

LA UNIVERSIDAD DE LOS OFICIOS
PARA VALORIZAR LOS SABERES Y LA IDENTIDAD CULTURAL

IDEASS

AMÉRICA LATINA

Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur

Presentación

Texto redactado por Gustavo López Ospina

La **“Universidad de los Oficios”** surge en los Andes en el 2004 (Quito-Ecuador), como una alternativa novedosa en la aplicación de políticas de valoración y rescate de la inmensa riqueza existente en la población de un país, de ampliación de oportunidades y mercados para todos, de afirmación y conservación de la identidad y diversidad cultural y natural.

Es ampliamente conocida la pérdida acelerada del patrimonio natural y biodiversidad, al igual que del patrimonio y diversidad cultural, en todos los continentes. Los síntomas son reconocidos por todos sin excepción. Se reconoce, así mismo, que es urgente disponer de nuevas pistas para pensar el futuro, conocer nuevas tendencias y cambios de paradigmas en el proceso de educación-formación, superando la concepción elitista y centrandolo de nuevo en el saber, la única gran riqueza que demuestran tener las mayorías en los países en desarrollo, para no mencionar sino estos. Es en este contexto que el Proyecto de la Universidad de los Oficios surge con la idea de ofrecer un valor agregado al reto al que están enfrentadas las sociedades y, en particular, la educación superior.

La Universidad de los Oficios de Quito es un centro de la sabiduría y del conocimiento, cuyo objetivo es promover la conservación del patrimonio cultural, la preservación de técnicas y oficios y la memoria histórica, a través del trabajo en red de las diferentes universidades del país, implementando programas de pre-grado y maestrías.

La Universidad se basa en prácticas como la de PRATEC del Perú, cuyo escenario ha sido los pueblos de cultura antigua de los Andes peruanos. En Convenio con la Universidad Agraria de la Selva del Perú, PRATEC creó en Tingo Maria una maestría en Biodiversidad y Agricultura Andino-Amazónica, en un proceso que comenzó con hijos de comuneros escolarizados, técnicos y profesores universitarios. El objetivo principal de la maestría ha sido el de descolonizar la educación y afirmar las raíces propias de artistas, artesanos, técnicos y otros, poseedores de saberes de valor excepcional pero aislados de los mecanismos que la sociedad brinda a unos cuantos para su progreso profesional, generalmente vía la educación superior.

En este contexto, el Alcalde de Quito, Paco Moncayo, decidió adoptar el Proyecto de la Universidad de los Oficios, destinando para este un inmueble del 1.500 con un área de 13.000 m² de construcción, en el centro histórico de la ciudad. Mientras el inmueble esté en plena restauración se progresa en la formulación del Plan global de la institución, con apoyo de las instituciones nacionales encargadas de la educación superior en Ecuador, de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de países como España y Bélgica, entre otros. El Consejo Superior de las Universidades de Ecuador participa activamente a la estructuración de la Universidad de los Oficios por su enorme potencial de transformación de la educación.

Países de la región han acogido la idea de concebir y estructurar una Universidad de los Oficios que permita articular un sin número de talleres, laboratorios, instituciones volcadas al arte y la creación, especialistas y expertos. Se están levantando en muchos países censos sobre el dominio de saberes específicos de las gentes del común, en cooperación con instituciones de educación superior. La Comunidad Andina de Naciones observa con interés marcado la posibilidad de implementar Universidades de los Oficios en diferentes países. Naciones Unidas y la UNESCO, en especial, han reconocido que esta iniciativa se enmarca plenamente en los Objetivos del Milenio, el Decenio de una educación para el desarrollo sostenible 2005-2014, las declaraciones y planes de acción adoptados por las conferencias intergubernamentales promovidas por la UNESCO a finales de los años 1990 sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Políticas Culturales para el Desarrollo.

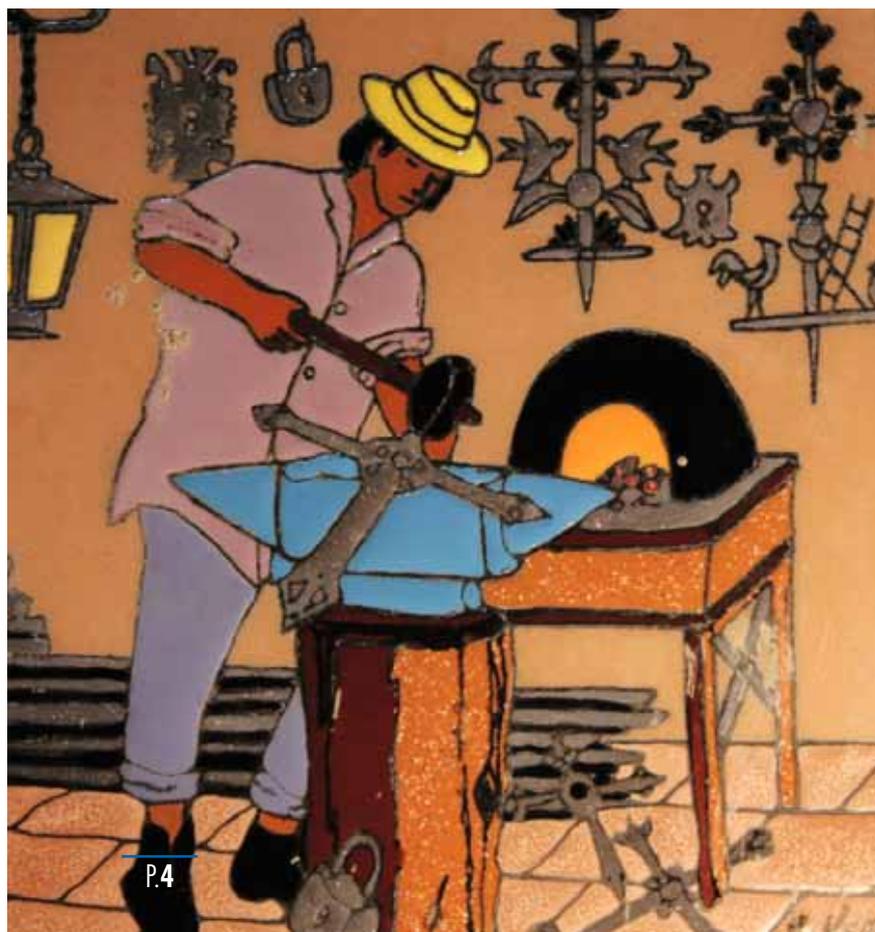
¿Qué problema soluciona?

La idea de una Universidad de los Oficios nace en los Andes, sobre la base de los resultados alcanzados en el rescate de saberes andinos, tanto vinculados al patrimonio natural como cultural (material-inmaterial). Los estudios realizados mostraron la importancia estratégica de apoyar nuevas políticas educativas capaces de ampliar las oportunidades para todos, adaptando los aparatos productivos a las nuevas exigencias de la internacionalización de la economía y defendiendo la diversidad cultural y natural. La Universidad de los Oficios responde a esta concepción innovadora de la educación-formación. Siempre, a lo largo de la historia, desde los "Oficios" cada comunidad conoce con profundidad las expresiones y actividades de la cultura, urdimbre de la sociedad y formas de vivir.

Las limitantes de la educación formal tradicional

Se afirma que es necesario democratizar, de forma más contundente, el acceso a la educación superior para las grandes mayorías. Esto a pesar del importante crecimiento de la matrícula en este nivel educativo en América Latina y el Caribe, en respuesta a la economía dinámica del conocimiento e impacto revolucionario de las nuevas tecnologías. El número de docentes universitarios, que en los años '50 era de 25.000, en la actualidad sobrepasa el millón. Pero a pesar de la expansión de las matrículas, en 1995 la distancia de matriculados era abismal con lo que sucede en los países industrializados: un 16% frente a un 60%. El total mundial, según la UNESCO, continúa estando por debajo del 20%. Las instituciones educativas en el nivel superior se han multiplicado en los últimos años y los establecimientos privados son más en número que los públicos. Sin embargo, el mayor número de estudiantes se encuentran en las universidades públicas.

En lo financiero, aunque en términos absolutos los presupuestos públicos han crecido en estos años, se constata su constricción frente a las exigencias de calidad y atención a más amplios grupos de la población. Situación que contrasta con la movilización muy significativa de recursos financieros por parte del sector privado. Esta situación obliga a una reestructuración del nivel de educación superior, desde la misma misión y organización de la universidad pública, como de la transformación de sus relaciones con la sociedad civil, el mundo productivo y el mismo Estado. En lo que respecta a su organización, deberán revisarse las modalidades del pre-grado (técnica profesional, tecnológica y universitaria) y las tres del postgrado (especialización, magíster y doctorado).

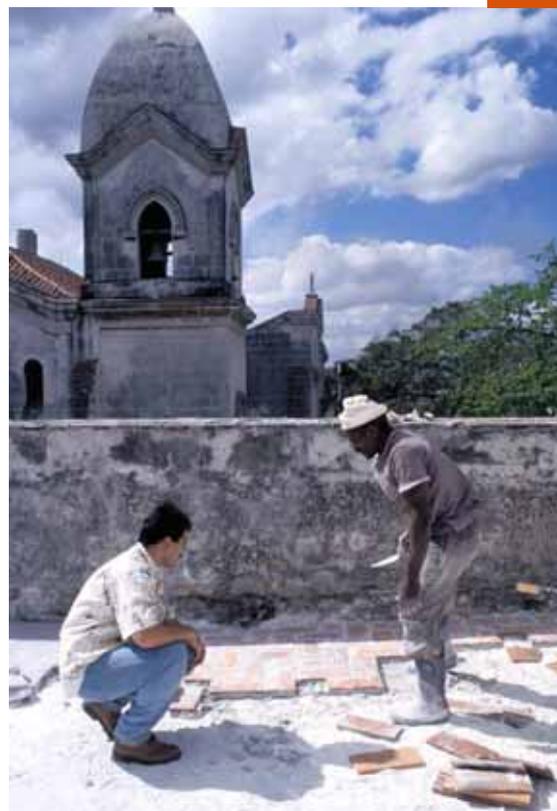

En términos del acceso de los diferentes grupos socioeconómicos, en especial de los de menores ingresos, se deberá producir una gran transformación de la situación actual, altamente discriminatoria y elitista. Solo el 10% de estudiantes universitarios sigue perteneciendo al 50% más pobre de la población, aún cuando se verifica en esa población el dominio y manejo de saberes que bien les deberían abrir las puertas de un crecimiento individual y colectivo, de mayor bienestar y contribución económica y social a los Estados.

Tanto la naciente sociedad del conocimiento y de la información como el mercado y el proceso de internacionalización en marcha, plantean para las instituciones de educación superior exigencias de calidad y resultados, el ofrecer más opciones de formación y promover alianzas al interior y por fuera de los contextos nacionales. La internacionalización esta afectando todos los aspectos de la vida universitaria y, muy especialmente, los procesos de evaluación entre pares y de acreditación pública. A ello se suma la tendencia a flexibilizar intercambios entre educandos, docentes, investigadores, creadores y orientadores. También la comunidad internacional le exige a la Universidad que deje de priorizar el manejo instrumental de conocimientos y herramientas, al igual que la producción masiva de egresados sin referentes claros sobre el complejo universo en el que deberán actuar y contribuir.

La presencia cada vez más estratégica del saber y del conocimiento en la economía, la vida productiva y la vida social plantean la exigencia de calidades más precisas y elevadas. Se observa la multiplicación acelerada de una gama nueva de opciones y posibilidades de educación-formación, siendo que lo informal irrumpió con enorme fuerza en los últimos años en todas las sociedades del continente americano. Así se impulsa con gran dinamismo, la relación *universidad–empresa–sociedad*, *universidad–ciencia–tecnología*, *universidad–lo público y lo privado*, *universidad–mundo virtual-real*, siempre en la búsqueda, que apenas inicia, de lo que deberá ser y hacer la universidad del presente siglo.

La conclusión es obvia: menores niveles educativos y de calidad discutible solo podrán producir exclusión del progreso, marginalidad y pobreza en sociedades cada vez más complejas, sofisticadas y exigentes. Es necesario que la educación superior trabaje en estrecha alianza con la sociedad y el entorno, preocupándose más por resultados concretos en la formación frente a los problemas modernos y repensando la manera secuencial en que hoy día se imparte para ofrecer sus diplomas y títulos. En otras palabras, se plantea el desafío de romper con el monopolio de la educación formal tradicional.

Las nuevas tendencias de la educación superior

El cambio de la universidad siempre ha sido y será lento, controvertido y complejo. Es por ello que América Latina se ha dado a la tarea de crear espacios que impulsen concepciones novedosas de la educación superior. Dos principios han revolucionado por completo la comprensión institucional de la educación: una educación incluyente para todos y a lo largo de la vida. A ellos se suma el principio de la “autorregulación individual” sobre el cual se expande aceleradamente la sociedad del conocimiento y de la información gracias a los enormes cambios en las tecnologías de la comunicación y de la información.

Desde los años 90 los gobiernos, las autoridades académicas y culturales, el sector empresarial y los actores sociales abrieron un proceso de búsqueda de nuevas formas de educación, más incluyentes y que respondan a las exigencias económicas, sociales, ambientales y políticas. Se ha privilegiado el trabajo en torno a la investigación de saberes específicos en las comunidades de los territorios andinos, con su consecuente experimentación y aplicación. La medicina, la agricultura, el patrimonio cultural han sido objeto de estas preocupaciones. Su dominio y manejo ha permitido incorporarlos progresivamente a procesos de formación en alianza con instituciones de educación superior.

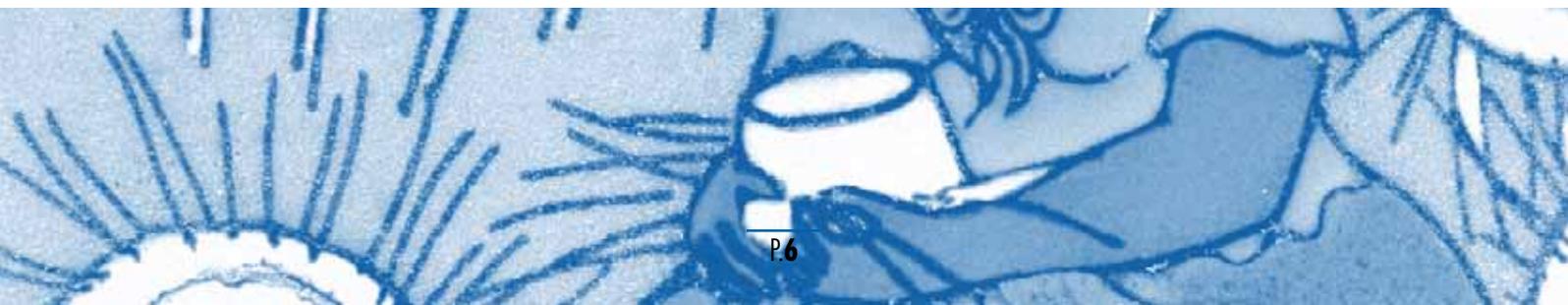

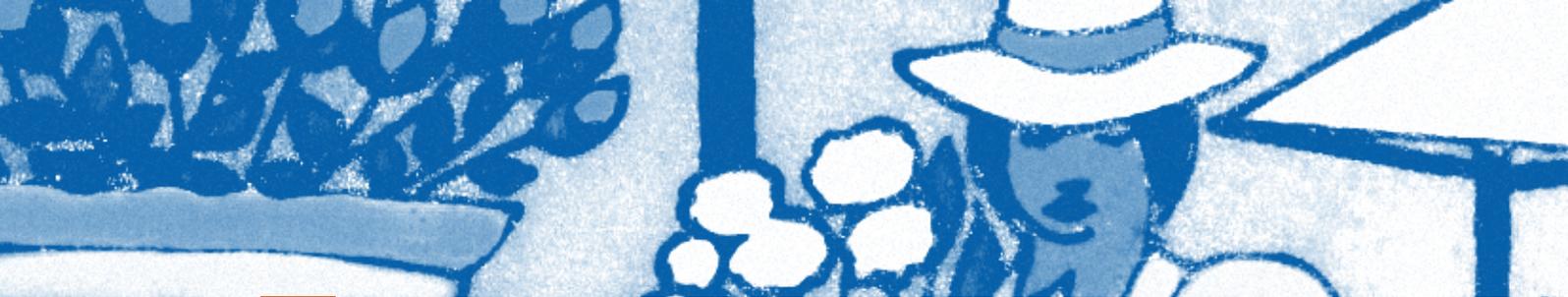
Sin embargo, estas nuevas tendencias educativas requieren un nuevo paradigma jurídico que las proteja y dinamice y es en este marco que se abre espacio el proyecto de la Universidad de los Oficios. Es una pista de actuación innovadora frente a la educación formal tradicional y que permite la valoración de saberes presentes en cada país. Frente al ordenamiento disciplinar, al encadenamiento secuencial de conocimientos y técnicas, a exigencias burocráticas y administrativas,

la Universidad de los Oficios parte del saber acumulado del educando y abre espacios para potenciar al máximo ese saber. La Universidad realiza sus actividades en red con instituciones de educación superior tradicionales, talleres, laboratorios, instituciones dedicadas a la creación y el arte y otras. Se concibe como un espacio abierto que, según las oportunidades de cada país, incluye bibliotecas, museos, centros culturales, teatros, espacios de investigación, empresas, talleres.

La Universidad de los Oficios permite también recalificar las prácticas de formación profesional que se desarrollan en todos los países, orientándolas hacia las potencialidades existentes y valorizando su aporte al desarrollo de las comunidades. En fin, la Universidad de los Oficios permite crear un marco ordenador para las iniciativas que diferentes instituciones de cooperación internacional y de los países realizan para la recuperación de los bienes históricos, valorizando los programas de formación de estas instancias y atribuyendo un valor académico a los currículos de estudio.

La Universidad de los Oficios presenta un modelo de costo-beneficio altamente positivo y rentable. Su creación se apoya en buena medida en infraestructura ya existente, procurando integrarla a un trabajo de investigación y estudio que produzca resultados concretos. La validación de los procesos de formación que se imparten en la Universidad de los Oficios corresponde a los entes nacionales competentes.

La Universidad de los Oficios, en la práctica

La Universidad de los Oficios, como instrumento innovador e universal para la valorización de los saberes y la transformación de la educación superior, surge en el contexto de Ecuador y se fundamenta en prácticas que se están realizando en diferentes contextos de América Latina.

Tomando en cuenta su finalidad específica, una Universidad de los Oficios tendrá que ser orientada en cada país hacia la consolidación de los saberes existentes. En particular, se presentan a continuación las características de la Universidad de los Oficios de Quito, el Plan de Estudio del Colegio San Gerónimo de la Habana y unos temas que en el área andina han sido objeto de programas de educación y formación superior.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS OFICIOS DE QUITO

En Quito, la Universidad de los Oficios nace en 2004, como un centro educativo especializado en la formación de técnicos y artesanos para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Quito y del país. La Oficina de UNESCO en los países andinos impulsó y apoyó todo el proceso de puesta en marcha de la Universidad.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito puso a la disposición de la Universidad de los Oficios el edificio civil más importante del centro histórico de Quito, construido en el siglo XVIII. La edificación tiene 8.064 m², consta de dos claustros, capilla y jardines. La construcción es de adobe y ladrillo, cubierta de teja, columnas de madera asentadas sobre pilastras de piedra.

Quito, capital de la República del Ecuador posee un importante patrimonio cultural, desarrollado durante los períodos pre-hispánico, colonial, republicano y contemporáneo, que le han hecho acreedora por parte de la Comunidad Internacional, a través de la UNESCO, la designación de Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, (1978). A partir de los años 1970, Quito ha experimentado un importante proceso de apropiación, valoración, conservación y desarrollo de su patrimonio. Con el apoyo de países como España y Bélgica, se han llevado a cabo importantes acciones de conservación de edificios y obras de arte, algunos de ellos en peligro de destrucción. La Agencia Española de Cooperación Internacional mantiene tres escuelas Taller en las ciudades de Quito y Cuenca.

A pesar del importante patrimonio del país, ninguna de las universidades cuenta con una carrera de Historia del Arte, y los cursos que se imparten de manera desarticulada y aislada, por parte de los centros educativos y otros organismos, no son suficientes para la formación sólida de especialistas en este tema. Desde la década del 1970 se imparte la carrera de Museografía y Restauración en pre-grado, sin embargo es necesario contar con cursos de especialización actualizados. Si bien existen estudios e investigaciones sobre el desarrollo de las artes en el Ecuador, se necesitaba contar con una metodología apropiada, una dirección especializada, una visión contemporánea y sobre todo una formación académica que permitiera desarrollar de mejor manera la tarea investigativa.

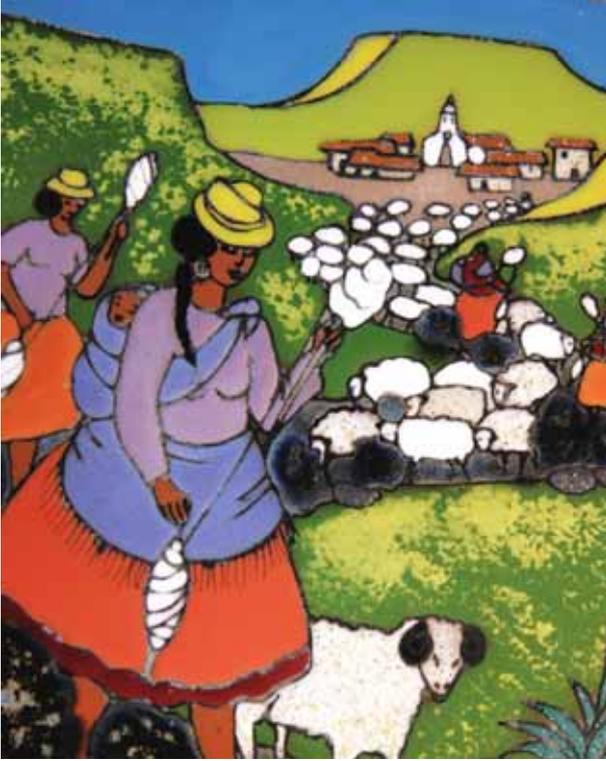
A pesar de que las técnicas constructivas y otros oficios se han mantenido en el Ecuador, se experimenta en los últimos tiempos la desaparición de muchos de ellos, en especial del patrimonio intangible, esencia de la cultura los pueblos. La falta de una organización laboral y de aprendizaje, que en la época colonial estuvo regida por los gremios y que permitió la transmisión de las artes y oficios durante generaciones, ha sido una de las causas de la pérdida y desaparición de muchas técnicas.

Tomando en cuenta el gran potencial que tienen las actividades culturales en la generación de un valor agregado y la generación de empleo, así como su importancia para el turismo y el desarrollo, la Universidad de los Oficios representa un instrumento para favorecer la comprensión del patrimonio cultural por parte de la población y del visitante, y contribuir al cuidado, protección y promoción del mismo. La Universidad promueve desde los gobiernos locales proyectos de apoyo al desarrollo de las artes populares que contribuyan al rescate de las técnicas y motivos tradicionales y a mejorar la calidad de vida del gremio artesanal. Por estas razones, el Proyecto de la Universidad de los Oficios en Ecuador se enfocó en los temas de valoración, conservación y desarrollo del

patrimonio histórico, a través de un Plan que contempla las siguientes acciones estratégicas:

- Realizar las obras de restauración del edificio que va a hospedar la Universidad, también a través de talleres de restauración y conservación de bienes muebles e inmuebles: arquitectura, pintura, escultura, piedra, papel, etc.
- Crear una alianza con los diferentes gremios para conservar y difundir el conocimiento de las técnicas ancestrales y su desarrollo para la conservación del patrimonio: talladores, ensambladores, carpinteros, escultores, pintores, doradores, plateros, herreros, picapedreros, alarifes, pergamineros, confiteros, zapateros, sombrereros, silleros, arrieros, molineros, cereros, entre otros. Cada cultura en el planeta presenta una enorme riqueza de oficios y saberes.
- Invitar a los artesanos y expertos en la formación del proyecto, desarrollando conjuntamente nuevas propuestas artesanales, con la implementación de técnicas tradicionales.
- Asociar al sector turístico y crear alianzas de trabajo con gobiernos, centros especializados, universidades, talleres existentes en América Latina, el Caribe y en otros Continentes, en especial Europa
- Definir, en colaboración con el Consejo Superior de las Universidades, los planes de estudio y las modalidades de reconocimiento formal de las carreras formativas.

Los destinatarios de las actividades de formación de la Universidad de los Oficios son: artesanos; obreros de la construcción; expertos; estudiantes de pre-grado y maestrías (carreras relacionadas con la historia del arte y la preservación y puesta en valor del patrimonio nacional e internacional); jóvenes; empresas de desarrollo turístico.

La Universidad de los Oficios elaboró un Plan que contempla de elaborar y realizar:

- Cursos de pre-grado, maestrías y doctorado de Historia del Arte, Arqueología, Museología, Museografía, Conservación, Restauración de bienes muebles y arquitectura, Gestión Cultural, Turismo Cultural y desarrollo artesanal.
- Un Centro de conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles, con laboratorios especializados, cámaras de desinfección, talleres profesionales para el embalaje de obras de arte, etc.
- Talleres para oficios, que permitan rescatar y conservar técnicas constructivas provenientes de España y otros países europeos, y que fueron utilizadas en la época colonial.
- Talleres para mantener vivas las técnicas de fabricación de bienes muebles e inmuebles.
- Salas de exposiciones temporales que faciliten conocer el desarrollo de las artes en el Ecuador, América, Europa y otros países.
- Salas de uso múltiple, destinadas para cursos y seminarios especializados, conferencias, conciertos de música, exposiciones de artes, artesanías y oficios.
- Espacios dotados de tecnología moderna de comunicación e información que faciliten el trabajo en red y diálogos científicos-técnicos con instituciones y grupos del país e internacionales.
- Un Centro de documentación e investigación y biblioteca técnica.
- Talleres educativos para niños, artesanos, población de la tercera edad.
- Un almacén de artesanías, réplicas y otros objetos de uso turístico

La organización de la Universidad es modular y flexible. El proceso educativo y de formación se fundamenta en equipos multidisciplinares, autodirigidos con autonomía. Estos equipos procuran tener un liderazgo en la red de redes, por problemas, temas o campos de actividad o del pensamiento. Cada actividad formativa dispone del soporte de un laboratorio, taller, espacio creativo o innovador, empresa, institución u otro. Los cursos procuran generar ingresos gracias al estímulo de actividades comerciales y turísticas dentro del proceso de formación.

La universidad cuenta con tres soportes esenciales en la formación, que deberá asegurar: Estudio sobre los problemas modernos y oportunidades; Historia, escenarios de futuro y visión estratégica; Ética, valores y comprensión universal. Los cursos se estructuran, dependiendo del saber o saberes de que se trate, entre 3 y 5 años básicos. Componentes del proceso de formación se realizan en instituciones socias o con las que se ha establecido convenios. La Universidad de los Oficios es preparada para servir también a otras instituciones.

LOS CURSOS DEL COLÉGIO UNIVERSITÁRIO SAN GERÓNIMO DE LA HABANA

El Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana abrió sus puertas en noviembre de 2006 en el sitio donde se fundara en 1728 la primera universidad de Cuba: la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Este centro de estudios superiores es dirigido y coordinado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, en estrecha relación con el Ministerio de Educación Superior, la Universidad de La Habana y otros centros de educación superior cubanos e internacionales.

En el Colegio Universitario se formarán profesionales en diversas materias de nivel post-gradual (diplomados, maestrías y doctorados) relacionadas con la recuperación integral de Centros Históricos. El primer curso de pre-grado que se está desarrollando interesa la Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural. La carrera universitaria formará en primer lugar a los jóvenes graduados de las Escuelas Taller y trabajadores dedicados a la recuperación del Centro Histórico, posibilitando que aquellos que han llegado a determinado nivel profesional (restauradores, arqueólogos, maestros de obras) tengan la posibilidad de alcanzar la formación universitaria en una materia afín con su desempeño profesional.

Las 4 Escuelas Taller que se desarrollan en La Habana han permitido graduar a más de 600 jóvenes. Las Escuelas son una experiencia formativa que posibilita la preparación de jóvenes en oficios vinculados con la restauración: cantería, forja, vidriería, carpintería, etc. El método formativo vincula la teoría con la práctica directa en obras de restauración y les garantiza a los egresados una oportunidad de empleo. El impacto de estas escuelas no es sólo la creación de estas capacidades (recursos humanos formados para la restauración) y el rescate de oficios y habilidades que corrían el riesgo de perderse; sino también la incorporación e integración social de jóvenes que no estudiaban, ni trabajaban.

El programa de la carrera del Colegio Universitario incluye un módulo básico-general y cuatro específicos en dependencia del perfil seleccionado por el estudiante: Arqueología, Ciencias Museísticas, Gestión Sociocultural y Gestión Urbana. El programa contempla diez disciplinas: Estudio del Patrimonio Histórico Mundial; Estudio del Patrimonio Cultural Mundial; Historia de la Sociedad y la Cultura cubanas; El Patrimonio histórico cultural y su Conservación; Métodos y técnicas para la investigación del Patrimonio; Estudio y Gestión Arqueológica en el Patrimonio; Estudio y Gestión Museal en el Patrimonio; Estudio y Gestión Sociocultural en el Patrimonio; Manejo de Áreas Urbanas Patrimoniales; Lenguas Extranjeras.

Estas diez disciplinas contienen más de 80 asignaturas que van desde la filosofía, la música antigua, la informática aplicada, la paleografía, la arqueología, la antropología, la sociología urbana, la gestión económica y las lenguas clásicas (latín, griego) y aborígenes (quechua, aymará) por solo citar algunos ejemplos contemplados en el plan de estudios. Los profesores en esta carrera son, ante todo, especialistas y expertos de la propia Oficina del Historiador que por la experiencia y nivel pueden desempeñarse como profesores.

LA VALORIZACIÓN DEL SABER-HACER ANDINO

El **saber-hacer** Andino contiene numerosos oficios tradicionales, en actividad contemporánea, desde los cuales se encuentra el fundamento de la Universidad de los Oficios.

Agricultura orgánica, banco de semillas y seguridad alimentaria. Los campesinos andinos, mesoamericanos y amazónicos practican oficios relacionados con la agricultura limpia, la conservación de semillas originarias y cultivo de especies significativas para la alimentación como los amarantos (quinua, quihuicha, etc.). Entidades como el PRATEC y NUVICHA en el Perú tienen una amplia experiencia en recuperar y mantener estas prácticas y oficios mejorando el medioambiente y la calidad de alimentos

Manejo limpio e integral del agua. Prácticas de la Antigua América y las poblaciones indígenas actuales que permiten un mejor manejo de este elemento, crucial en la problemática ambiental mundial.

Adecuación, manejo y conservación del suelo. Los campesinos indígenas, con base a una antigua tradición americana, tienen ejemplos de un buen manejo del suelo en agricultura y pastoreo, como los campos elevados en la sierra ecuatoriana, los waru-waru peruanos o los suka kollus bolivianos. Esta práctica permite un manejo limpio del suelo y la conservación del medio ambiente, unido a la equidad y la seguridad alimentaria de amplias masas de población.

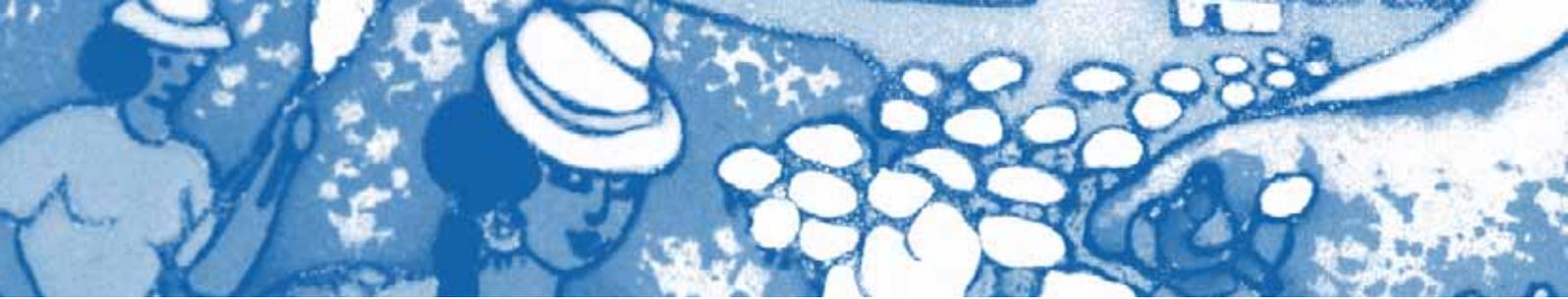
Agricultura de desierto. Es uno de los ejemplos más importantes de manejo de ecosistemas extremos. Los campos hundidos o “pozas hundidas” del desierto peruano y chileno, muestran formas equilibradas y limpias de agricultura en el desierto, permitiendo el mantenimiento de núcleos importantes de población, unidos a otros oficios que de esta manera se hacen posibles.

Medicina tradicional y manejo de plantas útiles, buscando patentes para una farmacología propia. Estos procesos son desarrollados por la Universidad de Chapingo en México, por PRATEC y NUVICHA en el Perú, así como por comunidades indígenas en toda América, valorizando prácticas médicas complementarias a la medicina alópata que mejoran el servicio de salud pública de los países.

Agricultura en zonas de humedales o de inundaciones periódicas. Es otro ejemplo de manejo de ecosistemas extremos, conservando tanto el suelo como el agua, utilizando los ciclos naturales a favor y no en contradicción como ocurre con técnicas foráneas. La región de la “Mojana” en Colombia, la biosfera maya en Guatemala, los humedales brasileños y andinos, muestran un antiguo saber-hacer que puede ser recreado buscando los mismos resultados.

TALLERES DE OFICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE

Las artes y oficios son uno de los aspectos más representativos de la identidad de un pueblo, una región o un área cultural, donde reposan la mayoría de sus valores comparativos. Estas artes y oficios se constituyen en una alternativa real frente a la tecnociencia como único instrumento para el desarrollo. Los países andinos se ubican en la tradición cultural desarrollada por la Antigua América (desde el poblamiento hasta el siglo XV, época de la “conquista”) que permanece entre muchos de los pueblos originarios, mal llamados indígenas. La Fundación para el Pensamiento Americano de Medellín, Colombia, realiza talleres de formación para recrear oficios de utilidad contemporánea, con valores comparativos (saber-hacer, tradición y logros) que permitan insertar a los artesanos en una mundialización creciente.

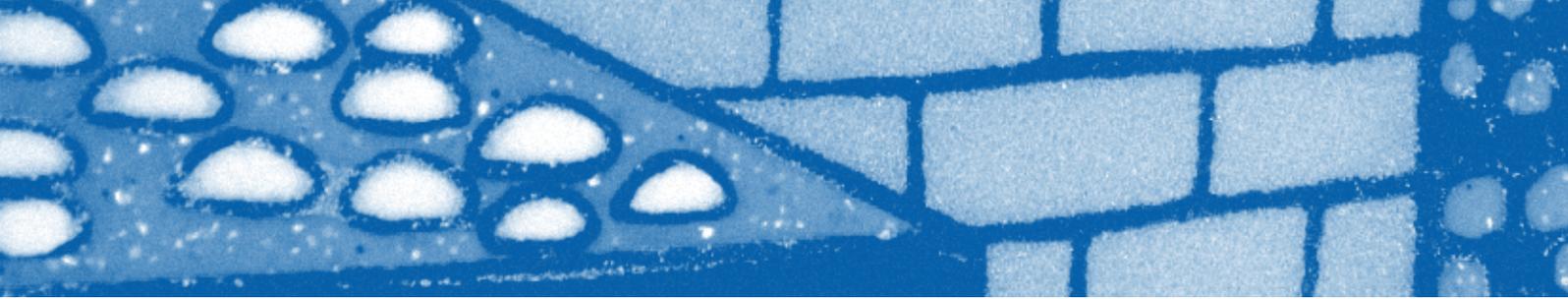
Joyería y metalurgia

- Diseño recreado (no copiado) a partir de las piezas magníficas de aplicación metalúrgica que reposan en los museos de artes y oficios indígenas.
- Tecnología propia y apropiada (estudiada a partir de estas piezas)
- Materias primas disponibles

Un ejemplo es la joyería recreada a partir del diseño que se observa en el Museo de Oro del Banco de la República de Colombia, con técnicas como el martillado, repujado, dorado y fundición a la cera perdida, desarrolladas por los pueblos originarios y estudiadas por investigadores expertos. En Colombia existe la posibilidad de disponer de oro de mina y aluvión, de deferentes coloraciones y calidades. La recreación de estos oficios y su postura en el mercado actual, permite a poblaciones indígenas y de mineros pobres tener un valor agregado con productos de precio justo, posibilitando mejores técnicas de extracción del metal con menos impacto sobre el medio ambiente y ofreciendo al mundo productos únicos.

La metalurgia, trabajada a partir de técnicas como la cera perdida, se implementa hoy tanto en la industria aeronáutica como automovilística. SOFASA, empresa colombiana que produce automotores Renault y Toyota, utiliza la cera perdida para producir elementos que, de no poderse hacer de esta forma, demandarían una inversión enorme en maquinarias de fabricación extranjera. Estas técnicas son objeto de una reivindicación de oficios nuestros con aplicación actual en la producción industrial sofisticada.

Textilería

- Diseño recreado a partir del diseño prehispánico e indígena actual americano
- Técnicas como producción y manejo de los hilos (algodón o lana), coloración y tejido.
- Materias primas disponibles (algodón de alta calidad, lanas de camélidos como alpaca y vicuña, las más finas del mundo).

La **extraordinaria** riqueza de la textilería desarrollada en la América Originaria a partir de culturas como Paracas (600 a.n.e.), con un diseño sorprendente y una tecnología única, permitió la conservación de muchos de estos tejidos hasta hoy. Esta tradición se da, igualmente, en las áreas norteamericana, mesoamericana, intermedia, andina y amazónica, con diferentes técnicas, fibras y diseños, lo que aumenta la riqueza de esta tradición.

Cerámica

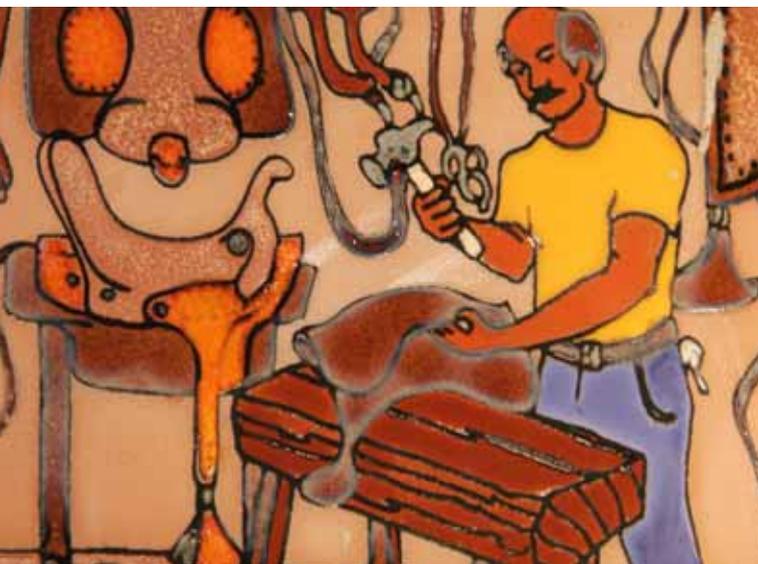
- Diseño recreado contemporáneamente, a partir de la extraordinaria tradición cerámica desarrollada desde la América Originaria hasta hoy.
- Tecnología disponible desde esta misma tradición (manejo de los materiales, colorantes, técnicas de cocción, etc.).
- Materias primas de gran diversidad y posibilidades.

La **cerámica** tiene múltiples aplicaciones: objetos artísticos, artefactos de uso doméstico o cotidiano, vajillas, moldes, objetos asociados a otras industrias. El desarrollo de estos oficios (metalurgia y joyería, textilería y cerámica) desde una perspectiva local, permite recrear la cultura identitaria, proteger el medio ambiente, mejorar el nivel de vida de artistas y artesanos. Estos oficios pueden ser insertados con la empresa e industria (aportando diseños, tecnologías apropiadas y nuevos productos), así como al mercado mundial a un nivel más sofisticado, aprovechando las ventajas del medio y la cultura a partir de una tradición propia.

El interés internacional

La Universidad de los Oficios es apoyada por las Naciones Unidas y la UNESCO. La Oficina que en la UNESCO se encarga del Patrimonio Mundial de la Humanidad, tanto natural como cultural, tiene interés especial en su implantación progresiva, considerándola un medio novedoso de cooperación y solidaridad entre las naciones que tienen sitios o bienes de valor universal (hoy día cercano a los 800 y que vinculan a la gran mayoría de las naciones). Representantes de la educación superior de América Latina, del Caribe y de otros continentes, han mostrado interés con la propuesta y esperan poder incorporarla en sus planos de trabajo, con el soporte de instituciones culturales, económicas, ambientales y de cooperación internacional. Este interés señala la urgencia de dar pasos innovadores en la gestión del saber, repensando la educación y formación superior. Estas demandas están a la orden del día desde que a finales de los años 90 la UNESCO citó las primeras reuniones intergubernamentales de educación superior, de ciencia y tecnología y de políticas culturales. A todo lo cual se sumara en el 2002 la Cumbre Mundial de Jefes de Estado sobre el Desarrollo Sostenible.

Progresos significativos y experiencias aisladas se han realizado en la región andina y algo semejante se observa en otras regiones. La riqueza humana con sus saberes enraizados en culturas y modos de vida de gran valor, todas sin excepción, representa el potencial primario para trabajar en la dirección señalada por la Universidad de los Oficios. En muchos países la normatividad existente y los modos tradicionales de educación-formación no facilitan el inicio de experiencias nuevas. Sin embargo, la comunidad internacional ha convocado a todas las naciones a colocar el énfasis en la educación y la sociedad del conocimiento y de la información en tanto que los grandes instrumentos de cambio.

La disponibilidad creciente en todos los países, de publicaciones y bancos de información sobre saberes, técnicas y conocimientos enraizados en las culturas constituye un elemento altamente positivo para implementar una Universidad de los Oficios. Así mismo el interés progresivo por parte de la academia, representantes de la ciencia y la tecnología, el mundo productivo y actores sociales en este tipo de saberes, técnicas y conocimientos, es señal inequívoca de los espacios que se están creando para nuevas visiones y experiencias de significación nacional e internacional.

El proyecto de la Universidad de los Oficios, que recién se promueve, ganará muchísimo gracias a los aportes de los diferentes países interesados en implantarla. En cada país las vías de actuación para abordar la Universidad pueden ser muy diversas, al igual que los campos de actividad. Consolidando esta enorme diversidad de opciones y de riqueza intelectual y cultural acumuladas y disponibles, la Universidad de los Oficios puede asumir una forma y valor universal en el corto plazo. Al mismo tiempo, este proceso que se construye desde el patrimonio cultural, material e inmaterial, y natural de cada país podrá convertirse en una movilización de nuevos aliados de la cooperación internacional y descentralizada, que representan actores clave para la puesta en marcha de esta Univesidad en diferentes países.

Para promover la Universidad de los Oficios, en otros países

Un proyecto de implementación de la Universidad de los Oficios tiene que estar basado en las potencialidades y características específicas de un país. La Universidad de los Oficios tiene la finalidad de consolidar saberes en campos que constituyan una prioridad nacional e ir agregando diferentes instituciones y actores interesados en participar.

El objetivo general de una Universidad de los Oficios es crear un programa de educación y formación que contribuya a la valoración, enriquecimiento y proyección en el tiempo y en el espacio del Patrimonio Cultural y Natural. La Universidad pretende generar un proceso permanente de apoyo a la creación, innovación e intercambio entre quienes dominan oficios claves en las distintas áreas del patrimonio cultural, material e inmaterial y natural.

La conservación del patrimonio cultural y natural es en primera instancia un tema de educación y juegan un importante rol las

instituciones nacionales encargadas de las políticas educativas. Otros actores importantes son las administraciones locales, el sector público y el sector privado, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

A título de ejemplo, se presentan a continuación las etapas que han caracterizado la puesta en marcha del proyecto de la Universidad de los Oficios en Quito.

La identificación de los interlocutores

El primer paso consiste en la identificación de los interlocutores institucionales interesados en promover una Universidad de los Oficios: Ministerios de Planificación, Ministerios de Educación Superior, Ministerios encargados del Desarrollo y del Comercio, de Cultura, de Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, de Salud y del Trabajo, Universidades, Institutos de Cultura Popular, Intendencias de bienes históricos y otros competentes.

La Universidad de los Oficios es necesariamente un proyecto de alcance nacional, intersectorial y transdisciplinar, y a este nivel puede ser constituido un grupo de trabajo con la participación de las instituciones interesadas en promoverlo. Es importante que el proyecto prevea también la participación de las Universidades que operan a nivel localmente, para generar un mayor impacto de las actividades innovadoras de formación en el país.

En Ecuador, los promotores de la Universidad son la Alcaldía de Quito y el Consejo Superior de las Universidades.

La identificación de los socios internacionales

El la fase de formulación del proyecto es necesario prever la participación de socios estratégicos de nivel internacional, para garantizar el apoyo financiero y técnico a la definición y puesta en marcha de la estructura de la Universidad de los Oficios, de los programas de estudio y de la las actividades formativas.

Los socios estratégicos de la Universidad de los Oficios en Ecuador son la Iniciativa UNESCO; Municipio Metropolitano de Quito; la Comunidad Europea; la Junta de Andalucía, quién apoya la elaboración del Perfil del Proyecto y el Plan de Manejo; la Universidad de Granada con sus cursos de maestría de Historia del Arte; la Universidad de St Thomas, USA, con sus cursos de maestría de Historia del Arte; la Universidad de Sevilla, España; la Universidad de San Marcos, Perú; la Oficina del Historiadora de la Habana, Cuba; la Comunidad Andina, CAN; la Corporación Andina de Fomento, CAF; el Convenio Andrés Bello; CIESPAL; CERLALC.

Un respaldo estratégico al proyecto es brindado por el Centro del Pensamiento Andino de la Ciudad de Cuenca y la Universidad Andina que cuenta con el respaldo de la Comunidad Andina de Naciones-CAN, el Convenio Andrés Bello, y una gran diversidad de centros de estudio de las culturas ancestrales andinas. Estas instituciones respaldan el proyecto a través de la investigación y estudios de los saberes, conocimientos y técnicas de la región, con la colaboración de instancias de investigación y formación de otras regiones del mundo, en especial, de la Comunidad Europea.

La formulación del proyecto

Las etapas que ha caracterizado la formulación del proyecto en Ecuador son las siguientes:

- Evaluación del contexto institucional y de las condiciones de factibilidad técnica y financiera
- Identificación de la sede y producción del Plan de restauración arquitectónica y del Plan de Uso de los espacios restaurados
- Evaluación del patrimonio artístico existente en el país
- Estudios históricos
- Estudios sobre las potencialidades del patrimonio cultural, artesanal y de saberes
- Diseño del perfil del proyecto y del Plan de Manejo

La preparación del Proyecto Educativo

Estas etapas se realizan con la colaboración de las instituciones competentes y de los socios internacionales involucrados:

- Definición del Plan de estudios
- Difusión y publicidad.
- Inicio de las actividades

Para saber más

BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB

Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Vision y Accion-Paris, 1998

www.unesco.org/education

Conferencia Internacional UNESCO/ICSU sobre la Ciencia y la Tecnología-Budapest, 1999

www.unescdoc.unesco.org

Convención Internacional sobre la Diversidad Cultural-UNESCO, Paris, 2001 y 2003

www.unesco.org/culture

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014.

www.un.org/spanish/conferences; www.unesco.org/education

Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la Información, Ginebra 2003; Tunes 2005

www.un.org/spanish/conferences

Por una Globalización Justa-Crear Oportunidades para Todos; Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización-OIT, 2004

www.ilo.org/wcsdg

Informe Sobre el Desarrollo Humano 2004-La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy

<http://hdr.undp.org>

Universities and Globalization-Private Linkages, Public Trust.UNESCO Publishing/Universite Laval(Quebec, Canada)/Economica 2003

Saberes de Vida-Por el Bienestar de las Nuevas Generaciones. UNESCO-Quito/Siglo Hombre Editores, 2004 (El saber-hacer andino y tecnologías apropiadas).

Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir. UNESCO-QUITO/Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2004.

Relier les Connaissances-Le défi du XXIe siècle, Journées Thématiques Conçues et Animées par Edgar Morin, Editions du SEUIL, Paris 1999

Planetary Sustainability in the Information and Knowledge Age-Education and Ethical Thinking Keys to Human Understanding.Gustavo López Ospina/UNESCO-QUITO,2003.

Una Mirada Integral que Permita Descubrir el Sentido y Respuestas de la Universidad en el Futuro-2005-2015. Gustavo López Ospina/UNESCO-QUITO, 2004.

A quién contactar

Los actores involucrados en la Universidad de los Oficios de Quito se encuentran disponibles a brindar asistencia técnica a los países interesados. También, tomando en cuenta las especificidades de los planes de formación requeridos en diferentes contextos, se buscará la colaboración de las otras instancias que operan en este marco, para facilitar su participación a la implementación de la Universidad de los Oficios en otros países.

Gustavo López Ospina

Coordinación Comité Técnico Internacional ART
Exdirector del Centro Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (1989-1992). Exdirector del Proyecto Mundial de la UNESCO en París de Educar para un Futuro Sostenible (1994-2001) y Exdirector Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Comunicación e Información (2001-2006).
Colombia
Teléfono 57-312-8326467
e-mail: glopezospina@yahoo.com

Ximena Carcelen

Especialista área del desarrollo sostenible y cultura
Quito, Ecuador.
Tel: 593-22-442219; 593-09-60008
e-mail: carcelen@yahoo.com

Julio Portieles

Director de Cooperación Internacional
Oficina del Historiador
La Habana Vieja, Cuba
e-mail: julio@coopera.ohc.cu

Roberto Arturo Restrepo Arcila

Fundación para el Pensamiento Americano
Medellin, Colombia
e-mail: consultores55@une.net.co

El Programa IDEASS - Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur - forma parte de la Iniciativa de cooperación internacional ART. IDEASS se enmarca en los compromisos de las grandes cumbres mundiales de los años '90, y de la Asamblea General del Milenio, dando la prioridad a la cooperación entre los actores del Sur, con el apoyo de los países industrializados.

El objetivo de IDEASS es fortalecer la eficacia de los procesos de desarrollo local, mediante una utilización cada vez mayor de la innovación para el desarrollo humano. Actúa como catalizador en la difusión de innovaciones sociales, económicas, tecnológicas, que favorecen el desarrollo económico y social a nivel territorial, a través de proyectos de cooperación Sur-Sur. Las innovaciones promovidas pueden ser tanto productos como tecnologías o prácticas sociales, económicas o culturales. Para mayor información sobre el Programa IDEASS, sírvase consultar la página web: www.ideassonline.org.

ideass

Innovación para el Desarrollo y la Cooperación Sur-Sur

ART - Apoyo a las redes territoriales y temáticas de cooperación para el desarrollo humano - es una iniciativa de cooperación internacional que asocia programas y actividades de diversas organizaciones de las Naciones Unidas. ART promueve un nuevo tipo de multilateralismo, en el cual el sistema de las Naciones Unidas trabaja con los gobiernos favoreciendo la participación activa de las comunidades locales y de los actores sociales del Sur y del Norte. ART persigue los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En los países interesados, ART opera a través de los programas-marco nacionales de cooperación para la Gobernabilidad y el Desarrollo Local - ART GOLD. Estos programas crean un contexto institucional organizado de modo que diversos actores nacionales e internacionales puedan contribuir al desarrollo humano del país en forma coordinada y complementaria. Participan países donantes, agencias de las Naciones Unidas, gobiernos regionales, ciudades y gobiernos locales, asociaciones, universidades, organizaciones del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

Es en el marco de los Programas ART GOLD que se promueven las innovaciones de IDEASS y se implementan los proyectos de cooperación para su transferencia, cuando los actores locales lo requieran.