

Patrimonio cultural inmaterial

Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

Los ámbitos del inmaterial

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, adoptada en 2003, propone cinco “ámbitos” generales en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial:

- **las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vector del patrimonio cultural inmaterial;**
- **las artes del espectáculo;**
- **los usos sociales, rituales y actos festivos;**
- **los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y**
- **las técnicas artesanales tradicionales.**

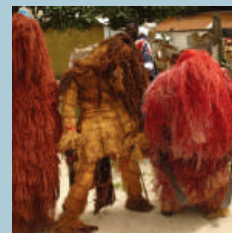

Foto © Ferdinand de Jong

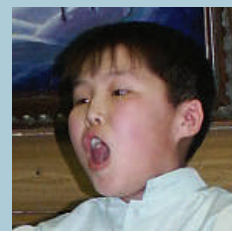

Foto © A.Burisev

📍 El Kankurang, rito de iniciación mandinga (Senegal y Gambia)

📍 La epopeya heroica yakuta Olonjo (Federación de Rusia)

📍 El carnaval de Binche (Bélgica)

patrimonio cultural

Los ejemplos del patrimonio cultural inmaterial no se limitan a una sola expresión y muchos de ellos incluyen elementos pertenecientes a múltiples ámbitos. Por ejemplo, un rito chamánico puede comprender músicas y danzas tradicionales, oraciones y cánticos, vestiduras y objetos sagrados, usos rituales y ceremoniales, así como una aguda conciencia y un conocimiento profundo del mundo natural. De modo análogo, las fiestas son expresiones complejas del patrimonio cultural inmaterial que abarcan canciones, danzas, representaciones teatrales, banquetes, tradiciones y narraciones orales, muestras de artesanía, pruebas deportivas y otras actividades de esparcimiento. Las fronteras entre los ámbitos son muy poco precisas y a menudo varían de una comunidad a otra. Es difícil, cuando no imposible, imponer categorías rígidas desde fuera. Mientras que una comunidad puede ver en sus baladas poéticas una forma de ritual, para otra serán canciones. Lo que una comunidad define como “teatro” puede considerarse “danza” en un contexto cultural distinto. También hay diferencias de escala y proyección: una comunidad puede hacer

distinciones pormenorizadas entre diversas expresiones, mientras que otro grupo las considerará fragmentos de un todo único.

Aunque la Convención establece un marco para la definición de formas del patrimonio cultural inmaterial, la lista de ámbitos que ofrece no está pensada para ser excluyente sino inclusiva, lo que no significa necesariamente “completa”. Los Estados pueden utilizar categorías distintas de ámbitos. Existe ya una variedad considerable: algunos países dividen de manera diferente las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, mientras que otros utilizan ámbitos bastante parecidos a los de la Convención, dándoles otro nombre. Hay quienes añaden nuevos ámbitos, o agregan subcategorías a los ámbitos ya existentes. Esto puede conllevar la incorporación de “subámbitos” ya utilizados en países que reconocen el patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo los “juegos y deportes tradicionales”, las “tradiciones culinarias”, la “cría de animales”, las “peregrinaciones” o los “lugares de la memoria”.

Foto © Departamento del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Madagascar

Foto © Conselho Das Aldeias Waiapi

📍 El trabajo de la madera de los zafimaniry (Madagascar)

📍 Las expresiones orales y gráficas de los wajapi (Brasil)

Foto © Renato S. Rastrollo / INCCA - ECH / UNESCO

Tradiciones y expresiones orales

El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas.

🔗 El Hudhud, relatos cantados de los ifugao (Filipinas)

Algunos tipos de expresiones orales son de uso corriente y pueden ser utilizadas por comunidades enteras, mientras que otras están circunscritas a determinados grupos sociales, por ejemplo los varones o las mujeres solamente, o los ancianos de la comunidad. En muchas sociedades, el cultivo de las tradiciones orales es una ocupación muy especializada y la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes profesionales, que considera guardianes de la memoria colectiva. Estos intérpretes se encuentran en comunidades de todo el mundo. Mientras que en las sociedades no occidentales son de sobra conocidos los poetas y narradores como los *griots* y los *dyelli* de África, también en Europa y en América del Norte subsiste una rica tradición oral. En Alemania y en los Estados

🔗 La Hikaye palestina

Unidos, por ejemplo, hay centenares de narradores profesionales de cuentos.

Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen variar mucho. Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y creación que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sean una forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación de intérpretes a otra.

Aunque la lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas comunidades, la protección y preservación de los idiomas no están comprendidas en las disposiciones de la Convención de 2003, aunque el Artículo 2 se refiere a ellos como medios de transmisión del patrimonio cultural inmaterial. La diferencia de los idiomas configura la transmisión de las narraciones, los poemas y las canciones, afectando a su contenido. La muerte de un idioma conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de tradiciones y expresiones orales. No obstante, esas mismas expresiones orales y su recitación en público son las que más contribuyen a salvaguardar un idioma, más que los diccionarios,

las gramáticas o las bases de datos. Las lenguas viven en las canciones, relatos, acertijos y poesías, y por eso la protección de los idiomas y la transmisión de tradiciones y expresiones orales guardan una estrecha relación entre sí.

Al igual que otras formas del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones orales corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos particularmente nocivos en las tradiciones y expresiones orales. Los medios de información y comunicación de masas pueden alterar profundamente, o incluso reemplazar, las formas tradicionales de expresión oral. La recitación de poemas épicos que en otros tiempos necesitaba varios días puede quedar reducida hoy a unas pocas horas, y las canciones tradicionales con las que se cortejaba a la novia antes del matrimonio pueden sustituidas por discos compactos o archivos digitales de música.

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el hogar. La tradición oral constituye con frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de que la creatividad tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. Conforme al espíritu de la Convención de 2003, las medidas de salvaguardia deberían centrarse en las tradiciones y expresiones orales entendidas sobre todo como procesos en los que las comunidades son libres de explorar su patrimonio cultural, y no tanto como productos.

Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su variedad y riqueza,

*El **Olonjo**, epopeya heroica de los yakutes de la **Federación de Rusia**, refleja las creencias, costumbres, ritos chamánicos, historia oral y valores de este pueblo. El "olonjosut" o narrador debe poseer excepcionales dotes de actor y cantante, así una gran como elocuencia y capacidad de improvisación poética. Como sucede con la mayoría de las tradiciones orales, hay numerosas versiones del **Olonjo**, la más larga tiene 15.000 versos.*

*La **Hiyake palestina**, que es narrada por mujeres a otras mujeres y a los niños, presenta a menudo una visión crítica de la sociedad desde una perspectiva femenina. Prácticamente todas las mujeres palestinas mayores de setenta años son narradoras de la **Hiyake** y son ellas, precisamente, las que perpetúan principalmente la tradición. Sin embargo, no es raro que las niñas y los niños se cuenten entre sí estos relatos para practicar o por puro placer.*

*Los relatos cantados del **Hudhud** de los ifugao de **Filipinas** se declaman durante la siembra y la cosecha del arroz, así como en los velatorios. Su recitación completa dura varios días y suele ser dirigida por una anciana que ejerce la función de historiadora y predicadora de la comunidad.*

*Para salvaguardar el arte de los **akyns** se han creado seis centros en diferentes regiones del **Kirguistán**, donde estos reputados narradores épicos transmiten sus conocimientos y técnicas a grupos de jóvenes discípulos que se preparan para ser, dentro de algunos años, los **akyns** de las nuevas generaciones. Los profesores pueden llegar a utilizar equipamiento audiovisual, grabaciones y textos, pero el aprendizaje de persona a persona permanece intacto.*

↳ **Urtiin Duu**: cantos largos tradicionales populares (Mongolia y China)

Foto © UNESCO

Foto © Hafi Saifeh

Foto © Renato S. Rastrollo / INCCA - ICH / UNESCO

Foto © Comisión Nacional de la República Kirguistán para la UNESCO

Foto © Sonomsh Yundenbat

Foto © Yoshi Shimizu/www.yoshi-shimizu.com

↻ La danza de las máscaras de los tambores de Drametse (Bhután)

incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. Actualmente se pueden grabar por medios audiovisuales elementos expresivos únicos en su género, como la entonación, y un número de variantes estilísticas mucho mayor, así como los intercambios entre los recitadores y el público y los elementos no verbales del relato, por ejemplo los gestos y la mímica. Los medios de comunicación de masas y las tecnologías de la información pueden servir para conservar, e incluso fortalecer, las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre audiencias más amplias.

Artes del espectáculo

Las artes del espectáculo van desde la música vocal o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y que se encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.

La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las sociedades, a menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, incluidos los rituales, los acontecimientos festivos y las tradiciones orales. Está presente en los contextos más variados, ya sean sagrados o profanos, clásicos o populares, y está estrechamente relacionada con el trabajo o el

↻ El Ahellil del Gurara (Argelia)

esparcimiento. También posee una dimensión política y económica: puede contar la historia de la comunidad, ensalzar a un personaje prominente o desempeñar un papel decisivo en algunas transacciones económicas. La música se interpreta en toda clase de ocasiones –bodas, funerales, ritos e iniciaciones, fiestas y diversiones de todo tipo– y cumple otras muchas funciones sociales.

La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como una serie de movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de música. Aparte de su carácter físico, los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento particular o un acto cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas y las que representan episodios de caza y guerra, o la actividad sexual.

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación teatral propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o la declamación, pero también pueden consistir en espectáculos de marionetas o pantomimas. Estas artes, sin embargo, son algo más que simples “representaciones” ante un público, ya que pueden desempeñar también un papel cultural o social muy importante, como las canciones acompañan las faenas agrícolas o la música que forma parte de un ritual. En un contexto más íntimo, las canciones de cuna ayudan a los niños a dormirse.

Todos los instrumentos, objetos, productos artesanales y espacios relacionados con las expresiones y usos culturales están incluidos en la definición de patrimonio cultural inmaterial que da la Convención. En las artes del espectáculo, esto atañe a los instrumentos musicales, las máscaras, la indumentaria y los adornos corporales utilizados en la danza, así como los decorados y accesorios utilizados en el teatro. Es frecuente que las artes del espectáculo se ubiquen en determinados lugares, que la Convención considera espacios culturales cuando están estrechamente vinculados a la representación.

Hoy en día, muchos tipos de artes del espectáculo corren peligro. A medida que se uniformizan los usos culturales, muchas prácticas tradicionales se van abandonando. Incluso en los casos en que adquieren mayor popularidad, sólo se benefician de ello algunas expresiones, pero otras salen perjudicadas.

La música ofrece quizás uno de los mejores ejemplos de eso, con la enorme popularidad cobrada por las "Músicas del Mundo". Aunque desempeña un importante papel en los intercambios culturales y estimula la creatividad, con el consiguiente enriquecimiento del panorama artístico internacional, este fenómeno puede crear también problemas. Muchas formas diversas de música se pueden homogeneizar con el propósito de ofrecer un producto coherente. En semejantes situaciones, queda poco margen para determinadas prácticas musicales que son vitales para el proceso de interpretación y las tradiciones de algunas comunidades.

La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen formar parte de los espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo adulteradas para el mercado turístico. Si bien el turismo puede contribuir a reavivar las artes del espectáculo tradicionales y dar un "valor de mercado" al patrimonio cultural inmaterial, también puede tener un efecto deformante, ya que a menudo las representaciones se acortan para mostrar una serie de "escenas culminantes" adaptadas para responder a la demanda turística. A menudo las formas artísticas tradicionales se convierten en productos de diversión, con la consiguiente pérdida de importantes formas de expresión comunitaria.

En otros casos, algunos factores sociales o ambientales más vastos pueden tener graves

La samba de Roda del Recôncavo de Bahía (Brasil) es un producto de las danzas y tradiciones culturales de los esclavos de origen africano, pero comprende también elementos de la cultura lusitana, en particular la lengua y algunas de sus formas poéticas. Este género local ha influido en el desarrollo de la samba urbana, que en el siglo XX llegó a ser un símbolo de la identidad nacional brasileña.

Foto © Luiz Santos / UNESCO

El teatro sánscrito Kutiyattam es una de las expresiones artísticas tradicionales más antiguas de la India, síntesis del clasicismo sánscrito y de las tradiciones locales de Kerala. La mímica y la expresión de los ojos desempeñan un papel esencial en el lenguaje teatral estilizado y codificado, expresando los pensamientos y sentimientos de los personajes. El Kutiyattam se representa tradicionalmente en el espacio sagrado de los templos y la presencia indefectible de una lámpara de aceite en el escenario simboliza la presencia divina.

Foto © Naranakarail / UNESCO

Las Slovácko Verbuňk, danzas de los reclutas de la República Checa, son bailes tradicionales ejecutados por hombres de todas las edades que, en vez de ajustarse a una coreografía predeterminada, se caracterizan por la espontaneidad y expresión individual de los bailarines, así como por las competencias acrobáticas entre ellos. Su complejidad estructural y la variedad de sus movimientos hacen de estas danzas una expresión de gran valor artístico, que encarna la identidad y la diversidad culturales de la región.

Foto © Instituto Nacional de Cultura Etnológica

Foto © CNRPAH / UNESCO

Foto © Ministerio de Cultura y Bellas Artes

El ballet real de Camboya

repercusiones para las tradiciones del arte del espectáculo. La deforestación, por ejemplo, puede privar a una comunidad de la madera necesaria para fabricar instrumentos musicales tradicionales.

Se han adaptado muchas músicas tradicionales a las formas de notación occidentales para poderlas grabar, o con fines didácticos, pero este proceso puede ser destructivo. Muchas clases de música utilizan escalas con tonos e intervalos que no corresponden a las formas occidentales clásicas, y en el proceso de transcripción se pueden perder sutilezas tonales. Al igual que la homogeneización de la música, las modificaciones de instrumentos tradicionales, como la adición de trastes a los instrumentos de cuerda, para hacerlos más familiares o de uso más fácil para los estudiantes, pueden alterar radicalmente los propios instrumentos.

Las medidas de salvaguardia de las artes tradicionales del espectáculo deberían centrarse principalmente en la transmisión de los conocimientos y las técnicas, la utilización y fabricación de instrumentos y el fortalecimiento de los vínculos entre el maestro y el discípulo. Hay que hacer hincapié en las sutilezas de un canto, los movimientos de una danza y las interpretaciones teatrales.

La interpretación también puede ser estudiada, grabada, documentada, catalogada y archivada. Hay incontables grabaciones sonoras en archivos de todo el mundo, y muchas de ellas tienen más de un siglo de antigüedad. Estas grabaciones antiguas corren el peligro de deteriorarse y podrían perderse para siempre si no se digitalizan. El proceso de digitalización permite identificar y catalogar debidamente los documentos.

Los medios de comunicación e información, las instituciones y las industrias culturales pueden contribuir decisivamente a asegurar la viabilidad de las formas tradicionales de las artes del espectáculo, creando audiencias y sensibilizando al público en general. Se puede informar al público de los diversos aspectos de una forma de expresión, confiriéndole una nueva y mayor popularidad y promoviendo al tiempo un conocimiento especializado que, a su vez, avive el interés por las variaciones locales de una forma artística y que pueda traducirse en una participación activa en la propia interpretación.

Otro aspecto del proceso de salvaguardia es la mejora de la formación y las infraestructuras a fin de que el personal y las instituciones estén adecuadamente preparados para preservar toda la gama de las artes del espectáculo. En Georgia, los estudiantes aprenden los métodos de trabajo sobre el terreno de la antropología, así como procedimientos de grabación de polifonías que les permiten sentar las bases de un inventario nacional con la creación de una base de datos.

Foto © Yarnick Jooris

Se pueden organizar “clases magistrales” para que los alumnos trabajen en estrecho contacto con maestros de la interpretación, como se ha hecho en Tayikistán y Uzbekistán con la música *Shashmaqom*, en Guinea con el *Sosso-bala* y en **Bhután** con la *Drametse Ngacham*, una danza sagrada con máscaras.

En **Afganistán**, las grabaciones de música *mugham* se depositan en los Archivos Nacionales para que sirvan de fuente de inspiración, aprendizaje y conocimiento a las futuras generaciones de músicos.

Otro medio de reforzar la transmisión del patrimonio cultural inmaterial es su enseñanza en las escuelas, como ocurre en **Cuba** donde los niños aprenden la *Tumba Francesa*.

En **Etiopía** está en marcha un ambicioso proyecto de investigación y formación con vistas a recoger músicas, danzas e instrumentos tradicionales de todo el país que sirvan de base para crear un programa de estudios universitarios de etnomusicología.

Foto © Comisión Nacional Cubana de la UNESCO

Foto © UNESCO

Rituales Festivos y Actos Sociales

Usos sociales, rituales y actos festivos

Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cada uno de estos "subámbitos" es vasto, pero tienen muchos puntos en común.

Los rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros de la comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los

carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo.

Los usos sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad están familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La Convención de 2003 privilegia los usos sociales específicos que están especialmente vinculados a una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad con el

*Practicado en el santuario de Jongmyo, situado en Seúl (**República de Corea**), el rito real ancestral de este templo integra el canto, la danza y la música en una ceremonia antiquísima de culto a los antepasados y de expresión de la piedad filial.*

*Dos veces al año, en las épocas de trashumancia hacia los pastos del delta interior del Níger, el cruce del río por el ganado marca el comienzo de las fiestas del Yaaral y el Degal, celebradas por la comunidad fula del **Malí**. Con tal motivo, se organizan concursos para premiar al rebaño mejor engalanado y certámenes de cantos y recitaciones de poemas pastoriles.*

*El carnaval de Binche en Bélgica, el de Oruro en **Bolivia** y la mascarada Makishi en Zambia se caracterizan por los desfiles vistosos, las interpretaciones de cantos y danzas, y la variedad de disfraces y máscaras. En algunos casos, estas festividades constituyen un medio para superar temporalmente las diferencias sociales, asumiendo identidades diferentes, y también para comentar la situación social o política de forma burlona o jocosa.*

*El ritual de curación Vimbuza, muy practicado en las zonas rurales del norte de **Malawi**, surgió a mediados del siglo XIX como medio de superar experiencias traumáticas, pero en los últimos decenios ha perdido importancia. Con miras a salvaguardarlo, se han creado incentivos para informar a los jóvenes sobre la danza de curación ritual y fomentar el diálogo entre los curanderos vimbuza y las entidades gubernamentales y no gubernamentales interesadas en cuestiones de medicina, mediante debates en los medios de comunicación, talleres de formación y festivales.*

❖ El rito real ancestral del santuario de Jongmyo y su música (República de Corea)

Foto © Administración del Patrimonio Cultural de Corea

Foto © Administración del Patrimonio Cultural de Corea

Foto © Moudibo Bagayoko / DNCP

Foto © J.P. Tumoine / UNESCO

Foto © Francois-Xavier Ireland / UNESCO

pasado. Por ejemplo, en muchas comunidades los actos de salutación y felicitación son informales, pero en otras son más sofisticados y rituales por constituir un rasgo de identidad social. De modo análogo, los intercambios de obsequios pueden ser actos comunes y corrientes, o revestir un carácter formal y un importante significado político, económico o social.

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de expresiones y elementos materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales.

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos se ven profundamente afectados por los cambios que sufren las comunidades en las sociedades modernas, ya que dependen en gran medida de una amplia participación de quienes los practican en las comunidades y de otros miembros de éstas. Las emigraciones, el desarrollo del individualismo, la generalización de la educación formal, la influencia creciente de las grandes religiones mundiales y otros efectos de la mundialización han tenido repercusiones especialmente acentuadas en todas esas prácticas.

La emigración, sobre todo la de los jóvenes, puede alejar de las comunidades a personas que practican formas del patrimonio cultural inmaterial y poner en peligro algunos usos culturales. Sin embargo, los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos pueden constituir al mismo tiempo ocasiones especiales para que las personas emigradas retornen al hogar a fin de celebrarlos con sus familias y comunidades, reafirmando así su identidad y sus vínculos con las tradiciones comunitarias.

La rica diversidad de usos sociales que se dan cita en la plaza Jemaa el-Fna de Marrakech (Marruecos) corría el peligro de desaparecer paulatinamente, debido al intenso tráfico de vehículos y la consiguiente contaminación provocados por los proyectos de urbanización y desarrollo. Para resolver el conflicto entre la planificación urbana y el desarrollo económico, por un lado, y las preocupaciones culturales y ambientales, por otro lado, las autoridades convirtieron en vías peatonales las calles que convergen en la plaza y reorganizaron el tráfico para reducir la afluencia de automóviles y autocares turísticos, salvaguardando así los usos sociales.

Con objeto de preservar la originalidad del carnaval de Barranquilla (Colombia) y fomentar la participación en el mismo, una fundación local ha patrocinado la creación del Carnaval de los Niños, que ha pasado a ser un componente esencial de este acontecimiento festivo. Los participantes han percibido ayuda financiera para fabricar carros alegóricos, indumentaria extravagante, tocados, instrumentos musicales, máscaras de animales y otros objetos artesanales. Un programa de microcréditos ha permitido a los artesanos contraer pequeños préstamos para fabricar objetos que pueden vender, obteniendo así ingresos adicionales. Este programa, por consiguiente, no sólo ha permitido mejorar la calidad de vida de los artesanos, sino que además ha puesto de relieve la importancia que tiene la participación de éstos en el carnaval.

Foto © UNESCO / Jane Wright

Foto © Ministerio de Cultura de la República de Colombia

Foto © UNESCO / Ghimbizikal Mapfumo

La danza Mbende
Jerusarema

La samba de Roda de
Recôncavo de Bahía (Brasil)

Muchas comunidades han registrado una participación creciente de turistas en sus acontecimientos festivos y, aunque esa participación pueda tener aspectos positivos, las festividades sufren a menudo las mismas consecuencias que las artes tradicionales del espectáculo. La viabilidad de los usos sociales y los rituales, y en particular la de los acontecimientos festivos, puede depender también en gran medida del contexto socioeconómico general. Los preparativos, la confección de disfraces y máscaras y los gastos con los participantes suelen ser muy caros, y en momentos de crisis económica no siempre se pueden costear.

Naturaleza y Universo

Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin dejar de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la participación a determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar la máxima participación posible del público en general. En algunos casos puede ser necesario adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el derecho de acceso de las comunidades a sus lugares sagrados, objetos o recursos naturales imprescindibles para la práctica de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos correspondientes.

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyen muy considerablemente en los valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más amplio de la comunidad.

Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo los conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, las festividades, los idiomas y las artes visuales.

Los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central de la cultura e identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave peligro a causa de la mundialización. Aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales, como el uso medicinal de especies vegetales locales, pueden ser de interés para los científicos y las empresas, ello no impide que muchas prácticas ancestrales estén desapareciendo. La rápida urbanización y la extensión de los terrenos agrícolas pueden tener graves consecuencias para el entorno natural de las comunidades y el conocimiento que éstas tienen del mismo. Las talas

🌐 *Los dibujos en la arena de Vanuatu*

🌐 *Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (México)*

Foto © Consejo Cultural Nacional de Vanuatu

y desbroces pueden provocar la desaparición de bosques sagrados, o la necesidad de encontrar fuentes alternativas de madera para la construcción. El cambio climático, la continua deforestación y la expansión de la desertificación ponen en peligro de extinción a muchas especies y ocasionan la decadencia de la artesanía tradicional y la herboristería, a medida que las materias primas y las especies vegetales van desapareciendo.

Salvaguardar una visión del mundo o un sistema de creencias es aún más difícil que preservar un entorno natural. Además de las amenazas externas que se ciernen sobre su entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas propenden a adoptar modos de vida o modelos de desarrollo puramente económicos ajenos a sus tradiciones o costumbres.

A menudo la protección del entorno natural está estrechamente vinculada con la salvaguardia de la cosmología de una comunidad y de otros elementos de su patrimonio cultural inmaterial.

*Gracias a sus profundos conocimientos de las propiedades medicinales de las plantas, los sacerdotes médicos kallawayas de los Andes de **Bolivia** han creado un sistema de medicina tradicional basado en los saberes de los pueblos indígenas de la región andina. Por su parte, las mujeres kallawayas confeccionan tejidos en los que reproducen motivos inspirados en la cosmovisión de su comunidad.*

Foto © Viceministerio de Cultura de Bolivia

*El Nha Nhac, música cortesana de **Viet Nam** ofrece un medio para comunicarse con los dioses y los reyes y rendirles homenaje, y también para transmitir conocimientos sobre la naturaleza y el universo.*

Foto © Centro de Conservación de los Monumentos de Huế

*En **Senegal** y **Gambia**, la protección legal de los bosques sagrados, así como la promoción del ordenamiento de las zonas protegidas mediante la formación y la replantación de especies vegetales en peligro de extinción, han contribuido a salvaguardar la continuidad del rito de iniciación Kankurang de la comunidad mandinga.*

Foto © Dirección del Patrimonio Cultural (Senegal)

*Para preservar las técnicas utilizadas por los zafimaniry de **Madagascar** en sus trabajos de ebanistería, se ha elaborado un plan de acción con disposiciones jurídicas que prevén el depósito de patentes a nivel nacional e internacional. Esto permitirá proteger los diseños y motivos gráficos de esta comunidad, que están íntimamente vinculados a su identidad. Asimismo, se están replantando especies arbóreas raras utilizadas para los trabajos de artesanía.*

Foto © J. Séguir/ZED

*Los dibujos en la arena de los habitantes de **Vanuatu**, así como las expresiones orales y gráficas de los wajapi (Brasil) y la ebanistería de los zafimaniry (Madagascar), constituyen formas artísticas visuales y decorativas que son, a la vez, una emanación y una expresión de las creencias respectivas de estas comunidades acerca de la creación. La práctica del dibujo en la arena de las comunidades tradicionales se va a revitalizar con la organización de nuevas festividades y diversos eventos comunitarios, a fin de que sus ejecutantes puedan mostrar su arte y transmitirlo. No sólo se están elaborando reglamentaciones jurídicas y comerciales para proteger el dibujo en la arena, sino que además se va a introducir su enseñanza en el currículo escolar general y se va a constituir un fondo fiduciario para que los artistas puedan obtener ingresos.*

Foto © Consejo Cultural Nacional de Vanuatu

Foto © Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Indonesia

El kris de **Indonesia**, arma y objeto espiritual a la vez, posee poderes mágicos, según una creencia extendida. El empu, o vaciador, fabrica la hoja con capas de distintos minerales de hierro y níquel meteórico. Artesanos muy respetados, los empus son versados además en literatura, historia y ciencias ocultas. Aunque en muchas islas del país todavía se pueden encontrar empus en activo, muy respetados, que fabrican kris de alta calidad a la usanza tradicional, su número está disminuyendo dramáticamente y les resulta difícil encontrar discípulos a los que puedan transmitir sus conocimientos y técnicas.

Foto © Marc Soosaar

El emblema más visible del espacio cultural de Kihnu (**Estonia**) son las prendas de lana hechas a mano que visten las mujeres de la comunidad. Éstas trabajan en sus hogares con telares tradicionales y lana de producción local, tejiendo manoplas, medias, faldas y blusas, cuyos motivos simbólicos y colores tienen sus raíces en antiguas leyendas.

Foto © J.K. Wallisrmbi

La fabricación de tela con corteza vegetal en **Uganda** está basada en uno de los conocimientos más antiguos de la humanidad y es una técnica prehistórica anterior a la invención del arte de tejer. Aunque se emplea principalmente en ceremonias de coronación y curación o funerales y reuniones culturales, esta tela sirve también para confeccionar cortinas, mosquiteros, ropa de cama y embalajes. Su producción decayó con la aparición de los paños de algodón traídos por las caravanas de mercaderes y, al mismo tiempo, sus funciones culturales y espirituales fueron perdiendo importancia hasta que la técnica de su fabricación se revitalizó en los últimos decenios.

Foto © Alexis Lecomte, Ministerio de Cultura de Francia

En **Francia** se ha otorgado el título de "maestro de arte" a docenas de artesanos ejemplares en sectores tan diversos como la fabricación de instrumentos musicales, las artes textiles y la encuadernación. El objetivo de este sistema es propiciar la transmisión de conocimientos y técnicas.

Foto © Centro de Cultura Popular de Lituania

En la ciudad de Prienai (**Lituania**) se han creado un centro y un taller destinados a promover la artesanía local tradicional de fabricación de cruces, donde los maestros artesanos transmiten a los aprendices sus técnicas de fabricación y atienden la demanda de los pueblos y ciudades de la región, así como de una clientela privada nacional y extranjera.

Técnicas artesanales tradicionales

La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 2003 se ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, más que de los productos de la artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades.

Las expresiones de la artesanía tradicional son muy numerosas: herramientas, prendas de vestir, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo, recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o la protección contra las intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos musicales y enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos. Muchos de estos objetos, como los creados para los ritos festivos, son de uso efímero, mientras que otros pueden llegar a constituir un legado que se transmita de generación en generación. Las técnicas necesarias para la creación de objetos de artesanía son tan variadas como los propios objetos y pueden ir desde trabajos delicados y minuciosos, como los exvotos en papel, hasta faenas rudas como la fabricación de un cesto sólido o una manta gruesa.

Como ocurre con otras formas del patrimonio cultural inmaterial, la mundialización crea graves obstáculos para la supervivencia de las formas tradicionales de artesanía. La producción en serie, ya sea en grandes empresas multinacionales o en pequeñas industrias artesanales locales, puede suministrar a menudo los bienes necesarios para la vida diaria con un costo de tiempo y dinero inferior al de la producción manual. Muchos artesanos pugnan por adaptarse a la competencia con esas empresas e industrias. Las presiones ambientales y climáticas influyen también en la artesanía tradicional, y la deforestación y roturación de tierras disminuyen la abundancia de los principales recursos naturales. Incluso cuando la artesanía manual se convierte en industria artesanal, la producción a mayor escala puede causar daños al medio ambiente.

La fabricación de tejidos de corteza en Uganda

A medida que van evolucionando las condiciones sociales o los gustos culturales, puede suceder que las festividades y celebraciones que antes requerían productos artesanales complicados se vayan haciendo más austeras, mermando así las posibilidades de expresarse de los artesanos. Los jóvenes de las comunidades piensan a veces que es demasiado exigente el aprendizaje necesario –a menudo muy prolongado– para dominar las técnicas artesanales tradicionales, y por eso tratan de colocarse en fábricas o en el sector de servicios, donde el trabajo es menos extenuante y mejor pagado con frecuencia. Muchas tradiciones artesanas encierran “secretos del oficio” que no se deben revelar a extraños. Por eso, si a los miembros de la familia o de la comunidad no les interesa aprenderlos, esos conocimientos pueden desaparecer, ya que compartirlos con extraños sería vulnerar la tradición.

Al igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo de la salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo que ésta se siga practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural.

Muchas tradiciones artesanales cuentan con sistemas de instrucción y aprendizaje antiquísimos. Está comprobado que la oferta de incentivos financieros a aprendices y maestros es un medio eficaz para reforzar y consolidar esos sistemas, ya que hace más atractiva la transferencia de conocimientos para todos ellos.

También pueden reforzarse los mercados locales tradicionales de productos artesanales, al tiempo que se crean otros nuevos mercados. Hay mucha gente en el mundo que, por un movimiento reflejo contra la urbanización y la industrialización, aprecian los objetos hechos a mano porque están impregnados del cúmulo de conocimientos y valores culturales de los artesanos y ofrecen una alternativa más “soft” a los numerosos artículos de “alta tecnología” que predominan en la cultura mundial del consumo.

En otros casos, los bosques se pueden repoblar para tratar de remediar los perjuicios causados a la artesanía tradicional que utiliza la madera como materia prima. En algunas situaciones, puede ser necesario adoptar medidas jurídicas que garanticen el derecho de las comunidades a explotar los recursos naturales y protejan al mismo tiempo el medio ambiente.

Otras medidas jurídicas, como la protección de la propiedad intelectual o el registro de patentes o derechos de autor, pueden ayudar a las comunidades a beneficiarse de sus productos artesanales y de los motivos artísticos de éstos. En algunas ocasiones, la producción artesanal se puede fomentar gracias a la adopción de medidas de ese tipo con otros fines, por ejemplo la prohibición a nivel local de las bolsas de plástico puede estimular el mercado de bolsas de papel hechas a mano o de embalajes de fibra tejida, permitiendo así que prosperen los conocimientos y técnicas de la artesanía tradicional.

El kris indonesio

Foto © Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Indonesia

Foto © Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Indonesia

Patrimonio
cultural
inmaterial

Organización de las
Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos, infundiéndoles un sentimiento de continuidad e identidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.