de calidad requeridos al momento de su obtención.

Los principales objetivos del Programa de Reconocimiento de Excelencia Artesanal de la UNESCO son los siguientes:

- **Establecer rigurosos estándares de excelencia para los productos artesanales.** Promover un sistema confiable de control de calidad que garantiza a los consumidores la excelencia del producto, su auténtica dimensión cultural y las condiciones de su fabricación en un marco de responsabilidad social y de respeto por el medio ambiente.
- **Fomentar la innovación.** Preservar las tradiciones artesanales y al mismo tiempo, estimular la creatividad e innovación en la fabricación de los productos a fin de asegurarles una mejor integración en los mercados internacionales y su adaptación y permanencia en la vida moderna.

- **Ofrecer nuevas oportunidades que aseguren el desarrollo sostenible de las empresas artesanales.** Al brindar nuevas oportunidades de comercialización, los artesanos pueden contar con mejores medios de subsistencia gracias al estímulo y desarrollo de nuevas redes comerciales entre artesanos y consumidores, incluso en segmentos de mercados especiales, y a su participación en exposiciones y ferias comerciales.

Los productos clasificados que serán presentados al panel de selección internacional deberán cumplir con los siguientes criterios:

- **Excelencia** en la calidad de la confección, determinada por el uso de materias primas de calidad, el alto nivel de la técnica utilizada y la atención especial en los detalles de fabricación.
- **Autenticidad** mediante la expresión de la identidad cultural y de los valores estéticos tradicionales, manifestada en la acertada aplicación de materiales, técnicas y procedimientos que reflejan valores culturales y estéticos tradicionales.
- **Innovación** en el diseño y la producción, ilustrada por un efectivo y exitoso balance entre tradición y modernidad en el uso original y creativo de los materiales, el diseño y en el proceso de producción de la obra.
- **Comercialización** a través del potencial de colocación del producto en los mercados regionales y/o internacionales, relacionado con la funcionalidad del producto, su uso confiable por parte de los consumidores, el equilibrado balance calidad-precio y la factibilidad y sostenibilidad de la producción.

Detalle del stand del artesano Gustavo Salas, ceramista de Perú
Pabellón Unesco durante el Festival de Artesanías de América 2012

Stand del artesano Gustavo Salas, ceramista de Perú, ganador del reconocimiento a la Excelencia Artesanal para los países andinos.
Pabellón Unesco durante el Festival de Artesanías de América 2012

Además, todos los productos que se presentan para obtener el reconocimiento deben cumplir dos condiciones previas:

- **Respeto por el medio ambiente** en las técnicas de producción en los materiales utilizados, tales como tintes naturales, fibras naturales o materiales reciclados. También debe tomarse en cuenta que los productos no sean elaborados con especies animales o vegetales el peligro de extinción.
- **Responsabilidad social:** el productor debe comprobar que no se violan las leyes laborales y que ningún individuo o grupo ha sido indebidamente explotado en ninguna fase del proceso de producción.

El Reconocimiento de Excelencia Artesanal se otorga exclusivamente a productos artesanales hechos de un material natural o de una combinación de materiales naturales, por ejemplo:

- Cerámica (barro, barro cocido, alfarería, cerámica de gres, porcelana)
- Metal (plata, oro, bronce, hierro, peltre)
- Fibras naturales (bambú, vetiver, ratán)
- Piedra (preciosas, semipreciosas, jades)
- Textiles (algodón, seda, lino)
- Madera (incluye papel y laca)

(...) “El Reconocimiento de Excelencia Artesanal se otorga exclusivamente a productos artesanales hechos de un material natural o de una combinación de materiales naturales” (...)

De esta manera, el Reconocimiento a la Excelencia Artesanal de la UNESCO, se posiciona como una herramienta útil para fomentar la concertación y debate a nivel regional e internacional sobre los diversos campos de la cultura y contribuir así a mejorar la condición del artesano, proteger las creaciones artesanales, promover la creatividad y la innovación y armonizar la captación de datos sobre la artesanía. Además,

Julio Gallardo, artesano peruano, ganador del Reconocimiento a la Excelencia Artesanal para los países andinos.

fortalece el rol de la artesanía como actividad cultural vinculada a la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.

En los últimos años, los gobiernos y organismos internacionales han revalorizado el aporte de la cultura al desarrollo sostenible y la importancia de incluirla como parte fundamental de las políticas de desarrollo. En este sentido el desarrollo del sector cultural mediante las industrias creativas (UNESCO: 2006) y por ende de la artesanía tendrá un impacto fundamental como un instrumento de cohesión y reducción de la pobreza convirtiéndose también en un instrumento de cohesión social.

Al ser la única agencia internacional que tiene una visión global del papel socio-cultural y económico de la artesanía en la sociedad, es función de la UNESCO, a través de coordinación de los distintos campos del sector artesanal y de la concertación de los esfuerzos realizados por los diferentes países de la región, el favorecer el logro de una sinergia entre el desarrollo de la artesanía para que se constituya una inversión esencial en el porvenir de las personas y contribuya al éxito de una globalización bien entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Simposio UNESCO/CCI. **La Artesanía y el Mercado Internacional: Comercio y Codificación Aduanera**. Manila, 1997.

UNESCO. **Comprender las Industrias Creativas- Las Estadísticas como apoyo a las Políticas Públicas**. Alianza Global, 2006.