PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE

Material de apoyo para **Captura Tu Entorno**

Miguel Ramírez Hernández

Agosto 2016

Categorías

Breve descripción

Amenazas

Medidas de salvaguardia

1.- Tradiciones y expresiones orales

2.- Artes del espectáculo

3.- Usos sociales, rituales y actos festivos

4.- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

5.- Técnicas artesanales tradicionales

1.- Tradiciones y expresiones orales

El ámbito abarca inmensa variedad de formas habladas: proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales transmiten conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Contribuyen a mantener vivas las culturas.

Algunas son de uso corriente y pueden ser utilizadas por comunidades enteras, otras están circunscritas a determinados grupos sociales, (p.e. a varones o mujeres solamente, o los ancianos). 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. 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 Unidos, por ejemplo, hay centenares de cuenta cuentos.

Amenazas

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

La lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas comunidades; su protección y preservación 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 PCI, las tradiciones orales corren peligro por: rápida urbanización, la emigración a gran escala, la industrialización, los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos nocivos en ellas. 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 lasque se cortejaba a la novia antes del matrimonio pueden sustituidas por discos compactos o archivos digitales de música.

Salvaguardia

Lo más importante para su preservación es mantener su presencia diaria en la vida social. También que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, mantener una interacción entre ancianos y jóvenes, 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 nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de que encuentre nuevos medios para expresarse. Conforme al espíritu de la Convención de 2003, las medidas de salvaguardia deben centrarse en entenderlas como procesos en los que las comunidades son libres de explorar su patrimonio cultural, y no tanto como productos.

Comunidades, investigadores e instituciones pueden utilizar la tecnología de la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su variedad y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. 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, fortalecer, las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión de las interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre audiencias más amplias.

2.- Artes del espectáculo

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 y se encuentran también en otros ámbitos del PCI.

La música es el arte más universal, se da en todas las sociedades; a menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del PCI, incluidos los rituales, los acontecimientos festivos y las tradiciones orales. Está presente en los contextos más variados: sagrados o profanos, clásicos o populares, trabajo, esparcimiento. También posee una dimensión política y económica: contar la historia de la comunidad, ensalzar a un personaje prominente o desempeñar un papel decisivo en algunas transacciones económicas. Está presente en variadas ocasiones: bodas, funerales, ritos e iniciaciones, fiestas y diversiones de todo tipo– y cumple otras muchas funciones sociales.

La **danza**, 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 suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento especial o un acto cotidiano (p.e. danzas religiosas; representaciones de episodios de caza y guerra, o la actividad sexual.

Las representaciones **teatrales** tradicionales suelen combinar la actuación teatral, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o la declamación; también pueden consistir en espectáculos de marionetas o pantomimas.

Estas artes, sin embargo, son más que simples “representaciones”, ya que pueden desempeñar también un papel cultural o social muy importante, como las canciones que 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 PCI que da la Convención. Instrumentos musicales, máscaras, indumentaria y adornos corporales utilizados en la danza; decorados y accesorios utilizados en el teatro. Es frecuente que las artes del espectáculo se ubiquen en determinados lugares (espacios culturales).

Amenazas

Hoy, muchos tipos de artes del espectáculo corren peligro. La uniformización de los usos culturales, contribuye a que muchas prácticas tradicionales se vayan abandonando. Incluso la popularidad solo beneficia a algunas expresiones, salen perjudicadas.

P.e. “Músicas del Mundo” desempeña un importante papel en los intercambios culturales y estimula la creatividad, con el consiguiente enriquecimiento del panorama artístico internacional. Sin embargo, , este fenómeno puede contribuir a homogeneizar la música, cuando prevalece una cierta idea de la música, quedando 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 este tipo de iniciativas genera beneficios (atraer más visitantes, aumentar de ingresos, ofrecer un escaparate a su cultura), también pueden dar lugar a formas de presentación de las artes adulteradas para el mercado turístico, ya que a menudo estas se acortan para mostrar “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 repercusiones para las tradiciones del arte del espectáculo. La desforestación, p.e., puede privar a una comunidad de la madera necesaria para fabricar instrumentos musicales tradicionales.

La adaptación de músicas tradicionales a las formas de notación occidentales (para poderlas grabar, o con fines didácticos) puede ser destructiva/deformante. Muchas músicas usan escalas e intervalos distintas a las formas occidentales clásicas, y en el proceso de transcripción se pueden perder sutilezas tonales. Asimismo, las modificaciones de instrumentos tradicionales (p.e. adición de trastes), pueden alterar radicalmente los propios instrumentos.

Salvaguardia

Deberían centrarse principalmente en: transmisión de los conocimientos, las técnicas, uso y fabricación de instrumentos; fortalecer los vínculos entre maestros y discípulos; hacer hincapié en las sutilezas de un canto, los movimientos de una danza y las interpretaciones teatrales. Estudiar, grabar, documentar, catalogar y archivar la interpretación; asimismo, digitalizar música centenaria permite su conservación, identificación y catalogación debida.

Medios de comunicación e información, instituciones e 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; informando al público de los diversos aspectos de una 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.

Asimismo, 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.

3.- 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. Contribuyen a señalar cambios de estación, épocas de faenas agrícolas, etapas de la vida humana. Están muy relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Se manifiestan desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cada uno de estos “subámbitos” es vasto, pero tienen muchos puntos en común.

Suelen celebrarse en momentos y lugares especiales; en algunos casos, el acceso a los rituales está circunscrito a determinados miembros (p.e. ritos de iniciación, ceremonias funerarias). Otros acontecimientos forman parte de la vida pública y la participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: carnavales, fiestas del Año Nuevo, llegada de la primavera, final de cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas.

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, contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad con el pasado. P.e. actos de salutación y felicitación sofisticados y rituales por constituir un rasgo de identidad social; el intercambio de obsequios .

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos presentan formas muy variadas: ritos de culto y transición; ceremonias de nacimientos, casamientos, 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.

Amenazas

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 individualismo, la generalización de la educación formal, la influencia de las grandes religiones, la globalización, entre otros factores, han repercutido 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.

Es creciente la participación de turistas en 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.

Salvaguarda

Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos es preciso movilizar a las personas, 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.

4.- 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, se expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la espiritualidad y la visión del mundo, influyendo en los valores y creencias y constituyendo 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, p.e. 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.

Amenazas

Constituyen el núcleo central de la cultura e identidad de una comunidad, pero su pervivencia corre un grave peligro a causa de la globalización. Aunque algunos aspectos de los conocimientos tradicionales (p.e. uso medicinal de especies vegetales), pueden ser de interés para los científicos y las empresas, ello no impide que muchas prácticas ancestrales estén desapareciendo.

La 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 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.

Salvaguarda

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.

5.- Técnicas artesanales tradicionales

La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del patrimonio cultural inmaterial. Las expresiones 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 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.

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.

Amenazas

La globalización crea graves obstáculos para la supervivencia de las formas tradicionales de artesanía. La producción en serie, en grandes empresas multinacionales, 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.

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.

Salvaguardia

El objetivo 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, 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.