

3. Aproximaciones al lenguaje visual del *kené* desde la perspectiva del diseño gráfico

Elisabet Marreros Flores
Carrera de Diseño Profesional Gráfico
Facultad de Diseño - UPC

Resumen: El artículo da alcances sobre una investigación en curso sobre el *kené*, expresión artística tradicional de los shipibo-konibo, pueblo indígena originario del departamento de Ucayali, Perú. Reconocido como patrimonio cultural inmaterial, el *kené* constituye uno de los elementos esenciales de la identidad de los shipibo-konibo que expresa a la vez la influencia de elementos internos y externos a este pueblo a lo largo de su historia.

Así, la investigación aborda los efectos que se han manifestado en el *kené* a partir del establecimiento de la comunidad de Cantagallo en Lima, hacia 2001, a través de los conceptos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. De este modo, apunta a analizar comparativamente los patrones de periodos previos y posteriores a esta migración, así como su actual significado para esta comunidad.

Palabras clave: *kené*, patrimonio inmaterial, diseño, cultura indígena, territorio.

Approaches to the visual language of *kené* from the perspective of graphic design

Abstract: The article gives scopes about an ongoing research on *kené*, a traditional artistic expression of the Shipibo-Konibo, a native village from the department of Ucayali, Peru. Recognized as an intangible cultural heritage, the *kené* constitutes one of the essential elements on the Shipibo-Konibo's identity which express the influence of internal and external elements to this village throughout their history.

Thus, the research addresses the effects that have been manifested in *kené* since the establishment of the Cantagallo community in Lima, around 2001, through the concepts of territorialization, deterritorialization and reterritorialization. In this way, it aims to comparatively analyze the patterns of the periods before and after this migration, as well as their current significance for this community.

Keywords: *kené*, intangible heritage, design, native culture, territory.

Esta investigación se inicia con la exploración de la noción de patrimonio y el reciente reconocimiento de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en instrumentos legales destinados a su protección. Al profundizar en la lectura, se articulan estos conceptos con el panorama de reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas y el rol ético del diseño gráfico al tratar con las expresiones visuales de aquellas. A través de la plataforma Mapa Audiovisual del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura del Perú (2015), la cual reúne la multiplicidad de expresiones inmateriales que han sido declaradas patrimonio en el país entre relatos orales, música, danzas y artesanías, se da el primer acercamiento al trazado del *kené* shipibo-konibo, el cual está estrechamente relacionado con los aspectos mencionados anteriormente.

Los shipibo-konibo son una población indígena originaria de la cuenca del río Ucayali, localizada en la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, Perú. Se encuentran entre las comunidades originarias más numerosas de la Amazonía. Su presencia en la cuenca del río Ucayali data del siglo XIII, antes de la llegada de los colonizadores españoles, y desde entonces han mantenido gran parte de sus manifestaciones culturales. Según el antropólogo Oscar Espinosa (2017), la lengua shipibo-konibo pertenece a la familia lingüística Pano, característica de las comunidades ubicadas en la frontera entre Perú y Brasil. De esta característica se desprende también la conformación de la comunidad, pues el pueblo shipibo-konibo actual es la fusión de otros tres pueblos panos nativos de la región de Ucayali: los shipibo, los konibo y los xetebo. Desde la consolidación de esta fusión en un único pueblo, la cual data de mediados del siglo XX, la comunidad ha experimentado múltiples cambios sociales, culturales y geográficos, especialmente en los últimos veinte años. De acuerdo con Vega (2014), las transformaciones incluyen la invasión de su territorio como consecuencia de la presencia de industrias extractivas en la Amazonía, la urgencia por monetizar sus manifestaciones artísticas como respuesta al creciente turismo y el incremento de migraciones de jóvenes indígenas a centros urbanos.

Para las poblaciones indígenas, mantener su desarrollo pleno solo es posible desde una visión del territorio y la naturaleza como única posibilidad de existencia (Citro, Mennelli & Torres, 2015). Actualmente, sin embargo, muchas han sido desplazadas de su territorio original, como es el caso de la comunidad shipibo-konibo. En este contexto, es importante estudiar los procesos sociales ligados a las transformaciones en el territorio a través de los conceptos de (a) territorialización, entendida esta como el desarrollo de relaciones simbólicas que una comunidad hace en el territorio cuando trasciende una concepción netamente material de su actividad cotidiana en el mismo (Haesbaert, 2013); (b) desterritorialización, el proceso de pérdida del referente del territorio, ante el que la identidad cultural, individual y colectiva que el sujeto desplazado había forjado en su lugar de origen se fractura (Prado, Correa, López & Carpeta, 2017); y (c) la reterritorialización, es decir, la construcción de una nueva relación social y productiva con otro territorio diferente al de origen (lugar de reasentamiento) que realizan los sujetos desplazados. Durante este proceso, se relocalizan los viejos valores identitarios

del sujeto al tiempo que se construyen otros nuevos; esto es posible, ya que el poblador desplazado trae consigo los aspectos inmateriales de su cultura que, al ser mutables, se adaptan al contexto de reasentamiento.

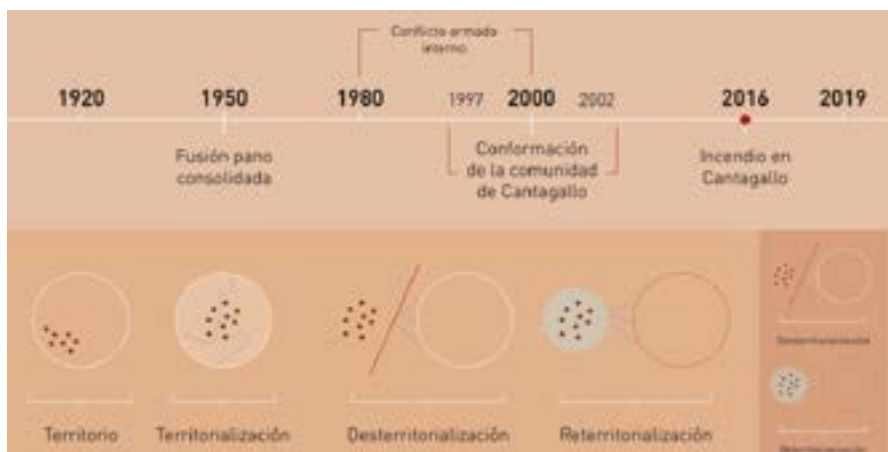

Figura 1. Transformaciones sociales de la comunidad shipibo-konibo en paralelo con los procesos ligados al territorio ocurridos en el tiempo. Adaptado del archivo personal del autor, 2019.

A pesar de las transformaciones sociales detalladas anteriormente, un elemento que articula la identidad de la comunidad shipibo-konibo se ha mantenido desde la antigüedad: el *kené*.

Siendo una de las expresiones artísticas reconocidas como patrimonio cultural inmaterial más relevantes del siglo XXI, el *kené* es un sistema de diseño que articula patrones geométricos abstractos cargados de identidad cultural (Belaunde, 2009). *Kené* es una palabra proveniente de la lengua shipibo que se traduce literalmente como ‘diseño’, pero alude a un patrón que existe, primero, en visiones que experimentan las mujeres de la comunidad antes de trazarlo. Se trata de una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, pues antes de materializarse en un objeto o sitio determinado, es una expresión de la cosmovisión y conocimientos de la sociedad shipibo-konibo. Cabe resaltar la importancia del *kené* como expresión gráfica: los patrones son configuraciones geométricas detalladas, y gran parte del tiempo simétricas, en los que se entrelazan líneas de diferentes grosores y longitudes en representación de caminos. Los motivos del *kené* son, tradicionalmente, abstractos, aunque recientemente se presentan innovaciones como la incorporación de elementos figurativos en los patrones, multiplicidad de colores y nuevos soportes (Arrascue, 2018).

A partir de lo anterior, es necesario resaltar el carácter crucial que se le asigna a esta manifestación como referente de identidad. En la serie de libros *Nuestros pueblos indígenas* (2017), se identifican tres componentes de la identidad shipibo-konibo: la lengua shipibo, la más hablada de la familia lingüística pano; la historia, ligada al territorio que ocupa la comunidad en la cuenca del río Ucayali; y el arte, referido al arte de trazar *kené*. Tanto la lengua shipibo-konibo como la historia ligada al territorio han sido modificadas drásticamente por influencia de Occidente. Estas transformaciones también podrían haber afectado al *kené*. Se reafirma esta idea al recordar que se trata de una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, el cual se transforma a lo largo del tiempo, pues desde que es heredado evoluciona y se nutre de influencias internas y externas en la comunidad (Morón, 2013). Dado el establecimiento de la comunidad shipibo-konibo en Cantagallo hacia el año 2001 y, por ende, su transformación en comunidad indígena urbana, se da un incremento de intercambio comunicacional y productivo entre los miembros de la comunidad y sociedades occidentales (Delgado, 2013).

Entendiendo la importancia del *kené* en el desarrollo cultural de esta comunidad y su materialización visual, nos interesa, entonces, analizar cómo la desterritorialización ha influido en el lenguaje visual del *kené*. Para aproximarse a este objetivo, se busca identificar las características del trazado tradicional del *kené*, es decir, su práctica tal como se realizaba en el contexto original de desarrollo de la comunidad; luego, explicar los cambios en los valores gráficos de los patrones; y, finalmente, examinar los nuevos significados del *kené* que han surgido en el contexto de desterritorialización.

Figura 2. Telas impresas con patrones inspirados en *kené*, a la venta por metro en la avenida Abancay en el Cercado de Lima. Adaptado del archivo personal del autor, 2019.

Dada la naturaleza de la investigación, es necesario indagar sobre las bases teóricas que servirán para aproximarse al análisis de los patrones de *kené*. De acuerdo con Carey (2011), se considera que para abordar la tarea de análisis o de cualquier intervención de diseño, se debe explorar la relación entre la cultura, la comunicación y el diseño gráfico, en tanto es necesario comprender la cultura de la comunidad para entender cómo se comunica. Es crucial, entonces, generar un entendimiento de la cultura desde el inicio, antes de apresurarse a realizar el análisis de los objetos cubiertos de *kené*. Se enfatiza el concepto de objeto, pues, como se ha mencionado, los patrones de *kené*, que originalmente son visiones, se hacen visibles al ojo común una vez que se materializan en un soporte. Según Frutiger (1981), para interpretar una representación simbólica, primero se debe analizar su soporte objetual, pues porta el signo y determina la estructura del mismo. A la vez, debe considerarse el instrumento con que se ha ejecutado la representación, ya que de la relación material-instrumento surgen las distintas representaciones posibles. Se definen, así, las categorías de análisis para la investigación de soporte, materialidad y patrones gráficos, la cual incluye estructura, color, dimensión semántica y contexto de producción y consumo actual. Hasta el momento, se ha definido la primera muestra de objetos donde se hubiese materializado *kené* en una etapa previa a la desterritorialización de la comunidad. Compuesta por veintidós piezas que datan de entre 1950 a 1956, la muestra proviene de la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Los objetos varían entre textiles, piezas de cerámica, entre otros, producidos en comunidades shipibo-konibo localizadas en Ucayali. Los siguientes pasos consisten en definir una muestra de objetos actual para realizar el análisis comparativo de los patrones, así como profundizar en el trabajo de campo con las madres artesanas para conocer los significados con los que se asocian actualmente los patrones. A partir del desarrollo de la investigación hasta el momento, se ha concluido que existe una dificultad para encontrar muestras de *kené* que estén adecuadamente periodizadas y catalogadas. Además, las piezas provenientes de determinados periodos relevantes para la investigación que sí cumplen con estas características son parte de colecciones privadas (Gebhart-Sayer, 1985; Belaunde, 2016). Finalmente, se ha identificado un mayor reconocimiento de las prácticas culturales y distinción de la comunidad shipibo-konibo, no solo en el Perú, sino en el ámbito mundial en los últimos años, gracias al desarrollo y adaptación del *kené* como objeto de diseño.

Figura 3. Joni-chomo, pieza de cerámica antropomorfa que data del siglo XX.
Adaptado del archivo personal del autor, 2019.

Figura 4. Corona ceremonial con patrones trazados con tintes naturales, 1950.
Adaptado del archivo personal del autor, 2019.

Referencias

- Arrascue, R. (2018). *Diseños de identidad: universos del kené: proceso de producción del kené hecho por las artesanas shipibo-konibo de Cantagallo sobre nuevos soportes en la ciudad: el mural kené (tesis de maestría)*. Lima, PUCP.
- Belaunde, L. (2009). *Kené: arte, ciencia y tradición en diseño*. Lima: Instituto Nacional de Cultura.
- Belaunde, L. (2016). Kené: Shipibo-Conibo Design. *Fieldiana Anthropology*, 45, new series, 81-92. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/44744612>
- Carey, P. (2011). From the Outside In: A Place for Indigenous Graphic Traditions in Contemporary South African Graphic Design. *Design Issues*, 27 (1), 55-62. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/40983243>
- Citro, S.; Y. Mennelli & S. Torres (2017). Cantando al patrimonio: las expresiones indígenas, entre discursos globales y creatividades locales. *Antípoda: Revista de antropología y Arqueología*, 29, 175-197.

- Delgado, G. (2013). *El malestar en la cultura Shipibo-Konibo (tesis doctoral)*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/43274/>
- Espinosa, O. (2017). *Los pueblos Shipibo-Konibo, Kakataibo e Isconahua*. Lima: Ministerio de Cultura.
- Frutiger, A. (1981). *Signos, símbolos, marcas, señales*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Gebhart-Sayer, A. (1985). The Geometric Designs of the Shipibo-Conibo in Ritual Context. *Journal of Latin American Lore*, 11(2), 143-175.
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), 9-42. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v8n15/v8n15a1.pdf>
- Marreros, E. (2019). *Archivo personal de la autora [fotografía]*. Lima: Autor.
- Ministerio de Cultura (2015). *Mapa Audiovisual del Patrimonio Cultural Inmaterial*. Recuperado de <http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/ministerio-de-cultura-presenta-mapaaudiovisual-del-patrimonio-cultural>
- Morón, J. (2013). *Signos de identidad: de la gráfica popular limeña a la identidad gráfica peruana* (tesis de licenciatura). Lima, PUCP.
- Prado, M.; P. Correa, M. López & M. Carpeta (2017). Territorialidades en transición: pobladores desplazados por la violencia del conflicto armado colombiano y la resignificación de su territorio. *Psicología USP*, 28(2), 165-178. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.1590/0103-65642017a001>
- Rodríguez Monarca, C. (2017). *Estrategias de reterritorialización en la poesía amazónica contemporánea*. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
- Vega, I. (2014). *Buscando el río. Identidad, transformaciones y estrategias de los migrantes indígenas amazónicos en Lima Metropolitana*. Lima: Terra Nuova, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.