

Proceso de coproducción de una colección cultural por parte del colectivo artesanal "Talentos Artesanales"

Coproducción para el empoderamiento individual y colectivo

Introducción

En 2019, en Lima, se realizó un trabajo de coproducción de una mini colección cultural con la asociación de artesanas "Talentos Artesanales" y los estudiantes y profesores de la Universidad PUCP de Lima.

La coproducción es un paso en un proceso más amplio de acompañamiento de un colectivo. Y el objetivo va más allá de la simple coproducción de un producto final.

Los objetivos de este trabajo eran:

- ❖ Disponer de una herramienta común para lograr la cohesión, la unión, la unidad de los Talentos Artesanales.
 - Creando una mini colección homogénea para todos los miembros de la asociación.
 - Incentivando la creatividad y la innovación, combinando lo tradicional con lo moderno.
 - Anclando la artesanía en su nuevo territorio; Lima, redescubriendo la cultura local de los limeños.

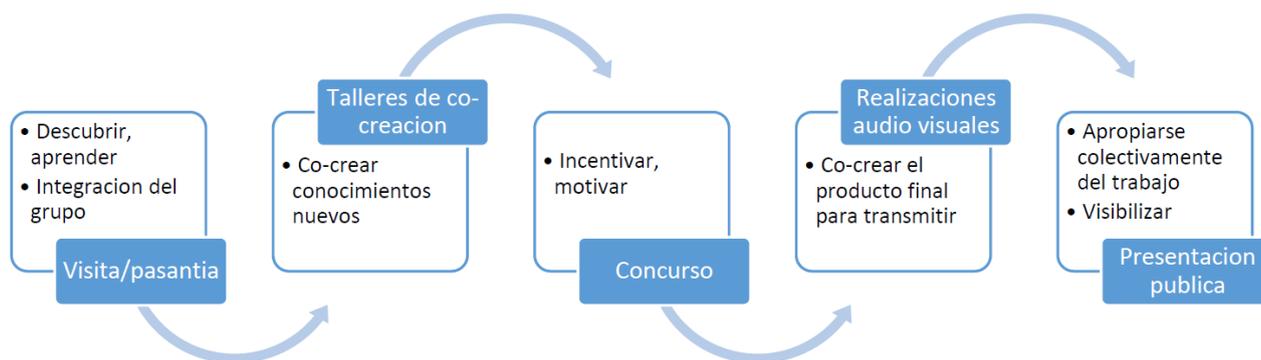
Talentos Artesanales

Talentos Artesanales es una asociación de mujeres artesanas de Lima que representa la cultura artesanal de todo Perú, de la costa, de los Andes y de la selva amazónica. La asociación se formó en 2015 como una red de intercambio de experiencias entre 7 grupos de mujeres artesanas. Actualmente cuenta con 23 miembros que se han organizado con el objetivo de buscar soluciones colectivas a los retos del sector:

- La valorización y transmisión de la cultura artesanal a las nuevas generaciones (a través de talleres vivenciales e interactivos),
- La creación de nuevas fuentes de ingresos para los productores artesanales en el marco de los conceptos de economía solidaria y comercio justo,
- La estructuración y organización de los artesanos en colectivos o redes para aumentar sus posibilidades y defender sus derechos.

Resumen del proceso de coproducción de una colección cultural por parte del colectivo artesanal "Talentos Artesanales"

A continuación, veremos los detalles de cada paso:

Pasantía

Una pasantía es una visita inspiradora. Puede ser una visita a un grupo de mujeres productoras para conocer su experiencia o una visita a una feria para ver cómo presentan sus productos. En nuestro caso, hicimos dos pasantías a sitios arqueológicos en Lima (llamados "huacas").

Para promover esta dinámica, se organizó una visita al santuario de Pachacamac, al sur de Lima. Esta visita fue interesante para descubrir:

- una antigua cultura local, la cultura Ichma,
- una iniciativa de artesanas locales que transponen la iconografía de esta cultura en sus artesanías contemporáneas y las venden en la tienda del museo.

Luego se organizó una segunda visita a los restos del Camino del Inca y a las huacas del campus de la Universidad PUCP de Lima.

De antemano, para preparar la visita:

- Encuentra un grupo o un lugar que pueda inspirar a tu grupo.
- Piensa en el viaje y en tu presupuesto.
- Prepare esta visita discutiendo con las mujeres lo que deben observar o preguntar.

Buenas prácticas:

Este tipo de visitas fomenta el interconocimiento entre los miembros del grupo. Durante las reuniones, las artesanas a veces no tienen tiempo para hablar, vienen de lejos (1 hora o más), se quedan hasta tarde, no hay tiempo para la informalidad. Durante las visitas de descubrimiento, pasan tiempo juntos en el autobús hasta el lugar, almuerzan juntos, pasean por el lugar o el museo, etc. Esto genera conversaciones informales entre ellas. Más allá del objetivo "técnico" de la visita, genera vínculos, relaciones humanas e incluso amistad.

A mejorar:

Es necesario un seguimiento colectivo e individual tras estas visitas. Para el seguimiento colectivo después de una visita a un sitio cultural y para fines creativos posteriores, recomendamos:

- Recoger las fotos que los artesanos hicieron durante la visita al lugar e imprímelas.
- Organizar un taller para que expresen lo que han recordado, seleccionen de las fotos los dibujos/iconos de las antiguas culturas peruanas descubiertas que les parezcan más representativos y que les gusten, y empiecen a diseñar modelos o productos con esta inspiración.
- Organizar un taller para analizar la propuesta de las artesanas que ya utilizan iconos de las antiguas culturas peruanas: qué les gusta, qué creen que es factible para ellas, cómo podrían organizarlo.
- Luego viene el seguimiento individual. Cuidado, esto puede necesitar tiempo. En nuestro caso, con 23 socios, era difícil llevar a cabo esta etapa de seguimiento individual.

Talleres de coproducción

Un taller de coproducción es un espacio y un tiempo de producción que reúne a actores de diferentes orígenes, que se enriquecen mutuamente.

En nuestro caso, fue en el marco de una colaboración con nuestro socio Axis Arte, un laboratorio de la facultad de arte de la universidad PUCP, sus profesores y estudiantes, que iniciamos un proceso colectivo, invitando a un arqueólogo de la misma universidad.

Paso 1: Tras una visita guiada a las huacas existentes en el campus por un arqueólogo residente de la universidad, recibimos documentos de la universidad con elementos históricos, gráficos y arqueológicos.

Paso 2: Con el apoyo de un estudiante de diseño, iniciamos un nuevo trabajo de diseño de productos para enseñar a las artesanas el diseño de productos:

- Para crear una colección,
- hacer un book,
- Investigar el tema que nos inspira.
- Identificar los diseños y elementos que deben reflejarse en los productos artesanales, diseñarlos y adaptarlos.
- Conocer las tendencias y la moda.

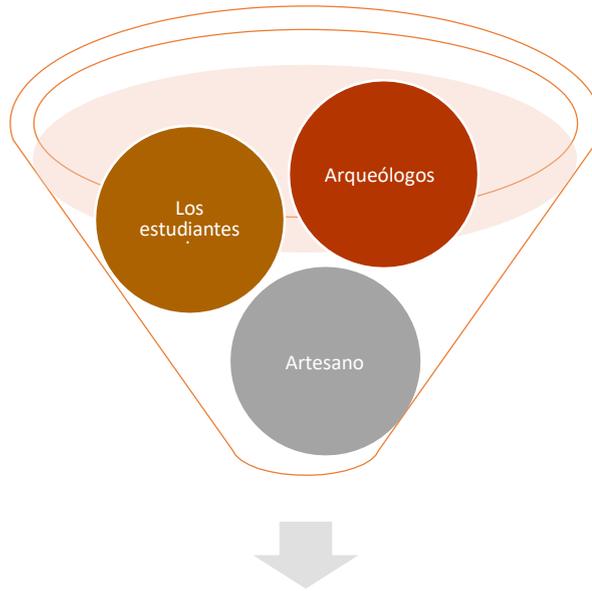
Etapa 3 - CENTRAL: Este trabajo se completó con un taller de 4 horas de coproducción de ideas de producto con el grupo de estudiantes del curso PDAD de la Facultad de Arte (Proyecto de Desarrollo desde el Arte y el Diseño). Los propios alumnos prepararon el taller, con el apoyo de los profesores, en el marco de su curso, con el siguiente calendario:

- Presentación del arqueólogo sobre la antigua cultura local (Maranga), sus símbolos, su iconografía, la historia de esta cultura ligada al mar y al desierto,
- Presentación de los estudiantes sobre la innovación en el diseño,
- Aplicación mediante el diseño de un producto innovador con elementos de la cultura estudiada.

Este taller práctico permitió a cada artesana desarrollar al menos una idea de producto.

Se trata de un diálogo de conocimientos entre tres tipos de actores:

Coproducción entre :

- Estudiantes de diseño, jóvenes que explican las herramientas que utilizan para crear.
- Arqueólogos que transmiten la historia, la iconografía, los símbolos, las explicaciones gráficas contextualizadas según la época, el análisis de los colores según las materias primas de la época.
- Artesanas que conocen sus técnicas, materiales, líneas artesanales.

Por mejorar:

Esa coproducción también podría desarrollarse entre las artesanas mismas para que puedan apoyarse y asesorarse mutuamente.

"Estaría bien que todas pudiéramos aportar ideas y consejos a otras compañeras artesanas para la próxima vez. Con empatía, sin miedo a copiarse. Es decir, podría aconsejar a una compañera artesana que teje, por ejemplo". Linda Echevarria - Joyesol

"Estaría bien que la próxima vez ayudarnos como artesanos, que nos hiciéramos sugerencias, que nos acompañáramos". Karen Pérez

Concurso

La idea es organizar un pequeño concurso creativo para motivar y premiar los esfuerzos de las artesanas en el desarrollo de nuevas piezas artesanales y culturales.

El arqueólogo de la universidad organizó un evento, HuacaFest 2019, para informar a los estudiantes y al público en general sobre las huacas del campus y el Camino Inca que lo atraviesa. Para este evento, CENCA y Axis Arte propusieron una presentación del proceso de coproducción entre los artesanos y los estudiantes, así como la valorización de los artesanos, en forma de un pequeño concurso con 3 premios de s./300 (unos 80€) para las siguientes categorías:

- La mejor colaboración entre estudiantes y artistas,
- El mejor proceso,
- Y el premio a la creatividad.

Los fondos fueron aportados por la Dirección Académica de Responsabilidad Social.

Varias artesanas desarrollaron sus artesanías a partir de los bocetos con la motivación de poder presentarlas públicamente en el concurso. Una presentación pública y un concurso son grandes incentivos. Y no necesitas un gran presupuesto.

¿Es el concurso un error o no?

Fue una iniciativa de la PUCP, no de Talentos Artesanales, así que al trabajar con aliados, a veces hay elementos que no controlamos.

La cohesión del grupo se debilitó un poco con la competencia. Esto fomentó la competencia entre las artesanas.

Pero también conseguimos motivar a varias artesanas para que hicieran realmente su pieza cultural, para que pasaran del boceto al objeto.

Para otro momento:

Formar equipos mixtos de mujeres artesanas que trabajen juntas para competir.

Creación de un catálogo

El catálogo es el producto final. Es una herramienta para presentar "al exterior" la asociación de artesanas Talentos Artesanales, sus integrantes y su mini colección, fruto de un trabajo de coproducción.

¿Qué contiene el catálogo?

- Una presentación de la asociación Talentos Artesanales
- Un texto sobre Lima, su riqueza cultural y las desigualdades urbanas
- Un texto sobre la cultura maranga
- Presentación de cada miembro de la asociación Talentos Artesanales con fotos
- Presentación de los productos elaborados por las artesanas en el marco de la coproducción.

Buenas prácticas:

Se pidió a cada artesana que presentara una pieza de artesanía designada según la cultura maranga. Hasta entonces, los participantes en Talentos Artesanales nunca se habían visto obligados a hacer nada. Todo era voluntario y algunas actividades podían ser más beneficiosas para unos que para otros. Pero la obligación no fue tan negativa. Se consideró más bien como un marco para finalizar la colección.

Por mejorar:

El trabajo de redacción y edición del catálogo fue realizado principalmente por el CENCA. En futuras experiencias sería bueno implicar más a los participantes en la redacción de los textos, quizás con un taller de escritura. Escribir uno mismo es un paso importante hacia la propiedad.

Destacar el proceso de coproducción con socios externos en el catálogo, con texto o imágenes.

Presentación pública

La presentación pública es un momento clave para dar a conocer el producto final de una coproducción a las partes interesadas y a los agentes externos.

¿Por qué organizar una presentación pública?

- ❖ Reconocimiento de los esfuerzos del grupo,
- ❖ La apropiación del proceso de coproducción por parte del grupo,
- ❖ Reconocimiento de los impactos individuales y colectivos,
- ❖ el cuestionamiento de las autoridades tutelares de un sector.

Esta etapa no pudo realizarse de forma presencial en el primer semestre de 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a la situación de confinamiento de más de 3 meses en Perú. Pero en junio de 2020 se organizó un taller virtual, coorganizado por Talentos Artesanales y la universidad, con el objetivo de demostrar que las culturas ancestrales peruanas sí pueden permitir la modernización del mundo artesanal.

Los artesanos volvieron a contar con el apoyo de los estudiantes para preparar sus discursos de presentación y probar las nuevas tecnologías para esta primera presentación virtual.

¿Cómo contribuyó este proceso de coproducción a la emancipación individual de las artesanas y a la emancipación colectiva de la asociación Talentos Artesanales?

Para observar y comenzar a analizar los impactos del trabajo de coproducción, realizamos 4 entrevistas a artesanos de Talentos Artesanales (Gissela Angulo, Karen Pérez, Linda Echevarría, Silvia Huamán). Las preguntas se organizaron en 3 bloques para observar los cambios a nivel personal, a nivel de grupo y a nivel más estructural.

Los cambios son evidentes a nivel personal, lo que nos permite hablar de empoderamiento individual de los participantes en el proceso: nuevos conocimientos, desarrollo de capacidades, autoestima, confianza. A nivel colectivo, vemos que el proceso de coproducción es un fortalecimiento del grupo. De forma más ocasional, se utiliza para tomar medidas y lanzar pequeñas acciones de sensibilización con las autoridades de referencia.

Análisis de los cambios a nivel individual, para el grupo, para la acción colectiva

MARCO DE OBSERVACIÓN DE LOS CAMBIOS E IMPACTOS DE LA COPRODUCCIÓN

	individual	Fortalecimiento del grupo	Reconocimiento del grupo por parte de actores externos
CONOCIMIENTO	<p>Desarrollo de la capacidad técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de creación de bocetos - Hacer un book <p>- Investigación cultural</p> <p>- Conocimiento de una cultura antigua y locales</p>	<p>Demostrar sus capacidades a otros actores.</p> <p>Fortalece la identidad: peruana, artesanal, cultural</p> <p>Apropiación de la propia cultura. Más discurso cultural.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valor cultural - Colección cultural - Vender objetos que tienen una identidad - Dar vida a una cultura 	<p>Reconocer a las artesanas que su ministerio supervisor tiene la responsabilidad de desarrollar este tipo de iniciativas y, por lo tanto exigir que se respeten sus derechos (formación, difusión de lo producido)</p> <p>Dando algo por sí mismos: un producto final profesional, elaborado con el apoyo de la academia.</p>
SENTIR/ QUERER	<p>Valoración</p> <p>Respetar</p> <p>Orgullo</p> <p>Reconocimiento</p> <p>La autoestima...</p> <p>...Y también para reconocerse a sí mismas</p>	<p>Interconocimiento, integración en el grupo, unión del grupo.</p>	
EMPOWERMENT	<p>Seguridad, confianza en la información cultural...</p> <p>...hasta que podamos realzar el valor del trabajo artesanal para el cliente, es decir, transmitir los valores de "consumir localmente, consumir responsablemente".</p>	<p>Legitimidad</p> <p>Apoyo de la academia. Permite tocar las puertas</p>	

Empoderamiento individual

El empoderamiento individual definido por el CONOCIMIENTO, el SENTIR y el QUERER, así como el PODER DE ACTUAR.

CONOCIMIENTO

Las artesanas expresan claramente que en este proceso de coproducción han "aprendido". Desarrollaron nuevas habilidades técnicas para innovar en su producción artesanal: desarrollar un producto a través de varios pasos creativos, investigar, dibujar bocetos, transformar la iconografía en productos, etc. Se trata de habilidades técnicas, que se aprenden haciendo con los alumnos y practicando después por su cuenta.

*["Desarrollé habilidades] en la **investigación**. He leído mucho sobre la cultura maranga durante todo el proceso. Y sigo investigando otras culturas". - Karen.*

"Hemos aprendido a transponer sus culturas e iconografías a nuestras líneas artesanales, en mi caso textiles. Nos ayudó a mejorar nuestros productos, a hacerlos más elegantes, más estéticos." - Gissela

"Aprendí mucho sobre cómo desarrollar un producto, desde los primeros dibujos y bocetos hasta el uso de papel de calco, el forro de papel para dibujar". - Silvia

Este conocimiento más técnico se complementa con el conocimiento histórico y arqueológico de una antigua cultura peruana.

"Reproducir iconografías, con conocimiento de la cultura. Saber qué estamos reproduciendo". - Linda

SENTIR - QUERER

Además del desarrollo de capacidades, la coproducción tiene un impacto en el desarrollo personal de las artesanas. Están orgullosas de lo que han conseguido, porque no creían que pudieran hacerlo. Pero con ánimo y apoyo, aceptan el reto. Esto tiene un fuerte impacto en su autoestima.

El intercambio con los alumnos también les permite valorar sus propios conocimientos y capacidades, y por tanto su propio y casi siempre difícil camino. Salen de este proceso más fuertes y motivadas.

"Nos dio mucha fuerza. Y nos ha dado una visión diferente de lo que podemos hacer, de nuestro arte. Nos motiva, nos hace sentirnos valorados, reconociendo nuestro trabajo y nuestras trayectorias vitales. Somos mujeres de cierta edad y se dan cuenta de lo que podemos conseguir y triunfar. Nos motiva, nos levanta la autoestima". - Linda

"Estoy orgullosa. Es nuestra cultura y podemos valorarla. Es un sentimiento de orgullo porque esta cultura es mía". - Gissela

POWER

Saber, sentir, querer, todo ello les permite actuar. Se sienten seguras de poder hacer algo con lo que han aprendido.

"Me hizo sentir mejor. Me siento más segura porque sentí que pisábamos un terreno seguro en cuanto a la cultura maranga. Realmente confié en la información que nos dio el arqueólogo". - Karen

Fortalecimiento del grupo

DISCURSO CULTURAL

Se puede ver que este trabajo también permite la apropiación de un tema importante para la artesanía: su valor cultural. El desarrollo de conocimientos y habilidades culturales que deben reflejarse en una colección de artesanía ha reforzado el discurso cultural de las artesanas. Sienten que pueden apropiarse de su propia cultura, una cultura ancestral de la ciudad en la que viven y desarrollar sus actividades, y convertirla en una fortaleza.

"Queríamos hacer una colección con nuestras culturas peruanas. ¿Por qué? Resaltar nuestra cultura peruana y hacer algo que nos represente. " - Gissela

"Me he apropiado de la cultura peruana. Es mía y tengo que asumirlo. Con esta colección Maranga, estamos dando vida a nuestra cultura". - Gissela

Reconocen que pueden añadir más valor a sus productos a través de la cultura. Han cambiado la forma de expresarse sobre este tema. Ahora utilizan las expresiones "colección cultural", "producto con identidad", "valor cultural", cosa que no hacían antes. Y esta apertura a la cultura, a lo que les pertenece, les permite también transmitirla al exterior. Y tienen más confianza en el valor de lo que venden.

"Ahora tenemos productos con valor cultural que se pueden vender a un precio más alto. Estamos revalorizando nuestra cultura y vendiendo identidad. Es otra visión" - Linda

GRUPO UNIÓN

Los artesanos expresan que este ejercicio colectivo ha fortalecido la unión de los miembros de la asociación. Facilitó el interconocimiento, la integración, gracias a varios momentos en grupo, más informales que una reunión. Ha permitido más contactos, más intercambios y también desarrollar los mismos conocimientos, las mismas habilidades. Esta es una etapa clave en la estructuración del grupo. El grupo comenzó a crear sus propias capacidades y conocimientos, a desarrollar sus propios recursos. Producir conocimiento de forma colectiva les permite adquirir elementos que caracterizan al grupo, elementos que los diferencian de otros grupos. Se crea una identidad de grupo. Refuerza los vínculos entre los individuos y da al colectivo una base sólida. El producto final, el catálogo, también genera unidad, ya que es una herramienta común que ahora tienen para la visibilidad de la asociación.

"Fue un paso clave para hacer más cosas juntos". - Karen

"Fue una gran emoción. Nos unió. Nos permitió reunirnos todas en la universidad varias veces, para comunicarnos entre nosotras. Todos hablamos entre nosotros, nos ayudamos en la creación. - Linda

"Nos ayudó a conocernos mejor, a conocer los productos de cada uno. Nos ayudó a estar más. Fue un proceso importante para la unión del colectivo". - Gissela

LEGITIMIDAD Y CONFIANZA COLECTIVA

Las artesanas también dicen que esta colección y el catálogo correspondiente les dan legitimidad para presentar su trabajo. Tienen una herramienta para demostrar sus habilidades y su valor. Y también un elemento que les permita actuar, llamar a las puertas.

"Este catálogo se hizo con el apoyo, el respaldo de la universidad, sobre una cultura que estudiaron en su plan de estudios. Me siento más fuerte para hablar con las autoridades con este trabajo conjunto".
- Gissela

"También sirvió para demostrar nuestra capacidad, nuestra profesionalidad y nuestra creatividad". - Silvia

"Tener una colección nos ayuda en nuestra representación ante el mundo exterior, que nos reconozcan". - Karen

"Esto se utiliza para llamar a las puertas. Con esta colección, nos tienen en cuenta." Linda

"Es una herramienta que nos permite hacer visible nuestro trabajo, nuestra cultura y nuestras innovaciones. Para darnos a conocer". - Gissela

Reconocimiento por parte de agentes externos

El empoderamiento individual de los miembros y el fortalecimiento del grupo han permitido presentarse ante las autoridades con confianza, interactuar con ellas sin vergüenza, sin sentirse "menos". Las artesanas reconocen lo que las autoridades deben darles. Pero también saben que tienen valor y que tienen algo que ofrecer.

"Nos ha permitido llegar al Ministerio o a otras entidades públicas con algo que proponer. Nos ha ayudado a ver las cosas de otra manera, en el sentido de que no sólo estamos pidiendo ayuda a los actores públicos como el Mincetur o PromPerú o el Ministerio de Cultura. Ahora también podemos darles algo. Es tanto dar como pedir. Significa que podemos dar algo mientras nos facilitan la obtención de otra cosa. Te doy algo y con tu ayuda tendrá aún más potencial. Es su responsabilidad difundir nuestro trabajo, aunque se haga sin su ayuda. Se dan cuenta y nos damos cuenta de que podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, sin su ayuda. Ahora somos más fuertes. Y además, puedo exigir que se respeten nuestros derechos y que nos ayuden con la distribución".
- Gissela

Es interesante señalar que durante una reunión con el Ministerio de Turismo, el ministerio de referencia para el sector de la artesanía, la presentación de la colección Maranga y su proceso de coproducción con la academia llamaron la atención. Se trata de una nueva dinámica para una asociación. El Ministerio quiso incluso apoyar a Talentos Artesanales en algunas de sus iniciativas o aceptar participar en un taller organizado por la asociación y la universidad para reflexionar sobre la ley de artesanía y el plan estratégico de desarrollo de la artesanía (cancelado por la pandemia de COVID-19).

