Memorias
de Cultura
2018-2024

Original

Encuentro de arte textil mexicano

Original

Encuentro de arte textil mexicano

Memoria

Contenido

8 Original: el arte textil mexicano en el corazón de la transformación

10 Alejandra Frausto Guerrero

21 Original: movimiento de escucha y diálogo

29 Un vínculo que trasciende: acompañamiento

37 Programa formativo de Original

51 Original, el evento

71 Voces de Original

Original: el arte textil mexicano en el corazón de la transformación

Original es un movimiento cultural continuo, impulsado desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que nace de la escucha activa. Su propósito ha sido concientizar sobre el valor del trabajo artesanal y los derechos de propiedad colectiva.

Este proyecto se presenta como una invitación a reformular la relación entre la industria y el mundo artesanal, promoviendo una nueva ética. Original sitúa a los pueblos y comunidades creativas de México en una posición desde la cual, si lo desean, pueden acceder a un mercado que valora su labor, garantizando equidad, respeto y ética en las condiciones.

Asimismo, es una de las manifestaciones más visibles de una política pública innovadora, diseñada en colaboración con las personas artesanas y las comunidades creativas del país, con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Original pone las instituciones estatales al servicio de dichas comunidades.

Este movimiento ha crecido como una fuerza transformadora dentro del arte textil mexicano, dignificando el trabajo de los artesanos y sus comunidades. A través de diversas iniciativas, ha cambiado la percepción del trabajo artesanal, defendiendo los derechos de los creadores y promoviendo el comercio justo.

En sintonía con el principio del Gobierno de México de "Por el bien de todos, primero los pobres", Original apoya a las comunidades artesanas que históricamente han sido marginadas. Enfrenta narrativas de explotación y apropiación cultural, fomentando un diálogo directo con los artesanos y reconociendo su experiencia y herencia cultural.

El movimiento se sustenta en escuchar a las comunidades, ofreciéndoles capacitación y herramientas para fortalecer su autonomía y capacidad de negociación. Un Consejo Asesor, mayoritariamente integrado por artesanos, asegura que las políticas de Original respondan a las necesidades de los representados, mientras que el Estado actúa como aliado, brindando apoyo en distintos niveles.

Original promueve el desarrollo económico y social de las comunidades creativas de México. A través de colaboraciones con diversas entidades, la participación de promotores del arte textil y el fortalecimiento de cadenas de valor, busca mejorar los procesos productivos, abrir mercados y garantizar condiciones justas para los artesanos.

También ha sido un espacio de aprendizaje donde maestros artesanos comparten sus conocimientos y experiencias, mejorando sus prácticas y fortaleciendo sus negocios para acceder a nuevos mercados.

El movimiento ha desempeñado un rol crucial en la protección contra la apropiación cultural y el plagio,

defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ha promovido la creación de marcos legales que protegen el patrimonio cultural y aseguran una participación justa de los artesanos en el mercado.

Además de sus logros tangibles, Original ha contribuido a la revalorización del trabajo artesanal y ha creado nuevas oportunidades para las comunidades. Ha facilitado un entorno en el que la creatividad y la tradición se unen.

Original va más allá de la simple promoción económica: es un compromiso con la preservación de técnicas ancestrales y un homenaje a la resistencia y creatividad que han mantenido viva la tradición artesanal de México. Este movimiento cultural también impulsa la justicia social y el desarrollo sostenible, colaborando en la construcción de un México más equitativo.

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura del Gobierno de México

Original es una forma de mostrar los derechos colectivos a los creadores e integrar un programa formativo por medio de capacitaciones.

¿Cuál es la raíz de Original?

Estamos en una revolución que no por pacífica es menos revolucionaria: cambió la forma de hacer política pública, de hacer servicio público. En cultura, se había dejado de lado el origen: de dónde venimos y quiénes son las personas que por cientos de años han sostenido estas culturas vivas que no decaen, a pesar de haber sido marginadas, acorraladas al olvido, despreciadas, puestas en un lugar de discriminación, de racismo, de clasismo y excluidas de una política cultural centrada en las prácticas consideradas académicas, como las bellas artes.

La riqueza de las culturas vivas nos sostiene desde nuestras profundas raíces y se encuentra coincidentemente en los lugares más empobrecidos del país, las zonas indígenas y afrodescendientes. Ahí se ha sostenido la identidad y la cohesión de las comunidades. Esa riqueza es uno de los pilares del humanismo mexicano. Como sostiene el Presidente, que conoce perfectamente esas comunidades, son nuestra reserva de valores culturales. Yo tengo la fortuna de conocer muchas de ellas y lo he constatado de tiempo atrás. Desde niña, tuve la oportunidad de viajar en coche por el país con mis papás y mis hermanos, visitando talleres artesanales. El amor a lo hecho por las manos con materiales que nos da la naturaleza viene de lejos. Durante generaciones, mi familia estuvo dedicada a la comercialización. La familia de mi papá es de los sombrereros de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Si vamos a nuestras raíces culturales, encontramos cerámica, escultura, textiles, joyería: lo tenemos en la sangre. Ese extraordinario poder de creación de las comunidades y de los pueblos de México sigue siendo

un sostén económico en muchas comunidades. Sin embargo, el sector artesanal o de artistas y creadores de los pueblos siempre estuvo marginado del acceso a grandes mercados, de miradas más interesadas y respetuosas de su trabajo. Los veías afuera de los mercados, donde los maltrataban, les regateaban y daban una bicoca por sus creaciones. Todo eso es un resabio de la colonización.

Esa fuerza cultural se vio amenazada hasta la extinción cuando llegaron los invasores a México, pero está viva y está ahí. Nuestras comunidades creadoras la han preservado. Hay técnicas que se combinaron con las que vinieron del otro continente, por supuesto; no es solamente la raíz indígena. Mucho del arte de los pueblos se entrelaza con lo que llegó en La Nao de China o Galeón de Manila: el traje de china poblana no podría existir sin las lentejuelas de la India. Ese mismo galeón, que llegaba a Acapulco, se iba cargado de plata, principalmente de Taxco, y oro mexicanos —conocido también como el Galeón de Acapulco—. De ahí viene el resplandor de las tehuanas. El *bidani roo* originalmente era un ropón de bebé español que llegó a la costa oaxaqueña por un naufragio, cerca del Istmo —la Nao era una flotilla, no un solo barco—. Algunos baúles llegaron a la playa, cargados con esos encajes, y las tecas que los encontraron dijeron: “Esto es para la cabeza”. Si lo observas, el *bidani roo* tiene atrás dos tiritas que remiten a aquel ropón original.

Hilos, hebras, plata, barro, lacas, filigrana, maderas policromadas: toda esa riqueza nos da identidad como país y nos hace únicos en el mundo. Hay pocos países con la diversidad biocultural de México: de una talla de palofierro del norte al sosquil, el henequén de Yucatán.

Si quieres conocer lo mejor que come, escucha, compone, baila y viste una comunidad, de toda su riqueza natural, cultural y alimentaria, ve a su fiesta patronal, que celebra tal vez al Señor Santiago, que acaso celebra el Carnaval: elementos de la religión católica que en su fundamento tienen al calendario ritual del maíz, de la siembra. Siempre.

Esta profunda riqueza no era parte de una política de la Secretaría de Cultura. Existe el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) desde hace 50 años, que es una buena institución dedicada principalmente a la comercialización —por medio de un conjunto de tiendas— y en parte también a la capacitación, la salud artesanal y poco más. Cuando el Presidente me invitó a este encargo, el honor más grande que he tenido en mi vida —servir a su lado—, solo pedí una cosa: traer FONART al sector cultural.

Antes, FONART estaba en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Con ello, el Estado emitía el mensaje de que el arte de los pueblos, del sector artesanal, era de y para los marginados: un maestro o maestra no podían elevarse por encima de la línea de pobreza porque entonces quedaban fuera de los programas de SEDESOL y por lo tanto de FONART. Un artesano al que le iba bien recibía a los emisarios de FONART en casa de un primo al que le iba mal, para disimular. El mensaje del Estado era que el arte de los pueblos era de los pobres. Y es todo lo contrario: son artistas y creadores que preservan una técnica extraordinaria. Alguien que dedica tantas horas del día a crear belleza, dicho sea de paso, no puede estar viendo por el mal del otro. Con el paso de FONART al sector Cultura retiramos simbólicamente ese techo que prevenía elevarte por encima de la línea de pobreza, si eras artesano —aunque aún hay trabajo por hacer al interior de FONART—.

Tenemos un sector artesanal muy poderoso, de artistas, de creadores que han preservado su tradición por generaciones, a menudo organizados en torno a talleres familiares. Muchas veces, los niños que participan en esas actividades se inician como aprendices, y esto ha generado incomprensión.

Ha habido críticas, inclusive de organizaciones internacionales, aun de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que decía “es trabajo infantil”. Sin embargo, entendido como un campo artístico, un arte aplicado, una técnica artística enfocada en algo útil, no es distinto de tocar el piano, por ejemplo. ¿Por qué es perfectamente aceptable que un niño de cinco años ensaye afanosamente y toque el piano ante una sala y no que, en cambio, teja un rebozo o emplume o participe en ese ámbito de la creación?

No es un tema de explotación, es un tema de cultura, del desarrollo artístico; los talleres en México son familiares. Si no aprendes de niño, si no te enseña tu abuela, si no te cuenta lo que tiene que ver con su creación, aunque lo traigas en la

sangre, se pierde una esencia. Son muchos los prejuicios que hay que ir rompiendo.

¿Cómo surge el movimiento de Original?

Mientras tanto, quienes sí reconocen esta belleza, esta grandeza creativa principalmente textil, son las grandes marcas de la moda. Dicen: "Esto es mío, lo vi en Instagram" o "Compré una pieza en una casa de artesanías cuando viajé a Tulum. Me lo voy a llevar, lo copio, lo mando hacer en alguna maquila, en otro continente, le pongo mi etiqueta y lo vendo como propio". Eso es un plagio, un robo. Si entre diseñadores, entre grandes marcas se robaran así, si Chanel le robara a Dior de esa forma, habría demandas millonarias.

Eso precisamente comenzó a suceder, y por primera vez levantamos la voz, como Gobierno, desde la titularidad de la Secretaría de Cultura. Casi al entrar en funciones se presentó el primer caso. Carolina Herrera plagió diseños de Tenango de Doria, de huipiles del Istmo, de sarapes de Saltillo —que provienen de Contla, Tlaxcala, por las 400 familias tlaxcaltecas que se asentaron en Coahuila en el siglo XVI—.

Mandé una carta en la que exhortaba a los ejecutivos de la marca a explicar con qué fundamentos hacían uso de elementos culturales identitarios y denunciaba esos actos de apropiación cultural indebida. Y trabajamos con las comunidades, porque detrás de la creación de estas obras de gran belleza hay una comunidad que vive de eso, que crea y además requiere mejorar su situación económica —donde más riqueza cultural hay, como decía antes, es donde más empobrecimiento hubo históricamente, por racismo, por todo lo que sabemos—.

Y ¿qué pasó? La primera respuesta de la marca fue "es un homenaje". Yo no conozco un homenaje en el que se excluya al homenajeado. Y el asunto detona; rápidamente adquiere ecos internacionales y se hace muy sonoro en medios europeos: "México reclama a grandes marcas por plagiar a sus pueblos".

Hemos mandado más de 40 cartas. No han sido pocas, y en todos los casos hemos logrado algo que sorprendió a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): se retiraron las piezas del mercado, que es ya una afectación económica al plagiador, contante y sonante —como empresas que son, les interesa el dinero—, por una mala práctica. Hemos visto disminuir los casos de plagio. Una marca teme ver afectado su prestigio, por supuesto. En dos casos hemos logrado además que se pague a las comunidades plagiadas: Comme des Garçons y Ralph Lauren. No ha sido fácil, han sido negociaciones duras, pero ya existe ese precedente.

Como servidores públicos, estamos al servicio de las comunidades, que deben quedar al centro. Había que hilar fino para que fueran ellas quienes decidieran, desde su

voluntad como creadoras, como protagonistas —sin cerrar la puerta al interés por sus creaciones y la oportunidad que esto podía significar para ellas—. Tiene que ver con la escucha, el respeto a la palabra de quienes que fueron invisibilizados por tantísimo tiempo, y ponerlos en pie de igualdad con la voracidad de la industria de la moda.

Había que sentar las bases de este movimiento en el reconocimiento del derecho autoral comunitario, marcar y desarrollar reglas con base en los derechos colectivos. Con cartas de exhorto, con comunicación, logramos posicionar de manera permanente la causa del respeto a la identidad comunitaria de nuestras culturas —en un mundo donde el autor se entiende tradicionalmente como individual—.

Así como en Cencalli, que reúne en su Consejo a los grandes defensores de los maíces a nivel nacional e internacional, como Vandana Shiva, en Original tenemos un Consejo Asesor que nos ayuda a tomar las decisiones. Está integrado por 28 personas, de las cuales 20 son maestras artesanas y maestros artesanos de todas las regiones del país. En 2023, se incorporó como consejera la niña Ángeles Serrano Carvajal, de Veracruz. Nos interesa que el movimiento permee a la siguiente generación.

¿Cómo nace el evento de Original?

Era necesario encontrar un momento para mostrar esa riqueza. Así surgió el evento de Original en Los Pinos. Debía realizarse en el lugar del poder, un espacio que el Presidente decidió abrir a las culturas de México. Que por esa escalinata, del otro castillo construido en Los Pinos, desciendan los verdaderos soberanos de esta nación para exhibir su riqueza cultural; que desfilen y muestren en una pasarela con las mejores condiciones, como la puede tener el mejor diseñador del mundo, lo que crean con gozo, con esplendor, y tengan además un espacio de comercialización que les convenga. Aunque entre sus confecciones hay piezas sagradas que no se ponen a la venta, gran parte de su creación es también para tener oportunidad de salir adelante económicamente con sus familias, en sus comunidades.

El evento es una oportunidad para exterminar de una vez por todas el regateo, que es una falta de respeto, una forma de discriminación y de racismo. A quien se sorprende del precio de una pieza que toma seis meses de trabajo, a quien le parece muy cara y pide que se la ofrezcan más barata, le cuestiono: “En el Palacio de Hierro, ¿pides descuentos?, ¿en las tiendas de Masaryk?”. No creo que en esos lugares le regatee a la señora que la atiende. ¿Te parece caro? No lo compras. Te gusta, decides que lo quieres, lo pagas y punto.

Aquí los tratamos como los artistas que son, como es normal cuando un músico viene a dar un concierto a Bellas Artes: sin que les cueste viajar, mover su carga, hospedarse ni alimentarse. Son aspectos que parecen burdos, pero es ahí donde radica el

respeto. Aquí tienes la posibilidad de promover lo que hace tu comunidad de manera digna, en un lugar donde está tu nombre, donde no te van a regatear y te van a tratar bien, en el lugar simbólico del poder, con un equipo de servidores públicos que está para ponerse al frente, si alguien te maltrata o regatea.

Las pasarelas son una puesta artística en escena: hay un texto, una narrativa relacionada con esta identidad, música que se compone y se toca en vivo, una escenografía que honra a las y los artistas tradicionales, una gran diversidad de modelos —muchos de las propias familias artesanales—. Mostramos en ellas una diversidad radical: personas de cualquier tipo, de cualquier género, con cualquier tipo de cuerpo, inclusive algunos que estaban en situación de cárcel, han recuperado su libertad y necesitan trabajo. La pasarela es un puente entre mundos que no se tocaban. Un camino al reconocimiento, a la redignificación. Los ves salir como gigantes de esos desfiles.

El evento es el momento cumbre para dar brillo y presencia a las comunidades creadoras. Vienen miles de personas a comprar. Es una gran oportunidad para conocer a los creadores y sus técnicas. Nos interesa hacer los foros en ese contexto. Tienes reunido al país: es una excelente oportunidad para hablarle. Ahí se traman las colaboraciones que los artesanos están haciendo entre ellos, por técnicas, por rescate, por materias primas que tal vez ya no sabían dónde conseguir, por ejemplo, el añil. También esa memoria, de las redes de aprovisionamiento, comunes en otra época, se va recuperando.

En 2023, surgió la propuesta de hacer Original Escuincles, que consiste en involucrar también a la niñez en el movimiento, principalmente por medio de talleres impartidos por los propios maestros y maestras artesanos.

Por eso decimos que es un movimiento cultural, porque vamos haciendo conciencia, conciencia, conciencia. Vamos viendo que cada vez más personas se quieren vestir con lo nuestro, que es como una segunda piel, algo que está vivo, no es algo que se haga en una maquila anónima, con condiciones laborales precarias. Está vivo, tiene conocimiento ancestral sobre los tintes naturales, las técnicas del telar, del empuntado. Por ejemplo, hoy traigo puesta una pieza de Lourdes Calvo, de Zumpahuacán, Estado de México: hay que firmar las piezas, ponerles nombre, en el protagonismo que corresponde a sus creadores.

Lograr todo esto parecería utópico, pero tengo al mejor equipo. Marina Núñez Bespalova, Subsecretaria y gran servidora pública, logró coordinarlo todo para que además del evento tuviéramos, sobre todo, una parte muy importante de capacitaciones sobre comercio en línea, comunicación en redes, sobre cómo convertirse —si les conviene— en cooperativa, para darse de alta en Hacienda —que les conviene para poder exportar—.

¿Cuál es el impacto económico de Original?
Todo esto atañe al desarrollo de las comunidades. En los datos que nos ayudó a asentar la Secretaría de Economía, si el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció cerca de 4%, el cultural subió 12%. Dentro del PIB cultural, el sector artesanal, que estaba en segundo lugar, pasó de 17 a 19.3% entre 2018 y 2024: más que cine y audiovisual, tomando en cuenta los datos del *Anuario estadístico de cine mexicano 2023*. Esto es muy importante y es a partir de Original.

¿Cuánto más se puede hacer? Muchísimo más. No tenemos todavía la representación de todos los artesanos, por supuesto, pero sí de un número representativo de las comunidades. Por ejemplo, dos artesanas de Hueyapan, Puebla, representan en Original a una cooperativa de más de 120 personas, y así se va construyendo representatividad nacional. Hay zonas del país en que la raíz del oficio se ha ido diluyendo, históricamente; ahí ha costado más trabajo, pero ya tenemos representación de todo el país.

La encuesta de economía narra claramente cuántos artesanos afirman que mejoró su posibilidad de dar educación y salud a su familia, 98 %. Más del 90 % afirma que Original ha despertado el interés del turismo cultural en sus comunidades.

Esto podría ser una materialización en la cultura del manifiesto que tenemos en este movimiento, el primero: por el bien de todos, primero los pobres. Y quiénes son los más empobrecidos del sector cultural: ellos. El sector ha sufrido y en todos lados hay que ir levantando las carencias. La cultura es luz en los lugares de la marginación, porque está viva, como lo más sagrado: está en el ser, no en el tener. Acá hay una capacidad creativa y un volumen de posibilidades que compite con quien sea.

Por otro lado, hacer estos proyectos culturales no le ha quitado nada, ni un peso ni una oportunidad al desarrollo de todas las otras prácticas culturales y artísticas. No por hacer Original se deja de apoyar al cine o se emiten menos convocatorias. Por el contrario, cada vez hay más en el Sistema de Apoyos a la Creación. No obstante, es importante poner el foco en aquello que estaba invisibilizado. Son derechos culturales en los que tenemos que ir avanzando. Son derechos humanos que tienes desde que naces hasta que mueres, punto. En el artículo 4° de la Constitución se reconoce a los derechos culturales como derechos humanos, como el derecho a la identidad, a quien eres, a desarrollarte, seas bailarina o alfarero.

En México, hemos luchado por la formalidad económica del sector cultural, porque la cultura es un eje de transformación, más que un porcentaje del PIB. Por eso, en México se propuso hacer el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 18 en la Agenda 2030, que defiende la diversidad lingüística y cultural —no había un ODS que se refiriera a cultura—.

¿Cómo juega la dimensión internacional?

Esto vuelve los ojos de otros países a México, porque, aunque no somos el único país plagiado, somos punta de lanza en esta política. Han venido a Original países como Costa de Marfil, Indonesia, Palestina, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Argentina —que tiene casi extintas a sus comunidades indígenas—, Colombia, Noruega.

El interés surgió cuando organizamos Mondiacult —la reunión de políticas culturales más grande que se ha hecho en los últimos tiempos— y mostramos una parte de Original en el Museo de Antropología, con todos los ministros de cultura del mundo, empresarios y personalidades relevantes en la red cultural.

Fue un momento de una profundidad, solemnidad y belleza únicas. Valentina Torres, una gran artista comcaac que preserva su tradición, decidió tomar el micrófono y cantar una canción en su lengua que fue como un manto. Mostramos al mundo una forma de hacer política pública que ha sido reconocida por los países que sufren lo mismo, porque no somos los únicos que sufrimos el neoliberalismo y las políticas que buscaban uniformar al mundo y aniquilar la diversidad.

Por eso, logramos que la diversidad cultural quedara plasmada en la Declaratoria de Mondiacult —que es vinculante— como la mayor riqueza de la humanidad, junto con las prácticas de derechos colectivos.

¿Cuáles son los puntos de contacto con Mi patrimonio no se vende?

El plagio contemporáneo de una pieza textil ligada a la identidad colectiva de los pueblos de México es el sucedáneo del despojo colonial. Por eso, Original es un movimiento anticolonialista que tiene que ver con el respeto de las raíces, de lo que somos. Gracias a Mi patrimonio no se vende hemos recuperado más de 14 mil piezas que estaban fuera de México. La mayoría no ha salido de casas de subasta, sino de personas que conocen de la campaña y reconocen que eso no les pertenece, vienen y lo entregan. Resulta de hacer conciencia. Eso es hacer cultura. No es raro que, si históricamente un poder extranjero se lleva una estela maya, salga una marca en la actualidad a plagiar un hipil yucateco. El respeto es una fuerza creadora. Nada puede salir del robo, del despojo, del abuso, de la discriminación, de la anulación.

Lo más importante de esto es el despertar y la revolución de las conciencias desde las propias comunidades, porque ahora quienes nos avisan de un plagio son las comunidades. Es un movimiento de conciencia. La revolución también se verifica cuando una marca responsable reconoce su error y muestra interés en colaborar, se sienta en una mesa y presenta sus propuestas a los artesanos, en términos de una colaboración artística de tú a tú, y ya se han logrado colaboraciones así.

Las marcas ya saben que no se pueden meter tan fácilmente con los mexicanos, sin cerrarnos al mercado, que ya ha

demostrado que existe interés, en las mejores pasarelas, sobre nuestra riqueza. Los artesanos han crecido en sus posibilidades porque, como artistas, han sido siempre lo mejor, pero no habían tenido las herramientas que están teniendo ahora; están siendo un sector más reconocido.

¿Cuál es el porvenir de Original?

Los logros en casi 4 años son muchos, desde legales hasta económicos y éticos, pero aún falta trecho para lograr la consolidación plena de Original. Imaginamos un mundo más justo para las artesanas y los artesanos, donde impere la equidad, la venta directa sin intermediarios, el respeto al patrimonio colectivo, el reconocimiento a los creadores y a la cultura a la que pertenecen. Imaginamos un mundo donde el trabajo creativo artesanal se valore y se preserve como un pilar del desarrollo cultural de los pueblos.

Veo un futuro en donde las materias primas generadas en las propias comunidades se inscriban en redes de intercambio que se están gestando y fortaleciendo a partir de Original; en el rubro de tintes naturales, por ejemplo, con encuentros de tintoreros, organizados también por FONART. En ellos se descubre que algunos tintes que se creían extintos en una zona se tienen en otra.

Con esa lógica, también se hizo en 2023 el Encuentro de joyeros. Me importaba mucho ese encuentro porque veía que algunas regiones tenían grandes diseños, pero no necesariamente la maestría para soldar. Y por otro lado tienes a los taxqueños que son maestros: de ahí el interés de que se encontraran y conversaran. Se compartieron ahí herramientas, formas de trabajo, técnicas. Eso va enriqueciendo su quehacer, su calidad, su visibilidad, sus posibilidades de darse a conocer al mundo.

Otro de los anhelos es que Original se haga en otras partes del mundo, que se presente lo que tenemos en México. Ya tuvimos una versión en Arabia Saudita. Gracias a Mondiacult surgió en otros países el interés en hacerlo. Nosotros subrayamos la importancia de preservar la metodología. Es como en Cultura Comunitaria. Los Semilleros Creativos no son solamente talleres artísticos: hay toda una metodología que es lo fundamental. Es igual con Original; no es un desfile de moda tradicional, no es una feria artesanal ordinaria: es una forma de mostrar los derechos colectivos a los creadores e integrar un programa formativo por medio de capacitaciones para insertarlos en un mundo creativo mayor.

Por cierto, a partir de presentar el programa de Semilleros al Consejo Asesor de Original, ya tenemos Semilleros Original en Hueyapan, Puebla. Ya hasta compré una pieza increíble hecha por una niña de 11 años. En el Semillero de Venustiano Carranza, Chiapas, por primera vez están tejiendo los niños, que antes no lo tenían permitido. Hay también Semilleros en

Tlacoachistlahuaca, Guerrero, y en Tlahuitoltepec, Oaxaca. Así se entrelazan los dos proyectos.

Otro elemento importante relacionado con Original y con FONART es Telar: el censo de agentes culturales que hemos hecho en la Secretaría, que no se tenía y que da base a la seguridad social. Logramos ya el primer piloto, con más de 2300 agentes culturales que al inscribirse a Telar adquieren seguridad social. No es el Estado quien hace la cultura, sino los creadores, que suelen ser trabajadores independientes, que no tienen típicamente un patrón y requieren de condiciones. Parte de ellos conocieron Telar desde Original, porque aquí se instalan los módulos y se realiza la inscripción.

Cultura Comunitaria, Semilleros Creativos, Convites, Original son aportes de la Cuarta Transformación a la política cultural. Suman, no restan a lo demás. Dan oportunidad y vitalidad a algo que estaba ahí latente, que necesitaba su espacio para florecer, para germinar. Así como cuidas que en una casa las cosas sean armónicas, así se va a cuidar el legado del Presidente; parte de ese legado es Original, un movimiento donde aquellos creadores que se habían visto menospreciados tienen el papel principal, protagónico. Y si alguien sabe cuidar, somos las mujeres.

Esto va a seguir. Claudia Curiel, quien me va a suceder en la Secretaría de Cultura y es una gran mujer, está muy consciente de ello. Los equipos que tienen esta sensibilidad y este aprendizaje no van a desaparecer. Se necesita fortalecer e institucionalizar. Creemos que su casa natural es FONART, abriendo las compuertas jurídicas necesarias. Es donde espero que vaya.

Original es un movimiento cultural vibrante y con un impulso imparable. Es un movimiento que avanza, esperado, inscrito ya dentro de las ferias internacionales más reconocidas, que va a tener continuidad, que no se va a perder. La felicidad de las creadoras y los creadores de los pueblos es lo que compartimos más profundamente desde el corazón.

Original: movimiento de escucha y diálogo

Original es un movimiento cultural que reúne personas artesanas de los pueblos y comunidades creativas de México. Busca visibilizar, valorar y promover el trabajo artesanal, fomentando el comercio justo, los derechos de propiedad colectiva y nuevas relaciones éticas entre las personas artesanas, las empresas y la sociedad.

Original reconoce los años de resistencia de los pueblos indígenas y busca reivindicar los derechos de los verdaderos creadores.

Desde el inicio de la Cuarta Transformación, con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cultura se asumió como un derecho y no como el privilegio de unos cuantos. Para hacer de ella un verdadero eje de transformación, abrimos paso a las comunidades más vulneradas por la desigualdad, la exclusión y el racismo, y que a la vez son portadoras de la extraordinaria diversidad cultural de México.

Así nació Original, un movimiento cultural generado desde el Gobierno de México para crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal, combatir el plagio y resistir la invisibilización y el despojo histórico hacia las comunidades creativas tradicionales del país, por medio de una ética transformadora que las fortalece, con el respaldo activo del Estado, frente al mundo.

En este contexto de necesidad, surgió Original, un movimiento impulsado por el Estado mexicano para proteger y promover el arte textil mexicano. Original busca defender los derechos de los creadores originales, fomentando un comercio justo y nuevas relaciones éticas entre artesanos, empresas y sociedad.

El movimiento fue una respuesta a los plagios y apropiaciones indebidas por parte de marcas y diseñadores que han utilizado creaciones y símbolos culturales de los pueblos mexicanos sin autorización ni reconocimiento. Original ha establecido un diálogo directo con las comunidades, rechazando el plagio y el regateo, con el objetivo de crear bases para una colaboración ética.

En 2019, Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, lideró un esfuerzo para defender estos derechos, en respuesta a años de plagio de diseños textiles tradicionales, ignorados por el Estado mexicano. La Secretaria denunció estas prácticas en redes sociales y mediante cartas a las empresas responsables. Las respuestas de estas empresas revelaron su falta de ética, justificando sus acciones como "homenajes" a la cultura mexicana.

Ante esta situación, Original inició un diálogo con las empresas involucradas. La mayoría decidió retirar sus colecciones cuestionadas y algunas mostraron interés en colaborar directamente con las comunidades, reconociendo el valor de trabajar con los creadores originales.

Este resultado llevó a la Secretaría de Cultura a establecer un procedimiento claro para enfrentar estos casos. Las comunidades creativas, conscientes de sus derechos y apoyadas por entidades públicas, participaron con confianza en el proceso.

Un acercamiento a las raíces: las rutas de Original

En 2021 y 2022, la Secretaría de Cultura de México emprendió las rutas de Original. Esta iniciativa,

concebida como un viaje de descubrimiento y conexión, tenía como objetivo principal adentrarse en el corazón de las comunidades artesanas del país, conocer de primera mano sus talleres, escuchar sus historias y comprender sus necesidades.

El equipo de Original, conformado por personal de la Secretaría, fotógrafos, asesores jurídicos y coordinadores, recorrió más de 70 mil kilómetros a lo largo y ancho del país, desde el Noroeste hasta el Sureste y del Golfo al Pacífico, de Baja California a la península de Yucatán. En cada taller y en cada comunidad, el equipo se encontró con manos expertas creadoras de piezas únicas, reflejo de la identidad y cultura de cada pueblo.

Las rutas permitieron conocer a los maestros y maestras artesanas, cada uno con una historia única que contar y un legado de técnicas que preservar. A pesar de los desafíos logísticos que implicaba llegar a comunidades remotas y de difícil acceso, el compromiso de Original se mantuvo firme, impulsado por el deseo de visibilizar y valorar el trabajo de los artesanos mexicanos.

Las Rutas de Original sirvieron para documentar la riqueza y diversidad del arte popular mexicano, pero sobre todo sirvieron para establecer un diálogo directo y significativo con las comunidades artesanas. A través de entrevistas, talleres y encuentros informales, el equipo de Original pudo conocer de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentan las comunidades creativas en su día a día.

Estas necesidades iban desde la falta de acceso a mercados y recursos, hasta la necesidad de capacitación en técnicas de producción y comercialización. También se identificaron problemas relacionados con la preservación de técnicas ancestrales y la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Las rutas fueron, esencialmente, un ejercicio exhaustivo e intensivo de escucha, que sirvió de base para estructurar el modo de trabajo y el despliegue de contenido de las distintas facetas de Original.

Las rutas fueron esencialmente un ejercicio exhaustivo e intensivo de escucha, que sirvió de base para estructurar el modo de trabajo y el despliegue de contenido de las distintas facetas de Original.

A partir de este diálogo, se identificaron las necesidades específicas de cada comunidad, sentando las bases para futuros programas de capacitación y desarrollo, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo artesanal y promover su sostenibilidad. El contacto directo con las personas artesanas fue clave para hacer un diagnóstico de sus necesidades a partir de su propia voz y para crear un mapa de artesanos, asociaciones y promotores culturales.

Las Rutas de Original se convirtieron así en un puente entre el Gobierno de México y las comunidades artesanas, un espacio de encuentro y diálogo que permitió construir una relación de confianza y colaboración.

Un grupo diverso con un objetivo común

Para impulsar este movimiento, se conformó el primer Consejo Asesor, que se convirtió en la guía de Original. Este Consejo fue clave en la organización del evento de Original, en 2021, un espacio fundamental para fortalecer el movimiento.

Entre otras personas, ocho artesanos de diferentes rincones de México enriquecieron el Consejo con sus voces y saberes. Desde Chiapas, Carmen Vázquez, Premio Nacional de Artes y Literatura; desde Michoacán, Cecilia Bautista Caballero, maestra del rebozo emplumado; desde Querétaro, Juana Pérez Pascual, galardonada con un Premio Estatal de Artesanías; desde Chihuahua, Rosalía Chávez Vázquez, líder del taller de mujeres rarámuris Kusá; desde Puebla, Teresa Lino, experta en textiles de lana y tintes naturales; desde Guerrero, Victorina López Hilario, tejedora reconocida con el Premio Nacional de Ciencias y Arte; y desde Oaxaca, Remigio Mestas, tejedor y defensor de los tejidos artesanales. Gracias a su participación, las necesidades de las comunidades creativas se convirtieron en el centro de cada paso del movimiento.

El segundo Consejo Asesor de Original: legado artesanal guiado por las personas artesanas

En 2022, Original dio un paso significativo al establecer un segundo Consejo Asesor conformado principalmente por maestros y maestras artesanos, expertos en su propio oficio y portadores de las tradiciones ancestrales.

La participación activa de los artesanos y las artesanas en la toma de decisiones garantiza que las verdaderas necesidades y aspiraciones de las comunidades sean escuchadas y atendidas. Su conocimiento y experiencia enriquecen el proyecto, fortaleciendo los lazos de colaboración y asegurando que Original se mantenga fiel a su esencia: honrar y preservar las tradiciones artesanales de México.

El Consejo Asesor, con su diversidad y sabiduría, actúa como un puente entre Original y las comunidades que representa. Su labor es fundamental para asegurar que el movimiento continúe creciendo y evolucionando de manera orgánica, respetando y valorando la riqueza cultural que cada persona artesana aporta.

Además de los maestros y maestras artesanos, el Consejo cuenta con la participación de promotores culturales, funcionarios públicos y representantes de instituciones clave, quienes aportan su experiencia y compromiso para impulsar el desarrollo y bienestar de las comunidades artesanales.

El Decálogo de Original

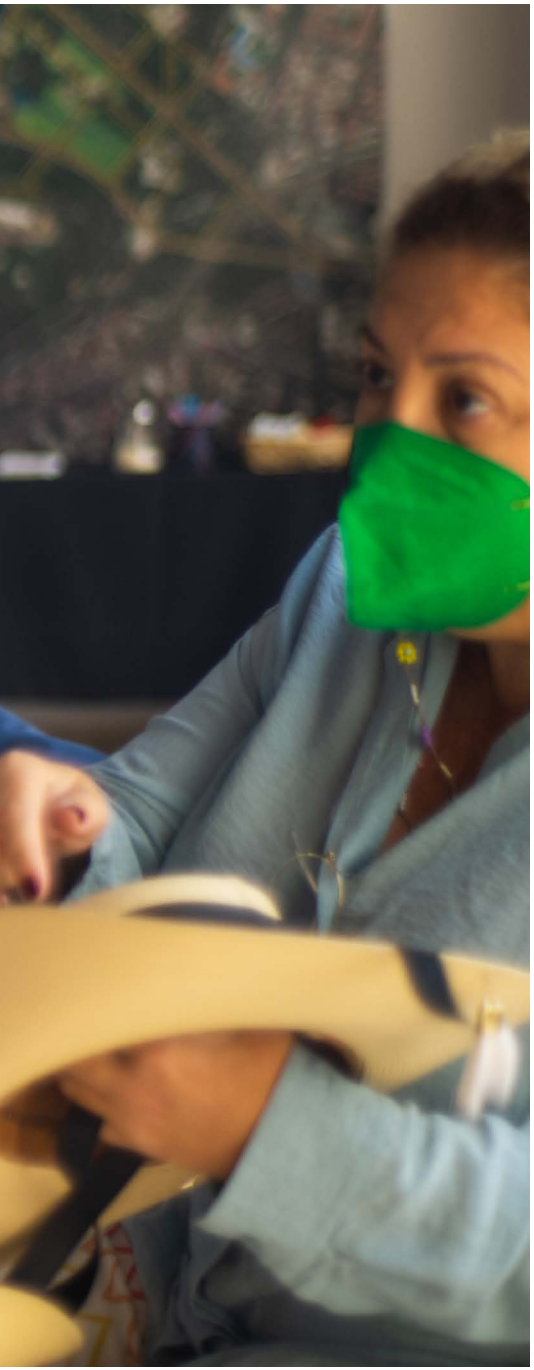
En 2021, ante las denuncias de prácticas injustas que afectan a las comunidades creativas en México, el primer Consejo Asesor de Original tomó cartas en el asunto. Juntos definieron qué prácticas eran inaceptables en la industria y propusieron alternativas que respetaran los derechos y la creatividad de las comunidades.

1. Respetar los derechos colectivos que las comunidades y pueblos creativos de México tienen sobre su patrimonio cultural.
2. Consultar la opinión de las comunidades y pueblos creativos de México sobre la producción y reproducción de las obras que conforman su patrimonio cultural, en compañía de las autoridades correspondientes.
3. Investigar, aprender y transmitir la historia y el significado de los símbolos que integran los elementos que componen el patrimonio cultural de pueblos y comunidades creativas de México.
4. Preservar y promover las técnicas y materiales usados por los pueblos y comunidades creativas de México.
5. Respetar las condiciones que los pueblos y comunidades creativos de México establezcan para el uso, reproducción y producción de sus creaciones y la relación con los tiempos y pago justo de las mismas.
6. Valorar el esfuerzo y trabajo de los pueblos y comunidades creativas de México; fomentar la libertad creativa de las personas creadoras y evitar los procesos de industrialización masiva.
7. Combatir cualquier práctica que fomente la apropiación indebida y abusiva de diseños, iconografía y creaciones, cuya titularidad pertenezca a los pueblos y comunidades creativas de México.
8. Integrar la perspectiva de género en la salvaguardia de las tradiciones ancestrales de pueblos y comunidades creativas de méxico.
9. Consumir o comercializar diseños, obras o creaciones originales pertenecientes a pueblos y comunidades creativas de México generado bajo esquemas éticos y de comercio justo.
10. Informar acerca del origen de las creaciones de los pueblos y comunidades creativas de México.

Principios de colaboración ética

Inspirados por el Decálogo de 2021, Original dio un paso más allá al año siguiente en su compromiso con la artesanía mexicana. Los integrantes del Consejo redactaron una guía para la colaboración creativa, un camino hacia un futuro donde el respeto, la equidad y la justicia fueran los pilares de cada proyecto.

1. **Trabajo directo con las personas artesanas.** Trabajo directo sin intermediarios con las personas artesanas de la comunidad a la que pertenecen los diseños o iconografías, tramas, bordados o tejidos.
2. **Equidad en la colaboración productiva.** La colaboración creativa se plantea y desarrolla en términos de igualdad. De esa manera, las definiciones y términos que se acuerden beneficiarán equitativamente a ambas partes.
3. **Respeto a la propiedad intelectual colectiva.** Los diseños e iconografías tradicionales utilizados en las nuevas creaciones son y continuarán siendo propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otras equiparables que los recrean. Las partes involucradas en la colaboración creativa son conscientes de que se trata de elementos del patrimonio cultural de los pueblos, es decir manifestaciones de su identidad, protegidas legalmente en México por la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como por la Ley Federal del Derecho de Autor. Por ello, no deben reproducirse, recrearse ni homenajearse sin su consentimiento.
4. **Reconocimiento a los creadores y a la cultura a la que pertenecen.** Las piezas, obras o productos creados en colaboración, al ser mostrados en los puntos de venta, redes sociales y otros medios, deberán acompañarse del nombre de la o las personas artesanas que participaron en su creación, el pueblo o tradición cultural al que pertenecen los diseños e iconografías tradicionales y las técnicas utilizadas.
5. **Valoración del oficio artesanal y de la carga cultural de la iconografía, los símbolos o diseños tradicionales.** Se reconoce y respeta el valor simbólico e identitario de la iconografía, los diseños y las técnicas artesanales utilizadas al no reproducir el producto resultante de la colaboración mediante sistemas de producción masiva, fabricando un alto volumen de productos idénticos, que los despoja de su valor cultural, y que vulnera los procesos creativos y sustentables de las comunidades.
6. **Aprecio de lo que es único e irrepetible.** Se comprende que el valor agregado de los productos o piezas, que resultan de la colaboración con creadores artesanales es su carácter único e irrepetible, con un significado a veces ancestral otorgado por la comunidad a la que pertenecen.



Un vínculo que trasciende: acompañamiento

Original acompaña a las comunidades artesanas de México de manera integral en tres aspectos clave: protección legal, apoyo constante y visibilización. A través de la defensa de sus derechos frente al plagio, una comunicación directa que fortalece los lazos y la promoción de su legado cultural, Original asegura que el patrimonio artesanal sea respetado, valorado y preservado.

Original ha creado un espacio donde las comunidades artesanas muestran sus creaciones y reciben apoyo en la defensa de sus derechos colectivos, especialmente en situaciones de plagio por parte de grandes marcas.

El acompañamiento que brinda Original a las comunidades artesanas va más allá de un simple apoyo institucional; es un acto de construcción de un tejido social que conecta a las personas artesanas con las autoridades y los funcionarios públicos de manera genuina y horizontal. Original no solo protege el patrimonio cultural de las comunidades: rompe las barreras tradicionales, creando una verdadera familia. Este modelo de acompañamiento ha propiciado un espacio de colaboración donde la confianza y el respeto mutuo son el núcleo, fortaleciendo la defensa del patrimonio cultural en un entorno de justicia y equidad.

El papel de Original en la defensa del patrimonio cultural

El acompañamiento en casos de plagios y negociaciones con marcas es una pieza clave en la protección y valorización del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y comunidades artesanales de México. Original ha creado un espacio donde las comunidades artesanas muestran sus creaciones y reciben apoyo en la defensa de sus derechos colectivos, especialmente en situaciones de plagio de grandes marcas. Este acompañamiento es vital para asegurar que las comunidades afectadas puedan negociar de manera justa y equitativa con las empresas que utilizan sus iconografías o diseños sin autorización.

El proceso de acompañamiento se basa en un enfoque integral que incluye asesoría legal, mediación y la promoción de un diálogo respetuoso entre las partes involucradas. Este respaldo ha sido fundamental en casos donde grandes marcas han utilizado sin permiso los diseños tradicionales, llevando a negociaciones donde se busca una compensación justa para las comunidades afectadas.

Uno de los aspectos más destacados de este acompañamiento es la promoción de un comercio justo y la protección de los derechos culturales. Original ha establecido un precedente importante al mediar en conflictos entre marcas y comunidades, logrando acuerdos que no solo reparan el daño causado, sino que también fortalecen la posición de las comunidades en futuras negociaciones.

Además, el acompañamiento ofrecido por Original no se limita a la resolución de conflictos, sino que también incluye la capacitación de los artesanos y las artesanas en temas de propiedad intelectual y derechos colectivos.

A través de talleres y asesorías, han aprendido a registrar sus marcas y a proteger sus creaciones de manera legal, lo que les ha dado mayor seguridad y confianza en su trabajo. Este fortalecimiento ha

A lo largo de tres años, se han editado tres catálogos de Original. En este espacio puedes consultarlos y descargarlos para consultas futuras.

permitido que las comunidades artesanas defiendan sus derechos y que se posicionen como actores clave en la industria de la moda y el diseño.

El impacto de estas acciones trasciende las negociaciones individuales y contribuye a un cambio cultural más amplio. La visibilidad de los casos de plagio y las resoluciones han ayudado a crear una mayor conciencia sobre la importancia de respetar y valorar el trabajo artesanal. Esto beneficia a las comunidades artesanas, y también educa al público y a las marcas sobre la relevancia de la propiedad intelectual en el ámbito cultural.

El acompañamiento de Original es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden apoyar de manera efectiva a las comunidades artesanas, promoviendo su desarrollo económico y cultural mientras se preserva su patrimonio. Este modelo de acompañamiento podría servir de inspiración para otras iniciativas en el ámbito de la cultura y los derechos colectivos, demostrando que es posible lograr un equilibrio entre la protección de los derechos culturales y el desarrollo económico sostenible.

Conexión directa con los artesanos

El acompañamiento que ofrece Original a las comunidades artesanas no se limita a la defensa de sus derechos y la mediación en negociaciones. Este apoyo integral se extiende a cada aspecto de su relación, incluyendo una comunicación constante y cercana que refuerza los lazos entre artesanos y el equipo de Original.

Conscientes de la importancia de un diálogo abierto y fluido, Original ha desarrollado una línea especial de contacto directo que permite a las maestras y maestros artesanos estar siempre conectados. Este canal bidireccional no solo facilita la logística y coordinación de eventos, sino que también proporciona un espacio seguro donde los artesanos pueden expresar sus inquietudes, recibir asesoría y compartir sus ideas, asegurando que su voz sea escuchada y respetada en todo momento.

Comunicar la esencia de Original

El acompañamiento de Original incluye la comunicación y difusión del trabajo de las comunidades creativas, con el objetivo de sensibilizar al público sobre la importancia de la herencia cultural y promover su valoración. Este esfuerzo permite mostrar el proceso artesanal, la habilidad y dedicación de los artesanos, subrayando la necesidad de reconocer y respetar su labor.

A través de su comunicación clara, Original busca inspirar a las personas a reconocer y valorar el patrimonio textil de México, apoyando a las comunidades artesanales y fomentando un futuro más justo y equitativo. Esta difusión no solo impulsa

En tres años se han editado tres catálogos de Original con enfoques específicos: el Catálogo General 2023, que muestra la diversidad del arte textil mexicano, y los Catálogos de Pasarelas 2021 y 2022, que documentan las piezas exhibidas en los eventos. Estas publicaciones son esenciales para preservar, difundir y promover el reconocimiento del arte textil a nivel nacional e internacional.

Repositorio de participantes de Original

el reconocimiento de la artesanía, sino que también preserva un patrimonio cultural valioso.

El registro fotográfico iniciado en 2021 ha sido clave para visibilizar el trabajo artesanal, con 35 mil imágenes de alta calidad que documentan a los artesanos, sus talleres y piezas. Este archivo refuerza la identidad cultural, fomenta el orgullo por las tradiciones y motiva a las nuevas generaciones a proteger el oficio artesanal.

Una herramienta para la defensa de las comunidades creativas

El Sistema de Protección de Derechos Colectivos es un conjunto de mecanismos y políticas interinstitucionales diseñadas para garantizar y promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos para salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial. Estos derechos van más allá de los derechos individuales y reconocen la importancia de proteger elementos de su cultura e identidad, el territorio, los recursos naturales y las formas de organización social de estos pueblos.

El sistema se fundamenta en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que brinda un marco legal y operativo para las acciones y políticas destinadas a proteger las expresiones culturales y el conocimiento tradicional de estos grupos. Promueve además la protección de su propiedad intelectual colectiva. Con esta ley, las comunidades adquieren una herramienta para controlar el uso de sus símbolos tradicionales, sus diseños y creaciones artesanales; en general, el conjunto de su patrimonio cultural inmaterial. Entre sus mecanismos, considera la creación de un registro de los elementos culturales del patrimonio colectivo que permita prevenir la apropiación indebida y brindar apoyo legal a las comunidades, como asesorías y representación legal en caso de violaciones a sus derechos.

A través de esta ley federal se logra establecer:

- Reconocimiento de los derechos colectivos: se establece el reconocimiento legal y social de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
- Mecanismos de participación: se crean espacios para que estos pueblos participen en la toma de decisiones que los afectan, como consultas previas, libres e informadas.
- Protección del patrimonio cultural: se establecen medidas para proteger el patrimonio cultural, incluyendo lenguas, tradiciones, conocimientos ancestrales y sitios sagrados.
- Acceso a la justicia: se garantiza el acceso a la justicia para que los pueblos indígenas y afromexicanos puedan defender sus derechos.
- Remediación de daños: Se establecen mecanismos para reparar los daños causados a los pueblos indígenas y afromexicanos, en caso de apropiación indebida.

El sistema funciona a través de una red de instituciones: Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Derecho de Autor (INAUTOR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Las comunidades pueden acercarse a estas instituciones para recibir información, asesoría y apoyo en la defensa de sus derechos; además, pueden a su vez emprender acciones para protegerlos, por ejemplo:

organizarse, conocer la ley, registrar su patrimonio cultural, buscar asesoría legal.

La protección de los derechos colectivos para las comunidades indígenas y afromexicanas redunda en la preservación de la identidad cultural y el desarrollo económico: les permite controlar y beneficiarse de su propio patrimonio cultural. Esto, a su vez, fortalece la democracia y la justicia social.

La operación del Sistema recae en la Comisión Intersectorial para el Fomento, Desarrollo y la Protección de los Derechos Colectivos Culturales de las Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables

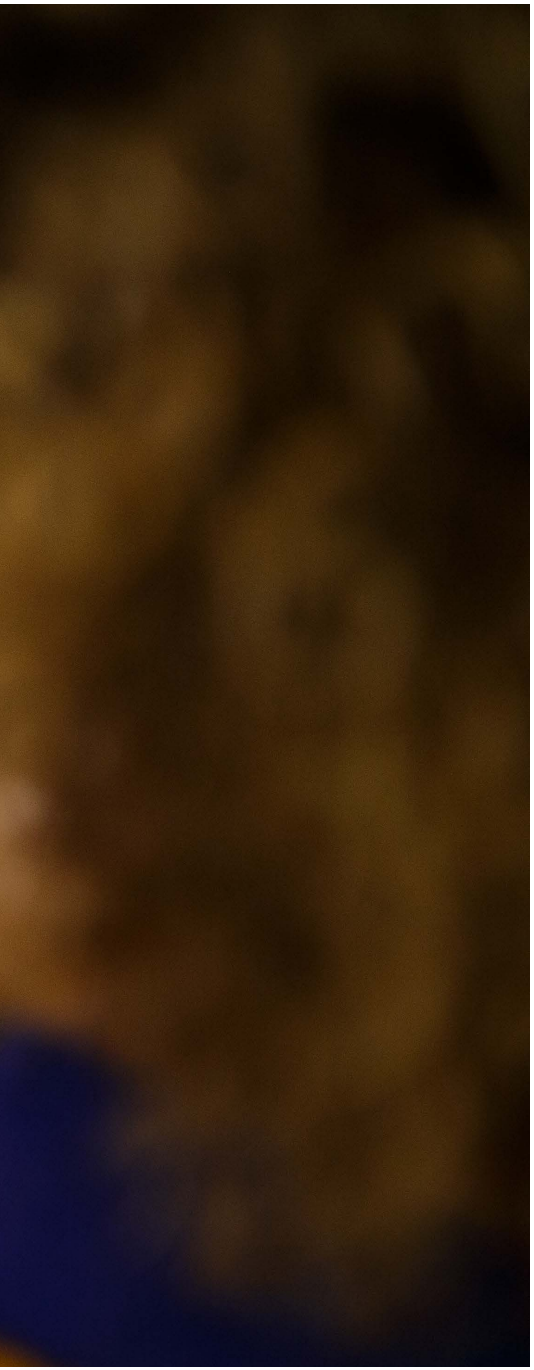
Se trata de una instancia gubernamental que tiene por objetivo principal garantizar que los derechos culturales de estas comunidades se respeten y promuevan en todas las esferas de la vida social y política del país. Sus objetivos se fundamentan en la Ley Federal para la Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la Ley Federal del Derecho de Autor, y en pactos internacionales como la Convención sobre la protección de la diversidad de expresiones culturales (UNESCO, 2005), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras; además, se alinea a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los objetivos y funciones clave de la Comisión son:

- Reconocimiento y protección de derechos: la Comisión trabaja para garantizar que los derechos culturales de las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables sean reconocidos y protegidos por la ley. Esto incluye el derecho a mantener y desarrollar sus propias culturas, lenguas, tradiciones y conocimientos ancestrales.
- Participación comunitaria: fomenta la participación activa de estas comunidades en la toma de decisiones que afectan su vida y su patrimonio cultural.
- Coordinación interinstitucional: establece un marco de coordinación entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para garantizar una acción conjunta en favor de los derechos culturales.
- Promoción de políticas públicas: desarrolla y promueve políticas públicas que fomenten el desarrollo cultural de estas comunidades, incluyendo el acceso a la educación, la salud, la justicia y la cultura.
- Preservación del patrimonio cultural: trabaja en la preservación y difusión del patrimonio cultural de las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, incluyendo lenguas, tradiciones, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales.

La Comisión Intersectorial es fundamental para **combatir la discriminación, fortalecer la identidad cultural y desarrollar el país.** Desempeña un papel crucial en la construcción de un México más justo y equitativo, donde todas las culturas puedan coexistir y desarrollarse en armonía. Contribuye a fortalecer el tejido social y a enriquecer el patrimonio cultural de la nación, garantizando el respeto y la promoción de los derechos culturales de las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables.

ORIGINAL
ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL MEXICANO
Tercera edición 2023
Foros



Programa formativo de Original

Original se basa en la escucha activa y el diálogo constante con comunidades creativas, fomentando un intercambio horizontal de saberes. A partir de las necesidades identificadas, ha desarrollado un programa de talleres y capacitaciones que responde de manera directa y concreta a los intereses y desafíos de las personas artesanas participantes.

Diálogo y escucha: los fundamentos de Original

Original se rige por un principio de escucha y procede mediante el diálogo continuo con las comunidades creativas. Uno de los pasos principales para instaurar y profundizar ese diálogo permanente fueron las rutas de reconocimiento, emprendidas por todo el territorio nacional desde 2021. En total, se visitaron cientos de talleres, a lo largo de casi 70 mil kilómetros del territorio nacional. En esa conversación horizontal, se explicaron los propósitos, principios y valores de Original; se escuchó y tomó nota de las necesidades de las personas artesanas y comunidades creativas de la extensa red de Original.

A partir de ese conocimiento adquirido directamente, cara a cara, de las inquietudes y deseos de las personas artesanas y sus comunidades, se comenzó la edificación de un programa de talleres y capacitaciones que atendiera sus necesidades de manera puntual y concreta. De este modo, en 2021, arrancó el programa formativo de Original, que, con distintas temáticas y modalidades, continúa hasta la fecha.

Puede decirse que el programa formativo es la columna dorsal de Original: realiza el ideario del proyecto de manera directa y es la forma principal de su propagación orgánica. La evolución de este programa sirve además a los organizadores y a las propias comunidades creativas como un diagnóstico positivo y directo de la realización del objetivo de Original: es, en términos llanos, el fortalecimiento global de las y los creadores tradicionales de México frente a su entorno local, regional, nacional e internacional, a partir del reconocimiento pleno de su ser como creadores y con el respaldo indefectible del Estado.

Desarrollo y fortalecimiento del programa formativo

El programa de talleres y capacitaciones de Original ha tenido cuatro etapas distintas en su evolución. En la primera, las necesidades y deseos de las comunidades, recogidas por el equipo organizador mediante las rutas, se analizaron para articular el temario de un conjunto de talleres y mesas, con la participación de otras instituciones especializadas. En la segunda, los propios artesanos tomaron parte en la impartición de los talleres, con temas formulados y propuestos por ellos mismos. En la tercera, los focos de impartición se distribuyeron geográficamente por todo el país, en nodos regionales, gracias al apoyo de las entidades aliadas; así pudieron interiorizarse los valores y la forma de trabajo de Original, para poder replicarlos. Finalmente, en la cuarta etapa, se adoptó una modalidad de encuentros horizontales entre pares,

Información sobre actividades de los Nodos Regionales de Capacitación 2023, recursos y materiales de consulta en línea y resultados obtenidos en Foros Original.

donde el equipo organizador asumió un rol de mero facilitador —además de brindar las condiciones materiales para su realización— para dejar que los maestros y maestras intercambiaran experiencias e inquietudes específicas del gremio especializado al que pertenecen.

El hecho de que Original haya trabajado con un conjunto creciente y a la vez consistente de participantes explica esta evolución. Se trata de un grupo de representantes de unidades económicas familiares y comunitarias que ha recibido validación y respaldo, junto con la adquisición de útiles técnicos y conceptuales. A lo largo de un primer ciclo de cuatro años, los integrantes de este conjunto inicial han crecido en un proceso de adquisición de autoconfianza. Al término del mismo, los maestros y maestras participantes de Original asumen un papel de liderazgo.

Original busca encaminar y acompañar en la autonomía. La clave está en considerar que este grupo consistente de participantes no se encuentra de ninguna manera cerrado. Todo lo contrario. El éxito del programa formativo de Original se basa en considerarlos como parte ligada íntimamente al todo de sus comunidades (culturales, identitarias, económicas, gremiales, profesionales).

Cada maestro y maestra que participa en Original desempeña un papel fundamental en su ámbito de acción. Cada taller y colectivo activa los motores productivos de toda una comunidad, desde la recolección de materiales en el entorno hasta el acabado más detallado de una obra. Las personas artesanas que forman parte del programa formativo de Original se convierten en difusores de un ideario basado en el reconocimiento, orgullo y soberanía, no solo en sus talleres y colectivos, sino también en sus comunidades, en ferias y a través de su interacción con actores externos del mundo de la moda. Este ideario se transmite de forma intensiva en sus talleres, capacitaciones, foros y encuentros.

El programa formativo es la columna dorsal de Original: realiza el ideario del proyecto de manera directa y es la forma principal de su propagación orgánica.

Desde la primera etapa, a partir de la escucha, se identificaron temas que presentaban claras oportunidades de reforzamiento para los participantes de Original, por ejemplo: ¿cómo determinar el precio de una pieza?, ¿cómo etiquetarla para transmitir nociones de valor y cuidado al comprador?

Después, se añadieron talleres sobre herramientas digitales para la comercialización en línea y de introducción a cuestiones fiscales y legales, especialmente en torno al derecho de autor y la propiedad intelectual colectiva; por ejemplo: ¿cuáles son los fundamentos de la propiedad intelectual?, ¿cómo registrar una marca? y ¿cómo alcanzar nuevos mercados, aún en el ámbito internacional?

Estos talleres se desarrollaron en colaboración con áreas especializadas de la Secretaría de Cultura,

como la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y otras instancias de gobierno, como la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de la Economía Social y el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías; además de organizaciones privadas, como Fomento Cultural Banamex, o centros educativos como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La introducción al uso de herramientas digitales se consolidó en 2023 por medio de alianzas con empresas como Google, Meta y Amazon, que impartieron talleres de familiarización muy prácticos sobre las oportunidades que aportan sus plataformas para la promoción y venta.

Gradualmente, los propios maestros y maestras de Original comenzaron a asumir un rol central, impartiendo enseñanzas técnicas, como el uso de tintes naturales y el cuidado del medio ambiente, así como compartiendo experiencias concretas sobre organización y resistencia, como la gestión y liderazgo de grupos artesanales.

Esta tendencia imparable de que los maestros de Original tomaran el papel de instructores se consolidó en 2023 con la expansión del programa formativo a diferentes nodos geográficos en Baja California, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, donde se realizaron mesas para compartir experiencias de organización y resistencia desde la comunidad.

En estos espacios, las personas artesanas compartieron sus vivencias, convirtiéndolas en fuente de aprendizaje para sus compañeros. Esta voluntad de compartir conocimiento se transforma en el motor que impulsa el mejoramiento colectivo. Por medio del intercambio de saberes entre personas artesanas, se tejen lazos de amistad y solidaridad que trascienden las barreras geográficas, se enriquecen las experiencias y se amplían horizontes. Esto fomenta además un sentido de comunidad.

En 2024, se consolidó la modalidad del Encuentro, donde los diferentes gremios artesanales que conforman Original se reúnen en sesiones especializadas. En estas reuniones, aquellos que han avanzado y demuestran habilidades pedagógicas naturales asumen el rol de formadores. Esta fase refleja el espíritu colaborativo de Original, donde la enseñanza es un proceso bidireccional.

Un ejemplo de ello fue el Encuentro de joyería, celebrado en marzo en el Complejo Cultural Los Pinos, que reunió a maestras y maestros joyeros de Original provenientes de Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Todos participaron en un intercambio colaborativo, horizontal y dialogado, reflexionando sobre la calidad y funcionalidad en la joyería, las experiencias de colaboración, la exhibición de piezas, la recuperación de técnicas tradicionales, el uso de materiales diversos, y técnicas específicas

como la aplicación de laca, la filigrana, el diseño y la relación entre la creación y la venta.

Espacios de encuentro y colaboración

Los Foros son un espacio consolidado desde 2021 que sirve para unir a todos los actores que, de una u otra manera, están vinculados al arte textil, más allá de los creadores —sin excluirlos: promotores culturales, investigadores, académicos, representantes de instituciones gubernamentales y privadas, docentes, estudiantes y público en general. Las actividades que promueven —ponencias, paneles de discusión, talleres y mesas redondas— exploran la relación entre el arte textil y el diseño contemporáneo, la necesidad de que esa relación se entable de manera justa y equitativa y las oportunidades de establecer colaboraciones virtuosas, basadas en los principios enunciados de Original.

Los Foros de Original ponen sobre la mesa los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en su conjunto, que incluye a los creadores tradicionales. Fomentan vínculos que llegan a traducirse en proyectos conjuntos, en el intercambio de buenas prácticas y en la generación de nuevas ideas para orientar el trabajo de acuerdo con buenas prácticas.

Los conocimientos generados en estos espacios son también fundamentales para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y estrategias de desarrollo del sector. Las discusiones ofrecen un mapa de las necesidades, preocupaciones y aspiraciones del mercado y la industria, en que han de engastarse los maestros y maestras del arte popular mexicano. Solo en 2023, más de 27 mil personas siguieron las transmisiones en vivo de estos foros.

La dimensión internacional de Original ha tenido en los Foros un espacio privilegiado de florecimiento. En 2022, por ejemplo, la participación de 12 personas artesanas de otros países, junto con representantes de dependencias gubernamentales y organismos internacionales, demuestra el alcance y la potencia global de esta iniciativa, que comienza por poner al centro a las comunidades creativas y darles el trato de creadores en toda regla que les corresponde por justicia.

Aquí se reúnen materiales para el aprendizaje continuo, con herramientas y estrategias para el trabajo diario, la promoción, difusión, producción y venta.

GOBIERNO DE
MÉXICO
CULTURA
ORIGINAL
SEGUNDO ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL MEXICANO
AL 20 DE NOVIEMBRE 2022
PRODUCE OF
COTE D'IVOIRE
COCOA

El programa formativo desde una perspectiva pedagógica

El programa formativo de Original fortalece a la comunidad artesana mediante capacitaciones en diversas áreas. A lo largo de cuatro años, promueve el respeto por las técnicas tradicionales, impulsa la integración al mercado global y proporciona herramientas para mejorar la sostenibilidad del trabajo artesanal.

El programa formativo de Original tiene como objetivo fortalecer a la comunidad artesana mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en diversas áreas técnicas, sociales, económicas y culturales. A través de capacitaciones y foros, busca promover el respeto por las técnicas tradicionales, facilitar su integración en el mercado global y proporcionar herramientas que mejoren la sostenibilidad y proyección del trabajo artesanal.

Estructura del Programa

El programa se organiza en cuatro pilares fundamentales: creación, producción, promoción y venta. A lo largo de un ciclo de cuatro años, se abordan estos temas a través de un enfoque integral que va de lo general a lo particular, combinando teoría y práctica para asegurar un aprendizaje útil y significativo.

- Primer año: foros de discusión y diagnóstico

Se organizan foros de discusión con la participación de especialistas, gestores culturales y maestras y maestros artesanos. Estos encuentros permiten identificar las necesidades prioritarias de la comunidad artesana, abordando temas como:

- Registro de marca
- Propiedad intelectual y derechos colectivos
- Economía y venta de productos artesanales
- Estrategias de colaboración y cooperativismo

A través de mesas redondas, charlas y talleres, los participantes pueden identificar las áreas clave en las que desean recibir capacitación para mejorar su labor artesanal.

- Segundo año: capacitaciones especializadas

Se enfoca en capacitaciones técnicas impartidas por especialistas, que proporcionan herramientas prácticas y aplicables al trabajo diario. Los temas abordados incluyen:

- Costeo y etiquetado de productos
- *Marketing* digital y estrategias de venta en línea
- Economía social y solidaria
- Derechos colectivos y propiedad intelectual

El objetivo es dotar a las y los artesanos de habilidades prácticas que les permitan mejorar la gestión de sus talleres, incrementar sus ventas y proteger sus derechos sobre las creaciones.

- Tercer año: nodos regionales y capacitaciones locales

El programa se despliega en nodos regionales, donde las capacitaciones se adaptan a las necesidades específicas de cada región. Estos nodos abordan temas clave, como:

- Rescate de técnicas artesanales en peligro
- Economía social y cooperativismo
- Expansión del mercado artesanal, con estrategias para aumentar las ventas
- Uso de herramientas tecnológicas en colaboración con empresas como Google, Amazon y Meta

En este año, los artesanos también comparten experiencias y buenas prácticas dentro de sus propias comunidades, fomentando un aprendizaje colaborativo y de intercambio.

- Cuarto año: encuentros gremiales y especialización

Dedicado a encuentros gremiales, donde artesanos y artesanas de distintas disciplinas, como la joyería, tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos de manera horizontal, profundizando en técnicas especializadas de su campo. Estos encuentros fomentan la cooperación entre artesanos, creando redes que les permitan fortalecer su trabajo colectivo y proyectarse hacia nuevos mercados.

Capacitaciones presenciales y en línea

El programa ofrece una combinación de capacitaciones presenciales y en línea. Las capacitaciones en línea, desarrolladas en colaboración con la Secretaría de Economía y Meta, permiten a los artesanos acceder a los contenidos de forma gratuita, desde cualquier dispositivo, en el momento que mejor se ajuste a su disponibilidad. Estas capacitaciones abarcan temas prácticos como:

- Estrategias de promoción en línea
- Comercio electrónico y ventas en plataformas digitales
- Gestión de derechos colectivos

El acceso a estas herramientas es ilimitado y complementa las capacitaciones presenciales, asegurando que los participantes puedan continuar su aprendizaje durante todo el año.

Foros de encuentro y conciencia

Los foros de encuentro reúnen a artesanos, instituciones públicas, especialistas y actores del mundo de la moda y el arte popular para intercambiar experiencias y generar conciencia sobre el valor del trabajo artesanal. Estos eventos buscan:

- Promover el respeto por las creaciones hechas a mano
- Fomentar el reconocimiento del arte textil mexicano
- Sensibilizar a los distintos actores sobre la importancia de la colaboración ética y el respeto por los derechos de los artesanos

Resultados esperados

Al finalizar el ciclo formativo de cuatro años, los participantes habrán adquirido:

- Conocimientos sólidos sobre sus derechos colectivos y cómo proteger sus creaciones
- Herramientas prácticas para gestionar mejor su trabajo, aumentar sus ventas y posicionar sus productos en mercados nacionales e internacionales
- Redes de colaboración entre artesanos y actores clave del sector cultural, lo que les permitirá fortalecer su presencia y sostenibilidad a largo plazo

El programa formativo de Original ofrece una capacitación integral que no solo busca preservar y promover el arte tradicional mexicano, sino también dotar a los artesanos de las herramientas necesarias para proyectarse al mundo contemporáneo. A través de la educación continua y el apoyo a la innovación, el programa refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las comunidades artesanas.

Encuesta de resultados económicos del programa Original

La Encuesta de Resultados Económicos del Programa Original 2023 revela el impacto positivo de Original en las comunidades creativas de México. El estudio destaca el perfil sociodemográfico de los participantes, el aumento de sus ingresos, el empoderamiento de las mujeres y la derrama económica generada por el evento.

Durante el evento de Original 2023, la Secretaría de Economía realizó una Encuesta de Resultados Económicos del Programa Original. Las conclusiones aportan información concreta para definir el perfil sociodemográfico de los participantes, estimar el impacto económico de Original en el bienestar de sus familias y comunidades, medir el efecto del programa formativo en el despliegue de sus estrategias frente al mercado y estimar la derrama económica que generó el evento en su última edición.

Perfil sociodemográfico

La Encuesta confirma la percepción de que la mayoría de los participantes de Original se constituye en agrupaciones empresariales de carácter familiar (57 %) o en organizaciones de economía social (28.6 %); por ejemplo cooperativas, y solamente 10.8 % trabaja por su cuenta. Es decir, en su abrumadora mayoría, los participantes de Original representan familias, colectivos, cooperativas y comunidades, asociados en agrupaciones que pueden clasificarse, según la cantidad de trabajadores que emplean, como micro, pequeñas y medianas empresas: 37.7 % son micro (de 1 a 10 trabajadores); 43.1 %; pequeñas (de 11 a 50 trabajadores) y 6.4 %, medianas (de 51 a 250 trabajadores).

La Encuesta también confirma el papel central de la mujer en las comunidades creativas de México, y descubre que Original favorece efectivamente su empoderamiento en las actividades productivas. Del conjunto de artesanos en Original, 64 % son mujeres y 36 % son hombres. Además, estas mujeres artesanas asumen funciones de liderazgo dentro de sus organizaciones productivas. Una de cada tres lidera o participa en la toma de decisiones de las unidades económicas a las que pertenece y 22.2 % de ellas encabeza directamente un negocio familiar. En los términos del estudio, Original fomenta el empoderamiento de la mujer.

En el Informe de resultados se asienta numéricamente la noción básica acerca de la maestría de los artesanos de México que participan en Original. El promedio de experiencia en el ejercicio del oficio es de 27 años. Según el Informe, si se sumaran los años de experiencia de todas las artesanas y artesanos participantes, Original

concentraría más de 15 800 años de acumulación de conocimientos, destrezas y técnicas. Esta validación estadística confirma la base de Original: la maestría y excelencia en el oficio, la puesta al centro de los portadores y propagadores del saber ancestral. Confirma también la apuesta del programa formativo de Original: fortalecer las habilidades artísticas, sólidamente cimentadas, con herramientas de carácter empresarial que proyecten a estos maestros y maestras y a las unidades económicas que representan en los mercados nacional e internacional.

Impacto económico

La Encuesta avala que Original cumple con el postulado ideológico fundamental de la Cuarta Transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres, pues favorece directamente a la población indígena: 70 % de los participantes proviene de comunidades indígenas. En los términos del estudio, "Original es una herramienta de defensa de estas comunidades en la búsqueda de la justicia social y de la equidad, por medio de la participación económica".

Como resultado global del conjunto de estrategias que Original pone en juego, la Encuesta confirma que el programa contribuye al bienestar socioeconómico de las personas participantes. Original abre a sus participantes oportunidades de ejercer sus derechos socioeconómicos, como el acceso al empleo y a los servicios de salud: 98 % de los participantes encuestados afirma que sus ingresos económicos han aumentado gracias a Original. A raíz del impulso económico derivado del programa, han podido cubrir necesidades básicas propias y de sus familias.

Impacto del programa formativo

La Encuesta arroja luz sobre los resultados positivos del primer ciclo de tres años del programa formativo de Original (2021-2023): 91.4 % de los participantes encuestados recurre cotidianamente a las habilidades empresariales y estrategias digitales adquiridas en las capacitaciones de Original. Solo entre las mujeres, 81.3 % comenzó a vender por las redes sociales como una puesta en práctica directa de las capacitaciones. Por otro lado, más del 70 % emplea herramientas del programa formativo para asignar valor a su trabajo, calcular costos, establecer precios de venta y recibir pagos electrónicos, y más de la mitad, para etiquetar sus productos y poner en práctica diversos conocimientos de ofimática.

Derrama económica del evento

Se estima que el evento Original reunió en cuatro días a un público de 250 mil asistentes. En conjunto, se calcula que estos asistentes gastaron una cantidad superior a 200 millones de pesos.

La Encuesta de Resultados Económicos del Programa Original asienta que el programa fortalece la identidad cultural, mejora las habilidades técnicas de los maestros y maestras participantes, aumenta la visibilidad de sus actores e incrementa su percepción de ingresos, imparte justicia y equidad a los pueblos indígenas y fomenta el empoderamiento de la mujer.

Original, el evento

Original, el evento, es un espacio vital para el diálogo y la colaboración entre comunidades artesanas, empresas, diseñadores y la sociedad en general. Durante cuatro días, el Complejo Cultural Los Pinos concentra a las comunidades creativas de México y se convierte en un colorido epicentro cultural. Basado en el reconocimiento, el comercio justo y la eliminación de intermediarios, el evento anual de Original es un catalizador para fortalecer y visibilizar a las comunidades creativas de México.

Original se ha consolidado como un referente en la promoción y preservación del patrimonio cultural artesanal, articulando una extensa y perdurable red, fortaleciendo los lazos entre las comunidades y generando un impacto positivo en la economía local y nacional.

El evento de Original, pionero a nivel mundial en su tipo, se concibió como un espacio fundamental para el diálogo y la colaboración entre las comunidades artesanas, las empresas y diseñadores de marca, el público interesado en el arte textil y la sociedad en general. Es decir, es un lugar de encuentro, cruce y articulación entre todos los actores en torno al arte textil mexicano, como sucede en una feria de profesionales, pero es mucho más que eso.

Fundamentalmente es una encarnación de los valores éticos y políticos del movimiento. Ofrece una plataforma única para exhibir y comercializar las creaciones artesanales; facilitar el contacto directo entre personas artesanas y las empresas nacionales e internacionales interesadas en sus creaciones, y transmitir y aplicar las buenas prácticas y los principios de colaboración ética que promueve.

Cada año, las personas artesanas se preparan ávidamente a la llegada de noviembre para acudir, como invitados de honor, al Complejo Cultural Los Pinos, la Residencia Oficial del Pueblo de México. Durante cuatro días, este lugar —que hasta hace poco era el culmen de la exclusión— se transforma en un colorido epicentro cultural gracias a Original, que reúne a más de mil artesanas y artesanos de las 32 entidades de México, representes de cerca de cinco mil miembros de la comunidad artesanal nacional, procedentes de distintos pueblos y tradiciones. La Secretaría de Cultura facilita el traslado, hospedaje y comidas de todos los participantes.

En Original, parte de la diversidad cultural se celebra con la presencia de hablantes de 31 lenguas originarias, que están vivas gracias al acto cotidiano de resistencia que consiste en hablarlas. Cada una de estas lenguas representa identidades y cosmovisiones únicas, que han sido históricamente marginadas. Esta representación lingüística atestigua la profunda diversidad cultural de México, manifestada en Original.

En el corazón de Los Pinos, la expo-venta de Original ha sido un espacio de dignidad y comercio justo para los maestros y maestras artesanas, que recogen de manera íntegra el producto de sus ventas. Lejos de los onerosos pasillos de las ferias comerciales y del insidioso regateo, aquí las creaciones se exhiben con respeto y calidez, despertando admiración y animando conversaciones sobre el significado de las prendas o las diversas técnicas que se emplean en su elaboración.

Cada pieza, cada textil, cada joya, cada artesanía cuenta una historia de esfuerzo, compromiso con la calidad y aprecio por la tradición. En Original, las personas artesanas son tratadas con respeto y dignidad. Los espacios de venta que se habilitan les permite mostrar su trabajo en un escenario que

subraya esa dignidad. Esto contribuye a reafirmarlos para defender sus derechos y exigir un precio justo por sus creaciones.

El evento de Original, en conjunto, y los diversos espacios de venta, en particular, sirven también para formar al público acerca del valor de las piezas puestas en exhibición. Original se propone, en última instancia, modificar las conciencias de todos los actores en torno a las creaciones de las personas artesanas. Así como es importante decir "¡No al regateo!", es imprescindible ilustrar a propios y extraños acerca del valor intrínseco que hay en los materiales, los procesos, la profundidad simbólica de una pieza. Cada una de ellas es un mundo y una vida.

Además, los espacios de venta de Original son oportunidades de aprendizaje críticos para revelar el mérito de las creaciones y promover con ello la filosofía del movimiento, que se basa en la valoración. Cuando el público adquiere una pieza única y auténtica, conecta directamente con los creadores y asimila parte de la historia detrás de cada obra.

Original es un portal donde la riqueza cultural de México se encuentra con el corazón de su gente; es un espacio donde se valora no solo el producto final, sino también el proceso creativo y la identidad que lo envuelve. El evento presenta una plataforma privilegiada para visibilizar y valorar el trabajo de la comunidad artesanal, promoviendo el comercio justo y el reconocimiento de sus derechos colectivos.

Original ha servido también para extender la celebración de la riqueza y diversidad del arte popular más allá de las fronteras nacionales, por medio de puentes con maestros y maestras artesanos de otros países. Estos lazos señalan elementos universales de la creación humana, ponen de manifiesto problemas y soluciones comunes, fomentan la gestación de una red internacional de intercambio y colaboración entre creadores, y amplían el horizonte y la experiencia del público asistente.

Original trasciende el ámbito comercial y se posiciona como un movimiento que defiende los derechos colectivos y el patrimonio cultural de las comunidades creativas. Al impulsar la economía de los artesanos y promover el respeto por sus tradiciones, contribuye a un modelo de desarrollo sostenible y equitativo, donde la cultura y la creatividad, el respeto y la justicia son pilares fundamentales para el fortalecimiento del tejido social.

Original cuenta con cinco espacios dedicados a la exhibición y venta, que se extienden a lo largo de 5 mil metros cuadrados, diseñados para destacar diferentes aspectos del textil y la artesanía mexicana.

Plaza Original. Es el espacio con la extensión de venta más amplia, ubicado en el antiguo helipuerto. Aquí, la comunidad textil tiene un protagonismo especial, con la participación de más de 250 talleres artesanales, tanto individuales como colectivos. Adentrarse en la Plaza Original es ingresar en un laberinto del que no se quiere salir: se encuentra

En 2021, Original fue un respiro vital para las personas artesanas afectadas por la pandemia por covid-19. Tras casi dos años de reducción de ingresos por la parálisis comercial que ocasionó la pandemia, el evento coincidió con una disminución de casos de covid-19, lo que permitió una significativa recuperación de ingresos. Esta primera edición ofreció a los maestros y maestras artesanas una oportunidad crucial para reactivar sus economías en un momento de gran adversidad.

una muestra significativa de la rica tradición textil, proveniente de diversas regiones, desde la península de Yucatán hasta la sierra Tarahumara...

Los huipiles de algodón tejidos en telar de cintura, con llamativos colores y detalles brocados, son mayoría. Rebozos de algodón o seda, con empuntados de flores o plumas naturales, muestran la maestría en el tejido. Blusas y vestidos, confeccionados en lino o algodón, se adornan con bordados de punto de cruz, deshilado o pepenado. La lana se transforma en cálidos gabanes y jorongos.

Plaza Jacarandas. En donde antes era una cancha de futbol, durante el evento de Original se ofrece una rica variedad de prendas y accesorios de diferentes regiones del país. Desde rebozos de Michoacán y Estado de México hasta huipiles bordados a mano de Chiapas y Oaxaca.

También se encuentra calzado tradicional: huaraches y sandalias de piel curtida, provenientes de estados como Colima, Oaxaca y Michoacán. Se suman los sombreros de palma trenzada de Campeche y accesorios bordados con fibra de pita de Aguascalientes y Jalisco.

Salón Original. Este espacio solía ser una exclusiva cancha de tenis. Durante Original, se convierte en una galería que expone una selección cuidada de piezas de joyería donde luce la maestría y tradición de los maestros y las maestras artesanas. Entrar al Salón Original es viajar por la riqueza y diversidad de México: cada pieza refleja la creatividad y habilidad de su creador y la diversidad geográfica y cultural del país, con artesanos provenientes de regiones que van de las costas de Baja California al desierto de Sonora, del Bajío al altiplano central, de la sierra de Guerrero a la Península de Yucatán.

Desde la plata trabajada con maestría en Taxco hasta la cerámica de Mata Ortiz, cada creación cuenta una historia única. La chaquira, presente en diversas comunidades, se transforma en coloridos collares y pulseras, mientras que el ámbar tallado y pulido embellece la joyería de Chiapas. El cobre martillado y engarzado de Michoacán y la filigrana de plata de Oaxaca son ejemplos de la destreza artesanal presente en cada rincón del país. Además, materiales como el cuerno de toro, la semilla de cocoyol y el totomoxtle también se utilizan para la creación de piezas únicas.

Casa Original. Enfocado en el arte utilitario, en este lugar se ofrece una vasta colección de piezas de artesanía doméstica y decorativa que destacan la diversidad de técnicas y materiales tradicionalmente empleados en el país. Desde el norte en Chihuahua hasta el sur en Chiapas y Guerrero, cada región aporta su esencia única. La alfarería, por ejemplo, se presenta en cerámicas como el barro bruñido y policromado de Oaxaca, la talavera de Puebla y el barro negro de Oaxaca. La madera, tallada y labrada en Jalisco y Michoacán, se transforma en sillas, baúles y utensilios de cocina.

Pasarelas 2021
Dirección de arte: Antonio Zúñiga
Narración: Mónica del Carmen
Guion: Mardonio Carballo
Composición musical: Juan Pablo Villa

El maque y la laca de Guerrero añaden elegancia y color a las piezas, mientras que las fibras vegetales como la palma y el junco se entrelazan en cestas y tapetes en Baja California Sur y Campeche. Objetos cotidianos como bolsas de guaje, instrumentos musicales y cuadros de papel amate se transforman en expresiones artísticas únicas. Casa Original es un espacio donde tradición e innovación se unen para crear piezas funcionales y estéticamente cautivadoras, que celebran y enriquecen el legado artesanal de México.

Casa de Tintes. Surge como un espacio que rinde homenaje a la rica tradición del teñido natural en México. El Encuentro de Tintoreros, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), fue el impulsor para la creación de este espacio, dedicado a la demostración, exhibición y venta de prendas teñidas con tintes naturales. Participan, principalmente, grupos artesanales, comprometidos con la sostenibilidad y el uso de materiales endémicos.

Durante Original, la Casa de Tintes se transforma en un hervidero de actividad y color. Más de cuarenta maestros y maestras tintoreras, provenientes de diversas regiones de México, se reúnen para compartir sus conocimientos y pasión por el teñido natural. Los visitantes tienen el privilegio de presenciar demostraciones en vivo y aprender sobre el uso de tintes naturales extraídos de plantas, insectos y flores.

La Casa de Tintes no es solo un espacio de exhibición y venta: es un tributo al arte y la tradición del teñido natural en México. Es un lugar donde la creatividad, la sostenibilidad y el amor por los materiales y técnicas ancestrales se fusionan para crear una experiencia inspiradora, tanto para el público asistente como para otras personas artesanas. Es un punto de encuentro para maestros tintoreros de diferentes regiones de México, enriqueciendo la experiencia con la diversidad de sus técnicas y tradiciones. Desde Chiapas, Oaxaca y hasta Puebla, desde Guerrero, Querétaro hasta Veracruz, cada tintorero y tintorera aporta su propia visión y conocimiento.

Salón Internacional. Este espacio, instalado en la fastuosa Casa Miguel Alemán, durante el evento Original hospeda el trabajo de las manos artesanas del mundo, que aportan sus culturas al entramado nacional y comparten sus profundos saberes con el público asistente. Aquí, maestros y maestras participantes en pasarelas exhiben sus piezas más representativas, y los invitados internacionales transportan con sus creaciones a tierras lejanas, para subrayar lo universal, con sus historias y saberes ancestrales.

Desde las arenas de Arabia Saudita hasta las pampas argentinas y los jardines de Japón, personas artesanas de 17 países han dejado su huella en este espacio en las ediciones de 2022 y 2023. Cada encuentro ha sido un abrazo entre culturas y un canto

Original va por Acapulco
En 2023, se creó un espacio para apoyar a las personas artesanas de la Costa Chica de Guerrero, afectadas por el huracán Otis. Reunió una exquisita muestra de la cultura alimentaria, textiles, accesorios y arte decorativo de esta región, reconocida como un importante epicentro cultural de México. Además, se brindó apoyo directo a 52 artesanos y artesanas locales a través del FONART. En las pasarelas participaron 6 clavadistas, 4 músicos y 8 bailarines que dieron vida a los inigualables fandangos guerrerenses.

Las pasarelas son una celebración de la identidad, la tradición y la innovación, un homenaje al trabajo artesanal como expresión cultural viva y vibrante.

a la diversidad cultural. Las personas asistentes a este espacio descubren que, a pesar de las diferencias, todos compartimos el mismo deseo de crear, de expresar la identidad y de dejar un legado para las futuras generaciones, y que en la admiración de lo particular, muchas veces descubrimos con asombro el eco de la humanidad entera.

Pasarelas: un mosaico de técnicas y tradiciones

En el corazón del Complejo Cultural Los Pinos, la emblemática Casa Miguel Alemán, donde antes habitaban los presidentes, se ha transformado en un escenario ideal para servir de trasfondo a un desfile único en verdad: siete pasarelas que rinden tributo a la riqueza y diversidad del arte popular mexicano. A lo largo de 26 metros, cada paso narra una historia, acompasado por música original, cada prenda resuena con su melodía.

La imponente escalinata, donde antes los presidentes se fotografiaban para revistas de la farándula, sirve como punto de partida para este viaje que culmina bajo el cielo abierto. La metamorfosis de este espacio histórico en un escenario de celebración cultural es un recordatorio del poder de la transformación para visibilizar a los que antes habían sido marginados. La escenografía se presta para los propósitos de Original: encumbrar, exaltar y glorificar aquello que lo amerita, sin lugar a dudas, y que sin embargo había sido históricamente objeto del injusto relego.

Las pasarelas de Original son concebidas como un acto artístico: desfila el patrimonio cultural vivo de México. Además, reconocen la importancia de la vestimenta como expresión de identidad cultural y patrimonio vivo. A través de música original, guiones cuidadosamente elaborados y la participación activa de las comunidades, las pasarelas se convierten en un espacio para narrar historias y transmitir la riqueza cultural de México.

En las pasarelas, los únicos y verdaderos protagonistas creativos son las maestras y maestros artesanos de toda la República Mexicana: deciden qué piezas van a presentarse, qué modelos son los más adecuados para sus prendas y cómo deben portarlas. Muchas de las piezas originales —textiles, joyería, accesorios— son creadas especialmente con cariño y dedicación para esta ocasión. Cada pieza refleja la maestría técnica y una profunda conexión con las raíces culturales de sus regiones.

La selección de modelos se realiza con esmero para reflejar la diversidad étnica, racial y cultural de México. En la pasarela, se encuentran representantes de pueblos originarios, promotores del arte popular, así como reconocidos artistas. También participan modelos profesionales y del Programa de Reinserción

Pasarelas 2022
Dirección de arte: Antonio Zúñiga
Guion: Rubí Tsanda
Narración: Rubí Tsanda y Miguel Ángel Sosme
Composición musical: Juan Pablo Villa

Social, subrayando el compromiso con la inclusión y la representación auténtica de todas las facetas de la sociedad mexicana.

Las pasarelas se han convertido en un espacio de reivindicación y reconocimiento para las personas artesanas, quienes han dejado de ser invisibles para convertirse en los principales. Las piezas han desfilado con la misma elegancia y sofisticación que cualquier creación de alta costura, demostrando que el arte popular mexicano tiene un lugar destacado en el escenario internacional. La emoción en los rostros de las personas artesanas, las lágrimas de alegría y los aplausos del público han sido testigos del profundo impacto que esta experiencia ha tenido en sus vidas y en la valoración de su trabajo.

Original es un escaparate para celebrar la identidad, la tradición y la innovación, donde cada prenda cuenta una historia de maestría y conexión cultural. Las pasarelas son un homenaje al trabajo artesanal como una expresión cultural viva, que conecta el pasado con el presente y abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Cada paso en la pasarela es una afirmación de la riqueza cultural de México y de la importancia de preservar y promover el arte popular.

Impulso y preservación cultural

El evento anual de Original se ha consolidado como un referente en la promoción y preservación del patrimonio cultural artesanal, fortaleciendo los lazos entre las comunidades y generando un impacto positivo en la economía local y nacional. Original se ha convertido en un modelo al establecer lineamientos éticos y modelos de colaboración justos y equitativos.

En sus diversas ediciones, Original ha sido un promotor de cambio y fortalecimiento para los artesanos y las artesanas mexicanas. Además, ha logrado impulsar las ventas y la visibilidad de los productos artesanales, y mejorar la vida de las comunidades.

Original ha demostrado que el apoyo gubernamental a la artesanía puede ser efectivo y transformador. A través de la inversión en capacitaciones, espacios de venta y promoción, el Gobierno de México ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas artesanas y a preservar el patrimonio cultural de México. Original es un movimiento que ha transformado vidas, tejido esperanzas y despertado conciencias.

Original ha tocado el corazón de artesanos y artesanas, llenándolos de orgullo y esperanza: han visto cómo su trabajo trasciende las barreras del regateo y la invisibilidad, y cómo su arte se convierte en un puente entre culturas y generaciones. Ha sido un recordatorio de que su legado ancestral es un tesoro invaluable y vivo, y de que su labor es fundamental para mantener viva la identidad mexicana.

Pasarelas 2023
Dirección de arte: Antonio Zúñiga
Guion: Antonio Zúñiga, a partir de textos del Consejo Asesor
Composición musical: Alfonso Figueroa
Conducción: Mónica del Carmen

Original Escuincles

Es un espacio para que niños, niñas, adolescentes y familias se acerquen directamente al patrimonio cultural de México. Por medio de un amplio conjunto de actividades, permite al público asistente apreciar, reconocer y contribuir a preservar la riqueza cultural.

Original Escuincles surgió con el propósito de sembrar en las nuevas generaciones el aprecio por nuestras raíces y tradiciones. Es un homenaje a la rica herencia cultural que nos define, un llamado a las familias para que, juntas, mantengan vivo el legado de las comunidades creativas que tejen la identidad de nuestro país.

A través de este programa, los niños, niñas y jóvenes se encuentran cara a cara con los maestros y maestras artesanos que, generación tras generación, han custodiado y transmitido tradiciones que han desafiado el paso del tiempo. Es un intercambio que incentiva la creatividad, siembra la semilla de la identidad y amplía la mirada de los más jóvenes sobre la diversidad creativa y artesanal de México.

Durante los días del evento de Original, se ofrecen talleres y actividades lúdicas que ofrecen una ventana a la riqueza cultural de México y transmiten conocimientos ancestrales. Además, conciertos, instalaciones artísticas, exposiciones interactivas, materiales educativos y espectáculos teatrales enriquecen la programación.

La colaboración entre diversas instituciones del Gobierno de México, como la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, el Centro Cultural Helénico y el Centro Nacional de las Artes, es fundamental para ofrecer una amplia gama de actividades y temáticas en Original Escuincles.

Declaratoria de niñas, niños y adolescentes herederos del patrimonio

Ángeles Serrano Carvajal, joven artesana de 10 años, se unió a Escuincles como vocera y representante de los niños y niñas. Ella junto a más de mil niños, niñas y adolescentes de diversas comunidades y Semilleros Creativos, firmaron esta declaratoria. Este manifiesto refleja el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación del patrimonio cultural de México.

Nosotras y nosotros, niñas, niños y adolescentes de varios estados del país, queremos expresar lo que sentimos sobre el valor de nuestro patrimonio y declarar que:

- Sabemos que el patrimonio es un bien heredado de nuestras madres, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que nos pertenece y nos hace ser quienes somos.
- Reconocemos como patrimonio nuestras lenguas, nuestras danzas, nuestra comida, nuestra música, nuestros conocimientos sobre el universo; pero también nuestra naturaleza, la medicina tradicional, nuestros lugares sagrados, los edificios antiguos, las historias que cuentan nuestro origen y nuestra vestimenta.
- El patrimonio nos hace únicos porque nos habla de nuestras comunidades; nos hace a nosotros, es el alma del país, es lo que nos da sustancia y nos distingue.
- Para preservarlo, hay que seguir practicándolo: y al hacerlo, disfrutarlo. Sí nos gusta lo que hacemos, sí nos gusta mostrarlo y sí nos gusta compartirlo con otras personas.
- Nosotras, nosotros, junto con nuestras familias y comunidades, podemos cuidar de nuestro patrimonio, pero es necesario que las demás personas lo respeten y no destruyan nuestros recuerdos culturales.
- Creemos que es importante darlo a conocer, ya que –si no lo conocen las demás personas– no sabrán de nosotros ni de nuestra historia.
- Sabemos que las modificaciones o transformaciones culturales son inevitables, pero no debemos perder la esencia.
- Para muchas de nuestras comunidades, la conexión con el universo es parte de nosotras y nosotros mismos. Es por eso que necesitamos cuidar de la naturaleza: el agua, los árboles, las plantas y los animales.
- Nos gustaría conocer el patrimonio de otras niñas y niños, porque es enseñanza de vida que se transforma en curiosidad, retos, emoción y felicidad.
- Queremos que no se pierda el patrimonio de todas las niñas y todos los niños, por lo que te invitamos a conocer nuestras culturas, para que, al igual que nosotros, las disfrutes, las respetes y nos ayudes a cuidarlas.

Lenguas originarias habladas en Original

ayuujk jää'y (mixe)	chwísita'na (cora)	comcaac/konka'ak (seri)	
ikoots/konajts (huave)	jaspuy pai (paipai)	jnatrjo/jnatjo (mazahua)	
kuapá (cucapá)	maya	mazateco	nawa (nahua)
ñähñu/hñäñho (otomí)	ñuu savi (mixteco)	o'dam (tepehuano del sur)	
obnók (pima)	p'urhepecha (tarasco)	qyool (mam)	

rarámuri (tarahumara)	teenek (huasteco)	tipai (kumiai)
triqui	tsa ju jmí (chinanteco)	tseltal
tsotsil	tutunakú (totonaco)	tzjno non/tzo’tyio (amuzgo)
warihó (guarijío)	wixárika	yoko t'an (chontal de tabasco)
yoremnokki (mayo)	zapoteco	zoque

Alicia López Gómez

ORIGINAL
ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL MEXICANO
Tercera edición 2023
Foros

SEGUNDO ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL MEXICANO
AL 20 DE NOVIEMBRE 2022
PRODUCE OF
COTE D'IVOIRE
COCOA

XAREN

MI CORAZÓN

Voces de Original

Detrás de cada pieza original, hay una historia de entrega y resiliencia. Diversas voces brindan su testimonio sobre el impacto profundo que Original ha tenido en las vidas y comunidades, desde el reconocimiento y visibilidad de la labor artesanal hasta la generación de nuevas oportunidades económicas y creativas.

Nancy Ignacia Carvajal García

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana nahua de Tlaquilpa, Veracruz, perteneciente al Colectivo Tekimalakatl

Original es lo mejor de México, porque ha enseñado más a fondo todo lo que es el país: nuestras culturas, nuestros textiles. Ha sido una de mis mejores experiencias. Estaba acostumbrada a trabajar atrás de la puerta y no debe ser así.

Formo parte del Consejo Asesor y mi experiencia ha sido al cien. No estábamos acostumbradas a que como artesanas se nos pusiera al frente del público, a que se nos pidiera la opinión. Es muy importante que se nos pida opinión, porque somos la raíz, donde conservamos la tradición.

Ser parte del Consejo me impulsó a hacer lo que no hacía antes: aprender a leer y escribir. También es importante, porque soy un ejemplo para otros artesanos; somos buenos en lo que hacemos, en lo que nuestros abuelos nos dejaron, pero necesitamos aprender más. Me ha enseñado a hacer equipo, porque en las comunidades somos del mismo pueblo, pero a veces no hacemos unión.

Soy la tercera generación de mi familia que se dedica a trabajar la lana. A partir de Original, mi trabajo ha cambiado demasiado. He participado en muchos eventos y, la verdad, en ninguno te dan los valores que aquí. Desde la educación o el valor de nuestras artesanías, porque veníamos acostumbrados a que se devalúa mucho nuestro trabajo. Me tocó una vez que me dijeron: "¿Por qué lo das tan caro? Si nada más vas y cortas las flores; vas y le cortas la lana al borrego; lo pintas y lo haces y ya". No valoran nuestro trabajo. En Original, nos han enseñado a valorarlo. Y en lo personal, incluso me he valorado más; he aprendido también el valor de mi artesanía. En las Capacitaciones, nos enseñaron que incluso hasta si pones un clavo, tienes que contar que lo compraste.

En 2023, Original Escuincles fue una de las mejores experiencias, y respaldo que se siga haciendo: les está enseñando a los niños el origen. Muchos saberes se pierden y los únicos que los conservaban eran las

personas mayores o personas como yo que no iban a la escuela y lo seguían haciendo. Es muy importante que los niños aprendan las tradiciones; al no enseñarlas, se pierden. Y el no enseñarles a ellos es como si fuera malo; no lo es, porque yo sobreviví de eso. Mi mamá trabaja la lana, y de eso nos mantuvo de pequeños. Espero que en un futuro se siga haciendo Escuincles: estaré en primera fila. Y espero que, en un futuro, se incluya el trabajo textil artesanal como parte de la educación básica.

Mi experiencia en el taller de hilado que compartí en Original Escuincles fue bonita, porque los niños lo ven como juego. Y es un juego muy fuerte de la vida. Ya no lo ven como trabajo, porque les estás enseñando que tiene que ser divertido. De hecho, yo a mi hija Ángeles le enseño que ya no lo debemos ver como trabajo, porque el trabajo que tú agarres te debe gustar. Y si te gusta, es un juego divertido para toda la vida. Hubo varios niños que entraron, les gustó escarmenar y jugar con la lana.

Original es lo mejor de México, porque ha enseñado más a fondo todo lo que es el país: nuestras culturas, nuestros textiles. Ha sido una de mis mejores experiencias. Estaba acostumbrada a trabajar atrás de la puerta y no debe ser así. El otro día le comenté a mi hermana: “Yo nunca fui a la escuela y, mira, ya llegué a la secundaria”, porque voy a dar un taller por parte de Alas y Raíces. Eso fue gracias a que Original nos motiva a seguir. Si no hubiera entrado al Consejo, no lo podría hacer. Es algo muy bonito y me estoy preparando para seguir adelante.

Pedro Meza Meza

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano tseltal de Tenejapa, Chiapas, perteneciente a la Cooperativa Sna Jolobil

Original ha promovido el diálogo intercultural de maravilla. Ha llevado la cultura del campo y las zonas rurales, representada por la gente tradicional de México con su profundo conocimiento artesanal, a la ciudad.

Soy un artesano del campo, con un conocimiento propio. Quiero compartir mi arte, mi conocimiento y mi trabajo a las personas de la ciudad, a quien desee, con muchísimo gusto; desde el trabajo y los precios, todo transparente, sin ninguna reserva. Yo empecé a los 8 años y, ahora tengo 64, entonces llevo 56 años trabajando. Mi madre me ayudó a formalizar mis conocimientos, pero yo empecé solo, porque había muchos textiles en su casa y dije: "Quiero hacer esto", pero era muy complicado sin una asesoría. Ella fue y sigue siendo mi gran maestra.

Somos Sna Jolobil (Casa del Tejido), una asociación que comenzó a trabajar junta en 1976, hace más de 45 años. En esta asociación han pasado muchas generaciones: los artesanos se retiran cuando tienen 60 o 65 años; ya no quieren salir ni seguir trabajando, pero hay una nueva juventud que va aprendiendo y participando.

Recuerdo que en 2021 el equipo del movimiento Original se fue a todos lados en la República mexicana. Llegaron a Chiapas, convocando a los artesanos a participar en el primer Original. Y, como bien dice Alejandra Frausto Guerrero, pues nadie sabía para qué y quiénes eran. No teníamos mucha confianza, no los conocíamos. Pero decidimos participar porque se veía muy bien organizado. Luego me tomaron en cuenta como parte integrante del Consejo Asesor.

Desde el primer Original, yo he visto una evolución sorprendente y fascinante. Yo puedo tener ese contexto porque participo desde hace 20 años en una feria muy importante en Estados Unidos, en Santa Fe, Nuevo México. Puedo ver cómo este tipo de promociones culturales, de arte textil

sobre todo, marchan. México es grandioso en esto porque sabe organizar. Las mexicanas y los mexicanos le meten mucho amor a su creatividad y el Gobierno, también.

Original ha sabido rescatar el aprecio por lo textil; antes de este Gobierno no había nada. Hubo, en los setenta, un movimiento parecido al actual; de ahí no hubo más. Lo que hubo a lo largo de ese tiempo fueron algunas instituciones que promovieron el arte textil como Fomento Cultural Banamex, pero son lugares específicos y personas específicas. Haciendo una comparación, este Gobierno lo ha venido a hacer en un formato grande.

Original ha promovido el diálogo intercultural de maravilla. Ha llevado la cultura del campo y las zonas rurales, representada por la gente tradicional de México con su profundo conocimiento artesanal, a la ciudad. Esto incluye muchas expresiones simbólicas a través del textil, y muchas otras artesanías manuales. Han promovido muy bien este movimiento, y el público lo ha aceptado perfectamente. Prueba de ello es que los más de mil artesanos que participan en Original vendemos bien. Es maravilloso, y nosotros, los artesanos, estamos muy agradecidos con todo el público.

Original significa el movimiento de llevar la sabiduría del campo a las ciudades para compartirlo. Y yo creo que no ha habido ningún rechazo. Al contrario, ha promovido este sentimiento de orgullo nacional, porque es nuestro, porque nos hace únicos en el mundo. Original ha abierto las puertas de la Casa del Pueblo de México para los humildes artesanos, ese gran espacio para poder mostrar nuestro amor al arte, para compartirlo. ¡Que viva México y su Gobierno!

Virginia Nevárez Durán

Maestra artesana rarámuri de Gonogochi, Bocoyna, Chihuahua, perteneciente al colectivo Semati Tewé

Soy artesana desde los 7 años de edad. Al ver a mi mamá que realizaba distintos objetos artesanales es donde tuve mis inicios en ese camino. Desde hace 10 años, me he estado capacitando para ofrecer textiles de calidad. Mis manos, mucha imaginación y los aprendizajes diarios son lo que ha hecho que hoy en día me dedique a llevar y dar a conocer mi cultura en otros espacios.

Nuestro colectivo empezó a vender por internet en el 2019 por la pandemia, para seguir teniendo un ingreso. En la pandemia no hubo nada, se nos cerró Creel; no llegó mucho turista. Nuestras ventas máximas eran al turismo que llegaba a Creel. A partir de ahí nos empezamos a juntar como grupo, como mujeres que cosemos, como familia, como parte de un mismo entorno que estamos viviendo el mismo problema. Allí nos fuimos empapando de estas maneras nuevas en las que queríamos vender, porque para nosotras en la Sierra a veces no hay Internet, batallamos para la comunicación de repente, y unas vivimos muy alejadas de otras. Por ejemplo, una de mis compañeras vive a hora y media de mí caminando, y la única manera de transportarnos es caminando.

Nunca nadie más antes de Original nos había visto como personas capaces de tener colectivos, empresas, de poder trabajar para nosotras mismas.

Nos juntamos una vez a la semana, pero no nos queremos quedar allí. Nos preguntamos cómo vamos a hacer para vender más. Comenzamos tomando cursos de innovación, cursos de mercadotecnia por Internet. Eso fue un reto, porque muchas de las compañeras no sabían usar el teléfono: traían uno simple, sin cámara, sin que pudiera entrar a Internet. Fue un poco complicado y eso nos hizo que nos juntáramos, tratando de ir aprendiendo más juntas y de cuestionarnos muchas cosas juntas. A partir de que nos invitan a Original, también a las demás compañeras se les empieza a abrir

más el mundo para decir: “Todo eso podemos hacer y buscar las maneras de que esto se vaya dando”.

Nos hemos estado formando continuamente. Igual nos dedicamos a hacer la fotografía de nuestro trabajo juntas, de ver qué espacios ofrecer, de qué panorama dar, además de la Sierra. No solamente queremos vender trajes tradicionales o ropa que tenga toques rarámuri: queremos vender paisaje; queremos que la gente sepa dónde vivimos, en qué entorno estamos. Para nosotras es muy importante incluir la naturaleza, estar con el entorno.

Estar en las pasarelas de Original el primer año fue algo muy importante, porque rara vez al norte, y sobre todo a la Sierra Tarahumara, se le había tomado en cuenta. Fue poner al rarámuri en el monitor y en todos lados; que pudieran ver que no solamente somos corredores natos, sino que también los y las rarámuris somos artesanas y artesanos artesanos, que nos gusta ofrecer nuestros productos, y que somos capaces de muchas cosas que hasta ahorita nos habían dicho que no somos capaces.

Yo nunca había visto que hubiéramos sido invitadas así como en Original. Y sobre todo, que nos dieron un lugar como mujeres, que generalmente en la Sierra casi somos puras mujeres las que trabajamos, sobre todo, la ropa. En otro tipo de artesanías, sí hay hombres. Para nosotras, fue superimportante el poder visibilizar la Sierra Tarahumara, a la mujer rarámuri, trabajadora, como sostén de familia y como sostén económico.

Nunca habíamos vendido tanto juntas como en Original. Nos dimos cuenta de que se pueden hacer muchas cosas más con esto y sobre todo con el

enfoque que tenemos como colectivo: pensamos en poner un precio ya más alto —que al principio nos daba miedo— para considerar el costo del IMSS, el costo de un ahorro, el costo de la venta y la mano de obra más justa. Le ponemos a nuestro trabajo un "precio más respetuoso", porque todavía no llegamos a lo realmente justo. Llegar a ese precio nos costó el análisis de por qué voy a vender esta prenda a tal precio, si nunca me lo han pagado a ese precio. Fue un choque entre nosotras mismas hacia adentro, pero también hacia el exterior, porque al pensar que no se va a vender, también estamos atrayendo el no venderlo.

En las Capacitaciones del 2023, me tocó dar una plática en otras regiones. Esto le dio visibilidad a nuestro grupo y a nuestra forma de trabajar, porque no solamente es trabajar juntas. También, de repente, la hacemos de psicólogas, apoyando a la otra compañera que lo está pasando mal, e incluso la diversión no la dejamos de lado. Para nosotras es muy importante que la otra persona esté bien y se sienta cómoda, y poder apoyarnos.

Las Capacitaciones de ese mismo año me parecieron muy buenas, porque fue más chiquito el grupo a comparación del año anterior, que había sido grandísima y que muchas participaciones no se podían dar; yo quería participar, pero entre tanta gente no se podía. En Tijuana, fue más atinado el que fuera más regional, más del norte también. Nunca antes, a excepción de Original, había tenido una participación así, una capacitación más enfocada en nosotros, los artesanos; por ejemplo, ver qué más se puede hacer con las exportaciones o las alianzas con otras personas.

Estas capacitaciones nos han abierto, a nosotras como grupo, mucho la mirada de qué más hay que seguir haciendo, y en qué más se puede ir avanzando. Aunque lo hemos trabajado un poco, nos abre el panorama de qué más queremos para que las artesanas se vayan empapando con lo que estamos aprendiendo. En Original, nos están dando la oportunidad de salir y ver también otros entornos, lo que, de otra forma, para muchas artesanas de la Sierra Tarahumara es complicado.

Como grupo, nos ha servido bastante saber que no somos las únicas, que en otros lados hay quienes están resistiendo por conservar sus técnicas, por poder compartir, poder ofrecer algo más que un traje. Original sí fue un parteaguas para nosotras, porque simplemente vendíamos por Internet y no vendíamos cara a cara. Al estar en el evento de Original, fue diferente al empezar a platicar con más personas, los clientes, y explicarles por qué el traje que nosotras hacemos tiene el valor monetario que le estamos dando; nos hizo reflexionar mucho sobre el precio al que estábamos dando a la pieza, que era algo que nos daba miedo. El poder explorar nuevos precios fue algo nunca antes visto para nosotras. Había ese miedo de pensar en que no se iba a vender.

Para nosotras, lo importante es llevar nuestra cultura hacia otras partes, hacia otros espacios, hacia la vida cotidiana de otras personas que no pertenecen a la cultura. Eso para nosotras es muy padre; pensamos en que sí está bien vender nuestras prendas, pero siempre y cuando la persona que lo compre tenga el respeto, le dé el lugar que se merece nuestra prenda.

A partir de Original, nos empezamos a cuestionar muchas cosas; por ejemplo, que tenemos que llegar a otros públicos, y no solamente quedarnos en la parte tradicional. A veces a la gente le gusta y quiere llevar lo tradicional, pero muchas veces la prenda tradicional no le gusta para sus cuerpos. Queremos llegar también a ese espacio donde podamos ofrecer una moda de a diario y que no saque a la otra persona de lo que le gusta vestir.

Además, Original nos ha abierto la mirada sobre los derechos que tenemos. A veces es muy complicado hablarlo acá en la Sierra, porque muchas palabras que vienen dentro de los derechos escritos son complicadas para traducirlas al rarámuri. Verlo, vivirlo y poder compartirlo con nuestras compañeras que están acá, es algo muy satisfactorio. El poder llegar con ejemplos y decirles: “Esto lo puedes hacer de esta manera y es una parte de tu derecho”. Por ese tipo de cosas, yo creo que nos hemos ido formando un poco más como un grupo y pensando en qué más podemos hacer.

Original nos da la motivación de querer expandirnos y hacer otras cosas. Muestra de ello es el encuentro de costureras rarámuris que organizamos, donde tratamos de que todo sea en lengua rarámuri, para dar más difusión, que sea entendido y dar las palabras más apropiadas. Yo creo que es muy valioso: el poder hacer algo que queremos y que para nosotras nos da sentido. Eso ha sido el querer compartir lo que aprendemos en Original; no queremos que todo se quede en nosotras, queremos que vaya pasando también a más personas.

Es importante que se considere el trabajo artesanal en la ley y evitar que la comunidad indígena sea vista solo como una pieza de museo. A pesar de que el respeto hacia la autonomía indígena esté escrito, no se ha implementado realmente.

Me ha gustado mucho que en Original al artesano se le haya puesto nombre y cara. Aún somos muy poquitos, pero por algo se empieza. Nunca nadie más antes de Original nos había visto como personas capaces de tener colectivos, empresas, de poder trabajar para nosotras mismas.

Hilan Cruz Cruz

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano nahua de Tlacomulco, Huauchinango, Puebla, perteneciente a Yolcentle Taller

Original es una iniciativa muy interesante, que va evolucionando cada vez para mejorar los espacios de los artesanos y sus condiciones, para la difusión de sus creaciones.

Soy artesano textil, trabajo telar de cintura y bordado a mano. Vengo de una familia náhuatl que desde siempre ha trabajado el textil para uso propio, pero con el paso del tiempo hemos desarrollado un taller, que se llama Taller Yolcentle, donde nos especializamos en trabajar textiles que puedan ser usados dentro y fuera de nuestra comunidad, innovando en materiales, en diseño, en calidad y tratando de siempre llevar el nombre de nuestra comunidad en alto. También me involucro en otros aspectos. Estudié antropología social con la idea de entender lo que piensan y lo que entienden otros espacios en situaciones ajenas a las nuestras. Soy parte de la dirección de mi taller. Hemos trabajado siempre con la visión de compartir, de entender y de mostrar lo que somos a partir de lo que hacemos.

Original ha sido una experiencia muy interesante. En un inicio fue muy raro, porque no es que haya espacios así de abiertos para artesanos. No sabíamos muy bien qué era. Estábamos saliendo de una pandemia que le había dado hacia abajo a todas las ventas y a los procesos de todos los talleres. Muchos de nuestros compañeros se quedaron en ese proceso y fallecieron por el covid-19. Los que nos mantuvimos estábamos con una racha muy baja de ventas y de producción, porque no había a quién producirle y nuestros pocos clientes nos apoyaron hasta donde pudieron.

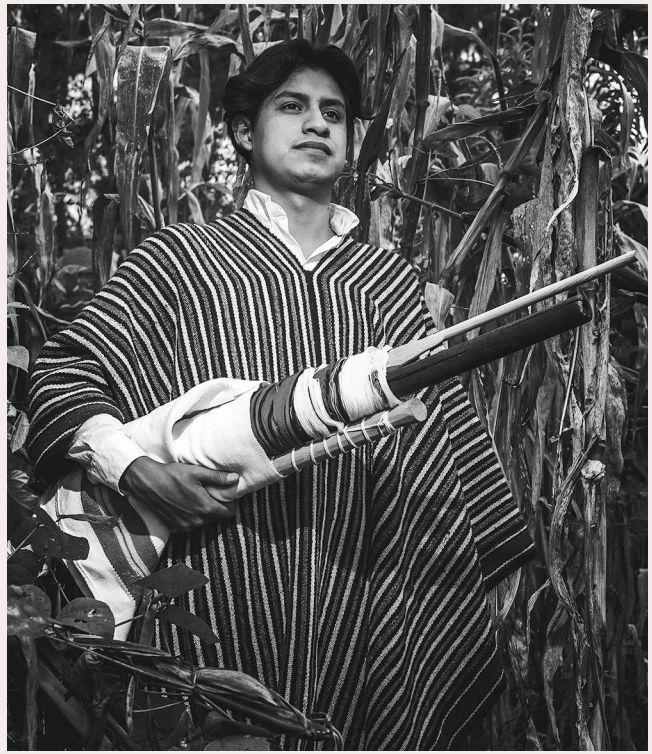
En nuestro taller trabajamos 35 personas; entonces Original fue un alivio, una ventana para poder seguir trabajando. El primer año nos fuimos acoplando, fuimos entendiendo. Este tipo de capacitaciones no las habíamos tenido y fue algo nuevo. Fue un espacio en donde pudimos ver, después de mucho tiempo, a amigos que habíamos dejado de ver dos o tres

años. Original ayudó no nada más al aprendizaje, sino también a la nueva convivencia que estábamos desarrollando.

Después, en 2022, me invitan como parte del Consejo Asesor: ha sido una experiencia muy interesante porque nos escuchan, nos toman verdaderamente en cuenta. Tenemos una cercanía muy grande con la Secretaría de Cultura y con otras instituciones que ayudan a todos. El Consejo Asesor es un elemento de apoyo para Original, que no nada más está hecho desde arriba, desde la institución, sino también toma en cuenta otras partes.

Y ahora que al Consejo se ha integrado Ángeles, la miembro más pequeña, es algo muy bonito, porque alienta a los niños a seguir, a mostrar un interés sobre esto, porque la verdad es que cada vez hay menos niños que se interesan en estos procesos. Sí hay una difusión en las redes sociales, pero la situación en México de clasismo y racismo es muy grande y cada vez hay menos personas que se interesan en seguir creando estas piezas textiles. Quienes han ido a nuestros talleres, han conocido la realidad en la que estamos y cada uno tendrá diferentes realidades, pero al final del día, todos coincidimos en que queremos seguir creando estas piezas, queremos seguir transmitiendo estos saberes. Original abre una puerta para poder seguir logrando este objetivo.

Original a mí me parece una iniciativa muy interesante, que va evolucionando cada vez para mejorar los espacios de los artesanos y sus condiciones, para la difusión de sus creaciones. Es una propuesta en donde cabemos todos, en donde aportamos todos y en donde aprendemos



todos. En 2022, tuve un acercamiento como mediador en un proceso de restitución de daños que tuvieron unas marcas con los tejedores de sarapes, de Contla, Tlaxcala, y de Saltillo, Coahuila. Fui propuesto por mis compañeros para poder tener una mejor conversación. Fue una experiencia muy interesante porque, si bien es cierto tenemos la idea de todos esos procesos de plagio, es diferente el estar ahí, ser mediador y enfrentar estos procesos y estas perspectivas, tanto de las marcas como de los artesanos.

Después tuvimos una propuesta de Dior para desarrollar un proyecto donde participamos como colaboradores para su colección Crucero 2024. Tengo que admitir que al principio fue un poco complejo, y me tomó mucho tiempo tomar la decisión: después de haber visto lo que había pasado con los compañeros de Tlaxcala y Coahuila, la verdad es que lo menos quería era pasar un mal rato. Después de mucho tiempo, pensé que esto puede ayudar y aportar; puede enriquecer para que la gente conozca y entienda qué es la labor textil y, en especial, la de la Sierra Norte de Puebla que no es muy conocida. Una vez aceptado, hubo mucha disposición y apoyo por parte de la Secretaría de Cultura; me ofrecieron un acompañamiento desde Original para poder esclarecer cualquier duda, cualquier detalle, cualquier situación que se suscitara para poder buscar una mediación y que todos estemos contentos. Afortunadamente, no hubo ninguna necesidad de tener un asesoramiento más especializado. Fue una colaboración exitosa, no tuvimos ninguna dificultad con nuestra comunidad ni con la marca. Fue un caso de éxito. Eso nos ha ayudado también a compartir los procesos y la experiencia con otros pueblos, con otras latitudes, donde Original ha sido el facilitador para estos procesos.

Original ha marcado una pauta muy importante en la valorización de la creación de todos estos textiles, fuera de la comunidad y dentro de las comunidades. La visión del textil se ha enriquecido; en el caso de mi familia, está muy contenta. Nos agrada ver gente utilizando lo que hacemos o portándolo en otros espacios en donde, en algún momento, no creímos que pudiera llegar. Porque la idea original, más allá de la venta de las piezas, para nosotros siempre ha sido, a partir del textil, la difusión de lo que somos, de lo que hacemos y cómo lo entendemos. Gracias a la difusión, a los espacios, al apoyo de Original, se ha enriquecido. No puedo decir que todo el mundo está consciente del valor de nuestro trabajo, pero ahí vamos, poco a poco, y creo que es un proceso lento, pero vamos ganando terreno.

Para un futuro, personalmente creo que sería bueno un acompañamiento no solo a las cabezas de los talleres, sino a los talleres completos; el apoyo a estos espacios puede ayudar a incentivar que haya más familias, más personas, que vean que esto es una opción también de trabajo. Por mucho tiempo el textil siempre se ha visto como algo que se hace en

tiempos libres, pero vivo de ello y trabajo en ello; debe ser visto de una manera distinta. El acompañamiento de Original para ver qué necesitamos en los talleres, qué nos hace falta, puede incentivar la calidad, el detalle, la percepción dentro de las comunidades del textil. Podría ser interesante trabajar desde dentro de las comunidades, desde exposiciones, desde la mejora de los talleres y pláticas, charlas que pueden desarrollarse en estos pequeños espacios, que hoy en día, formamos parte de la creación colectiva de nuestros lugares de origen.

Creo que Original es un medio de difusión muy grande; no nada más de la iconografía o de los formatos o de cómo entendemos algunas figuras, sino también de los materiales. A veces pensamos que lo hecho a mano, solo es algodón, solo es lana… Pero vamos a Original y vemos un montón de clases de fibras, de colores, de tintes naturales. Quiero pensar en Remigio Mestas, que es un gran exponente del trabajo textil en México y que lleve fibras de otras partes del mundo incentiva que nosotros también queramos trabajar con esas fibras. Vemos a Sna Jolobil y esta calidad de trabajo que tienen ellos nos incentiva y nos anima a decir: "También podemos trabajar en esta calidad". Vemos también el trabajo de compañeras como las mujeres de El Mejay, Hidalgo, que siguen trabajando técnicas tan complejas como las de las telas dobles. Tener un espacio de venta para estos procesos que son muy complejos, que son muy difíciles, nos anima a seguir trabajando en técnicas que están por desaparecer y que dentro de nuestras comunidades aún se practican, pero en menor medida.

Original es un espacio de encuentro en donde no nada más se encuentra artesano con usuario, sino que se encuentra también artesano con artesano. Es una red en donde nos apoyamos mutuamente, conocemos lo que está sucediendo en otros lugares, lo que están desarrollando, los colores, los materiales, los elementos, las texturas. Todo esto nutre: no nada más a la sociedad fuera de las comunidades indígenas, sino también dentro de las comunidades indígenas. Original es un ganar-ganar para todos. A mí me tiene muy contento, muy emocionado, ver qué es lo que puede pasar este año.

Martha Estela Massé López

Maestra joyera de Taxco de Alarcón, Guerrero

Original para mí es un espacio para dar a conocer lo que logro elaborar con mis manos, donde logro satisfacer esa creatividad que tengo y mostrar lo que se hace en Taxco de Alarcón, Guerrero.

Nací en el Estado de México, pero fui adoptada por Taxco de Alarcón, Guerrero, desde el 2011. Aprendí y sigo aprendiendo de la artesanía de la platería mexicana. Me gustaría llegar al fin del mundo mostrando lo que realizamos como artesanía en México, en especial en joyería. Una de mis metas es poder resguardar las técnicas tradicionales que se han generado en Taxco, porque tenemos una gran pérdida de técnicas. Quiero llevar como bandera y como estandarte la artesanía de México.

Fui invitada a Original en 2022. Vinieron a hacernos una sesión de fotos, a conocer el taller, a ver piezas. Ese primer año fue muy emocionante desde que nos cuentan el evento y empezamos a ver cómo está organizado y hasta lo bien que nos están tratando. Me entusiasmaba mucho poder mostrar mi trabajo, mi artesanía, a las personas.

Yo no conocía Los Pinos. Yo había tenido una mala experiencia, porque con los gobiernos anteriores alguna vez quise pasar por la acera de la entrada, y me hicieron irme por otro lado. Me dijeron que yo no podía pisar esa banqueta, porque no era nada oficial. Entonces, para mí, el entrar a Los Pinos y verlo por dentro fue como “Guau, está abierto para nosotros”. Fue todavía más emocionante empezar a ver llegar a otros compañeros, ver los estands con los nombres, ver el espacio especial para joyería y empezar a colocar las piezas. Es una carga muy emocional.

Jamás había estado en una pasarela, ni mis piezas ni yo. La experiencia de 2022 fue muy grata, porque una diría: “Ah, pues sí, que salgan mis piezas y que se me nombre”. Hasta ahí podría estar perfecto, pero todo el proceso para desfilar fue muy bonito. Desde cómo reciben las piezas,

conocer a quien va a ser tu modelo. El trato que nos daban era muy especial. La verdad, impone la pasarela; impone la logística porque son tan organizados: quién debe de estar en tal minuto y avanzar acá. Ver eso te va generando un nervio. Cuando nos llevaron a arreglar, yo les decía a mi familia que parecía de telenovela, por las luces, las personas que te peinan, cómo es el trato, cómo te empiezan a hablar los de maquillaje. Es muy especial, porque una como artesana nunca vive eso; nunca estamos expuestas a esta situación. El equipo de Original, te abraza en el proceso, no te dejan sola: están contigo, te están explicando. En el momento que te dicen 3, 2, 1: sales. Entonces es cuando viene ese *punch* de adrenalina. Lo primero que piensas es: "No te caigas, no te caigas", pero te va acompañando la modelo, la gente, el público. Escuchar cómo dicen tu nombre es más emocionante; no puedes dejar de sonreír. Cuando todo termina, ves las fotografías, los recuerdos; es también lo bonito: llega a erizarte la piel ese momento.

Las primeras Capacitaciones me tocaron en Taxco, Guerrero. Me agradó estar conviviendo con mis compañeros artesanos del estado, porque también te ayuda a conocer otros lugares y otras artesanías. Es muy agradable porque también sales un poquito de tu zona de confort, de tu contexto, que en mi caso nada más es platería. Empiezas a ver qué más hay en tu estado. Me acuerdo mucho de la plática del maestro Pedro Meza, me encantó; yo le hacía preguntas porque yo veía la pasión con la que contaba sobre su artesanía, también veía hasta dónde ha llegado y cómo lo han apoyado para salir y mostrar sus piezas. Y le dije: "Maestro, páseme la receta"; el maestro respondió: "Es mostrar lo que tú haces y el mismo camino te lo va a enseñar". Es cierto, al final tenemos nuestra

única bandera: mostrar nuestra artesanía, nuestro trabajo, ir abriendo el camino.

En el caso del Encuentro de joyería 2024, también me agradó porque vi qué más hay de joyería. Fue más especializado para conocer distintos trabajos: las maestras que trabajan con conchas, el maestro Esteban Abán con la semilla de cocoyol, el trabajo de los compañeros de Zacatecas. Fue interesante ver el trabajo más cerca, más privado, más especializado y más profundo, pero con el mismo enfoque: crecer, conocer, aprender. También me gustó compartir en una charla con otras maestras artesanas. Hablamos sobre colaboraciones. Realmente creo que es un tema que se llega a tocar con pinzas, porque a lo mejor en las ramas artesanales todavía están con muchos miedos para poder hacer trabajos colaborativos, ya que no se les ha respetado su trabajo. Son temas que se deben de hablar, aunque sean polémicos. Se genera el diálogo.

Participar en Original, para una como artesana, es prepararte porque es una venta fuerte. Es como decir de aquí voy a poder juntar un dinero para volver a invertir y volver a sacar otra serie, otras piezas. Es muy emocionante que exista Original porque es un apoyo para nosotros. Desde la primera vez me ha ido muy bien, me ha tocado la fortuna de tener un buen espacio. Vamos generando clientela. En la venta del Encuentro de joyería, tres personas llegaron a buscarme porque me vieron en redes sociales. También llegan esas personas que te buscan porque ya conocieron tu trabajo y confían en él. Es muy emocionante que te busquen, que ya sepan cómo es tu trabajo y que te pregunten qué es lo nuevo, qué es lo que me voy a llevar ahora.

Original para mí es un espacio para dar a conocer lo que logro elaborar con mis manos, donde logro satisfacer esa creatividad que tengo y logro mostrar lo que se hace en Taxco de Alarcón, Guerrero. Es un espacio donde se abre realmente la venta directa de taller o artesano al público; ya no existe este intermediario, ya no existe un porcentaje que alguien se va a llevar. El precio final es el que nosotros le estamos dando al público; eso es lo padre. También es muy interesante que puedes explicar el proceso de tus piezas. Gracias a Original, yo he crecido también en cómo vender, porque empiezo a narrar cómo estoy haciendo mis piezas. Puedo contarles sobre las técnicas de los materiales; también, sobre técnicas que se están perdiendo, pero que estoy logrando rescatar con una pieza que llevo a Original.

Francisco Javier Sánchez Blanco

Maestro joyero de San Cristóbal, Fresnillo, Zacatecas, perteneciente al Taller familiar Sánchez Blanco

Aprendí el oficio de mis padres, quienes me transmitieron su conocimiento y pasión por la joyería en plata. Nuestro trabajo se basa en técnicas tradicionales antiguas, como la filigrana, el cincelado, el troquelado, el cartoneado y el granulado. Nuestras piezas conservan la esencia de la joyería que portaban nuestros abuelos, con un estilo colonial y religioso, y motivos de flora y fauna que caracterizan a nuestro hermoso estado.

El principal impacto de Original es que nos ha enriquecido la experiencia: el público de Original es gente muy afín a la artesanía, conoce mucho. Hemos ampliado nuestra gama de diseños y nuestros trabajos; nuestras ventas han mejorado bastante.

Las Capacitaciones nos han ayudado a ampliar la visión, tanto de la historia, del trabajo como en el manejo de redes, de administración y del valor que se le da a las cosas. Por ejemplo, en 2023, me gustó mucho la capacitación que nos dieron de redes sociales, porque tuvimos más conocimiento en la forma en cómo proponer, cómo presentar.

El Encuentro de joyería de 2024 estuvo padrísimo, porque fue meramente del gremio de joyería. Pudimos conocer mucho de la historia, de todo el trasfondo de cada región. Nos enriquecemos. Además, participé en una charla; fue totalmente retador, porque sabemos que estamos enfrente de gente que son grandes maestros de su arte, de su artesanía, de su joyería. La riqueza que comparte cada uno, desde su punto de vista, nos complementa y nos anima como artesanos.

Teresa Lino Bello

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana nahua de Hueyapan, Puebla, perteneciente al Colectivo Tamachij Chihuatl

Para mí, Original es algo único, importante, y que beneficia a las artesanas porque les da un ingreso económico para el buen vivir de las familias.

Yo trabajo textiles de lana, teñidos con tintes naturales. Yo aprendí esas técnicas a través de nuestros familiares mayores y a través de personas mayores estando en el colectivo. Mi abuela paterna tejía en telar de cintura y cuando era muy pequeña, como de 4 años, me empezó un traje. Yo me desesperaba porque quería mi traje, que me había dicho que era un traje de fiesta. También nos enseñaron de manera cotidiana que la mujer indígena debe de aprender a hacer su vestimenta.

En mi época, nada más era el bordado; el tejido lo hacían las personas mayores. Más en la antigüedad se comenta que era un requisito obligatorio que tenía que la mujer saber elaborar la vestimenta indígena de su familia. Yo así conocí el tejido. A través de mi abuela materna, aprendí los teñidos un poco porque siendo niña, cuando íbamos al bosque a recolectar hierbas, a mí me llamaba más la atención las frutas silvestres para comer.

Estando en el colectivo, rescatamos los tintes naturales, hace ya 45 años, así como las técnicas ancestrales de tintes y las iconografías del pueblo indígena al que pertenecemos. En mi colectivo hay 120 personas, divididas por grupos de trabajo. En Original, ahorita están participando seis grupos de trabajo.

Yo fui a un Encuentro Nacional de Tintes Naturales y ahí me invitaron a participar en Original, mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). Yo ya tengo edad, varios eventos han comenzado y se han estancado o han desaparecido. Lo primero que pensé sobre Original fue que era una participación en un evento de feria: promoción y venta de artesanías pero en pequeño; no veía yo la magnitud que se iba a hacer más

hacia adelante. En ese momento pensé que era importante participar, dar a conocer nuestros trabajos artesanales de los textiles y también parte de nuestra identidad cultural.

Hemos participado en eventos de promoción y venta, pero no hay pasarela. Para mí, la pasarela de Original fue algo muy importante por el lugar en que se hizo, pues antiguamente era cerrado; yo en la antigüedad alguna vez participé en Los Pinos en un evento de pueblos indígenas, en el que había mucha revisión para que entráramos. De repente, se abre para el público y para nosotros como expositores, sí llamó la atención. También ver la pasarela, pues no es una forma tan solo de exponerlo, sino de cómo se puede vestir independientemente, aunque sean prendas tradicionales.

Ese primer año también tuve la oportunidad de que me eligieran como consejera. Yo dije que sí; no le di importancia porque a veces en algunos momentos te piden que participes como representante, como Consejo, pero de alguna manera es solamente de nombre, y también así lo pensé: "Es nada más para solventar el evento". Y así pasamos un año; teníamos reuniones. Yo tenía muchas dudas, preguntaba y preguntaba.

Y ya fue en el siguiente año cuando me dijeron que somos el Consejo Asesor y ustedes como consejeros tienen voz y voto. Como que no lo creía; dije: "No, pues no puede ser, pues el Consejo lo va a conformar la Secretaría, no nosotros". O sea, yo me sentía que no estaba yo en el nivel para ser una consejera si se habla de términos técnicos. Yo escuchaba que estaba la senadora Harp, licenciados, antropólogos. Dije: "No, pues yo no entro ahí"; pero me dieron confianza y, de alguna manera, nos dan

la oportunidad de participar con voz y voto y de escuchar nuestras propuestas. Claro que, en esos ámbitos, no quiere decir que todo lo que propones se va a hacer, sino que se va analizando en el Consejo para poder lograr cosas, tomar las cosas más positivas y que puedan ayudar. Es una oportunidad que yo sentí de que a pesar de no tener perfil profesional, pues fui tomada en cuenta y que fui escuchada de mis propuestas.

Los intercambios de artesanos a mí me ha motivado mucho, porque te ayuda a, en primera, fortalecerte; porque, a veces, pasan los años, te sientes cansada —en mi caso que soy mayor—, y digo yo: "Pues creo que esto ya no funciona", y más porque somos un colectivo de muchos años. Entonces ya llovió, ya se secó, aunque sí hemos ido a eventos pero más pequeños. Original es un buen espacio para promoción y venta; quizás para algunos de nosotros es el único que es más amplio.

Quiero expresar la importancia de las capacitaciones que nos dieron en Original. Quizás no aprendimos en un día, en dos días o en todas las sesiones, pero tomamos esa idea de la importancia de la capacitación. Por ejemplo, cuando nos hablaban de los controles administrativos o el registro de nuestros productos. Quizás no aprendimos todo, pero buscamos ir entendiendo un poco, que nos apoyen sobre esos temas. Las capacitaciones fueron motivación de poder adquirir nuevos conocimientos. Original nos motivó a seguir conociendo en beneficio de nuestra actividad artesanal.

Como consejera, a mí me dio mucho gusto cuando supe que había un Encuentro de joyería. Es lo que yo estaba proponiendo de que no solamente fuera el evento de noviembre, porque a veces los clientes dicen: "Es demasiado grande, no nos alcanza el dinero. Tenemos que priorizar en comprar unas cosas y unas cosas sacrificarlas, aunque a todos nos gusta". Entonces yo les proponía que fueran por lo menos dos eventos al año; dividir los participantes en dos.

Nosotros como Consejo, estamos en proceso. En algún momento yo manifesté que apenas en el segundo año fue cuando entendí bien de que los artesanos éramos una parte esencial del Consejo, que nos habían reconocido y nos habían dado esa oportunidad de participar con voz y voto; no solamente de nombre y de requisito. Una buena parte del Consejo Asesor somos artesanos repartidos de los diferentes Estados desde desde Baja California hasta Quintana Roo.

Yo pienso que Original sí está dando a conocer la riqueza de México. Principalmente cuando se inició Original y creo que el objetivo sigue siendo de que iban a participar ahí los mejores artesanos, o sea, los productores de calidad. Porque podemos decir que hay muchos artesanos, pero hay algunos artesanos que no producen de calidad.

Original es una selección de los mejores maestros artesanos. Yo pienso que el trabajo de los artesanos sí se ha dado a

conocer más que nada a través de entrevistas, a través de información en medios. Año que vamos, año que damos entrevistas y damos información.

Original es un proyecto que se ha ido desarrollando y que es muy importante para mí y para el colectivo donde participo. Es una oportunidad de poder dar a conocer nuestros trabajos y vender. Ese espacio de venta claro que es un ingreso que nos beneficia al colectivo, y no tan solo es de promoción y venta, sino también un poco de integración entre los artesanos: compartir conocimientos, compartir ideas.

También Original nos ha hecho sentir que somos tomados en cuenta como artesanos; no es solamente un evento al que hay que ir. Somos tomados en cuenta y la atención que se nos da es una atención de primera. Para mí, Original es algo único, importante, y que beneficia a las artesanas porque les da un ingreso económico para el buen vivir de las familias.

Quisiera agradecer a quien tomó la iniciativa para conformar Original. Agradecerle, también, a la Secretaria Alejandra Frausto, a la Subsecretaria Marina Núñez, y cae en cascada para todas las personas que conforman el equipo de Original, porque cuando vamos al evento o a reuniones somos bienvenidas allá como parte de una familia en la ciudad, que nosotras no tenemos porque somos de comunidad, de pueblo. Quiero agradecer también al Presidente de la República, a Andrés Manuel, por apoyar esta iniciativa y por haber tenido confianza en la Secretaria, porque es un dinero que se invierte en nosotros. Por eso, a veces en los periódicos hablan de que es malo que nos ayuden. Yo pienso que no es malo, que tampoco queremos una eternidad que nos ayuden, pero sí por lo menos estos arranques; en primera, establecer un proyecto como Original es un poco difícil, pero ya se va acomodando. En algún momento, me tocó explicar un poco lo que es mi sentir hacia Original, y algo muy importante es que quisiéramos que se mantuviera.

Susana Harp Iturribarría

Integrante del Consejo Asesor
Senadora de la República en representación del estado de Oaxaca y Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República

Original no nada más son los cuatro días en Los Pinos: es un ejercicio durante todo el año donde hay capacitación, donde hay un gran acompañamiento en temas muy diversos.

Original ha sido toda una experiencia cambiante, donde todos hemos ido aprendiendo juntos. Alejandra Frausto lo describe como un gran laboratorio y me queda claro que así ha sido. El tema de los derechos colectivos lo hemos estado desmenuzando por una gran necesidad, debido a todos los plagios que ha habido hacia nuestros elementos de cultura.

En el primer Consejo Asesor, se invitó a artesanos y artesanas; yo fui invitada como Presidenta de la Comisión de Cultura y como legisladora que había propuesto y estado trabajando desde un inicio en una ley para la protección al patrimonio cultural. También se invitó a algunos diseñadores y diseñadoras; la experiencia fue delimitando que el Consejo tenía que robustecerse con la presencia de las y los maestros artesanos. Así migró el segundo Consejo donde la gran mayoría son maestros y maestras artesanas.

Sobre la protección de los derechos colectivos, en el legislativo se hace una propuesta de un marco normativo. Después, quien ejecuta es el Ejecutivo. Parece muy obvio, pero de pronto la ciudadanía no lo entiende con esta claridad. Mi trabajo como legisladora terminó cuando en 2022, en enero, fue publicada la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Antes de que existiera, desde la Secretaría de Cultura y nosotras mismas como activistas, independientemente del cargo en el que estamos actualmente representando, hemos abordado y confrontado a las y los plagiarios, sean personas físicas o empresas, desde las redes sociales.

Antes de que hubiera ley, las redes sociales fueron y siguen siendo una gran ventana de exposición a los plagiarios, para que también la

sociedad haga un juicio sobre estas marcas o estos pseudodiseñadores, que realmente se dedican a robar las ideas de las comunidades, no nada más de México, sino de todo el mundo. El ejemplo perfecto es Isabel Marant, que lo ha hecho muchas veces y de una manera grotesca, y muy irresponsable lo continúa haciendo.

La Ley propone un camino a seguir, donde precisamente se hace toda una revisión con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), quien acompaña el proceso para que si una comunidad ha sido plagiada, pueda tanto la Secretaría de Cultura Federal como el INPI acompañarles. La Secretaría de Cultura tiene esta parte tan importante como es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) quien ejecuta todas estas quejas para que se pueda llegar a alguna reunión de avenencia, a algún convenio, a algún acuerdo. Esto para que se bajen las colecciones del mercado y se restituya como las comunidades definan.

El trabajo conjunto del Legislativo y Ejecutivo ha sido fundamental para fortalecer la protección del patrimonio cultural. Cualquier ley es perfectible y de eso se ha tratado. Original es un gran ejercicio de una política pública extraordinaria que precisamente está cubriendo el acompañamiento y un comercio justo para que los artesanos y las artesanas tengan un espacio digno, maravilloso, como es Los Pinos, para poder vender de manera directa.

Yo creo que todas las personas que han acudido a Original han generado una gran conciencia de lo que implica el arte textil y todas las otras expresiones y elementos de cultura; toda la técnica que está implícita

en un huipil, en un brocado. La sociedad en general ha adquirido un mayor conocimiento sobre el valor del arte textil y otras expresiones culturales. Por lo tanto, también las políticas públicas que ha implementado la Secretaría Federal, es que no haya regateo. Es algo que ha ido permeando en la sociedad, que poco a poco entre el Ejecutivo y el Legislativo nos hemos ido acompañando para que desde los dos espacios, podamos ir cambiando estas ideas erróneas de, por ejemplo, pedir descuento cuando lo que tienes delante de ti es una obra de arte. Uno no entra a una galería a pedir un descuento; se tiene que tratar con la misma igualdad: son equiparables en derecho.

Los propios artesanos y artesanas también tienen ahora una conciencia muy clara de todos sus derechos. Original no nada más son los cuatro días en Los Pinos: es todo un ejercicio durante todo el año donde hay capacitación, donde hay un gran acompañamiento en temas muy diversos. Las maestras y los maestros artesanos han ido tomando conciencia de todos sus derechos, e incluso de las formas de relacionarse entre ellos mismos y acompañarse, y cómo pueden acceder a esos derechos que el día de hoy tienen. Todo eso ha sido gracias a las capacitaciones constantes de Original.

Para que Original se fortaleciera sería importante pensar en la posibilidad logística para generar Originales en el interior del país, para que hubiera estas presencias en otros espacios del país. Buscar ciudades donde la ciudadanía esté interesada o podamos fomentar el interés, suficientemente grandes para que el esfuerzo, tanto logístico como económico, valga la pena. Así las y los artesanos podrían tener escaparates en otros lugares. Monterrey, Guadalajara, León: podrían ser espacios naturales en los cuales podrían hacerse otras ediciones de Original para que no todo quede centralizado en la capital del país.

Una de las grandes aportaciones de este Gobierno, en especial en el tema cultural, ha sido que se ha equilibrado el trato y los esfuerzos de toda la Secretaría de Cultura para que todas las bellas artes, que por supuesto son parte de la cultura universal, estén a la par en derechos, en exposición, en recursos y en programas que la Secretaría ha generado con nuestras maravillosas artes bellas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Este Gobierno ha logrado equiparar la exposición y valoración de la cultura occidental —que es maravillosa y qué bueno que nos llegó y que es parte de nuestra vida cotidiana— con las artes de los pueblos originarios. No tendríamos por qué tratar las culturas populares como si tuvieran una categoría menor. Gracias y solo en este Gobierno, ahora hay un equilibrio real entre las bellas artes y las artes bellas de nuestros pueblos originarios.

María Fernanda Cortez Sánchez

Maestra artesana tseltal-tsotsil de Pantelhó, Chiapas

Soy una joven artesana que ha llevado el trabajo de la mujer de Pantelhó a ser un poco más conocido al combinar colores que nunca nadie se había atrevido. Me gusta innovar en el diseño, cambiarle algunas cosas, pero siempre respetando las iconografías de mi comunidad, que son los brocados ancestrales tejidos en telar de cintura y la costura totalmente hecha a mano. Aprendí el telar de cintura con mi suegra; me enseñó lo más básico: cómo hacer el urdimbre, cómo montar el telar, cómo brocar.

Participar en la pasarela de Original de 2021 fue como un empujón más: presenté piezas hechas en telar de cintura y las hice con el propósito de que fueran usadas por cualquier género. Mi objetivo es que el huipil no tenga género. En la pasarela modelaron mis piezas hombres.

Gracias a Original, mis huipiles han llegado más lejos y las personas han conocido el verdadero significado de cada pieza. No es lo mismo publicar y vender en redes sociales que tener a las personas presentes y explicarles todo lo que significa.

Yo siento que Original ha cambiado mucho la mala costumbre de regatear; ya no se regatea tanto. La gente que en verdad aprecia el arte textil ha podido conocer en verdad quién lo hace, cuánto tiempo se tarda. Ahora respetan más las piezas y los precios.

Original es como una puerta grande que se me abrió. Antes de Original, toqué muchas puertas y ninguna se me abrió. Original es un espacio que me apoyó no solo a mí, sino también a mis compañeras.

Remigio Mestas Revilla

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano zapoteco de Villa Hidalgo Yalalag, Villa Hidalgo, Oaxaca

La idea de Original me parece formidable. Creo que es un proyecto muy interesante; la resistencia da otro brinco más con Original, porque se exhibe el textil con dignidad y qué mejor que en la Residencia Oficial del Pueblo de México, Los Pinos.

Cuando me invitaron a Original, al principio, me parecía difícil de entender. Me he formado de manera autónoma; somos de la escuela del maestro Toledo: tenemos una autonomía y nos vamos formando bajo nuestro quehacer. Al recibir la invitación, mi primer pensamiento fue un no; pero desde el 2014, vengo haciendo una lucha que es el impuesto justo en el rubro del arte popular. Pensé que era importante comentarlo a la Secretaría de Cultura, y también mantener informados a mis compañeros del arte popular. Por eso entré, para dar más opiniones, para abrir un poco más allá el tema de las problemáticas que hay en el arte popular, porque puede hacer eco.

En las reuniones, lo primero que me asombró fue ver a veteranos del arte popular, sobre todo del mundo textil: de Michoacán, de Puebla, de Chiapas. Fue mi sorpresa grande ver muchos proyectos de jóvenes que de alguna manera se han contagiado de esta resistencia del arte popular, del que formamos parte todos los veteranos. Me sentí muy contento ya dentro del grupo.

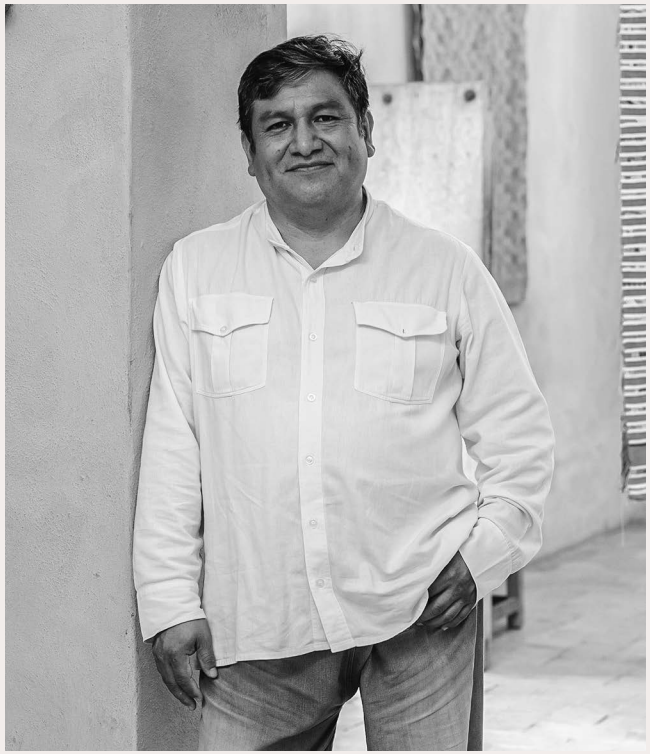
Yo soy zapoteco de la Sierra Norte, de un pueblo que se llama Villa Hidalgo Yalalag. Vengo de una familia con una genética de textileros. Desde el vientre de mi madre, oía al machete cómo sonaba. Desde niño, veía a mi mamá tejer en el corredor del barrio de Santa Rosa. Luego mi papá decide que nos vamos a Oaxaca de Juárez. Lo primero que busca mi mamá es dónde amarrar su telar y empezar a tejer. Ya que terminaba, nos íbamos al mercado a vender. Todas estas experiencias me marcaron una pauta para un futuro. Llegábamos a los puestos, donde mi mamá llevaba un huipil de 1000 pesos que lo hizo en tres meses. Y le decían: “100, 200, 500”, y lo

dejaba con la señora de 500 pesos que le decía: “Ten 50 pesos y en 8 días pasas a ver cuánto te junto”. Era un viacrucis cobrar los 500 pesos. Fue muy desesperante para mi mamá. Un día compró un rollo de manta. Lo desenvolvió, lo cortó y empezó a bordar esa tela industrial, y les dijo: “Este sí es de 500 pesos”. Eso sucedió ayer y sucede hoy.

En Oaxaca, yo ingresé a trabajar en un espacio donde compraban y vendían artesanías, con una familia, casi a los 7 años. Me gustó ver Oaxaca porque yo pensaba que Yalalag era el mundo. De 1978 hasta 1990, aprendí y vi las disciplinas del arte popular, empecé a viajar a comunidades con mi tío y mi mamá de crianza.

Cuando ofrecíamos un huipil, las mujeres de la ciudad de Oaxaca decían que era ropa para indios o para jipis,, que no era para la gente de razón; empecé a entender muchas cosas. Si hubiera permanecido con mi familia biológica, mi mamá nunca me hubiera enseñado a tejer, porque es una actividad de mujeres. Los hombres tienen otro rol. Pero yo agarré un telar y dije: “Voy a intentar”. Ahí es cuando me di cuenta que la genética se trae: pude tejer.

En 1990, creé un proyecto que trata de preservar y recuperar textiles de Oaxaca. Ahí empieza la aventura de tres décadas. La primera se empieza por investigar sobre colorantes, técnicas en uso y en desuso, hilos, fibras de Oaxaca, las herramientas. Junto con esto, la importancia que han tenido los mercados y las fiestas patronales, donde había los intercambios de hilos, de colores, de herramientas, de muchos elementos que enriquecen una cultura. El reto fue hacer piezas con hilos de algodón coyuchi y de algodón



crudo de la Costa chica con hilos de seda de la Sierra Norte de San Pedro Cajonos, zapotecos, pero tejidos por una mujer ikoots o una triqui. Se hizo comunidad dentro de los pueblos originarios. Empezamos a ver la dignificación del textil, uniendo las culturas de Oaxaca.

La segunda década abarca del 2000 al 2010. El reto era unir las comunidades originarias del mundo con Oaxaca; empezamos a utilizar hilos en la urdimbre algodón egipcio. Fui a Egipto a buscarlo, pero me mandaron a Francia, a Turquía, a Portugal a encontrar el hilo. La siembra es en el continente africano, pero en el europeo es el hilado. En la trama, insertamos seda de Tailandia o de la India o de Japón, del continente asiático, pero las manos son ikoots, triquis, zapotecas, amuzgas. Unimos los continentes.

En la tercera década, del 2010 al 2020, preciso en los tejidos los colores. Por ejemplo, vengo de Asia, de Tailandia —fui tintorero para los monjes un rato— y vengo influenciado del azul. Abrimos un espacio en San Miguel de Allende; todo es en azul. En 2019, el tema del rojo: todo es fibras animales con teñidos de grana cochinilla. Luego, la dualidad: de regreso de China, y junto con las maestras, se hizo el tema día y noche. Se crea eso y llega la pandemia.

Creo que fue muy acertado el proyecto de Original, porque en realidad todos los textileros de México necesitaban vender. Creo que es hasta este momento cuando el Gobierno voltea a ver al sector artesanal y sobre todo al sector textilero. Yo apelo todavía porque se invite a los demás sectores, a todas las disciplinas: cerámicas, cestería, que se hicieran en eventos distintos. Así como es tan importante el textil, lo es también la cerámica, el tallado de madera, la orfebrería. Tenemos para dar y regalar al mundo.

La idea de Original me parece formidable. Personalmente, creo que es un proyecto muy interesante; la resistencia da otro brinco más con Original, porque se exhibe el textil con dignidad y qué mejor que en la Residencia Oficial del Pueblo de México, Los Pinos.

Con nuestra participación en el Consejo Asesor, hemos tratado de apoyar, de recomendar a los compañeros que no son o que no han sido visibles. Hemos dado algunas ideas, hemos reclamado nuestro derecho, como el impuesto justo. Tienen que reconocer al sector artesanal como tal y que haya una tributación correcta.

Los comentarios sobre Original de todos los colegas es que a todos nos ha ido bien en las ventas. Nadie puede quejarse; nos han tratado como reyes, la verdad. Nos han dado un muy buen trato, muy digno. No lo esperábamos. Han hecho un trabajo excelente que ayuda a que más chicos vean que el quehacer textil vale la pena. Es como ser un abogado, como ser un contador, un médico, un sacerdote.

El ser tejedor es algo que vale la pena y qué bien que Original haya sido una ventana muy importante para mostrar la gran diversidad que tenemos en México. Voy a dar una metáfora de lo que yo entiendo del telar de cintura: tiene una vara arriba y una vara abajo. Para mí y para muchos pueblos originarios, ahora estoy convencido, de esas varas, la de arriba es el Cielo y la de abajo es la Tierra. ¿Qué es la urdimbre y la trama? No es más que el universo en donde se plasma la cosmovisión de los pueblos originarios del mundo. No hay lugar en el mundo, como inicio, donde no se haya usado el telar de cintura. ¿Y qué se genera de esta herramienta? Pues la segunda piel, que va a acompañar desde que nacen hasta que mueren los originarios de los pueblos. Por eso es tan importante dignificarlo.

En 2010, el maestro Toledo nos invita a hacer una exposición en el Centro de Artes. Y en ese momento reconoce al textil de manera indirecta, que es arte, porque estábamos en un lugar de artistas, no de artesanos. Los logros que se han ido obteniendo a través del tiempo se van reconociendo y el textil se va dignificando. Gracias a la idea de Original, hay personas que están esperando ese evento también, como los maestros tejedores y los amantes del arte popular, del textil.

Conozco ferias importantes en el mundo, como la de Santa Fe, Nuevo México; la que hace la Universidad Católica de Chile, en Santiago; la de Bogotá, Colombia, Corferias. Son los mercados más fuertes en el continente americano donde he participado; creo que Original puede formar parte de esta ruta de mercados. Creo que tiene ya esa posición. Avanzó muy rápido porque en 2024 será la cuarta edición.

Yo creo que Original es un aliado más, porque el textil, en los ochentas, ya casi estaba caducando. Mientras más industrial nos hemos convertido, lo artesanal ha ido quedando en segundo plano. Original ayuda a dignificar; ayuda mucho en una apertura un poco más administrativa y otra perspectiva del textil, porque en las comunidades se ve de una mejor manera.

La balanza tiene que ser: ni el tejedor tiene que abusar del cliente ni el cliente del tejedor, porque si no, no funcionaría. Ojalá Original quede como política pública. Creo que le haría muy bien al Gobierno que esté. Original va a lograrse, porque es algo muy sensible, muy justo y muy remunerable en todos los sentidos, para las comunidades y la cultura mexicana.

Juana Bravo Lázaro

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana purépecha de Angahuan, Uruapan, Michoacán

Desde niña empecé a tejer, viendo a mis abuelas, que eran artesanas. Ahora tengo 65 años. Además de tejer estoy dando clases a las niñas de mi comunidad porque yo pienso que cuando ya no pueda trabajar, o cuando yo ya no esté, es muy importante que no se pierda la cultura y la tradición que tenemos.

Participé desde el inicio de Original. Cuando llegué a Los Pinos, vi que estaba bien organizado. También no supe ni de dónde viene el dinero para gastar ahí, porque pagaron los puestos que nos dieron, el hotel, la comida, el camión que nos llevaba y que nos regresaba. Yo estaba sorprendida porque no era fácil hacer así como ellos hicieron un trabajo tan precioso.

Después me invitaron al Consejo Asesor. Era la primera vez que participaba en algo así, de esa manera. Yo me quedé, así como dicen, con la boca abierta. Es otra experiencia. Cuando hay reunión del Consejo, opinamos, hacemos grupos de gente para platicar y ver cómo está el trabajo, cómo nos está yendo. Para mí es muy bonito Original.

A partir de Original ha cambiado cómo vendo, porque en mi comunidad, por ejemplo, si uno tiene una necesidad muy fuerte, entonces trata de vender rápido y vender aunque sea barato; tienes que vender porque ocupas el dinero. Ahora para Original voy guardando mis piezas para venderlas por lo que valen. También tengo que juntar de las otras personas de mi grupo o de la comunidad, que me encargan vender sus rebozos. Es una manera de ayudarlas también económicamente.

Victorina López Hilario

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana amuzga de Piedra Pesada, Xochistlahuaca, Guerrero

Yo hago tejido amuzgo en telar de cintura. Me da mucho gusto que mucha gente conozca este trabajo. Yo empecé desde los 6 años, tengo 50 años; crecí viendo a mi mamá que teje y hace el hilo con algodón natural. He enseñado a mis hijos y a personas de mi comunidad. También estoy dando clase de telar de cintura en la Casa de la cultura de Xochistlahuaca.

Cuando me invitaron a participar en Original, estaba muy interesada. En el Consejo Asesor estamos dos artesanos de Guerrero. Estaba muy contenta, agradecida también, porque ahí me di cuenta que yo también puedo participar ahí. Original es donde voy a mostrar todas mis prendas de artesanía; abrió mi camino para vender mis piezas; ayudó mucho porque ya no regatea la gente como antes.

Para mí es muy importante Original, porque con la pandemia yo no salí a vender. Cuando empezó Original, era muy necesario, muy importante, porque ahí vendimos muy bien. En noviembre, cada año, han mejorado muchísimo nuestras ventas y clientes. Original es el único espacio donde podemos mostrar nuestros trabajos de toda la República, de varios estados.

Original ayudó mucho también con capacitación. Para hacer las cuentas de nuestra artesanía, por ejemplo, nos dimos cuenta que tenemos que considerar todo; antes, la verdad, nosotras no hacíamos bien la cuenta de cuántas horas tardábamos con cada prenda, de todo el material.

Yo quiero resaltar la importancia de Original; espero que se siga haciendo porque algunos artesanos no han llegado a participar.

Ignacio Netzahualcoyotl Nava

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano nahua de Contla, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala

Original ha dado pie a que se geste la ley de derechos colectivos. Al escuchar a las comunidades indígenas a través de Original, se ha dado pie a una ley bastante fuerte.

Soy la cuarta generación de una familia de tejedores en telar de pedales con fibras naturales de lana y de algodón, teñidas con tintes naturales. Mi hijo y otros alumnos más pequeños son una quinta generación de tejedores. He trabajado mucho rescatando técnicas de los siglos XVIII y XIX, principalmente las iconografías y los procesos. Lo comparto con la comunidad. Mi tarea también como maestro es compartirlo con jóvenes, con niños. La intención es que no se pierda, que haya una continuidad.

El primer Original fue muy emotivo. Como produzco realmente poco en el taller, acabamos todo nuestro material un día y medio antes de que terminara el evento. En general, nos fue muy bien, al igual que a la gran mayoría de compañeros que asistimos a la primera edición. Los tres años se han mantenido muy sólidos. Ha habido mucha venta, afortunadamente. Para el segundo Original, se hizo una reestructuración muy correcta. Se armó otro Consejo Asesor, con una mayoría de artesanos. Original tomó un rumbo muy fuerte de protección a la cultura. Se alejó del diseño y se fueron a los pueblos y a las artesanías.

Sobre los plagios de diseñadores a artesanos, desde el primer Original, la Secretaria Alejandra Frausto había hecho comunicados para que se detuvieran. Carolina Herrera plagió el bordado de Tenango de Doria, las blusas de Tlahuitoltepec, el sarape de Saltillo y de Contla. En ese tiempo, me vinieron a grabar al taller, e hice una especie de protesta. El video hablaba de que el diseño le pertenece a la comunidad, de que están haciendo uso indebido de la imagen y de que al final es como si nos despojaran de nuestra forma de vida sin consentimiento. Sin embargo, no trascendió. Quedó ahí en un alto, y que se supiera sobre el caso. Recuerdo

que Carolina Herrera lo expresaba como que “hicieron un homenaje a las comunidades de México”; en realidad, no era homenaje: era un plagio.

También me tocó estar en la negociación con la marca japonesa Comme des Garçons. Después del segundo Original, la marca tuvo un acercamiento con la Secretaría de Cultura para negociar directamente con las comunidades de artesanos. De parte de Contla, me tocó ser el representante y, después de pláticas, se llegó a un acuerdo: nosotros, como comunidad, nunca pedimos un monto económico, sino que pedimos que hubiera una retribución a la comunidad. Al final, la marca decidió dar una cantidad de dinero a través de las Secretarías de Cultura. A través de la de Tlaxcala, a 36 artesanos se les dio un incentivo económico como retribución por el uso indebido del sarape. Es la primera vez que ocurre un resarcimiento para una comunidad.

Luego, seguimos en pie con la marca Ralph Lauren, con la que desde 2022 hemos tenido pláticas para generar un convenio de colaboración de trabajo. Todo esto porque Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, hizo un llamado en su cuenta de Twitter. De ahí, se tuvo una disculpa en Los Pinos por parte de la marca. Yo creo que la disculpa sería que llegara un beneficio a la comunidad. De alguna manera, se aceptó la disculpa, pero con la condición del camino a recorrer. Va a iniciar un proceso de resarcimiento por haber plagiado, que ellos llamaron Resiliencia comunitaria: un proyecto entre la comunidad y Ralph Lauren. La verdad es que ha sido un proceso muy largo. En un futuro muy cercano, empezaremos a trabajar para una colaboración ética. Es algo que realmente nos tiene con un poquito de desconfianza, porque no sabemos

si estamos haciendo bien como comunidad, si estamos dando un buen paso para trabajar bien. Yo creo que dentro de la comunidad hay muchas necesidades y lo vemos como una oportunidad de trabajo. A ver qué pasa. Está programado para trabajar con ellos dos años y medio, hasta 2026.

Creo que Original es una columna vertebral de la cultura textil del país; le ha dado soporte no solamente económico, porque realmente hay un beneficio directo a las comunidades; es un soporte, una estructura que defiende, que promueve, que garantiza el respeto hacia los artesanos, hacia los autores del patrimonio cultural de México. El que nos hayamos conocido, por ejemplo, los representantes de Coahuila y de Contla, en 2022, ha dado una serie de intercambios que inició con Original. Creo que incluso hemos roto algún tipo de desconfianza o enemistad que pudiera haber ocurrido en el pasado, o que quedara a veces por no platicarlo.

Original ha sido un punto, y me refiero solo a Los Pinos, donde ocurren muchas buenas cosas, muchos buenos comentarios, muchas buenas acciones. Los artesanos van con toda la intención de compartir, de saber, de vender. Es parte esencial, pero más allá de la venta, se creó una comunidad muy fuerte. Ahora por ejemplo, nos conocemos gente que hacemos sarape: de Saltillo, de Contla, de Colón, de Zacatecas, del Estado de México, de Nuevo León, de Jalisco. Se siente realmente una unión de saberes y de técnicas.

Original ha dado pie a que se geste la ley de derechos colectivos. Al escuchar a las comunidades indígenas a través de Original, se ha dado pie a una ley bastante fuerte. Con esta nos basamos para trabajar con la marca Ralph Lauren. Esa ley nos permite dialogar directamente con la marca. Sin una ley que estuviera vigente en el país, prácticamente estaríamos sin defensa; no podríamos hacer nada. Nos ha servido realmente mucho esto que se gesta a través de Original.

Original ha sido un parteaguas para la cultura mexicana, ahorita enfocado en los textiles, pero puede servir de ejemplo para otras ramas de la artesanía y de la cultura en general. El primer reto grande es esta transición de Gobierno. Realmente hay una incertidumbre en las comunidades de cómo va a ocurrir. Hasta que lo vivamos, podremos dar una opinión al respecto. Sin embargo, debo decirlo con toda seguridad: todos los artesanos, sin excepción alguna, que han estado en Original desean que el proyecto continúe, porque ha sido muy benéfico para las comunidades, para el trabajo, para el reconocimiento.

Tenemos deseos positivos de que todo salga bien. Si llega a cambiar de nombre, tampoco creo que sería malo, solo que se mantenga el proyecto tal cual ha ido evolucionando hasta lo que hoy es Original. Hay temas mínimos por ajustar: de movilidad, a lo mejor de selección de artesanos, a lo mejor, en un futuro, que sea algo rotativo para dar la oportunidad a más

gente. Eso serían temas técnicos que se tendrían que, con el tiempo, ir acoplando.

Hay un tema más fuerte: la validación educativa. Siempre he pensado que los artesanos deben tener una preparación académica igual que cualquier otra carrera, igual que un doctor, que un ingeniero, que un licenciado; tener el mismo campo de oportunidad educativo. Muchas de las veces se aleja la educación por las necesidades que hay en los pueblos. Sin embargo, creo que con toda esta visibilidad que está dándose a través de Original, se puede gestar un sistema educativo también que incluya la artesanía.

Algunos estados ya lo hacen y la verdad es que se aplaude: en los libros de historia regional en las primarias se incluye a algunos compañeros artesanos. En Tlaxcala, por ejemplo, hay un libro de cuarto grado de primaria que habla del patrimonio cultural del estado. Es un primer paso para que la cultura regional se incluya en los textos de educación pública. Pienso que podría llevarse en una primera instancia a carreras técnicas y luego profesionalizarlo.

Algunos casos ya están ocurriendo en el país. Por ejemplo, está la Escuela de Artesanías del INBA, en la Ciudad de México, donde tienen carreras técnicas respecto a la artesanía; en Morelos la Universidad Arte y Tradición que profesionaliza a personas que estudien cuestiones artesanales, sobre técnicas, sobre conocimiento, como historia general; en Jalisco, está el diseño artesanal, que trabaja directamente con artesanos, con las comunidades. Sin embargo, creo que la artesanía debe tener su propio espacio educativo. Es decir, que los maestros artesanos tengan un nivel de licenciatura. Por supuesto que se tendría que trabajar mucho en un sistema educativo.

Agradezco a la Secretaría de Cultura por todo el acompañamiento que nos ha dado en todos los casos que ha habido de plagio; quisiera agradecer de forma personal y decir que realmente hubo un cambio. Se sintió un cambio genuino y no hay palabras para agradecerlo.

Aurelia Gómez Jiménez

Maestra artesana mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, perteneciente al Taller Arte Mixe Xoj

Desde 1999, trabajamos textiles. Somos un equipo, mi esposo y yo, y otras compañeras. Cada quien trabaja algo diferente. Yo soy la maestra de acabado de rebozo, y mi esposo es Bonifacio Vázquez Pacheco, maestro artesano en el telar de pedal de cuatro pedales.

En 2005, participamos en el Premio de Teñido de tinte natural y ganamos. Gracias a eso, nos conocieron. Era algo emocionante porque mi esposo tejió y yo me tardé un mes con los empuntados del rebozo. Lo mandamos a concursar, y sin darnos cuenta de que íbamos a ganar. Nos abrió las puertas en las ferias del Museo de Culturas Populares.

Original fue muy diferente. Era increíble vender nuestros productos donde estuvieron los gobiernos y que la gente pudiera entrar donde antes no dejaban entrar a nadie. Fue emocionante conocer a muchos artesanos, tantas cosas que hace cada uno en su región.

Original para nosotros es algo que nos cayó del cielo, porque no hay otra forma de vender; es muy difícil salir a vender a las expos, más cuando nosotros estamos muy lejos de la ciudad. También ver tantas cosas y ver caras nuevas en Original nos motivó para sacar nuevas prendas.

No sé expresar mucho en español; yo quisiera decir muchas más cosas desde el fondo de mi corazón sobre Original, pero no puedo expresarlas. Espero que Original siga adelante y que no dejen este trabajo y el esfuerzo del equipo. He visto cómo se empeñan la gente que trabaja allí. Quiero darle las gracias a ellos porque dedican su tiempo a nosotros, a la artesanía, al pueblo.

Alma Alicia Arias Díaz Barriga

Maestra artesana de arte plumaria en miniatura de Morelia, Michoacán

En 2008, comencé con el arte plumaria. En 2024, recibí la Presea “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como reconocimiento a mi trayectoria. Antes de Original, para dar a conocer mi artesanía, participaba en los concursos artesanales que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) o el Instituto del Artesano en Michoacán. Cuando me invitaron para participar en Original, pues qué mejor: es a nivel nacional y he logrado varias satisfacciones.
A mí me dio mucho gusto participar en este extraordinario evento en el Complejo Cultural Los Pinos.

En 2022, estuve en la pasarela de joyería llamada “El Padre y la madre, los dioses del cielo en la tierra”, y me encantó: di a conocer mi artesanía. Fue mi primera experiencia en una pasarela. Desde que entras al maquillaje, al peinado, y luego cuando ya vas en la pasarela, sí sientes como que te tiemblan las piernas, pero al final me fue bien. Además, las personas que me conocieron ese año, al siguiente volvieron a adquirir mis piezas.

En el Encuentro de joyería de 2024, me encantó ver cómo trabajan la orfebrería los compañeros. Me gustó mucho este encuentro, porque todos los joyeros que vamos Original nos integramos más y nos conocimos más. Las mesas de trabajo también me gustaron.

Original es extraordinario; es un apoyo grandísimo para todos los artesanos de México. A mí me gustaría que siguiera Original en Los Pinos, que es un maravilloso lugar. Ya todo el mundo nos ubica que vamos a estar ahí en noviembre. Ojalá que continúe.

Jan Cristhian Mata Ferrer

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano mazahua de San Felipe Santiago, Villa de Allende, Estado de México

Soy un bordador mazahua; domino varias técnicas, pero la más representativa es el bordado mazahua o de lomillo a dos agujas. Empecé a los 13 años, oficialmente, sabiendo todas las técnicas; llevo más de la mitad de mi vida bordando. Cuando comencé, no era muy fácil que yo aprendiera; me volví autodidacta viendo a una tía. En mi comunidad, los hombres no se dedicaban al bordado. La principal razón era porque, se pensaba, no correspondía al género que es. Después conocí historias de muchos que bordaban desde hace muchísimos años, pero realmente lo hacían en su casa, a escondidas, y nunca se comentaba. Esto da una idea de qué tan grande era el problema.

En la actualidad, la situación está cambiando: muchos niños muestran interés y también las mamás acceden a quererles enseñar. La cultura mazahua, con las expresiones del arte popular, ha sobrevivido gracias a las mujeres: son las que han cargado con toda esta representación cultural; son las únicas que visten con un traje originario, son las que más bordan. Hoy, el interés de niños o hombres por bordar significa que la cultura va a seguir un poco más viva y que el peso ya no va a recaer sobre las mujeres, que por mucho tiempo mantenían vivo el arte popular.

Original está cambiando el concepto de cómo se aprecian las creaciones de los pueblos originarios; ha marcado a muchas comunidades.

Durante la pandemia, como todo lo creativo, el taller estuvo completamente detenido; fueron casi dos años que no tuvimos ventas. Lo que nos enseñó a nosotros la pandemia fue a no crear grandes expectativas. La primera vez que fuimos a Original, en 2021, no íbamos con altas expectativas. Durante el evento, volvimos a sentir que nuestro trabajo estaba siendo valorado y que ya podríamos tener un sustento como antes. Original nos volvió a regresar el ánimo con respecto a estas exposiciones,

con la venta al público. Nos fue bien con la venta. Era recuperar otra vez esas esperanzas; aunque todavía la gente salía con miedo y estábamos con miedo, pues el uso de cubrebocas aún era obligatorio.

En las pasarelas, sí fue bonito darle ese toque exclusivamente para textiles. Aparte era libre, o sea, no era que nos dijeran: "tienen que basarse en estos colores o en esta corriente"; no nos pusieron ninguna limitación o especificación. Realmente fue padre porque vimos lo que naturalmente se hace y lo que se llega a innovar. A veces se piensa que en muchas comunidades indígenas no se innova y que siempre es el mismo corte o los mismos colores, pero realmente se hace; es lo que expresa la persona que lo crea. Si no innova más allá o no crea algo más, es porque no lo siente. Hubo mucho interés de la gente, que también eso es importante. Si la gente está interesada, obviamente, también te da motivación y te da alegría participar en este tipo de pasarelas. Realmente fue novedoso y después de Original muchos estados y muchas instituciones empezaron a replicar este mismo concepto.

Algo muy importante que sucedió durante la primera edición fue el acercamiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para poder registrar las marcas. Cuando yo me registré en 2016, a mí me colocaron como artista. Cuando en realidad, hay un segmento que es de artesano. Entonces, Original ayudó con una cercanía más personal con las secretarías del gobierno o con diferentes instituciones; el personal sabía cuál era el tema que se tenía que abordar y eso ayudaba mucho. No es lo mismo que ibas tú un día, por ejemplo, al SAT y, con tanto que tiene, no

te sabe orientar. Fue algo muy significativo poder aclarar un poco sobre el régimen fiscal y poder registrar oficialmente las marcas del taller. De las cuatro propuestas que metimos sobre marcas, tres fueron aceptadas; a través de Original, pudimos consolidar el registro de marca.

Para la segunda edición, fui invitado como parte del Consejo Asesor. Cuando llegó esta propuesta, fue un honor. Siempre existió la duda de qué tanta influencia íbamos a tener nosotros como parte del Consejo. En ese momento, muchos pensábamos que solamente éramos una figura representativa y que no habría una participación. Realmente, fue muy complejo, porque había que tomar decisiones, había que proponer, había reuniones; al final los resultados bajo las decisiones y las propuestas se vieron reflejadas para la segunda edición. Vimos cómo atacaron algunos problemas que existían y se logró que Original creciera más.

En 2021, éramos muy pocos artesanos, inclusive el lugar donde estábamos, no había una propuesta clara de cómo iba a ser la exhibición de las piezas. Durante la segunda edición, en 2022, se pudo pulir y ver una mejoría grandísima a comparación de la primera edición. Mejoró y ayudó muchísimo con este segundo Consejo.

Durante mucho tiempo no había un evento que marcara tanto, que fuera gubernamental y que se enfocara directamente al arte textil. Eso es muy importante. Original ya se puede considerar como una feria del libro, o pensar que tiene el rumbo de un Cervantino. Que Original sea año con año más grande habla de que a la gente le interesa, pero ese interés viene a través de lo que la Secretaría de Cultura ha hecho por Original: darle la prioridad y la seriedad que se merece el arte textil. Realmente no hay más que se pida como creador de arte popular: que tu trabajo sea valorado y que haya un respeto. Creo que esas dos partes, el decir no al plagio y al regateo bajo este lema, es lo que más importa.

Además, Original ha ayudado a la visibilización. Mi tía Sofía Ferrer fue de las principales que ayudó a promocionar el arte popular en los años sesenta y setenta. Ella no había tenido esa visibilización que le ha dado Original; entonces otra vez retomar, para ella ha sido muy significante. Y para la familia, en general, sí ayuda muchísimo: ya tenemos agendada la fecha de Original; ahorita la preocupación es qué vamos a presentar, qué vamos a llevar, o sea, trabajar para eso. Original es importante: está incluido dentro de nuestros planes y proyectos del año.

Original está cambiando el concepto de cómo se aprecian las creaciones de los pueblos originarios; ha marcado a muchas comunidades. Ya era tiempo de que se enfocara un proyecto directo hacia las artes populares; durante mucho tiempo no se le había dado exactamente ese valor de contribución a la

cultura. Se le había dado enfoque a otras áreas, pero nunca a la parte más importante de diferentes culturas. Es un evento grande, y trae diversidad y propuestas de todo tipo, hasta de jóvenes que están empezando a experimentar con nuevas formas sin transgredir la cultura.

Para el futuro, creo que sí es muy importante tener un diálogo directo, por ejemplo, con el SAT, que se siente a escucharnos, porque a diferencia de otros o de muchas otras partes de la economía de México, como artesanos realmente lo que estamos invirtiendo es mano de obra, porque por lo regular los materiales son muy básicos; en un metro de tela puedo hacer muchísimas cosas, y no puedo justificar eso. Lo que realmente es importante es cómo vamos a valorar esta parte de contribuir sí a los impuestos, pero que también haya una conciencia de cómo justificamos los gastos si a veces nuestra materia prima la producimos nosotros.

Es muy fundamental que el trabajo artesanal sea reconocido como una fuente económica para el país y turística; se piensa que el arte popular no contribuye a la economía de México. Ahora que se le ha dado la importancia que antes no se le daba, ya se pueden pulir las cosas. Creo que los problemas del no regateo y la apropiación cultural no se habían tratado en muchos años; hoy no se va a poder resolver de la noche a la mañana, lleva un proceso, y en este proceso va a haber ciertos errores.

Creo que es fundamental reconocer la importancia de aspectos como la contribución al SAT, que permitiría a los artesanos acceder a seguros médicos y protegerse ante el desgaste físico propio de su labor; por ejemplo, en nuestro caso, se nos va la vista y lamentablemente no hay forma de continuar con un tratamiento médico. La incorporación y valoración de los derechos laborales de los artesanos ayudaría a erradicar problemáticas como la falta de acceso a tratamientos médicos. El reconocimiento de nuestra labor, incluyendo la contribución al SAT y el acceso a derechos laborales, es crucial. El trabajo realizado a mano no se limita a la producción material: abarca un proceso artístico y una expresión cultural que no pueden cuantificarse únicamente en términos económicos. La valoración del trabajo artesanal debe incluir su valor cultural y artístico.

Justino Damiano Domínguez

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano nahua de Acatlán, Chilapa de Álvarez, Guerrero

Original no solo nos ha ayudado, sino que nos ha defendido de muchas injusticias; Original nos ha hecho visibles.

Llevo alrededor de 15 años realizando bordados tradicionales de Acateca. Yo inicié trabajando con mi hermana y aprendí a bordar con ella. El textil que realizamos en Acatitlán es muy único. El nuestro no tiene casi similitud con ningún otro trabajo. El bordado representa la flora y la fauna de la región; lo que nosotros hacemos es plasmarlo en otras prendas de uso cotidiano para preservar nuestro arte textil.

A mí me tocó estar desde el primer año en Original. Yo no quería participar: no sabía qué era. Yo le decía a esa persona que me invitó: "A mí invítame a Culturas Populares. Yo no quiero ir a Los Pinos". Original era nuevo, era como piloto; pero cambió totalmente todas mis expectativas cuando participé por primera vez. Terminó siendo un proyecto muy importante para mí y para todos los que colaboran conmigo. Estamos muy agradecidos y felices: nos ha dado mucho trabajo.

En 2021, llega este proyecto donde nos tratan muy bien, donde todo el personal de Original nos cobija. Es un espacio muy importante que nos ha ayudado a expandir y a difundir nuestro trabajo. Yo considero que me ha dejado muchísimas cosas buenas. He tenido más trabajo, he tenido muchos enlaces; mi trabajo se ha llegado a conocer en más lugares.

A partir de Original, hemos aprendido mucho en las capacitaciones. Nos han mostrado que una pieza no se debe de regatear ni se debe de dar a un precio que esté por abajo de todo el trabajo que conlleva; nosotros de repente no sumamos el tiempo que se le dedica. Solo valoramos una pieza monetariamente: nada más lo de la inversión, pero no sumamos todo el proceso, como nos lo enseñan en las capacitaciones. Incluso hemos

aprendido a hablar con la gente del trabajo, que no se debe de regatear, que es un precio que cuesta eso porque es un trabajo a mano. Hay gente que sí es consciente y hay gente que siempre va a pedir regateo. Eso es algo que no se puede evitar. En Original, la gente no hace esos regateos.

Dentro del Consejo Asesor, yo estoy muy de acuerdo con las decisiones tomadas. En 2023, se organizó Original Va por Acapulco para apoyar a los artesanos afectados por Otis. A pesar de que el municipio afectado fue Acapulco, el huracán afectó la economía en general; sobre todo a los artesanos porque no hacen productos de primera necesidad. Era necesario un apoyo y abrir más espacios; por eso también se nos abrió el espacio de La Verbena en el Zócalo. Yo agradezco que me hayan tomado en cuenta como enlace, porque eran tiempos muy difíciles. Siempre es muy poco probable que el artesano tenga trabajo todo el año. Si de por sí son pocos los espacios de venta que tenemos, este golpe del huracán sí nos afectó muchísimo.

Original es un proyecto que nos ha dado demasiado. A mí me ha sorprendido mucho todo lo que he vivido en estos tres años: año con año se ha ido modificando algunas cosas para bien. De manera personal, yo siempre me siento muy agradecido por todo esto que han realizado para con nosotros en Original. Como artesano, para mí es muy importante: un espacio digno para los artesanos, que cobija a los artesanos, que defiende a los artesanos y al arte textil. Original no solo nos ha ayudado, sino que nos ha defendido de muchas injusticias; Original nos ha hecho visibles.

Severa Leonarda Santiago Paz

Maestra artesana zapoteca de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca

Quisiera que siga Original para que nos sigan ayudando a todos los artesanos. Somos muchos artesanos que necesitamos de esa venta y espero que no se olviden de nosotros.

Yo inicié bordando desde los ocho años; soy la cuarta generación. Antes de irnos a la escuela, teníamos que trabajar, no había luz eléctrica. Mi mamá ponía dos velas en una silla y nos sentábamos a bordar a las cinco de la mañana para que cuando ya era hora de la escuela, habíamos avanzando en el trabajo. Nos llevaba mi mamá a la ciudad de Oaxaca a vender la ropa, pero era muy triste porque cuando íbamos al Mercado 20 de noviembre, todo era puro fiado. Tenía que ir mi mamá lunes, sábado, martes y jueves para que le dieran en abono. ¿Qué se hace con el dinero en abono? No se hace nada: se tenía que comprar tela, se tenía que comprar hilo. ¿Y qué se queda para la comida? Iba yo creciendo y le dije a mi mamá: "Yo no quiero esta vida para mí. Yo sueño con muchas cosas. Yo quiero tener una tienda en la casa para que vengan los visitantes a buscarme por mi trabajo". Y así fui empezando con mucho trabajo, muchas lágrimas, porque no es tan fácil llegar, tener mercancía y tener varias manos que trabajaran con nosotros. Yo me siento muy orgullosa y más que nada le doy gracias a Dios por darme lo que yo le he pedido.

Me da mucho gusto que me hayan invitado a Original porque vinieron a verme en 2021 y a tomar fotos. Les gustó mucho mi trabajo, porque es de primera calidad: es original. Pasamos la pandemia muy mal, porque además de que se murieron muchas personas, no pudimos seguir vendiendo. Entonces, en Original nos fue muy bien porque antes las ventas estaban muy tristes: la pandemia acabó con todo. Había que volver a otra vez a comenzar. Luego me invitaron al Consejo Asesor y me siento muy orgullosa.

Me dio mucho gusto que por Original me hayan elegido para ir a Arabia Saudita. Le doy gracias al Gobierno de México por darme esta oportunidad

de conocer otras tierras. Nunca había ido más lejos que Los Ángeles. Cuando me dieron la noticia, le dije a mi esposo que yo iba. Aunque tenía miedo, la alegría fue grandísima. No sabíamos cómo era allá, pero en el vuelo fuimos ganando confianza. Al llegar, nos recibieron muy bien y nos fue excelente. Las personas de allá son muy amables, muchos mexicanos nos ayudaron en la expo. Estoy agradecida por su amistad. Les encantaron mis piezas, especialmente el bordado y deshilado, y nos compraron mucho. Nos decían que ojalá regresáramos. También nos llevaron a pasear: monté un camello y fuimos al desierto; fue muy bonito. Todos los que fuimos quedamos encantadísimos.

Original para mí ha sido todo. En San Antonino Castillo Velasco, no vendemos lo que se vende en Original. En el taller, trabajamos varias manos. Necesitamos de Original porque de allí se sostienen muchas personas que trabajan diario, trabajamos para sacar y juntar para llevar a Original: allí vendemos bien. En mi colectivo son muchas personas, son muchas manos. Desde la pandemia nos reunimos una vez y cada quien se lleva lo que tiene que hacer en su casa. Somos como 100 personas. Cuando voy a Original ellas se ponen contentas porque ya saben que cuando regreso, traigo dinero. Quisiera que siga Original para que nos sigan ayudando a todos los artesanos. Somos muchos artesanos que necesitamos de esa venta y espero que no se olviden de nosotros.

Virginia Verónica Arce Arce

Maestra artesana nahua de San Isidro Buen Suceso, San Pablo del Monte, Tlaxcala

Original es muy bueno: hace que valoren nuestras costumbres, porque toda pieza viene desde una tradición, de una costumbre de cada localidad.

Yo me dedico al bordado náhuatl; es un bordado a máquina de pedal casera. Inicié a los 15 años y llevo 30 años bordando; es una herencia que me dejó mi papá, mi maestro, Delfino Reyes Arce Zepeda.

Cuando me enteré de Original, me contactó personalmente la Subsecretaria Marina Núñez Bespalova; sinceramente, yo no creía, porque es difícil que los altos funcionarios vengan por nuestros lugares muy arrumbados. Agendamos una cita. Llegó en plena pandemia, le mostramos todos los trabajos que estábamos haciendo y nos propuso participar en esta aventura. Estoy agradecida porque se preocupan por los artesanos y se interesaron en ver de raíz todo. Había tenido otras propuestas, pero yo tenía que ir a las oficinas; nunca se habían dignado de visitarnos, de ver cómo trabajamos.

Antes de 2021, las pasarelas solo las había visto en la tele; participar en las de Original fue una experiencia maravillosa y muy bonita. Vivir la experiencia desde cómo se prepara la pieza y los ensayos, fue totalmente nuevo para mí. Fue inolvidable y dices: “Ahora sí nos toca representar y que nos presenten como artesanos”; porque a veces presentaban las piezas, decían el nombre, pero nunca nos conocían.

Con Original nos hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional. Sí han cambiado nuestras ventas, la forma de mostrar nuestro trabajo; la gente nos busca porque les gusta. Hemos mandado algunas piezas; nada más que como son tardadas y somos un grupo de tres personas, a veces sí nos cuesta cumplir los pedidos. Aunque también la gente empieza a tener más conciencia de lo que implica el trabajo artesanal.

En Original, al ver todas las maravillas que hacen los maestros artesanos de todos los estados, una se impresiona y también va platicando, agarrando experiencias, mejorando y viendo propuestas. He aprendido bastante de otros maestros artesanos; vamos también fortaleciendo y mejorando nuestra propia artesanía.

En caso del regateo, antes de Original, nos decían: “Déjalo más barato; te doy lo que tengo”. A veces, por tratar de vender, aceptábamos el poquito pago que nos daban, aunque no fuera el valor original de la pieza; pero hemos aprendido a decir: “Esto se ha tardado, esta es una obra de arte. Si me lo puedes pagar bien y si no, pues ni modo porque no vamos a malbaratar nuestro trabajo”. Ya vendrá otra persona que valore mejor nuestro trabajo y pague lo que vale.

Original nos ha dado mucho con las capacitaciones: hemos aprendido que todos los gastos no los incluimos para una pieza. Por ejemplo, cobrábamos el bordado, pero nunca tomábamos en cuenta que gastamos luz, que se rompe una aguja, que el costo de la tela varía; tampoco los días que llevaba una pieza. En Original, nos enseñaron a valorar una pieza, y también que tenemos derechos, que podemos exigir; por ejemplo, cuando el plagio de una pieza: dónde y con quién debemos de acudir.

Original es muy bueno: hace que valoren nuestras costumbres, porque toda pieza viene desde una tradición, de una costumbre de cada localidad. Original le ha dado más valor a cada cosa que hacemos. Todas las experiencias que hemos tenido en Original son lo máximo para una como artesana, que a veces ha estado un poco olvidada en las localidades.

Brisveey Julissa Santana Cime

Maestra artesana maya de Oxkutzcab, Yucatán

Original cambió mi vida: me ayudó a poder enseñar lo que a mí me enseñaron, a poder transmitir y dar a conocer este trabajo.

Yo comencé a bordar a los 7 años de edad; bordaba porque mi mamá lo hacía. Tengo 26 años. Yo soy bailarina de danza folclórica, aquí en la región utilizamos la indumentaria para ir a las fiestas regionales, y mi mamá siempre bordaba para mí; no se dedicaba 100 % a ello, porque no tenía la capacidad de hacer una producción grande como ahora lo estoy haciendo. Ella me enseñó poco a poco; hacía yo cositas: florecitas, grecas, pedacitos. Al paso de que yo estudiaba, tenía yo que solventar varios gastos escolares, comencé a bordar y a vender a mis compañeros gorras y blusitas. Y ahí me di cuenta de que es un negocio que podía hacer más grande. En conjunto con mi mamá, empezamos a hacerlo.

En mi pueblo, yo he dado cursos gratis, con tal de que no se pierda esta tradición, con tal de que la gente sienta que es bonito saber y aprender de tu legado, de algo que te enseñó la abuelita, la mamá, las tías. En el 2015, decidí formar mi negocio: no me iba a dedicar a nada más que al bordado; es cuando registré la marca. Empecé en el comedor y en la sala de mi casa; ahorita, en mi casa, tengo un cuarto que yo ocupo como taller. Tienda física no tengo, solamente vendo por internet. Ahorita ya son nueve señoras bordadoras, que trabajan conmigo, pero cada quien en su casa. Diseño y armo, y ellas solamente me ayudan con la mano de obra.

Yo me enteré de Original en mis redes sociales, mayormente por Instagram. A mí me llamó mucho la atención: daban a conocer a grandes maestros artesanos que han hecho piezas muy bonitas y rescate de puntada. Yo no sabía que en algún momento me iban a invitar. Al mes de que me enteré sobre Original, me llega una invitación como artesana, con mi proyecto. A mí me dio mucho gusto de que me hayan elegido. Yo no

sabía por qué era el motivo del que a mí me estuvieran invitando, habiendo más artesanos en mi pueblo. Dije: “Esto es una bendición y es una buena oportunidad para dar a conocer mi trabajo”.

En la pandemia, sí bajaron mucho las ventas, ya nadie compraba, se me hacía muy difícil. Y cuando vino Original, las ventas cambiaron. Se dio a conocer mucho mi trabajo; el mío, el de mi mamá: nuestra historia. El primer año de Original fue un *boom* aquí en el pueblo, en Oxkutzcab. Tuve apoyo del municipio, cuando se enteraron que yo era la única de toda la ciudad que iba a exponer a Los Pinos. Ahora, cada vez que visitamos Los Pinos nos van a visitar clientes que nos conocieron el primer año. También en Original conocí a otros artesanos que se hicieron mis amigos, y ahora mi familia, porque creamos un lazo.

Mi mamá hace dos años falleció, y tuvo la fortuna de poder pisar Los Pinos. Ella estaba más emocionada que yo al poder ir ahí a mostrar nuestro trabajo, todo lo que hacíamos a mano. Esa también fue una de las cosas que marcó mucho mi vida: ella tuvo la dicha de poder acompañarme en la primera edición. La segunda, desgraciadamente, ya no pudo ir. Al llegar a Los Pinos, yo me emocioné y yo lloré cuando vi la primera pasarela. Cuando desfilé en la pasarela, sentí muy bonito, porque ahí es cuando me di cuenta que, realmente, lo que hago vale la pena. Nadie le había dado un gran valor como lo hizo Original.

A partir de Original han habido trabajos internacionales, he exportado. Por ejemplo, gracias a que nuestros datos están en la página de Original, me contactaron para hacer el vestuario de una serie, *The Resort*, el año pasado.

Me hablaron, me contactaron; yo, la verdad, desconfiaba, porque ahorita hay muchas estafas en internet; me mandaron el *link* de donde tomaron los datos. Entonces trabajé con ellos: hice cuatro vestuarios completos para el actor principal. Tuvimos una buena venta. Después de eso, firmamos los créditos que nos dieron por hacer el vestuario y el diseño. Esa es una de las cosas más grandes a las que me ha llevado mi trabajo.

También gracias a Original, he tenido varios clientes que me compran a máxima cantidad, a mayoreo; que igual nos conocieron ahí, se acercaron, y les platicamos lo que yo hago; ha habido también una venta directa con ellos. Además, me ha contactado Lila Downs, la maestra Conchi León y artistas del medio que visten con textiles tradicionales; les he trabajado y les he diseñado. Esas cosas a mí me han servido mucho, porque dan a conocer el trabajo, la técnica y el legado que mi mamá me dejó.

En cuanto a las capacitaciones que nos da Original, desde el año número uno, había cosas que no sabíamos sobre la venta y digitalización; sobre cómo tomar las fotos y exponer los procesos; sobre cómo poner los precios; sobre cómo hacer el cobro. Todas las cosas que nos dieron en las capacitaciones yo las he llevado a cabo. El librito y todo el contenido que nos han dado, con eso he trabajado y lo he adaptado. Hay cosas que no he podido hacer, por ejemplo, como una página web; aún no he logrado tener una tienda en línea. Solamente he vendido en las plataformas Facebook, WhatsApp, Instagram. También los temas de las capacitaciones me han ayudado muchísimo a la hora de hacer las exportaciones, ventas a Canadá, Estados Unidos, España.

Original cambió mi vida: me ayudó a poder enseñar lo que a mí me enseñaron, a poder transmitir y dar a conocer este trabajo. Original es el evento que más espero en el año, porque se me dan muchas oportunidades; he conocido a muchas personas. Gracias a la Secretaría de Cultura y a todo el equipo de Original, pues nadie le había dado una gran importancia a mi trabajo. A mí se me hace algo muy bonito, y ojalá que sigan por años, que seamos más artesanos, porque hay mucha gente con mucho talento.

Alberto López Gómez

Integrante del Consejo Asesor
Maestro artesano tsotsil de Juxton, Aldama, Chiapas, perteneciente al colectivo Kuxul Pok'

Llevo 15 años trabajando, promoviendo, empoderando a las mujeres artesanas que realizan textiles de Chiapas. Trabajamos con más de 150 mujeres. Me siento feliz, porque se han logrado cosas que les han ayudado mucho a las comunidades; sobre todo el rescate de técnicas de tejido que hemos hecho en el pueblo.

La primera vez que escuché de Original fue cuando nos mandaron una invitación de la Secretaría de Cultura. Cuando llegué a Los Pinos fue algo muy bonito; llegó muchísima gente. Es un encuentro con las compañeras artesanas de diferentes estados. Del Consejo Asesor, también he aprendido muchas cosas de las compañeras, de los grandes maestros y maestras.

Para mí y las compañeras del colectivo, Original ha significado alzar el arte que tenemos y todo lo que nosotros dejamos en él. En el colectivo trabajamos con mujeres artesanas de diferentes edades. Original nos ha ayudado bastante y estamos muy felices con este proyecto, porque está demostrando que México tiene talento y una cultura muy importante que nos representa. Original ha demostrado que tenemos muchas cosas que mostrar al mundo.

Espero que Original continúe; que siga formando, que siga trabajando con las artesanas de las comunidades más lejanas, porque hay algunas que son marginadas. Original es muy importante, porque nos apoya muchísimo a las comunidades.

Natividad Estela Zárate López

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana zapoteca de San Miguel Cajonos, San Francisco Cajonos, Oaxaca, perteneciente al Taller de seda Bienhi

El primer año de Original fue extraordinario y novedoso haber llegado a Los Pinos, con nuestra artesanía, con nuestra lengua, con nuestra vestimenta, con todo lo que éramos nosotras y nosotros.

Soy artesana, pues, de nacimiento. Tengo 67 años. Digo de nacimiento porque mis abuelas y abuelos fueron creadores del gusano de seda. Lo dejaron un rato porque hubo una etapa en que se desapareció el gusano. En lo que se recuperó, se volvió a trabajar. Mis abuelas se quedaron en la crianza del gusano de seda. Mi mamá y mi papá, la familia, lo retomaron hace unos 50 años. Desde entonces yo vengo haciendo la crianza del gusano. Mi mamá tenía ahí en la casa su atado de crianza del gusano de seda, y mi papá era el que se dedicaba a ir a sembrar los árboles de la morera. A los niños nos ponían a darle de comer a los gusanitos, mientras ellos se dedicaban a procesar el capullo de seda.

Entonces yo aprendí de mis papás hace muchos años. Ha sido un rescate, porque tuvimos que rescatar varios aspectos del proceso de la crianza del gusano de seda, del hilado y tejido de los nuevos diseños que actualmente hago. En el taller estamos trabajando 10 personas de lleno, pero hemos capacitado a 22 más que están trabajando en lo que se refiere al rapacejo y la hilatura. Del grupo que formamos inicialmente en 1995, se desprendieron dos grupos más en la comunidad, y esos mismos estuvieron capacitando. Ya hay bastantitos artesanos que están trabajando en lo que se refiere al gusano de seda.

Yo he dado capacitación sobre cómo manejar la crianza del gusano de seda, la plantación de la morera y la cocción del capullo de seda. Mi hermana entró en la capacitación de tejido en telar de cintura. Otros que aprendieron en el taller dieron taller de tintes. Hemos capacitado a los de la comunidad para que ellos mismos, ya sea que se integren en los grupos o bien formen su equipo o a nivel familiar, sigan trabajando. Algunos

están ahora por la plantación de la morera, que ya tiene gran presencia con el gusano de seda. Muchos jóvenes se están capacitando con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Hemos hecho exposiciones en la comunidad para que cuando vienen los migrantes se haga ese trabajo. Queremos que no solo quede en pocas familias, sino que se amplíe y sea un legado que se va a dejar a la comunidad.

Al recibir la invitación para Original, en 2022, pensamos que era muy interesante, que estaban reconociendo el trabajo cultural y ancestral que venimos haciendo, así que aceptamos. Cuando el equipo de Original nos visitó en el taller fue una gran sorpresa. Habíamos tenido antes visitas esporádicas, pero esta vez venían a conocer el taller, la comunidad y los equipos de trabajo o familias. Nos dieron confianza y fuerza, confirmando que les interesaba nuestro trabajo porque estaban llegando hasta el taller.

Cuando tomaron las fotos, fue llamativo ver nuestros huipiles en maniquís, algo nuevo para nosotros: totalmente se veían diferentes porque siempre los hemos puesto en ganchos o en algunos mueblecitos y ahí los teníamos. Nos dieron el reconocimiento de nuestro trabajo, haciéndonos ver la importancia de apreciar y mostrar nuestro producto. Nos vieron hilando, criando el gusano de seda, tejiendo. Nos observaron cómo lo acomodábamos en nuestras manos y cómo lo estábamos trabajando. Para mí, fue muy importante porque es un paso también que dimos y con la seguridad de que eso era para difundir. Ahora ya tratamos de llevar los maniquís, de hacer otras muestras, ya tratamos de mostrar nuestros procesos para que la gente conozca. Fue bastante importante el que hayan llegado hasta el taller.

El primer año de Original fue extraordinario y novedoso haber llegado a Los Pinos, con nuestra artesanía, con nuestra lengua, con nuestra vestimenta, con todo lo que éramos nosotras y nosotros. Nunca habíamos ido a Los Pinos; es una extensión grande y se tenía el pensamiento de que solamente era para los los altos señores que mandaban a nuestra República mexicana. En los tiempos libres, lo que hicimos fue recorrer un poco todo: es realmente tremendo; nos dio gusto conocer esos espacios que muy poca gente había disfrutado. Era una oportunidad y era una satisfacción estar ahí.

Ese mismo año, me invitaron a dar una plática sobre mi experiencia y el trabajo que hacemos con la seda, además de algunas experiencias con otros grupos de trabajo. Me dio un gran gusto estar allí. También ver nuestros productos en ese contexto fue algo extraordinario. Fue una oportunidad y una satisfacción estar en la segunda edición de Original.

Fue sorprendente cuando me invitaron a formar parte del Consejo Asesor. Por mi trayectoria y experiencia en esta labor artesanal, fue interesante porque abría una expectativa más. Formar parte del Consejo, siendo a nivel nacional, fue muy importante. Nos reunimos personas de varios estados, conociendo a artesanos que no conocíamos en su totalidad. A lo mejor sí nos conocemos con algunos otros, pero no en ese plan de un reconocimiento de que tú tienes el poder de participar y tienes la determinación, porque cuentan tus conocimientos y tu práctica. Valían nuestras opiniones sobre la selección y valoración de trabajos artesanales.

El Consejo también fue un gran reto porque en ese momento tú decías: “qué tanto conozco yo de los estados del norte”. Con estas reuniones y pláticas, yo aprendí muchísimo de las artesanas de todo el país, y me imagino que las demás artesanas también aprendieron bastante de todos nosotros. Ha sido no solamente un Consejo Asesor, sino también un espacio para interrelacionarnos entre varios estados de la República mexicana.

Original ha sido un espacio de reconocimiento de la tradición, la cultura y los conocimientos tradicionales y ancestrales que cada artesano manifiesta. Permite dar a conocer nuestro trabajo y origen, abriendo espacio para que comunidades lejanas lleguen y muestren sus artesanías a nivel nacional e internacional. Original ha brindado la confianza y la apertura para la venta y relación con otras artesanas, y para hacer convenios a nivel internacional. Es un espacio muy importante y debe tener continuidad, porque falta todavía abrir más el espacio para todos los artesanos que no se han integrado.

Francisca Palafox Herrán

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana ikoots de San Mateo del Mar, Oaxaca, perteneciente al Colectivo Tejedora de Sueños

Yo empecé a tejer desde chiquita, a los 8 años. Aprendí viendo, para mí fue muy rápido. Y ya después de ahí, seguí tejiendo para empezar a vender servilletitas a los 12 años. También me enseñó un poco mi hermana, que ya falleció. Ella me enseñó a hacer otras figuras que no eran las mismas que hacía mi mamá; me dijo que era mejor inventar mis figuras: empecé a hacer los barquitos, los pescadores, las palmeras. Luego empecé a concursar. Gané el primer premio a los 18 años y ahora ya llevo varios premios. Ahorita tengo 40 años trabajando. Voy a seguir trabajando, no lo voy a dejar: es mi gusto, es la vida que tengo. Si me falta mi telar, no voy a poder vivir, porque de eso vivo. Me canso si no hago nada. Tengo que hacer mi telar, mi hilo, tengo que teñir.

En 2021, fuimos al primer Original, con mi hija. Llegar a Los Pinos para mí fue algo bonito. En Original, nos dimos cuenta de que conocimos más gente y nos conocieron, y tuvimos más ventas. Ahora tenemos más compradores y fue muy grande; Original es diferente, nos ayudó mucho a darnos a conocer.

En el Consejo Asesor nos encontramos, nos conocemos, platicamos con otros artesanos y artesanas. En las capacitaciones yo también entiendo un poco de todos los temas y sí nos ha ayudado mucho. En la pasarela, yo siento bonito porque la gente te aplaude, te dice que tu trabajo le gusta. Yo lo disfruto mucho, en mi mente, en mi corazón; todo yo lo siento, yo lo aprovecho. Es una oportunidad que se me da, lo tengo que aprovechar y llenarme de todo eso.

Cándida Fernández de Calderón

Integrante del Consejo Asesor
Directora general de Fomento Cultural Banamex

Original tiene muchas virtudes y muchas bondades. Ha sido un maravilloso ejercicio para todos los artesanos que han participado, no solamente por las ventas, sino también por esta posibilidad de visibilidad, de consideración, de hacerlos más conscientes de su valor.

En Fomento Cultural, y en lo personal, tenemos 28 años de consideración, apoyo y respeto al arte popular; lo hemos promovido como arte e insistido en que le pongan nombre y apellido para que se respeten los derechos individuales dentro de los derechos comunitarios. Nuestra cercanía con la Secretaría de Cultura, amén de otras disciplinas artísticas, ha sido a través de los concursos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). Hemos estado, de alguna manera, cerca del arte popular con las distintas administraciones, y desde luego que con esta, que sí puso un acento en el arte popular.

Creo que el espíritu de Original nace con una triple intención. La primera es ser un mecanismo que fortalezca la defensa de la autoría de los textiles y del arte popular en general. La segunda, dignificar, apoyar y fortalecer las capacidades técnicas y administrativas, internas hacia los propios talleres, para su robustecimiento y para que tengan una mejor posición desde el terreno comercial. La tercera, dar a conocer mejor el arte popular mexicano y presentar, de alguna manera, un frente común de los artesanos, con las autoridades y algunas instituciones (como nosotros) del sector privado, que tradicionalmente hemos defendido esta postura.

En términos generales, Original era pertinente y oportuno: se había venido suscitando mucho interés en el arte popular no solamente de los extranjeros, sino de los propios diseñadores nacionales. Hay un sinfín de colaboraciones y un interés explícito, sobre todo en colaboración y participación. Más allá de lo textil, es muy importante que podamos ampliar Original hacia el resto de las especialidades; marcar tal vez algunos caminos de colaboración equitativa, reconociendo la coautoría de todas las

piezas. Estos ejercicios de diseñadores con artistas populares no siempre tienen un reconocimiento abierto y equitativo.

En 2021, la visibilidad y la apuesta comercial de los días de venta en Los Pinos tuvo una respuesta que nos sorprendió a todos; ya en 2022 y 2023, nos la esperábamos. En la primera edición, nos sorprendió la capacidad de convocatoria de la iniciativa y su gran respuesta con la afluencia de público y también un número de ventas muy importante para los artesanos. Por eso será importantísimo tratar de extenderlo a otras especialidades. Creo que también pueden integrarse a la vida diaria y cotidiana de todos nosotros de una forma natural. Con eso se fortalecerían mucho todas las disciplinas del arte popular.

En cuanto a la evolución de Original, se ha ido consolidando y ampliando el espectro de la temática y del número de artesanos atendidos. Nosotros hemos participado en los nodos de capacitaciones regionales, y siempre hay mucho interés de la comunidad artística popular por recibir los cursos y hay mucha interactividad. Hay que aprovechar esta motivación que está en el aire y este entusiasmo por las bondades del arte popular para poder seguir trabajando en proyectos semejantes y continuar Original, que ha sido un programa importante y relevante para el arte popular y para la propia Secretaría de Cultura.

Hay buenos resultados evidentes y un apetito grande de quienes todavía no han sido invitados a participar. Ese es uno de los mejores indicadores del éxito de Original. Creo que los resultados de las capacitaciones han sido buenos. Un buen porcentaje de los artesanos tiene una mejor preparación.

Además, las generaciones jóvenes se han ido especializando en las fortalezas administrativas que desahogan de alguna manera la parte creativa de los que mejor lo hacen y apoyan al desarrollo comercial del taller, desde este punto de vista más administrativo.

El reconocimiento tanto económico como artístico, finalmente, es la mejor invitación a que se preserven en el quehacer artesanal para que no haya tanta deserción de las generaciones jóvenes. Sentirse reconocidos, apreciados y tener económicamente una salida viable, los hace considerar quedarse. Ese, muchas veces, es el problema de los países con una gran tradición artesanal, pero que también en paralelo corren con un gran desarrollo económico: hay fracturas importantes de permanencia de las terceras, cuartas, quintas generaciones en estos talleres. Tenemos que tratar de apoyar para que no haya deserción por necesidad: que se aleje el que no quiera seguir en el taller porque tiene vocación de ingeniero, de médico o de técnico en computación, pero que no lo aleje la falta de la oportunidad del reconocimiento al quehacer y disciplina del arte popular y al respeto de la sabiduría comunitaria que está detrás de toda esta expresión artística.

Original tiene un movimiento de venta muy fuerte. Los artesanos tienen un apoyo muy importante para asistir: en lo único que se tienen que preocupar es en crear piezas y en llevar la mejor calidad posible; eso también es bueno y no tienen costos añadidos a las piezas. Original tiene muchas virtudes y muchas bondades. Ha sido un maravilloso ejercicio para los artesanos que han participado, por las ventas y también por esta posibilidad de visibilidad, de consideración, de hacerlos más conscientes de su valor; ese también es uno de nuestros objetivos en Fomento Cultural, para que se sientan orgullosos y tengan una posición más fuerte, más confiada para hacer sus relaciones comerciales.

Sería bonito para los artesanos que Original se pudiese prolongar en el tiempo; que no se quede en tres o cuatro intentos, porque los procesos en el arte y en la consolidación de nuestros talleres de artesanos no son tan rápidos. Necesitamos la perseverancia y la persistencia de iniciativas culturales, que muchas veces son también parte de la clave del éxito a la larga. Ojalá que se encuentre una manera de dejar explícitas las bondades del movimiento para que no se personalice o se identifique más que con el bienestar de los artesanos.

En términos generales, yo creo que tenemos la fortuna de trabajar con programas y proyectos y especialidades tan nobles, que es muy difícil no enamorarse de nuestro trabajo y es muy difícil no enamorarse del arte popular y de los maestros. Es muy importante ponerlos en cercanía con el público; Original lo hace, y lo hace en forma verdaderamente voluminosa y, además, crea vínculos.

María de los Ángeles Rodríguez Bautista

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana p'urhepecha de Ahuirán, Paracho, Michoacán

Empecé a tejer a los 10 años, ahorita tengo 59. Mi mamá me enseñó, primero a hacer rebocitos para muñequitas. Después para niñas, y fui avanzando a hacer rebozos grandes cuando tenía 15. Hacíamos rebozos con punta fina y tradicionales michoacanos. Después a ella se le ocurrió hacer rebozos de colores.

Mi mamá fue la pionera del arte plumario en los rebozos, nos ha dejado ese bonito legado a mí y a mi hermana Araceli. Mi mamá falleció hace 2 años; tenía 84 años. Toda la vida se dedicó a tejer, desde los 8. Algún domingo cuando salió de la iglesia de San Mateo Ahuirán, había muchas plumas tiradas. Como no tenía dinero para comprar hilo de artisela para decorar sus rebozos, se le ocurrió levantar esas plumas; las lavó muy bien, las desinfectó y le salió de su mente colocarlas en la punta del rebozo. Lo llevó a concurso en Uruapan y Pátzcuaro, y sacó premios especiales.

Original es una experiencia muy bonita. En la primera edición participé con mi mamá en la pasarela. Me siento muy orgullosa y muy feliz. Estar en el Consejo Asesor con los compañeros también ha sido una buena experiencia. A partir de Original, nos han conocido más, nos ha estado yendo bien. Nos han contactado la gente que nos ve, que nos compra. En las pasarelas, la gente nos aplaudió mucho. Nuestro trabajo ya es internacional.

Le doy muchas gracias a Original, porque está funcionando muy bien. Al equipo de Original, ya lo veo como una familia: nos han ayudado mucho y nos tratan muy bien. Ojalá que siga y que nos sigan apoyando.

Juan Rubén Tamayo Sánchez

Maestro artesano de Saltillo, Coahuila

Actualmente tengo 46 años de edad y desde los 16 años aprendí el oficio de tejedor. Soy artesano, tejedor de sarapes. Mi maestro, que ya falleció, don José Espirilión Zendejo tenía 80 años cuando lo conocí. Inicialmente la idea era que yo les ayudara por tres días a la semana, en el taller El Sarape de Saltillo, solamente a lavar la lana, a hacer los trabajos más pesados, porque ya eran unas personas grandes. Y me fui involucrando: cuando yo terminaba mi trabajo, me iba al telar a observar a don José. Él se paraba porque no quería que yo viera lo que estaba haciendo. Poco a poco me fui ganando su cariño. Después, ya me quedé de tiempo completo.

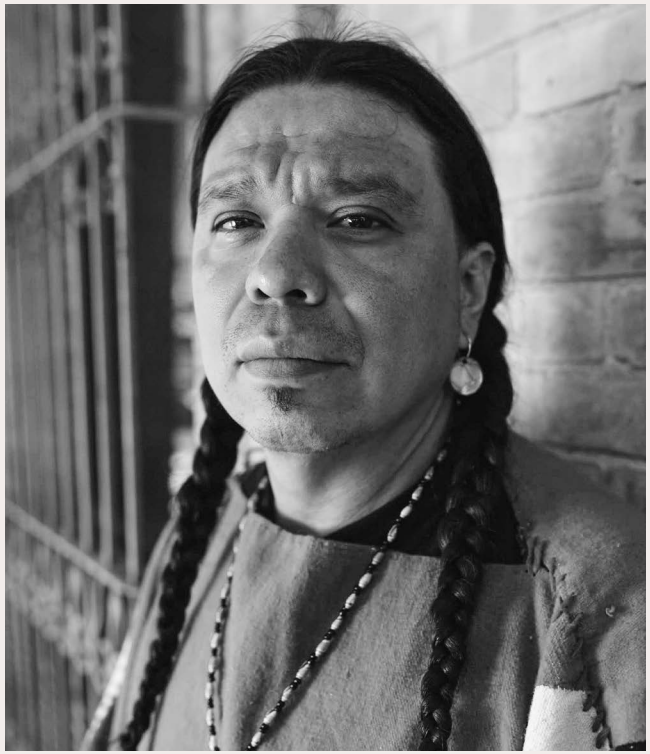
En ese tiempo, estaba perdiendo la artesanía muchos espacios: los jóvenes adultos dejaron de tener aprecio y curiosidad; era muy difícil que la gente se acercara. Cuando empecé a tejer, éramos mi maestro, un señor llamado don Beto y yo; y había otros cuatro artesanos. En aquellos tiempos era más difícil aprender. Ahora hay cursos, talleres, escuelas. Creo que yo fui la sexta o séptima persona a la que mi maestro tuvo que enseñar, conmigo sí tuvo paciencia. A mí sí me dio un poquito más de herramientas; para él era perder su tiempo, porque a él le pagaban por tejer sarapes, no por enseñar. Eso lo entendí hasta después.

Original, para mí, es la urdimbre, es el hilo que está abajo de los sarapes: ese no se ve, pero que si no está, el sarape no puede estar.

Las autoridades de Coahuila, para que no se perdiera la tradición, hace 15 años inauguraron el Museo del Sarape y luego la Escuela del Sarape, donde ahora trabajo. Actualmente, mis hermanos se dedican a esto, mis sobrinos y mis hijos se dedican a esto; como padre, yo creo que todos los padres diríamos esto, mis mejores alumnos son mis hijos, por mi taller. Y ellos ahorita están trabajando. El año pasado fueron a Original y llegaron vueltos locos por todo lo que conocieron y las personas con las que platicaron.

A nivel personal, Original me abrió las puertas a otro mundo: me ha ayudado mucho en conocer más, en saber cómo otras comunidades han estado batallando porque también han estado perdiendo su tradición. Me ayuda a ir creciendo, a ir trabajando con diferentes materiales. Es otro panorama. Sin Original, éramos una mesita que nomás tenía tres patas. Creo que la cuarta pata es Original: nos ha estado levantando, nos ha estado manteniendo y ya no estamos inclinados.

Antes de Original, participé en eventos y ferias. Cuando nos invitaban, nos mandaban prácticamente en los camiones chiveros y nos hospedaban en las casas de la cultura. Algo que me llamó la atención con Original es el respeto que nos han dado a los artesanos: viajamos en transportes dignos, autobuses o aviones, y nos hospedan en los mismos hoteles que las autoridades. Nos han hecho un espacio especial, digno.



Antes de que empezara Original, había por las redes sociales mucho conflicto entre la gente de Contla, Tlaxcala, y la gente de Saltillo por la pertenencia del sarape. No nos conocíamos, solamente mirábamos que nuestras artesanías eran muy parecidas. En Los Pinos se dio un punto de encuentro con unas personas de Contla y, después de platicar, nos unimos. Creo que eso es lo que vimos los artesanos: si uno anda por aquí levantando la voz y otro anda por el sur, otro por el norte, pues no se va a hacer nada. Si unimos nuestras voces, el grito va a ser más fuerte y vamos a dar de qué hablar y aparte estamos bien protegidos.

Respecto al plagio con el caso de la marca Comme des Garçon sí se logró un acuerdo en 2022. Lo primero que viví es que como artesanos, tenemos

un departamento jurídico que nos respalda. Ya hay leyes, y hay una ley que dice que no te puedes apropiar de iconografía indígena. A partir de eso, te empiezas a dar cuenta de que no pueden hacer lo que quieran las grandes marcas. Ellos dicen que es un homenaje y se los agradecemos, pero las ganancias ellos las tenían. Entonces, si nosotros no vendemos nuestro producto, ¿cómo vamos a cautivar a las siguientes generaciones con esto? Mucha gente te dice: "Ay, qué onda con tu artesanía; nunca dejes de hacerlo", pero nadie se había puesto a pensar que si no nos protegen las autoridades, que si no hacen leyes, pues al rato esto va a ser de cualquier persona.

Pienso que a partir de Original, han ayudado mucho esas iniciativas que se hicieron; el respaldo que tenemos del Gobierno federal es grandísimo, porque las marcas ya no pueden hacer lo que quieren. Ya alguien levantó la voz. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar unidos. Las autoridades de la Secretaría de Cultura nos están dando las herramientas. Nos está apoyando mucha gente. Yo soy un guardián de mi tradición, antes no lo entendía. Ahorita sé que si yo quiero que las otras generaciones que vienen atrás conozcan esto, tengo que protegerlo y tengo que enseñarlo. Creo que cada quien está haciendo desde su trinchera algo y es como ha estado creciendo todo este movimiento.

A mí, Original me ha abierto mucho las puertas al mundo, pero no he dejado de trabajar. Sigo trabajando cada vez más fuerte, cada vez más duro y preparándome. Esto es muy fácil ahora porque Original está atrás de nosotros. Hay una parte dentro de mí que nunca se va a cansar de agradecer a las personas que se les ocurrió Original y pensaron en nosotros.

No me voy a cansar de agradecer, porque económicamente es mucho dinero el que se invierte ahí. Además, quiero reconocer a toda la gente que lo hace posible. Yo quisiera, aunque sé que no se va a poder, de mano en mano, darles las gracias: esto me ha cambiado totalmente mi vida y mi forma de pensar.

Original, para mí, es la urdimbre, es el hilo que está abajo de los sarapes: ese no se ve, pero que si no está, el sarape no puede estar. Nosotros los artesanos somos el color; están dejando que nosotros nos luzcamos, que la gente nos conozca junto con nuestras raíces.

Elena Bautista Gómez

Maestra artesana tseltal de Pie del Cerro, Amatenango del Valle, Chiapas

Llevo 12 años bordando y tejiendo. Yo aprendí solita a bordar por situaciones económicas, como soy huérfana, falleció mi papá, quería seguir estudiando y necesitaba solventar los gastos de mi escuela. Así comencé. Ahora nos juntamos en un taller pequeño, somos 30 compañeras.

En 2022, cuando nos invitaron a Original, no teníamos idea de qué era. Antes de llegar a Los Pinos, pensaba que no éramos muchos artesanos, nada más, unos 10; pero cuando llegué vi que éramos muchos. No pensé que iban a llegar muchos compradores, sino solo unas cuantas personas. Ya estando ahí, sí llegaron y vendimos mucho.

Antes de Original no había participado en ninguna pasarela. Me sentí muy feliz porque expuse la vestimenta tradicional de mi pueblo y porque las personas lo vieron también en televisión. No saben qué orgullosa me sentí en ese momento. Al regresar a mi comunidad me dijeron que qué bueno que salí a mostrar lo que tenemos en Amatenango del Valle.

Las capacitaciones me han parecido muy bien, porque nosotras no conocemos tanto de cómo hacer ventas por Internet, cómo tratar a los clientes, cómo calcular los precios de nuestro trabajo. En Original, nos apoyan y nos asesoran para poder sacar a flote nuestro trabajo.

Formar parte de Original yo lo definiría como una oportunidad para salir adelante; nos motivan a echarle más ganas. Gracias a Original nos estamos dando a conocer porque hay muchas personas que no conocen nuestro trabajo; queremos que se conozca nuestra cultura, nuestras raíces y, sobre todo, nuestros bordados.

Rita Elena May Panti

Maestra artesana maya de Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche, perteneciente al taller Uh Tukul Meya — Pensar en Trabajar

Original nos ayuda a mostrar el trabajo que nace de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder impulsarlo.

Desde hace 40 años, costuro y bordo; este conocimiento viene de mis padres. Comencé para poder seguir y sacar adelante a mis hijos en sus estudios; luego con la intención de sacar adelante a mi comunidad y no perder las tradiciones que nosotros tenemos aquí en mi comunidad, porque siempre me ha gustado mucho ayudarla. Esa fue mi meta cuando yo puse mi pequeño tallercito.

Hacer este trabajo nos ayuda a ganar nuestra monedita para poder comer y eso es lo que me da gusto. También doy cursos desde hace 15 años para que no se pierda este tipo de trabajo, como el punto de cruz que ya se quería perder porque hay muchas maquiladoras. La verdad es que mis respetos para mis alumnas: han salido adelante y hasta hoy me mandan saludos y me felicitan. Eso es algo que con mucho agrado yo veo. A mí siempre me ha gustado apoyar a mi comunidad, sacar adelante a mi comunidad.

Yo, la verdad, no sabía qué era Original, pero qué bueno que vinieron a visitar a mi taller. Me dieron esa oportunidad de visitarme y empezaron a platicar conmigo. Estábamos saliendo de la pandemia y casi no había ventas. Le doy gracias a Dios, porque me seleccionaron para Original, y después me empezaron a invitar año por año para ir a vender. Eso me da mucha satisfacción, porque de todo el año aquí en mi comunidad no vendemos tanto y allá sí. El primer año que fui, en 2022, la verdad regresé contenta, porque jamás había vendido esa cantidad.

Al llegar a Los Pinos y ver el lugar, la verdad me dio mucha alegría que este Presidente haya tomado esa decisión para tomar ese lugar, para que los artesanos fueran a vender, para que sea un centro cultural. Lo valoro

mucho. Felicito mucho al Presidente de la República por tomar esa decisión y tomarnos en cuenta. Como artesanos nunca nadie nos había oído.

También en 2022, me pidieron unas prendas, las que más me gustaran para que las modelaran en la pasarela. Las fui a entregar y fue una sorpresa cuando me dijeron que yo tenía que modelar el traje que yo llevé, y que yo iba a ir en medio de las modelos. La verdad, estaba yo muy feliz, contenta, pero nerviosa a la vez porque jamás lo había hecho. Cumplieron ese sueño que yo traía desde cuando yo comencé mi trabajo. Yo decía entre mí: "Yo algún día voy a ser una empresaria y voy a buscar a alguien que modele mi trabajo". Se cumplió mi sueño. Estuve muy contenta: modelé mi trabajo, mis productos; me aplaudían. El segundo año de la pasarela, ya fui preparada. Ya no tenía miedo, ya pasé con mucha valentía.

Encontrarnos con otros artesanos también es algo muy importante, pues cambiamos experiencias. Cada artesano, cada maestra y maestro, que llegamos a Original nos encantamos de ver cómo trabajan; todos hacen cosas maravillosas que te impacta el corazón. Cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de trabajo. Eso es algo muy bonito. Original nos ayuda a mostrar el trabajo que nace de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder impulsarlo.

No me canso de darle las gracias al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que él fue que le nació en su mente organizar Original para que nosotros los maestros y maestras artesanas podamos vender nuestro trabajo. Gracias también a las instituciones que hacen Original para que nosotros vayamos cada año.

Carmen Vázquez Hernández

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana tsotsil de Venustiano Carranza, Chiapas

A Original le agradecemos bastante todo el apoyo que ha dado no solo a un pueblo, no solo Chiapas, sino que a nivel del país nos ha ayudado y nos ha dado a conocer en muchas partes.

En el telar de cintura, yo empecé desde la edad de 10 años. Desde chica, veía a mi mamá tejer. El algodón, mi papá lo sembraba en el campo; él lo traía y lo empezábamos a limpiar. Ya teniendo las canastas de algodón, había que emparejarlo, luego a hilarlo. A la edad de 15 años, yo era una gran tejedora. Dominé el telar, y me casé muy joven, a los 16; antes de los 17 ya tenía mi primer hijo.

Cuando tenía 20 años, hice una camisa a mi esposo que mandé a concursar y que se lleva el primer lugar mi pieza. Gané como 1200 pesos, que en aquel entonces era un dineral. Con eso compré la ropa de mis hijos, compré materiales y hasta me sobraba. Esa fue mi primera pieza ganadora: la camisa de mi esposo. Regresó la camisa y todavía se la puso. Ahora mis hijas y mis nietas también son tejedoras.

En aquel entonces, salían los programas de la Secretaría del Trabajo, donde se inscribía a quien quería dar cursos; yo hablé con mi esposo si me daba permiso para dar cursos de telar de cintura alrededor del pueblo, y empecé a dar los cursos a los jóvenes. Me ha gustado mucho compartir mi trabajo y que lo que yo sé no me lo lleve nada más yo. Quiero que eso aprendan los jóvenes. Ahorita doy clases de telar en un bachillerato.

A Original le agradecemos bastante todo el apoyo que ha dado no solo a un pueblo, no solo Chiapas, sino que a nivel del país nos ha ayudado y nos ha dado a conocer en muchas partes. Ojalá que siga adelante, que sigamos adelante, pues nosotros ya estamos grandes, hay retos pendientes con los jóvenes que seguirán con el trabajo de cada pueblo. Como artesana, yo enseño, pero también aprendo de ellos; nunca vamos a acabar de aprender.

El telar es tan bondadoso que nos ha enseñado con el paso del tiempo todos los brocados. En los brocados, con una hebra que deja, que suelta, agarra otra forma. Entonces, el telar de cintura es parte de nosotros.

Ser parte del Consejo Asesor de Original me pareció muy excelente, porque somos personas que conocemos de nuestro trabajo, pues nosotras aprendimos desde niñas y niños. En los encuentros que hemos tenido, tomamos decisiones y hablamos de la cultura de cada pueblito de donde somos. Por ejemplo, como la compañera Teresa Lino de Puebla, la cultura de ella: tejen lana y después la bordan. Lo de nosotros es brocado; es la cultura de aquí de Carranza.

Gracias a Original, estuvimos en Arabia Saudita. Fue una gran emoción estar en otro país muy lejano. En el evento había una pantalla y se veía lo que había pasado en Original; volvió a remover y a sentir lo que habíamos vivido, estando tan lejos participando con nuestro trabajo y nuestra cultura. Fue la primera vez que participaba en el extranjero.

Nunca pensé que íbamos a estar presentes en un gran evento como Original. No venía en mi mente, pero al estar ahí viendo mis piezas presentándose en las pasarelas, con las modelos, todo eso fue una gran emoción. Hasta ahorita me toca mi corazón; fue muy emocionante. A veces gana la emoción y también lloramos de alegría. En Original, desde el inicio hasta la actualidad, ha habido cada vez más participación. Cada artesano hemos visto la gran ayuda que nos da, pues la venta es directa al público.

Renato Holguín Ortiz

Maestro artesano de Monterrey, Nuevo León

Original es un encuentro que reúne a los representantes de la artesanía textil y otros oficios artesanales con el objetivo de difundir y sensibilizar al público respecto a la labor que realizamos los artesanos.

Me encontré con el textil en Ciudad de México, donde una escuela impartía cursos de tejido y tapicería. Soy de Nuevo León, una ciudad principalmente industrial, y no conocía el trabajo del tejido artesanal. Me emocionó encontrar un lugar donde pudiera aprender a tejer. No me había imaginado espacios para transmitir técnicas de tejido artesanal. En Nuevo León estamos aislados artesanalmente. Así comenzó mi formación en 1999, a los 27 años, utilizando telares verticales, algo raro en México. Tengo 25 años de formación textil. Me quedé 2 años y medio en la escuela y luego regresé a Nuevo León, donde seguí de manera autodidacta, leyendo libros y revistas especializadas sobre textil. Aprendí sobre las comunidades con siglos de tradición textil en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México... Practiqué por mi cuenta hasta que descubrí la Escuela del Sarape en Saltillo, Coahuila. En 2016, volví a una institución y aprendí a utilizar el telar de pedales.

Llegar a la Escuela del Sarape y reconocer técnicas que me habían enseñado en Ciudad de México fue gratificante. Aprendí de los maestros saraperos en Saltillo, lo que me dio seguridad y me permitió ser parte de una comunidad bonita de tejedores. Estuve un año allí y luego regresé a Nuevo León con mayor empuje, enamorado del tejido y los telares como objetos artísticos. Empecé a fabricar mis propios telares. Desde joven tuve orientación pedagógica y siempre he participado en el medio cultural en Nuevo León. Encontrar el textil hizo que todo tuviera sentido: quería ser tejedor y promotor cultural, difundir la labor artesanal y sensibilizar sobre nuestra historia y el arte textil mexicano. Reconocer la labor de artesanas y artesanos de tradición, y el esfuerzo de sus comunidades para mantener estos oficios vivos, me impulsó a hacer mejor mi labor en Nuevo León. En 2022, regresé a Saltillo para completar los últimos semestres de la escuela

y participar en la pasarela de Original. Fue un ciclo de más de 20 años que culminó en Original, la primera vez que me invitaron.

Antes de que me contactaran de Original, no conocía este movimiento. Lo que no es de extrañar, porque yo soy de Nuevo León, donde no hay mucho tejido artesanal y no hay una comunidad de artesanos textiles. Me entero de pocas cosas, pero Original en esta búsqueda de artesanos por toda la República, y a partir de eso surgió la oportunidad.

Al llegar a Original en Los Pinos, me sorprendió la cantidad de artesanos y todo el trabajo textil de tantas comunidades. El espacio, el evento, la dignidad y el respeto con el que nos tratan fueron emotivos. Como artesano formado en instituciones culturales, me sentí honrado de convivir con familias que han transmitido el tejido por generaciones.

En Original, encontré referentes culturales y textiles con quienes comparar mi trabajo. Fue cerrar un ciclo, aunque me falta mucha formación. Valorar mi trabajo y ver la dificultad y el esfuerzo de fabricar telares y herramientas fue revelador. Recibir felicitaciones de maestras y maestros a quienes admiro fue una experiencia maravillosa. Artesanos se acercaron a mi estand sorprendidos de encontrar a alguien de Nuevo León, lo cual fue bonito. Original nos impulsa a seguir haciendo lo que hacemos.

A partir de Original, mi público en línea aumentó. En la tercera edición participé en la pasarela con dos sarapes. El material, videos y fotografías me ayudaron a promover mi trabajo en redes sociales. Mucha gente comenzó a agregarme en redes y adquirir en línea. He participado en

convocatorias, conversatorios en línea y me han solicitado cursos en otros estados. Estoy en pláticas con varias personas para mostrar mi trabajo e impartir cursos de tejido en otros lugares. Incluso desde Chile me preguntaron si estaría dispuesto a dar cursos.

Considero que las capacitaciones en Original son necesarias. Los artesanos somos buenos en nuestro oficio, pero a veces no sabemos vender el producto y llegar al público adecuado. Las pláticas y talleres nos ayudaron a fortalecer esa parte y promover mejor nuestros productos. El mensaje de Original de "no al regateo" es algo que a veces no defendemos, pero es necesario para mejorar nuestra condición económica. Los estands tan bonitos realzan el valor de nuestras artesanías y nos ponen en contacto con personas que aprecian lo artesanal.

En Original, me encontré con otros maestros saraperos. La relación con los de Coahuila ha sido cercana desde hace años: fue una fiesta encontrármelos y convivir. Ahí, mi maestro Juan Rubén Tamayo me ayudó a conocer a otros artesanos del telar de pedal que hacen sarapes. Conocí al profesor Efrén Nava, un maestro maravilloso, y ahora hay planes de visitarlo en el Estado de México para aprender de él. Conocerlos y recibir consejos me ha ayudado a mejorar mi trabajo tejiendo. Admiré mucho a artesanos del tejido y el brocado de Chiapas, de Puebla, por ejemplo. En Original, pude ver de cerca el trabajo de todo el país y compararlo con el mío; regresé motivado a trabajar con otros materiales. Ver que es material mexicano al alcance de la mano y seguir experimentando para mejorar nuestros productos es maravilloso.

Original es un encuentro que reúne a los representantes de la artesanía textil y otros oficios artesanales con el objetivo de difundir y sensibilizar al público respecto a la labor que realizamos los artesanos. Original es fundamental para el reconocimiento y la valorización de la artesanía en México; esto al reunir a maestros y maestras de todas las regiones del país, donde podemos compartir nuestras técnicas, historias y productos con un público amplio y diverso.

Juan Zamora Fuentes

Maestro artesano de Comala, Colima

Mi trayectoria comenzó gracias a mi papá. Somos 10 hermanos y soy el único que estoy haciendo huarache. Yo no era huarachero; cuando mi papá falleció, hace 23 años, ya no hallaban a quién poner en su huarachería. Aunque sí ya me había enseñado a hacer huaraches punteados; desconocía los demás. Entonces él, en sueños, me enseñó durante un mes toda clase de huaraches de la época de 1800 y hacia adelante. Así continué con su oficio.

Yo con todo el gusto he dado cursos al fomento económico, a muchas dependencias y a muchas áreas; pero hasta ahorita yo soy el único huarachero artesanal tradicional que queda en el estado de Colima. No uso ninguna herramienta eléctrica, ni nada. Me he propuesto apoyar a personas discapacitadas para que aprendan. Yo de todo gusto llegaría a formar un grupo de huaracheros.

La experiencia en Original ha sido muy bonita. Gracias a Dios y a Original también, me va muy bien en la venta, porque las personas no habían visto el huarache que estoy llevando yo, que realmente ya nadie lo promueve ni lo hacen.

Gracias a Original, me contactaron para hacer 500 pares para una película de Pedro Páramo. Era huarache de vuelta y cuatro nudos. Me lucí en hacerles una hermosura de huaraches. También me han conocido en las redes por Original. Ahorita tengo ya muchos clientes.

Original es algo que me cayó del cielo. Agradezco a todos los involucrados por haberme hecho esta cordial invitación. Yo me he estado superando gracias a Original.

Isabel Reyna Zárate León

Maestra joyera de Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Soy joyera y amo lo que hago desde hace 36 años. Me dedico a hacer joyería oaxaqueña en sus tres vertientes: réplicas de Monte Albán, joyería cien por ciento prehispánica; filigrana del Istmo y de los Valles Centrales, que existe desde la Colonia; y la técnica zafiro blanco, que es un doble enchapado de plata. Además, hago joyería con otros elementos artesanales oaxaqueños como barro negro, palma, carrizo o madera.

Conocí Original porque alguien me comentó que sería bueno que participara. Debo confesar que lo vi como un asunto lejano por su importancia. Un día, en 2023, recibí una invitación para participar. Sincera y honestamente, lloré. No paraba de agradecerle a Dios y a la vida esta oportunidad. A mis sesenta y tantos años he visto muchas cosas, pero estar en Original no lo podía creer. Coincidir en un solo espacio con grandes maestros que trabajan artesanías hechas solo a mano fue una experiencia maravillosa: una fiesta en el corazón.

Para mí, el evento de Original es la cereza del pastel. Creo que las capacitaciones, los encuentros y los intercambios entre maestros y maestras abren un abanico infinito de posibilidades. El intercambio entre los compañeros artesanos es una pieza fundamental: saber lo que están haciendo los compañeros del centro, el norte y el sur.

Original es la fiesta cultural más grande del país y representa la cultura viva del pueblo de México.

Desde mi trabajo, constantemente, me pregunto qué debo hacer para responder a la necesidad y gusto actual de quien usa joyería, preservando las técnicas. Por ejemplo, cuando la filigrana empezó y tuvo tanto auge en Oaxaca, las mujeres usaban aretes muy grandes de 6 u 8 centímetros de alto, modelos muy tradicionales de la filigrana oaxaqueña. Hoy eso ya no

lo vemos. No es regular que las mujeres usen aretes de ese tamaño, pero la filigrana se sigue haciendo como se hacía hace más de cien años.

Así que para adaptarnos a la cultura dinámica, a las necesidades actuales, pero preservando la tradición y la técnica, como respuesta surge el tema de la colaboración. Sobre esto conversé en el Encuentro de joyería 2024. Cuando me invitaron a platicar con importantes maestros y maestras me invadió la emoción, los nervios y la responsabilidad. Significó un compromiso enorme. Regresé con el anhelo de hacer muchísimas cosas: este tipo de encuentros abren la imaginación; no importan los años de experiencia, siempre aprendemos.

Como oaxaqueña y mexicana, me siento muy agradecida con la Secretaría de Cultura. Con todo el corazón, deseo —y sin duda es el sentir de todos— que quede instituido. El equipo de Original ha sido majestuoso en su organización. No sé cómo le hacen para que todo mundo esté de buenas, y sea atento, amable y cálido al atender las necesidades de todos.

Original es la fiesta cultural más grande del país y representa la cultura viva del pueblo de México. Para los maestros y maestras artesanas, Original ha sido un antes y un después. Yo no tenía conocimiento de que se hiciera un evento que reuniera a toda la República en un solo lugar para una expresión cultural. Original tiene muchísimo para dar.

Iván Puga González

Maestro artesano de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Siempre tuve gusto por la cerámica, pero mi primer contacto fue hace 15 años. Desde entonces, lo he desarrollado junto con una investigación sobre la historia de la cerámica en Aguascalientes. Esto me impulsó a aprender las técnicas y me facilitó la práctica por mi experiencia previa en las artes plásticas. La cerámica me ha permitido modelar, pintar e incluso fotografiar mis productos; me brindó una experiencia completa.

Original es un gran acierto de la Secretaría de Cultura: hacía falta que se dignificara e hiciera visible el arte popular. En 2022, el equipo de Original vino a visitarme al taller para conocer mi trabajo; ha sido una de mis mejores experiencias en mi transitar por el arte popular. A partir Original se han abierto muchísimas oportunidades y, por ende, también un mayor compromiso para hacer mejor las cosas, para hacer otro tipo de productos a partir de una técnica tradicional. Oportunidades como esta te motivan para ponerte retos y trabajar con una constante exigencia.

Original nos ha hecho crecer mucho, como personas y como productores; en conjunto, hemos logrado esta gran comunidad: se ha entretejido un gran telar y una red de apoyo. Por ejemplo, las capacitaciones son muy necesarias: cada año crecemos a la par que el movimiento. Es muy relevante el que nos confrontemos, en el buen sentido, con los demás compañeros; también aprender de los maestros que tienen toda una vida de trayectoria y de personas forman parte de varias generaciones del arte popular.

Original es un gran acierto de la Secretaría de Cultura: hacía falta que se dignificara e hiciera visible el arte popular.

En la venta, nos hemos dado cuenta de que cada vez es menos frecuente la frase “Cuánto es lo menos”. La misión de Original se está reflejando en ese

sentido: nos ha acercado a las personas; nos han ayudado a erradicar esta problemática y concientizar sobre el valor de la artesanía. Formar parte de Original implica acercarnos a los clientes, mostrarles y explicarles los procesos y el esfuerzo detrás de nuestro trabajo. Sin embargo, aún existe una gran brecha en el conocimiento sobre qué es y qué no es artesanía. Falta mucho por hacer y, desde nuestras trincheras, debemos informar y dar a conocer las diferencias entre un producto artesanal y uno industrial.

Las mejores ganancias de Original son la experiencia y los contactos para el futuro. Este movimiento te va abriendo camino, siempre y cuando estemos conscientes de que no nada más es quedarnos ahí, sino seguir mejorando, creciendo y manteniendo el compromiso con el cliente y nuestro trabajo. Entre los compañeros, hay una buena convivencia y ambiente, en ningún momento ha sido de competencia; al contrario, muchos compartimos el sentirnos honrados y afortunados de estar en Original.

Original hacía falta desde hace muchos años, pero llegó cuando tenía que llegar. Todos estamos realmente muy agradecidos, porque nosotros como artesanos también nos dimos cuenta de toda la riqueza de México, lo conocimos a través de nuestros compañeros. Queremos entretejer esta red en todo el país para que se conozca, porque los artesanos somos la columna vertebral, la esencia cultural de México; la tenemos que proteger, salvaguardar y promover. Está en nuestras manos seguir con este proyecto y nosotros también como artesanos hacer fuerza para que sigamos en esta resistencia del arte popular y para que no se nos olvide de dónde venimos.

Juliana Marta Sernas Luis

Maestra artesana zapoteca de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca

Original es un proyecto que vale la pena; el Gobierno no se midió con este proyecto tan favorecedor para nosotras las artesanas, porque es un lugar donde nos damos a conocer.

Yo aprendí desde los 8 años a bordar con mi madre, porque era una obligación aprender a bordar. Tengo 61 años. Mi mamá, Cleotilde de Luis González, bordaba frutas, manteles, servilletas, esa era su especialidad. La tía Josefina, una tía abuela, se encargó de enseñarme a hacer el dibujo. Hace 20 años, empecé este proyecto con mis compañeros.

Soy la cuarta generación, y siguen mis hijas, mis nietas, que también se dedican a bordar. Yo estoy muy contenta, siempre me han dicho que soy una mujer de lucha y pues yo digo que sí soy, tal vez, incansable. A veces me pregunto para qué estoy haciendo todo esto: hay que dejar huella. A lo mejor otros lo van a aprovechar, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos o gente del pueblo que no tiene ninguna línea sanguínea conmigo, pero que pueden decir: “Si ella lo hizo, por qué yo no”.

En 2020, antes de la pandemia, formé parte del equipo de mi pueblo para denunciar a la marca argentina Rapsodia por apropiación cultural. A finales de 2021, tras la pandemia, nos invitaron a participar en foros informativos y de denuncia contra empresas que cometían este tipo de prácticas. En estos foros, conocimos a diversas personas involucradas en proyectos de denuncia, incluyendo a la senadora Susana Harp. Este proceso generó un despertar entre las mujeres artesanas, quienes se unieron para defender su patrimonio cultural y denunciar la apropiación indebida. Empezamos a dar talleres sobre técnicas artesanales a los niños de las escuelas de nuestras comunidades. Muchos de ellos ahora tienen sus propios talleres y participaron en Jóvenes Construyendo el Futuro para recuperar técnicas de San Antonino que se estaban perdiendo, como el "hazme si puedes" y el tejido de Rosita de Castilla.

A partir de ahí nos integramos en Original, la primera experiencia, en 2021, fue un gran entusiasmo, porque se nos reconoció. Traíamos una gama de modelos tradicionales, pero también innovaciones para presentar a la gente. De esa manera, nuestro mercado fue creciendo. Empezamos a meter una blusa mucho más sencilla que la gente pudiera comprar, por la cuestión económica. Hoy en día somos 200 mujeres las que integramos el colectivo.

Cuando nos presentamos por primera vez en Original, mi nieta vio toda esa grandeza y se enamoró de Original. Este proyecto la motivó muchísimo para estudiar la carrera de Ingeniería textil. Ahora está por titularse, pero ya está diseñando prendas con bordado las técnicas San Antonino.

Las Capacitaciones de Original nos han servido bastante, porque fortalecieron temas que ya habíamos aprendido en otras instancias, pero nos dieron un panorama más grande. Ahorita dentro de nuestro colectivo ya tenemos cuatro talleres.

Original es un proyecto que vale la pena; el Gobierno no se midió con este proyecto tan favorecedor para nosotras las artesanas, porque es un lugar donde nos damos a conocer. Creo que los proyectos del Gobierno deben ser así, que nos hagan sentir a los artesanos que valemos mucho y que nuestra vida vale, que dejamos huella. Original es un proyecto excelente que no debe perderse.

Cecilia Santiago Martínez

Maestra artesana teneek de Tamaletón tercera sección, Tancanhuitz, San Luis Potosí, perteneciente al Grupo de Artesanas Alabel Dhuche

Las personas que van a Original son personas conocedoras, que les gusta la cultura, que valoran lo que existe en México, que prefieren comprarle a los artesanos directamente para que así no haya intermediarios.

Yo aprendí a bordar mirando. Cuando estaba en la secundaria, siempre pasaba con una señora a tomar agua y la encontraba bordando. Veía que lo hacía muy fácil; traté de hacerlo y le dije también a la abuelita que me enseñara. Ella me enseñó; empecé a bordar, y lo dejé después, pues estaba estudiando. Yo soy licenciada en Puericultura, terminé mi carrera, ejercí por 2 años. Después de tener a mi familia, ya no pude salir más. Entonces me dediqué al bordado, empecé a juntar a mis compañeras. Hicimos un grupo llevamos 18 años, ahorita somos 13 personas.

Lo que hacemos nosotros a los niños que también les interesa. A ellos les damos tela con cuadrillé, para que vayan aprendiendo y yo les enseño así. A las artesanas también les digo que enseñen a sus hijos, porque nosotros vamos de pasada, nosotros no somos eternos. Tenemos que dejar eso a nuestros hijos para que no se pierda. Es lo que siempre les he inculcado a las demás compañeras: tenemos que darle una educación a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo a mis cuatro hijos; todos aprendieron a coser a máquina o a bordar; bordan en sus tiempos libres aunque sean hombres. Mi niña de 11 años, ya borda y empieza a hacer sus diseños; ella quiere ser diseñadora cuando sea grande. Yo les apoyo a todo lo que ellos quieran.

A nosotros nos invitaron a Original desde el primer año. Nos fuimos preparando desde que nos avisaron. Vinieron unas personas a nuestro taller a visitarnos y tomarle fotos de nuestras prendas que hacemos. En nuestras prendas tratamos de rescatar lo más antiguo que existe de los bordados teneek. Estamos recopilando bordados antiguos para plasmarlos en blusas, camisas, vestiditos, ropa para niños y vestidos especiales que a veces nos pidan (de 15 años de bodas o de bautizos).

Original desde un inicio nos pareció diferente: nos pudimos dar cuenta de que se invitó a todos los estados. Ahí nos conocimos que en los diferentes estados cada quien tiene su técnica, cada quien tiene sus bordados; algunas cosas coinciden con los significados de los bordados. A nosotros también nos favoreció porque pudimos intercambiar ideas de lo que hacemos. Nosotros también manejamos el tinte natural y hay muchos compañeros que también lo manejan, pero distinto; intercambiamos conocimientos. Fue algo enriquecedor.

Las personas que van a Original son personas conocedoras, que les gusta la cultura, que valoran lo que existe en México, que prefieren comprarle a los artesanos directamente para que así no haya intermediarios. Así se benefician las familias de las comunidades indígenas, que de veras hacemos nuestro trabajo en la comunidad.

Me gusta Original, porque hay muchas personas que vienen de lejos, viajan para poder asistir al evento cuando vamos; ahí se encuentran todos los estados reunidos. Original es muy bueno y ha servido mucho porque podemos vender nuestras piezas; si nosotros estamos nomás aquí en la comunidad, no podemos vender nuestras piezas. Aunque nosotros las elaboremos, no tenemos dónde vender nuestras piezas.

A partir del Original aprendí algo nuevo sobre los tintes naturales; anteriormente nosotros ya habíamos tenido un taller de tinte natural. Aunque habíamos experimentado con algunas hierbas, aprendí sobre los diferentes estados que cuentan con diferentes tipos de vegetación. De acuerdo a la vegetación que uno tiene (los árboles, las ramas y toda la cáscara), si ponemos la misma técnica, varían los colores.

La primera vez que fuimos a Original nos tocó pasar en la pasarela. Fue un poco complicado porque sentimos que tenía que ser lo más bonito o algo que se distinga, que se vea lo está presentando. Le echamos ganas y participamos con una camisa bordada y un rebozo bordado. El tercer año presentamos una blusa teñida con añil.

También gracias a Original, nosotros podemos dar a conocer nuestra lengua teneek y nuestros bordados. Cuando empezamos a ir a Original, llegaba mucha gente que nos desconocía a los teneek, pensaban que todos éramos huastecos por vivir en esa región.

Nos gusta mucho Original, porque llega gente conocedora de la cultura y se empieza a platicar. Les contamos las historias sobre cómo vivimos; cómo transmitimos nuestros conocimientos, cómo podemos ayudar a nuestra comunidad, a nuestra gente, a los niños, a los adultos mayores; qué es lo que estamos tratando de hacer para poder rescatar nuestra cultura, que no se pierda la lengua, que no se pierdan los cuentos y leyendas de nuestra comunidad, nuestro bordado.

Estamos tratando de innovar en las prendas pero conservando nuestro bordado; para que así conforme la moda va cambiando, vamos haciendo diferentes piezas para que el bordado nunca se vaya a acabar. En el grupo estamos rescatando nuestro bordado, nuestra cultura, porque ahí es donde reflejamos lo que conocemos de nuestros antepasados, lo que ellos saben, de todo lo que nos han enseñado. Lo vamos transmitiendo a través de una pieza de lo que elaboramos.

Le agradezco al Gobierno que ha implementado Original porque eso nos ha ayudado bastante económicamente. Todas las piezas que llevamos casi siempre se nos venden; es de mucha ayuda para nosotros. También ayuda a que vamos conociendo otros clientes y nos hablan durante el año para hacernos pedidos. Así es como nos han apoyado bastante.

También quisiera agradecerles a todo el equipo de Original que nos hayan permitido estar allí. Espero seguir participando, aprendiendo y conociendo a otros artesanos. Difundir lo que hacemos, nuestro bordado, nuestra lengua, nuestra cultura, para que las demás personas valoren lo que se hace en nuestra comunidad, porque es algo innato que ya lo traemos nosotros en la sangre y en la mente.

Valentina Torres Molina

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana comcaac de Punta Chueca, Hermosillo, Sonora

Soy una artesana conocida por la cestería. A mí, se puede decir, no me enseñaron; mi mamá, mis tías, mis abuelas hacían a diario su trabajo y yo, como niña, me fijaba bien. Así logré aprender a hacer las canastas, viendo. Más adelante, mi mamá me enseñó a teñir. Todos nuestros antepasados se dedicaron a la artesanía, pero no eran tan reconocidos.

Con Original, somos reconocidas por nuestro arte. También ha cambiado mi venta. La demanda es más grande, ya sea textiles, collares o cesterías. Ahora por las redes sociales me piden. Y las mando a distintos lados de México.

Original Escuincles fue muy bonito. Yo siempre he trabajado con niños y niñas de mi comunidad. Es muy importante hablar de nuestra cultura y tradiciones. Siempre me enfoco más en las nuevas generaciones, porque van a ser los guardianes. Cuando estas generaciones sean grandes, tendrán conocimiento sobre la cultura de México.

En la pasarela de Original en Mondiacult estaba bien feliz; fue una experiencia única cantar en las pasarelas. Estuve muy contenta: nunca me habían felicitado así, menos otras personas que no fueran de México. Alguien me dijo que hasta le salieron las lágrimas, porque nunca había visto cantar a una indígena con orgullo de su vestimenta y de su canto.

Estoy muy contenta de que me reconozcan como parte del Consejo Asesor de Original, ese movimiento tan importante. El Consejo es muy bueno; ahí pensamos mucho cómo fortalecer más a los artesanos. Espero que Original no termine, que siga, porque nos ayudó mucho.

Verónica Lorenzo Quiroz

Maestra artesana ñuu savi de San Juan Colorado, Oaxaca, perteneciente al colectivo Tejedoras de Vidas y Sueños

Gracias a Original, ahora sí estamos cambiando nuestra forma de pensar y de vivir, y más que nada las condiciones de vida, porque ha ayudado mucho a las familias con hijos.

Soy la cuarta generación que se dedica a esto, porque mi bisabuela le enseñó a mi abuela. Mi abuelita le enseñó un poco a mi mamá y las tías le terminaron de enseñar porque, muy joven, su mamá falleció. Mi mamá nos transmitió este conocimiento. Hemos dado capacitación a las niñas con mi mamá. Luego nos invitan a dar talleres, y así estamos enseñando a las nuevas generaciones para que nuestro legado no se pierda el día de mañana. Lo conservamos mucho y enseñamos técnicas que se han perdido, por ejemplo, la de gasa. Nuestras técnicas son un legado, que es parte de nosotras.

Somos un grupo de mujeres comprometidas con la preservación del legado del algodón coyuche, y más en las comunidades, porque ya somos contadas las familias que aún lo preservamos. Empezamos a fomentar la siembra, el uso y el consumo del algodón coyuche, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha; porque era lo nuestro, era de siempre. Y después de la cosecha viene el proceso de preparación del hilo para convertirlo en prendas de telar. Este legado casi extinto lo preservamos, lo conservamos, y lo seguimos fomentando con las nuevas generaciones para que no se pierda.

Es un algodón orgánico, no lleva ningún químico ni nada, simplemente se combate la maleza. Se siembra una vez al año. No lo teñimos, son los colores naturales que tiene el algodón. Aún conservamos cinco tonalidades de algodón aquí en el grupo. Tratamos de conservar la semilla y seguirla sembrando cada temporada para que no se pierda. Hacemos todo el proceso desde la preparación de la tierra, y después la siembra, la supervisión de la planta, y después viene la recolecta del algodón; se seca y, cuando termina ese proceso de secado, las mujeres empezamos a quitarle

la semilla al capullo. Es un proceso muy tardado y un poquito complicado porque es quitarle semilla por semilla.

Luego tendemos el algodón en una cama de hojas de plátano, con un petate encima para procesar el vareo, donde se golpea el algodón bien bonito. Lo vamos alisando para que se preste para el hilado. Este proceso es obligatorio porque, si solo quitamos la semilla e intentamos hilarlo, no se va a poder. Cuando el algodón queda bien vareado, lo recogemos como una bola, doblando, doblando, y ya está listo para el hilado.

Al hilarlo, vamos acumulando el hilo en un malacate rústico. Aquí no usamos ninguna maquinaria, sino que todo es rústico, todo es a mano. Luego lo procesamos para un tendido de urdimbre para un huipil o un lienzo, lo que sea que queramos tejer. Cuando terminamos la urdimbre, almidonamos el hilo con atole de tortilla y lo ponemos al sol para secar. Cuando está medio seco, medio húmedo, lo pasamos al telar de cintura. Vamos separando los hilos y empezamos a poner las tramas, que son las que levantaremos en el telar cuando metamos cada hilo. Es todo un proceso. Cuando el telar ya está montado, empezamos el tejido.

Las variaciones climáticas han afectado nuestros tiempos de siembra. Anteriormente, sembrábamos antes del Día de Muertos, pero ahora lo hacemos a finales de agosto para aprovechar la humedad de la tierra. La recolección del algodón ocurre entre febrero y marzo. Durante estos meses, nos dedicamos a despepitar el algodón, varearlo, hilarlo y prepararlo para el tejido. Cuando llegan las lluvias, debemos suspender el trabajo, ya que la humedad dificulta tanto el hilado como el tejido.

A pesar de los desafíos climáticos y el arduo trabajo que implica, estamos comprometidas con la preservación de este valioso legado. Nuestro objetivo es asegurar que el conocimiento y las técnicas del trabajo con algodón coyuche se transmitan a las futuras generaciones.

Original me contactó para invitarme, en 2021, porque estaban buscando a los maestros y maestras directamente de las comunidades. Me comentaron sobre el proyecto de Original, y yo muy feliz porque, después de todo, hemos tenido muchos recorridos dando a conocer los textiles de la comunidad de San Juan Colorado, de donde soy originaria. Voy a todos lados, a todos los escenarios con los textiles para la comercialización, siempre haciendo presencia, hablando de mi comunidad.

Al llegar a Los Pinos, nunca me imaginé lo que vi. Antes de llegar, pensaba que era como una de tantas exposiciones a las que nos habían invitado anteriormente; así me lo imaginé. No pensé que fuera de un nivel tan grande. La mayor impresión que me llevé fue que, para empezar, el lugar donde estábamos parados, nunca había tenido la experiencia de visitar Los Pinos. Fue la primera vez que hice presencia allí, y me llené de mucha alegría, de mucho entusiasmo, porque no me imaginé el lugar donde estaba parada.

El primer año de Original fue de mucho impacto para nuestro colectivo e incluso para la comunidad, porque también la venta había sido un poco más difícil en esos tiempos de pandemia. La ropa de nosotras ya era conocida, pero no tanto como la proyectó Original. Después del primer año, me contactaron de Estados Unidos, una diseñadora. Yo estaba muy agradecida, porque nos hicieron la propuesta de comprarnos unos huipiles para una serie de Estados Unidos, *The Resort,* que iban a grabar en el Caribe. Eso nos hizo sentir muy orgullosas de nuestras raíces, de a dónde se podía proyectar el impacto de Original. Todo sucedió cuando empezó Original, porque fue como una revolución, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mucha gente nos empezó a ver, y mucha gente nos empezó a contactar a partir de Original. Ha sido una gran experiencia.

Las capacitaciones de Original han sido de impacto social, porque nos han enseñado hasta para vender. A veces nosotras no cobramos la mano de obra; eran muchas situaciones que no tomamos en cuenta. Hoy puedo decir que ahora la ropa está bien pagada. La gente también, nuestras clientas, ya agarraron conciencia de no regatear nuestra ropa. Luego nos hacen pedidos al por mayor, pero no nos piden descuento. Anteriormente, vivíamos el acoso de "Oye, y si te compro tanto, ¿en cuánto me lo dejas?". Todo el tiempo era pedir descuento. "Sí, pero así lo vendes. ¿En cuánto me lo dejas?", nos decían. Ahora no, porque la gente es un poco más consciente de nuestro tiempo, de todo lo que nos esforzamos para tener una prenda lista para la comercialización.

Gracias a Original, ahora sí estamos cambiando nuestra forma de pensar y de vivir, más que nada las condiciones de vida, porque ha ayudado mucho a las familias con hijos. La esposa ha aportado de alguna manera, porque en la comunidad las mujeres somos las que más trabajamos los huipiles y las prendas. Anteriormente, los hombres no colaboraban con nosotras, pero ahora se han incorporado: ya vieron que nuestra cultura no es nada malo, sino que querer preservarla es parte de nuestra vida cotidiana y es bueno a la vez cambiar nuestras condiciones de vida.

Original ha sido un cambio radical en nuestras vidas, en nuestras formas de vivir, porque ahora tenemos alimento en casa. Anteriormente la gente sobrevivía con casi nada, pero ahora ya podemos decir que no nos falta la comida que llevar a la mesa para la familia. Las personas de la comunidad saben que cada noviembre vamos a vender. Entonces, desde que termina el evento en Los Pinos, empezamos a preparar nuestra materia prima para trabajar todo el año y crear nuestros mejores textiles para asistir nuevamente al evento Original en noviembre del siguiente año.

Otro de los beneficios que nos trajo Original es que más gente empezó a seguirnos en redes sociales. Nos buscan ahora y desde ahí vendemos, hacemos envíos, exportamos, comercializamos todo lo que producimos; porque siempre lo estamos subiendo a las redes sociales. Entonces, desde ahí vendemos, y en unos cuantos escenarios importantes es donde vamos a comercializar directamente nuestras prendas, aunque la mayor parte ya la empezamos a distribuir en las redes sociales.

Actualmente, en el colectivo somos 300 personas en total, tanto mujeres como hombres. Mucho antes de Original éramos menos, porque andábamos en las expoferias, pero se vendía muy poco y era más el gasto que teníamos para trasladarnos; luego los espacios también los cobran muy caros. Todo eso también nos había desanimado mucho. Y ahora, pues, algunas de las compañeras que se habían ido regresaron nuevamente. Y como no nos están cobrando el espacio en Los Pinos, es una ayuda muy grande, y todavía nos dan los viáticos, porque nos dan hospedaje y comida. Todo lo que vendemos en Original, todo se canaliza a la comunidad.

Todos Los Santos Dolores Villalobos Vigil

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana rarámuri de San Ignacio de Arareco, Bocoyna, Chihuahua, perteneciente al colectivo Kari Rarámuri

En Original hemos sido valoradas, tomadas en cuenta y escuchadas. Nos ayuda a que se promocione nuestro trabajo como artesanas, como mujeres, como indígenas.

Soy mejor conocida como Tere, mi nombre de bautismo rarámuri. Tengo 51 años y soy artesana y defensora de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Las dos cosas las he trabajado al mismo tiempo: ser artesana desde muy jovencita, desde los 15 años.

Desde esa edad, empiezo a ver las injusticias que se cometen en contra de nuestras comunidades. Poco a poco me voy enfocando mucho en trabajar con la niñez y las mujeres rarámuri, en los temas de salud y nutrición, educación. Para nuestra labor artesanal, la salud y nutrición tienen que ver con cómo vamos a buscar nuestro sustento alimenticio, ver de qué manera avanzar, dónde vamos a vender.

En el 2000, comencé también con la defensa sobre la violencia que se comete en contra de las mujeres. Desde los años ochenta, al trabajar en salud, nutrición y educación, empecé a reflexionar sobre los derechos de las mujeres, especialmente los de las indígenas, y la importancia de decidir cuidar nuestro cuerpo. Me preguntaba por qué, si teníamos derechos, no los ejercíamos, especialmente en relación con la planificación familiar y la protección contra la violencia. He visto la necesidad de cuidar nuestros cuerpos para poder seguir creando y produciendo. Ahora, sin dejar de ser la artesana Tere, acompaño a mujeres como intérprete y me capacito en temas de violencia, género e interculturalidad para estar al día en las leyes y políticas públicas.

En el 2022, me invitaron a ser parte del Consejo de Original. Me explicaron de qué se trataba y no dudé en aceptar. Me hablaron de lo que se había hecho con los textiles para exponerlos y promocionarnos directamente

a nosotras las artesanas y los artesanos. No sabía exactamente quiénes iban a participar, ni que habría modelos para mostrar los talentos que tenemos cada artesano. Me sonó bastante importante y acepté sin pensarlo; inmediatamente, cuando escucho la palabra "artesano", no dudo, porque yo me reconozco y lo digo con mucho orgullo: soy artesana. Tenemos que buscar la manera de presentar nuestro trabajo, nuestro arte, en donde estén interesados en nuestras piezas.

En el Consejo Asesor, lo más importante es cómo nos hemos coordinado, cómo hemos intercambiado lo que nosotros hacemos en cada región y cómo hemos sido tomados en cuenta cada una y cada uno, quienes participamos en Original y en el Consejo. Ahí decidimos de qué manera queremos participar y si es correcta la manera en que nos lo están planteando. Las cosas vienen desde abajo hacia arriba, y eso es lo importante. ¿Cuántas veces hemos pedido, como pueblos originarios, que seamos escuchados, que se tomen en cuenta nuestras opiniones, nuestras propuestas? Y yo creo que en el Consejo Asesor tenemos una prueba importante: nos dan la libertad de decidir lo que queremos.

Tengo muchos años siendo artesana y nunca había visto o escuchado algo similar a Original. Otras instituciones siempre nos dejan a medias: saben que ahí estás y de vez en cuando te procuran. En este caso, Original se interesó en ver más a fondo dónde estoy y de qué manera pongo a la venta mis productos, nuestro arte, y ver también desde dónde camino y cuántas horas hago para ir a vender mi pieza. Todo esto me parece algo muy importante, porque yo he salido a exposiciones, pero son pocas las personas a las que les interesa venir a enlodarse, a empolvarse los pies, sin

importar qué tan lejos estamos, porque sí que estamos lejos de las oficinas centrales de la Ciudad de México.

Las capacitaciones de Original son importantes para mí y para quienes están en mi colectivo, porque vamos aprendiendo. Llevamos mucho tiempo vendiendo directamente, pero es importante ir actualizándonos en las tecnologías y en cómo vamos a vender. Antes exponíamos en un tendido, luego quisimos vender en un local, pero también es importante conocer más de qué manera puedes usar la tecnología para las ventas, desde promocionar por fotos, cómo subirlas al Facebook, cómo subir a diferentes aplicaciones que tiene un teléfono celular o el internet. Todo esto es importante, desde usar una máquina hasta decir: "Tengo una cuenta y me pueden hacer transferencia".

Son muchas las maneras que hemos aprendido en estas capacitaciones para ponerlas en práctica, porque a veces nos da miedo utilizarlas. Yo creo que son para que no tengamos miedo a la tecnología, y más para nosotras, como indígenas. También aprendimos nuevas aplicaciones: cómo debemos utilizarlas, qué riesgos hay y de qué manera podemos no ponernos en riesgo. Además, las maneras de hacer las ventas, de cómo cobrar. Y hay algo bien importante que a mí se me queda grabado, que quizás ya lo sabíamos: no deben regatearnos ni nada; pero nunca se me había ocurrido decir "No al regateo".

En Original, también toman en cuenta la voz de las mujeres, su opinión, su participación; escuchan a las mujeres artesanas. Siempre he dicho que no es que esté peleada con los hombres; también son importantes, sus comentarios, sus opiniones, sus participaciones en la coordinación. Pero lo más bonito es que Original toma en cuenta la voz de las mujeres, y nos hace ver que nos están escuchando y nos han dado la oportunidad de participar en otros grandes eventos dirigidos directamente hacia las mujeres.

Original no ha venido a arreglar estos problemas de género, porque la violencia en contra de las mujeres es muy grande y no ha empezado hace unos años; la violencia en contra de las mujeres, la discriminación, la desigualdad son históricas. Sin embargo, en Original las maestras hemos sido valoradas, tomadas en cuenta y escuchadas. Y nos ayuda a que se promocione nuestro trabajo como artesanas, como mujeres, como indígenas.

En Original, como pueblos originarios, estamos presentes en los espacios donde nos han invitado a llevar nuestras piezas, nuestro arte; estamos nosotras como las personas de las comunidades con nuestras piezas originales. No es que alguien vaya, lo lleve y lo presente, sino que hemos tenido la oportunidad de participar y tener ahí nuestras piezas, y con venta directa y sin intermediarios.

Quiero agradecer a Original por tomarnos en cuenta y también agradecer a las personas que tuvieron el interés de contactarse directamente con las personas que realmente vivimos en las comunidades. A veces, como pueblos originarios, se habla todo muy bonito, se escribe todo muy bonito en libros; pero no se llega a conocer la realidad de cómo vivimos, quiénes somos, dónde estamos.

Yo creo que eso es lo que le da valor a Original: no conocer desde un escritorio sino ir hasta la comunidad. Eso es algo que debo de agradecer, yo personalmente, por darse el tiempo, por darse la oportunidad de conocer más allá de un escritorio, desde elaborar un proyecto, conocer cómo estoy elaborando la pieza, dónde estoy, cuántas horas caminamos, y que directamente tengamos la oportunidad de ir a platicarles a los clientes o a quienes se interesan por nuestras piezas.

También quiero darles las gracias a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, quienes vinieron a la comunidad y a quienes no vinieron porque son quienes están capturando todos los datos en una computadora. Además, hay mucho que agradecer a las personas que están pendientes de todo desde que salimos de la comunidad, hasta que llegamos a Los Pinos. No es nada más un día; hay que estar trabajando todo el tiempo, desde ir planeando cómo nos vamos a trasladar, quién va a ser la encargada y quién va a estar coordinando desde el momento en que vamos tomando un autobús o abordamos el avión, que si ya llegamos o no llegamos, que si estuvo a tiempo el vuelo; que si los alimentos, desde acomodar a las y los artesanos en el hotel, hasta hacer los traslados en un camión. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas presentes al momento que salíamos del evento, a altas horas de la noche, que están cansadas, pero con todo el amor de servir, de apoyar, de solucionar situaciones que de repente no estaban a su alcance, pero que buscaron cómo hacer mejor las cosas, y nunca nos fallan.

Amanda Beatriz Tah Arana

Integrante del Consejo Asesor
Maestra artesana maya de X-Pichil, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, perteneciente al colectivo Lool Pich

Original te deja una experiencia bonita, en las capacitaciones, en los eventos, en los encuentros, porque te acostumbras a ver cada año a los que están en el equipo de Original que ya son familia.

Tengo 29 años, soy artesana y tengo mi colectivo de 20 mujeres —comenzó con cinco— donde trabajamos diferentes técnicas que se han vuelto a rescatar. Vamos aprendiendo gracias a la herencia que la mamá y las abuelas nos van transmitiendo desde niñas para seguir con este legado. También estamos innovando con blusas y realizamos una línea para caballeros. Ahorita nos está yendo bien, porque siempre tenemos pedido.

Antes de Original, yo ya tenía invitaciones en Colombia y en París; pero todos los gastos los cubríamos nosotras mismas con el esfuerzo de cada una. Cuando llegó la invitación de Original, en 2021, con todos los gastos pagados, empezamos a salir todavía más para conocer y seguir aprendiendo. En Original, ayudan mucho, porque no solo se ve como una venta, sino que también realizan capacitaciones, que muchas veces a nosotros, como artesanos, es lo que nos falta.

Original ha sido un gran apoyo porque nos capacitaron y gracias a todo esto ha cambiado bastante el colectivo: empezamos a usar más las redes, nos quitamos el miedo de darnos de alta ante el SAT. Todo lo que nos enseñaron, lo fuimos implementando. A partir de Original, en el colectivo empezamos a organizarnos más todavía porque todas sabemos bordar y es lo que hacemos; pero vemos que es necesario aprender, por ejemplo, a manejar las redes sociales para promover nuestro trabajo. Nosotras mismas lo vamos haciendo; vemos que hay que prepararnos.

Gracias a las Capacitaciones de Original nos hacen entender que nuestra pieza no es una pieza cualquiera, sino que hay que ponerle este valor agregado; también hay que concientizar al cliente de que no es que me

la encargue hoy y mañana está lista. Tiene un proceso, un porqué, si son diferentes los colores; es explicar el tiempo, el costo; explicar el significado, el simbolismo. Cuando lo empiezas a platicar, a promover, tú haces que ese cliente tenga conciencia de lo que se está llevando: algo con valor.

Original nos ayudó bastante porque empezaron a incrementar las ventas. Tenemos ya clientes en Ciudad de México: cuando vamos nos encargan, saben que cada año es el evento; entonces es también llevar pedidos, no solo ventas. En el transcurso del año, gracias a las Capacitaciones, empezamos a tener envíos nacionales e internacionales. Nos quitamos el miedo a aprender.

Además, por Original, me quité el miedo al SAT y me di de alta. Al principio no le agarraba, como que no le iba entendiendo a esto; pero me propuse aprender a usar la computadora y Excel, cosas que a veces los artesanos de plano no sabemos. Yo veo que todavía hay muchos artesanos que no han dado ese paso, a veces porque le tienen miedo y no hay una asesoría como tal; pero es mejor porque te vas formalizando como colectivo. Muchas veces nosotros como artesanos no tenemos un seguro. Cuando nos enfermamos, no tenemos nadie que nos respalde en temas de salud. Nosotras que trabajamos más con la vista, con la espalda por estar sentadas, ¿quién nos ve por nosotros?, ¿quién vela por nosotros los artesanos? Hay que pensar en formalizarse.

Además, a veces, nos preguntamos: ¿por qué el trabajo que hacemos no lo ven dentro del sector educativo? Podríamos ser maestras dentro de escuelas. Es lo mismo que pasa con nuestra lengua maya: aquí en las

escuelas enseñan el inglés que se prioriza. Lo mismo lo ves dentro de los textiles; en una pieza están tus tradiciones, tus costumbres, tu lengua, tu cultura, tu identidad. Hay que difundirlo y no dejar que se pierda.

Me invitaron a ser parte del Consejo Asesor de Original en 2023; no lo creía. Al momento de que en Original involucran al artesano o artesana, llega en un contexto diferente, porque estamos en una parte en la que nosotras mismas hacemos la pieza, la trabajamos, sabemos cómo nos organizamos con nuestros grupos colectivos, sabemos cómo son las circunstancias que vamos viviendo. Que en el Consejo Asesor estén en su mayoría artesanos es porque les están dando el valor; tampoco se trata de que no se metan instituciones, porque al fin y al cabo todos tienen diferente perspectiva de cómo ven el apoyo. Lo que hace Original es un apoyo mutuo para todos, con un mismo objetivo.

En 2023, me tocó estar en las Capacitaciones en Chiapas y Tlaxcala, platicando con los compañeros. Cuando di esas pláticas, muchos se acercaron conmigo y me dijeron que les diera más consejos, porque yo expliqué cómo empecé, cómo lo logré, por qué lo logré, cómo sigo trabajando, cómo tengo la experiencia con mi colectivo, cómo todavía permanecemos tantos años. También es importante platicar si has tenido fracasos, si no te ha ido bien. Todas las experiencias en los foros y capacitaciones de Original son importantes, porque es el vivir de cada artesano y son las experiencias de escuchar a cada artesano con atención, porque cada quien tiene una anécdota diferente y también aprendes de lo que ellos mismos te comentan.

Por ejemplo, una artesana compartió que no podía con todo porque todo se le cargaba. Ella hacía el diseño, hacía redes, llevaba ventas, y decía: “¿A qué hora voy a tejer si todo lo hago yo y solo le estoy vendiendo las piezas a mis compañeras? Hay que repartir el trabajo. Todas tienen que aprender”. También decía que cuando un cliente iba a comprarle, lo tenía que atender; pero también hay que poner horarios, decía. Un horario para atenderlos, para responder mensajes, para manejar redes, porque también tenemos familia. A veces con tal de vender, dejas lo que estás haciendo y los atiendes; también hay que valorar nuestro tiempo. Muchas nos sentimos identificadas con esa plática.

Además, en esos intercambios me di cuenta de muchas cosas y crecí: se me quitó el miedo de hablar en público; se me quitó el miedo de salir de mi pueblo, por ejemplo, y aprovechar las oportunidades que se me presentan en invitaciones. Todas las empecé a aceptar. Aprendí a organizarme en casa, organizarme con mi familia, organizarme con el grupo.

Original te deja una experiencia bonita, en las capacitaciones, en los eventos, en los encuentros, porque te acostumbras a ver

cada año a los que están en el equipo de Original que ya son familia que sabemos vamos a ver y nos apoyan. Lo mismo con los compañeros; tengo amigos de Chiapas, de Oaxaca. Original ha dejado muchos lazos de amistad en diferentes estados.

Algo que ha hecho Original es que se valore el trabajo artesanal y se valora al artesano, se están reconociendo los trabajos textiles, se están promoviendo mucho, se están haciendo eventos de este tipo, se están haciendo capacitaciones y encuentros, se han mejorado en las ventas y en temas de emprendimiento. Al final, todo lo que da Original es para que nosotros vayamos aprendiendo y yo lo he tomado muy en cuenta, porque yo no abría mis ojos.

Cuando me invitaron por primera vez y tomé las capacitaciones, regresé a Quintana Roo con otra perspectiva: la venta directa, sin regateos, sin empresarios ni intermediarios. Es mejor que las artesanas nos sentemos, aprendamos, le pongamos bien nuestros precios, aprendamos sobre contabilidad, y seguir de la mano en la importancia de formalizarnos. Al final, lo importante aquí es que seamos los mismos artesanos quienes vayamos aprendiendo todo este camino.

Todo lo que ha hecho Original es bonito, por ejemplo con Original Escuincles, donde participé platicando sobre relatos mayas. Este trabajo es para que los niños quieran, valoren y sepan lo que hay en México. Los niños mexicanos, en noviembre, ya cuentan con este espacio, para que conozcan toda la riqueza que tiene el país a su alrededor.

Original ya logró que no retrocedamos como artesanas. Este sexenio es el que más le apostó a la cultura, porque las artesanas nunca habíamos tenido una invitación así, que se preocupara tanto en capacitarnos, que se nos llevara a este tipos de espacio, que conociéramos nuestros derechos colectivos y sobre la ley que ya hay sobre el patrimonio. Realmente Original hizo mucho por valorar nuestro patrimonio. Yo espero que vayamos avanzando juntos y juntas como comunidad artesanal.

Ericka Ludmila Sánchez Sánchez y Salvador Barrera Hernández

Maestra y maestro joyero de Juan Mata Ortiz, Casas Grandes, Chihuahua

En el evento de Original, la gente está preparada para comprar directamente a los artesanos sin regatear, lo cual nos beneficia.

No conocíamos Original hasta que una compañera rebocera del Estado de México, la maestra Camelia Ramos, durante una expo, nos contó sobre este movimiento. Nos dimos a la tarea de contactar al equipo, porque vimos que era algo respaldado por la Secretaría de Cultura. Queríamos mayor visibilidad y que la Secretaría de Cultura conociera nuestro trabajo. Nos interesaba porque estamos en un estado grande y muy lejos, y es difícil que nos conozcan.

Fuimos aceptados por el Consejo Asesor y nos convocaron a las Capacitaciones en 2022 en Tlaxcala. Nunca habíamos participado en una instancia de gobierno que nos reuniera para darnos capacitaciones sobre cómo proteger nuestros diseños y piezas o cómo prevenir el plagio, y menos asistir a charlas para conocer las vivencias del camino artesanal. Fue una capacitación completa en un lugar cómodo y fuimos bien atendidos. Fue una experiencia enriquecedora. Nos gustó mucho la cercanía de la Secretaria Alejandra Frausto, quien mostró calidez y proximidad al trabajo en conjunto.

La primera vez que asistimos al evento de Original, en 2023, nos impresionó la cantidad de expositores y de gente asistente. No esperábamos algo tan grande, tan bien organizado y tan bien plasmado. Las impresiones sobre nuestras piezas fueron de admiración, porque somos pioneros en joyería paquimé; la artesanía de Chihuahua es poco conocida, sobre todo solo la de los rarámuris y otras técnicas casi extintas.

La sede en Los Pinos fue preciosa para este evento, le dio dignidad a nuestro trabajo y estuvimos bien atendidos. La difusión también fue

amplia, atrayendo a mucha gente. En el evento de Original, la gente está preparada para comprar directamente a los artesanos sin regatear, lo cual nos beneficia.

En 2024, en el Encuentro de joyería, hicimos un taller sobre cómo proteger los metales en la joyería. Mostramos un método creado por nosotros basado en tecnología para proteger la plata y otros metales. Fue una experiencia única que permitió comunicarnos y establecer contactos con otros artesanos. Nos hizo muy felices ver la atención y respeto que generó nuestro taller. Hubo interés por parte de los maestros y maestras joyeros para colaborar y aplicar nuestras técnicas en otros productos.

Creemos que Original podría ayudarnos a cruzar fronteras, llevando el evento a otras ciudades de México y al extranjero. Esto permitiría que más gente conozca nuestro trabajo y valore la artesanía. Podrían hacerse réplicas del evento en ciudades grandes como León, Querétaro, Guadalajara o Monterrey, por ejemplo.

Queremos expresar un profundo agradecimiento al equipo de Original, desde la cabeza hasta quienes nos atienden para los traslados, en el hotel y comedor; han enfrentado muchos desafíos con calidad. Deseamos que Original siga creciendo en esta nueva etapa de México.

Miguel Ángel Sosme Campos

Integrante del Consejo Asesor
Representante del Colectivo Tejedoras de la Sierra de Zongolica

Soy antropólogo, poeta, tejedor y tintorero de Coatzacoalcos, Veracruz. Desde 2010, me enamoré del trabajo textil de la Sierra de Zongolica y aprendí a tejer. En 2014, fundamos un colectivo con 15 artesanas de Tlaquilpa para promover la riqueza cultural de la región a través de diseños propios y materiales audiovisuales. Nuestro colectivo se enfoca en la creación, el estudio y la promoción cultural en colaboración con tejedoras de toda la Zongolica.

Llegamos a Original por invitación de la Secretaría de Cultura y me uní al Consejo Asesor en la segunda edición. Este Consejo se conforma principalmente de personas artesanas. Esto marca un parteaguas en la política pública de México, al menos en el tema cultural, ya que quienes toman decisiones son las personas involucradas, los creadores del arte popular, un sector que ha sido históricamente invisibilizado, poco valorado y casi para nada reconocido.

El Consejo Asesor es relevante para poder sensibilizar sobre las necesidades de todos los maestros y maestras artesanas; quienes lo conformamos, les damos voz, porque trabajamos directamente con las comunidades o los colectivos. Hemos visto cómo nuestra opinión se transforma en política pública. Ser parte del Consejo es un privilegio y una gran responsabilidad.

Original nos pareció una plataforma necesaria para acercar a los creadores textiles con el público y abordar problemáticas como el plagio y la apropiación cultural. Ha sido un espacio para fortalecer lazos, reflexionar sobre nuestro papel en el sector textil y cuestionar prácticas normalizadas como la falta de reconocimiento a la mano de obra.

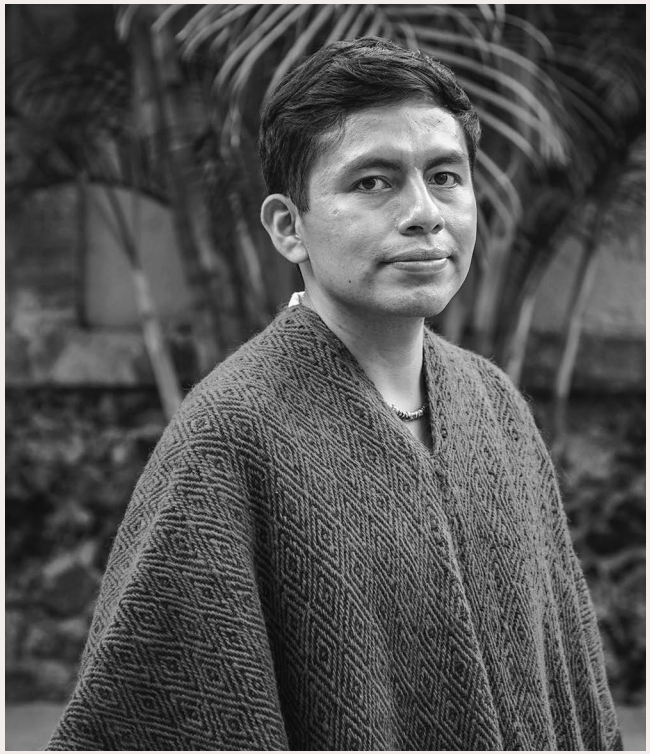
Original nos enseñó a valorar la colectividad, a no figurar individualmente y a buscar el reconocimiento para todos los miembros de nuestros grupos.

Original nos enseñó a valorar la colectividad, a no figurar individualmente y a buscar el reconocimiento para todos los miembros de nuestros grupos. Aprendimos a transmitir la importancia del trabajo en equipo y a ser el enlace entre las comunidades y los compradores.

Original es una comunidad donde estamos unidos por el amor a nuestra cultura y la continuidad de la tradición textil. La Secretaría de Cultura ha favorecido estos lazos y ha generado consciencia en nuestro sector.

Por primera vez en la historia de México, el sector artesanal cuenta con un presupuesto estatal importante que genera beneficios directos para las comunidades. Original, en definitiva, ha cumplido justamente con su objetivo; eso es algo que vamos a agradecer por muchos años a la Secretaria Alejandra Frausto, a la Subsecretaria Marina Núñez y a todo su equipo, que también, de algún modo, se convirtieron en nuestros amigos y en nuestra familia. Además, su trabajo me hace soñar con algún día estar en uno de esos espacios para defender —como lo han hecho ellas— los derechos de nuestras comunidades.

Original nos ha dejado un legado de hermandad, intercambio y enriquecimiento humano. Ha sido un espacio para aprender a defender los derechos de los artesanos, generando consciencia sobre la importancia de nuestra cultura y tradición. Para mí, ese ha sido el regalo más bonito que me ha dejado Original y que, definitivamente, no cambiaría por nada.



Ana Laura Palacios Cepeda

Participante en la Casa de la Palabra - Foros 2023

Original es una forma de avanzar a través del diálogo con los diferentes actores para seguir resguardando nuestro patrimonio, ya sea tangible e intangible.

Mi cultura está mezclada en dos partes: soy ikoots y zapoteca; pertenezco a San Mateo del Mar y Juchitán de Zaragoza. Trabajo en proyectos interculturales, específicamente de comunidades indígenas, pero con más fuerza en San Mateo del Mar, donde dirijo Manos del Mar, un proyecto que busca difundir y promover los textiles y el trabajo de los artesanos de la comunidad ikoots, con pagos justos para cada uno y buscando un impacto social en la vida comunitaria.

Al participar en los Foros, buscaba resignificar el textil, resignificar en el sentido de que cuando trabajamos el textil no solamente es la pieza que se elaboró, sino todo lo que conlleva el hacerlo, los procesos; por ejemplo, la vida cotidiana de las personas que realizan cada pieza, y cómo cuando tú trabajas desde una comunidad ves las necesidades; entonces, la comercialización no solamente se convierte en comercialización de piezas, sino que se busca un impacto social y comunitario, en el que no solamente ayudes a los artesanos, sino también a la propia comunidad.

Las personas tomaron de manera positiva todo lo expuesto. Fueron muy amables y muy respetuosos. Reflexionamos sobre qué está pasando en las comunidades. El foro hizo que otras personas que estaban en el público planteara preguntas y una reflexión de la comercialización. Los espacios que son generados, en este caso, por el Estado, pueden ser una forma de interactuar con más comunidades.

Original es importante porque es uno de los espacios en donde más artesanos y más personas pueden estar. Hay una logística para reunir a tantas personas: permite que puedan darse a conocer otras comunidades,

de toda la República. Original busca un fin que es dignificar y representar todo el textil que tiene México. Sinceramente, para mí fue muy impresionante ver a tantas personas reunidas en un solo lugar.

Original, a corto plazo, contribuye, porque hace que haya ventas en el momento y que personas de otros lugares conozcan la comunidad textil. Creo que a mediano y largo plazo, hay una interacción entre las mismas personas de las comunidades con otras comunidades. Esto contribuye a generar redes de apoyo, por ejemplo, generar vínculos, generar colaboraciones, generar aportes. Es muy interesante la unión y la compartancia entre ellos.

Original es una herramienta para poder entender los procesos que se están dando y también una forma ética de decir qué está bien, pero también de entender qué cosas estamos haciendo mal. Y que nosotros, ya sea como compradora de textil o vendedora de textil o artesana de textil, tengamos los elementos necesarios para poder seguir desarrollando el trabajo artesanal, desde nuestras trincheras. Cada uno está haciendo sus funciones de lo que nos toca y Original ha sido una parte de decir: “Nosotros los podemos apoyar contra el regateo, contra situaciones con diseñadores…”. Ahora ya hay un respaldo; antes no había ni un respaldo.

Original es una forma de avanzar a través del diálogo con los diferentes actores para seguir resguardando nuestro patrimonio tangible e intangible. La importancia y la preservación de la tradición textil se da en todo México y el valor no va a cambiar nunca en la posición en donde nos encontramos.

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Andrés Manuel López Obrador

Secretaria de Cultura del Gobierno de México
Alejandra Frausto Guerrero

Subsecretaria de Desarrollo Cultural
Marina Núñez Bespalova

Unidad de Administración y Finanzas
Omar Monroy Rodríguez

Unidad de Asuntos Jurídicos
Eréndira Cruzvillegas Fuentes

Dirección General de Comunicación Social
Manuel Zepeda Mata

Dirección General del Complejo Cultural Los Pinos
Homero Fernández Pedroza

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas
Jesús Antonio Rodríguez Aguirre

Dirección General de Asuntos Internacionales
Mariana Aymerich Ordóñez

Dirección General de Vinculación Cultural
Esther Hernández Torres

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Roberto del Rivero Pérez

Centro Nacional de las Artes
Antonio Zúñiga Chaparro

Centro Cultural Helénico
Haydeé Boetto

Centro de la Imagen
Johan Trujillo Argüelles

Centro de Cultura Digital
Marcela Flores Méndez

Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
Guillermina Pérez Suárez

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Director General - Diego Prieto Hernández
Secretario Técnico - José Luis Perea González

Instituto Mexicano de Cinematografía
María Novaro Peñaloza

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Emma Yanes Rizo

Centro Cultural Tijuana
Galia Vianka Robles Santana

Canal 22
Pável Granados Chaparro

Estudios Churubusco
Erwin Neumaier

Fonoteca Nacional
Francisco J. Rivas Mesa

EQUIPO ORIGINAL

Subsecretaría de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova, Martha Bremauntz López, Turena Flores Esquivel, Marilú López Santoyo
Administración: Miriam Reyes, César Mondragón, María Cristina Salvador, Georgina Cárdenas Bustamante

Logística

Coordinación de logística y gestión de información con personas artesanas: David Ricardo Islas Bravo
Base de datos: Alfonso Carlos Tello Lee
Transportación: Elizabeth Minerva Campos Estrada
Hospedaje: Adrián Villar Apolinar
Alimentos: Regina Mena Cuéllar
Coordinación de Chapulines y voluntarios: Alejandro Huerta Colunga
Coordinación de choferes: Francisco David Solís Ruiz
Conductores: Francisco David Solís Ruiz, Ramiro Silva Durán, Julián Raúl Barajas González

Programa formativo: Gastón García, Lluvianel Alcántara Cervantes

Original Escuincles: Andrea Medina López, Rocío Castillo Ramírez

Difusión y redes sociales

Coordinación: Roberto Garza Iturbide
Redes: Karla Daniela Mora Nieto
Diseño: Claudia Paola Figueroa Torres Cano

Editorial

Dirección: Diego Flores Magón
Edición: Georgina Velázquez Juárez
Diseño: Saúl Doroteo Gervacio
Impresor del Taller Punto Rojo: Roberto Jiménez

Plataforma

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Roberto del Rivero

Repositorio: Benjamín Torres Bautista, Liliana Luna Montiel, Alberto Pacheco Pedraza, Tania Georgina García

CRÉDITOS ORIGINAL 2023

Consejo asesor

Juana Bravo Lázaro, Nancy Ignacia Carvajal García, Hilan Cruz Cruz, Justino Damiano Domínguez, Teresa Lino Bello, Alberto López Gómez, Victorina López Hilario, Jan Cristhian Mata Ferrer, Remigio Mestas Revilla, Pedro Meza Meza, Ignacio Netzahualcoyotl Nava, Francisca Palafox Herrán, María de los Ángeles Rodríguez Bautista, Miguel Ángel Sosme Campos, Amanda Beatriz Tah Arana, Valentina Torres Molina, Carmen Vázquez Hernández, Todos Los Santos Dolores Villalobos Vigil, Natividad Estela Zárate López, Ángeles Serrano Carvajal
Cándida Fernández de Calderón, Susana Harp Iturribarría, Adelfo Regino Montes (INPI)
Alejandra Frausto Guerrero (SC), Marina Núñez Bespalova (SC), Emma Yanes Rizo (FONART), Jesús Antonio Rodríguez Aguirre (DGCPIU-SC), Eréndira Cruzvillegas Fuentes (SC)

Equipo Original

Subsecretaría de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova, Martha Bremauntz López, Turena Flores Esquivel, Marilú López Santoyo
Administración: Miriam Reyes, César Mondragón, María Cristina Salvador, Georgina Cárdenas Bustamante, Verónica Enriquez Peraza, Omar Ceballos Narváez

Logística

Coordinación de logística y gestión de información con personas artesanas: David Ricardo Islas Bravo
Base de datos: Alfonso Carlos Tello Lee
Transportación: Elizabeth Minerva Campos Estrada
Hospedaje: Adrián Villar Apolinar
Alimentos: Querena García Fernández, Regina Mena Cuéllar
Coordinación de Chapulines y voluntarios: Alejandro Huerta Colunga
Coordinación de choferes: Francisco David Solís Ruiz
Conductores: Francisco David Solís Ruiz, Ramiro Silva Durán, Julián Raúl Barajas González
Distribución de espacios: Rodolfo Rodríguez Castañeda, Ana Laura Ramírez

Capacitaciones Original: Gastón García, Lluvianel Alcántara Cervantes

Original Escuincles: Andrea Medina López, Alicia Espinosa de los Monteros Ramos

Editorial

Dirección: Diego Flores Magón
Edición: Georgina Velázquez Juárez
Diseño: Maricarmen Miranda Diosdado
Formación: Saúl Doroteo Gervacio
Retoque de fotografía: Daniel Germán Castillo
Asistente en producción: Francisco Rosas
Impresor del Taller Punto Rojo: Roberto Jiménez

Plataforma Original: Carlos Bergen, Raquel Gómez Lucio, Raúl Rodríguez, Emmanuel Arenas

Redes sociales y difusión

Coordinación: Lucirene Castellanos Díaz
Edición: Laura de la Torre Rodríguez
Redes: María Fernanda Ruiz Salas
Audiovisuales: Rubén Rodríguez Ogarrio
Diseño: Martín Bedolla

Fotografía 2023

Fotógrafos: Ana Abellán Borja, Luis Arturo Aguirre, Itzel Choi, Janelle Díaz Infante, Edoardo Esparza, Jorge Flores, Abraham Goldsmit Karakowsky, Ingrid Hernández, Cecilia Hurtado, Canek Leyva, David Lozano Ceballos, Gustavo Pontón García, Arturo Ramos, Astrid Rodríguez, Omar Alejandro Rosette Ramos, Ángel Santibañez Miguel, Juan Carlos Santibañez Miguel, Roberto Tondopó
Asistentes de fotografía: Manuel Castro, Miguel Ángel Castro Velasco, Rubén Gutiérrez Armenta, Karen Lizzeth Morales García, Roger Quintana Falconi, Lilian Paola Ramírez Ramírez, José Antonio Rendón Porfirio, Julio Enrique

Producción: Francisco Salvador Díaz Casados, Monserrat López Salazar, Sara Valencia, Amalia Galván, Julia Arnaut, Genoveva de la Peña, Alberto Trejo, Moisés Cobián, Benjamín Ayala, César Carbajal, José Manuel Vélez

Venta

Casa Original y Selección Pasarela: Irene Gómez Saldaña, Luis Alejandro Galindo, Ángel Rodríguez Rosas, Irene Méndez Lucano y Laura Vega Noya
Disposición de espacios de venta: Rodolfo Rodríguez Castañeda, María Dolores Reyes Salinas

Pasarelas

Dirección escénica: Antonio Zúñiga
Asistentes de la dirección de escena: David Castillo y Christian David
Coreografía: Vivian Cruz Juárez
Coordinación musical: Alfonso Figueroa y Francisco J. Rivas Mesa
Guion, a partir de textos del Consejo Asesor: Antonio Zúñiga
Música original, dirección musical y bajo: Alfonso Figueroa
Coordinación musical ejecutiva: F. Tito Rivas
Coordinación de producción musical: Maddy Vasallo Figueroa
Instrumentistas: Ernesto Aguilar: teclados; Río Castañeda: voz; Fabián Cocho: batería; Emiliano Gonzalez de León: bajo y transcripción; Juanma Ledezma: programación electrónica; Arturo Waldo: guitarra.
Músicos invitados: Carlos CGH: Pasarela 4; Fredi Vega: Pasarelas 3 y 7; Lucía Torres: Pasarela 5; Octeto vocal del Coro sinfónico de la Orquesta Escuela Carlos Chavez, Instrumentistas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Grabación del sonido de telares en los talleres de Adolfo García Díaz, Camelia Ramos Zamora e Ignacio Netzahualcoyotl Nava
Coordinación de televisión y señales: Erwin Neumaier
Canal Once: Carlos Brito Lavalle (director general), Diana Constable y Tere Costa (producción)
Canal 22: Pável Granados Chaparro (dirección general), Eduardo Nava y Mata (subdirección general de producción y programación), Emmanuel Caballero Martínez (dirección de producción), Martín Almaraz Moreno (gerencia de realizaciones)
TV Azteca: Luciano Pascoe Rippey, Paloma Gómez, Paulina Gómez Mascarell, Raúl Sánchez Duayhe, Danila Sandoval Ramos
Dirección de Arte: Gala Sánchez-Renero
Jefe de diseño: Sergio Peláez
Producción general: Patricia Romero
Diseño de iluminación: Raúl Calixto
Equipo de producción: Raquel Romero, Ulises Campos, Josefina Romero, Mauricio Villegas, Ivette Ramos, Raúl Melendez, Guillermo Rosillo, Juan Parada, Kenny González
Fotógrafos: Rodrigo Vázquez, Andrea Tejeda
Coordinadora y diseño maquillaje: María de Agüero
Maquillistas: Itzayana Marcos Girón, Zenaida Velázquez Garzón, Gaby Mejía, Estefanía Aparicio, Ingrid Mariana Jiménez Chaparro, María del Carmen Amaro Bautista, Reyna Aurora Ávila, Karla Cecilia Domínguez Calderón, Yesenia Quintero, Carlos Guízar, Luis Rogelio López Camarena, Alan Andrés Torres Jiménez, César Augusto Guerrero Estrada, Estiel Torres Briseño
Asistentes de maquillaje: David Guerrero, Georgina Niembro, Hilada Gabriela Sánchez Navarro, Ulises Martínez, Óscar Olivares, Jesús García, Gabriela Vargas Gómez, Iñaki Albizuri, María de los Ángeles Rodríguez, Gabriela Cárdenas, Aurora Ibarra, Mario Camacho, Martha Chávez, Jaime Sainz, Rocío Arreguín
Coordinadora y diseño de peinados: Julieta Pichardo
Peinados: Katia Zurita, Nora Landreros, Adriana Villavicencio, Andrea Paola Cedillo, Rosa María Girón, Elise Maldonado, Diana Zamorano, María Esther Bárcenas, Omar Monter, Ángel Espinosa Macías, Juan Pablo Aquino Cartas, Said Padilla, Alberto Olivera, Gerardo Aragón
Asistentes de peinado: María Delfina Mora, Raquel Ceja, Verónica Cejudo, Bertha Ramos, Lourdes Juárez, Alejandra Juárez, Emilio Gálvez, Margarita Reyes, Gabriela Moreno, Sarahí López, Augusto Guerrero, Laura Martínez, Alberto Olivera, Jaime Pérez, Rocío Salas
Coordinador de vestuario: Uriel Urban
Vestuaristas: Lucía Martell, Daniela Medina, Pedro González, Patricia Reducindo, Iván García, Jorge Martínez
Asistentes de vestuario: Jaime Corona, Marco Palet, Marco Canchola, Norma García, Patricio Islas, José de Jesús García, Dulce González, Pedro Reyes, Jonathan Campos, Leticia Hernández
Inventario: Rolando Rodríguez, Erick Tenorio
Modelos: Andreína Morales Sánchez, Camilo Andrés Morales Segovia, Érika Alexandra Wunsche Mendoza, Estefanía Ambriz Meza, Mariana Ocampo Arias, Jeison Javier Báez Pérez, José Francisco Betancort Machin, Jonathan Valdez Sánchez, Odette Eileen Hernández Rojas, Pablo Alberto Monterrosas Vázquez, Lydia Daniels, Xavier Ulibarri, Estebán, Alejandro P, Ignacio, Julio Segovia, María Rábago, Nico, David, Nicolás, Agustín Abel Gerez, Baltazar Castellano Melo, Carolina Heredia Hernández, Cristina Camacho Fraustro, Érika Guadalupe Mendoza Vázquez, Mariela Vázquez González, Jenifer Sherlyn Vázquez Montejo, Isaac Nezahualcóyotl Cabrera, Luz Daniela Valdez García, María Jacinta Barbachano de Agüero, Fernando, Santiago Robledo, Mateo Márquez Estrems, Samantha Juárez Castro, Sinelid Josefina Guerra Romero,

Karen Iliana Flores Montaño, Benadad Absalón Comito Molina, Josué Misael Ortega Montaño, Katrina Jones, Binisa Ramírez López, Brisveey Santana Cime, Elías Neumaier, Carlos Francisco Mendoza Schuster, Ana Laura Hernández Varela, Regina Orozco, Mario Bellatin, María Renée, Ángeles Cipactli Montiel, Flor, Hermelinda Martínez Cabrera, Norma Angélica Zárate, Karla, Poder Prieto, Aketzalli Verástegui, Miguel Conde, Yukaima, Juan Pablo Sóstenes

Chapulines: Alberto Pazarán Rodríguez, Nahin Diego Cortés Villanueva, Nancy Lizbeth Alba Rojas, Yareli Amairani Alba Rojas, María de los Ángeles Rojas Flores, Eloísa Velasco Espinosa, Sonia Edith Roldán Carmona, Álvaro de Jesús Maza Sánchez, María de Lourdes Verónica Ramos García, Georgina Aranda González Ortega, Edwin Flores Cruz, Fernanda Sofía Flores Favila, Karen Adriana Morales Ángel, Carlos Eduardo González Rivera, Mariana Jaqueline Vilchis Escalante, Jocelyn Elizalde Jalomo, Katia Michel Morales Ángel, Marlene Herminia Valdés Cruz, Paola Fernanda Avelino Ramírez, Alfredo Sergio Chávez Casim, Elia Martínez Hernández, Nallely Vanessa Meléndez Cosío, Ana Lucía Mejido Rivera, Andrea Lara Caballero, Yeredith García Gutiérrez, Laura Estefany Apolinar Reyes, Luz Yarazai Santes Simbrón, Amalia Zamarripa Cortez, Valeria Banda Centeno, Ana Lilia Correa Vasconcelos, Luis Ángel Peralta García, Lesly Citlali González González, Esmeralda Manzano Hernández, Citlali Mayek Santos Toriz, Gloria Vega Godoy, Elizabeth Hernández Gaona, Carlos Alberto Chávez Palafox, Angélica Mendoza Martínez, Leslie Karina Concha Mendoza

Coordinadores: Samantha Ramírez Martínez, Victor García Zárate, Gabriel Martínez Aguilar, Octavio Alejandro Reyes Alfaro, Fernanda Anette Renovato Hernández, Daniel Franco, Job Abisai Paulino González, Hector Ulises Landin Hernández, Ximena Monterrosas Escoto

Alianzas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO)
Secretaría de Economía, Secretaría de Bienestar e Instituto Nacional de la Economía Social
Gobierno y Secretaría de Cultura de Baja California, Gobierno y Secretaría de Cultura de Tlaxcala, Gobierno y Secretaría de Cultura de Guerrero, Gobierno y Secretaría de Cultura de Jalisco, Gobierno y Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca
Gobierno y Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas DIF Nacional
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Canal Once
TV Azteca
Amazon Handmade, Google, Meta
Fomento Cultural Citibanamex
Fundación femsa
Fundación ado
Sindicato de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México
Hola Combo, Grupo Volcán, Alfaparf Milano México, El Globo Bambalinas, BaByliss Pro, Nadurtha Cosmetics, NVLashes

CRÉDITOS ORIGINAL 2022

Consejo asesor
Carmen Vázquez Hernández, Alberto López Gómez, Pedro Meza Meza, Victorina López Hilario, Justino Damiano Domínguez, Remigio Mestas Revilla, Francisca Palafox Herrán, Natividad Estela Zárate López, Nancy Ignacia Carvajal García, Miguel Ángel Sosme Campos, Teresa Lino Bello, Hilan Cruz Cruz, Juana Bravo Lázaro, Jan Cristhian Mata Ferrer, Ignacio Netzahualcoyotl Nava, Todos los Santos Dolores Villalobos Vigil, Valentina Torres Molina, Susana Harp Iturribarría, Cándida Fernández de Calderón, Bertha Dimas Huacuz
Alejandra Frausto Guerrero, Marina Núñez Bespalova, Emma Yánez Rizo, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Eréndira Cruzvillegas Fuentes

Equipo Original
Subsecretaría de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova, Martha Bremauntz López, Gastón García Marinozzi, Beatriz Zebadúa Yáñez, Turena Flores Esquivel, Alfonso Tello Lee, Marilú López Santoyo
Administración: Miriam Reyes, César Mondragón Cruz, María Cristina Marina Salvador Rosas, César de Jesus Sánchez Sánchez, Georgina Cárdenas Bustamante, César Carbajal González

Logística
Coordinación: David Ricardo Islas Bravo Mote
Enlace y gestión de información con personas artesanas: Regina Mena, Itzel Fernández
Hospitalidad: Elizabeth Minerva Campos Estrada, Adrián Villar Apolinar, Liliana Portillo Valdez, Josafat Paulino González, Allison Stephanie Silva Sánchez
Coordinación de voluntarios: Alejandro Huerta Colunga

Editorial
Dirección: Diego Flores Magón
Edición: Georgina Velázquez Juárez
Diseño: Jorge Brozon Vallejo

Plataforma Original
Carlos Bergen, Raquel Gómez Lucio, Raúl Rodríguez, Emmanuel Arenas

Redes sociales y difusión
Coordinación: Lucirene Castellanos Díaz
Edición: Laura de la Torre Rodríguez
Redes: María Fernanda Ruiz Salas
Audiovisuales: Rubén Rodríguez Ogarrio
Diseño: Martín Bedolla

Producción de espacios
Francisco Díaz Casados, Natalia Santos Martínez, Dulce Beatriz Oregón Muñoz, Diana Laura García Olvera, Moisés Cobián Gutiérrez
Sembrado de Plaza Original: Rodolfo Rodríguez Castañeda, Griselda Tihui Campos Ortiz

Dirección de arte
Directora de arte: Gala Sánchez-Renero
Jefe de diseño: Sergio Peláez
Logística y producción: Hugo Zavala
Procesos administrativos: Patricia Guerrero

Rutas Original
Coordinación general: Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Amparo Rincón Pérez
Coordinadores: Amparo Torres Cano, Dulce Olivia Reynoso Rosales, Joanna Daniela, Martínez Arciniega, Sanjuana Rosalba Rosales Reyes, Jazmín Fabiola Aviña Domínguez, José Javier Ramírez Flores, Sebastián Guzmán Luna, Rogelio Cuauhtémoc Godínez José, Karla Bernal Álvarez, Mónica Luna Iniesta, Rosalina Márquez Herrera, Luis Octavio Arenas Basurto, María Trinidad Ruíz Ruiz, Jose Antonio Mejía Muñoz, Mariana Turena Flores Esquivel, David Ricardo Islas Bravo Mote, Santano González Villalobos, Eliezer Hernández López, Roberto Lorenzo Rueda, Diego Flores Magón, Beatriz Zebadúa Yáñez, Martha Bremauntz López, David Kelvin Santos, Karla Daniela Mora, Georgina Gómez
Fotografía 2022: Coordinación de fotografía: Mara Sánchez Renero. Fotógrafos y asistentes: Alí Marín, Dennis Airy Jiménez, Eleana Konstantellos, Gala Sánchez Renero, Gerardo Mercado, Hugo Arellanes, Javier Ramírez Muñoz, Karla Selene Álvarez, Koral Carballo, Luvia Lazo, Mara Sánchez Renero, Mariceu Erthal, Reyna Erthal, Rigoberto Díaz Julián, Rubén Santos, Sofia Valls, Valeria Arendar, Victoria Razo, Zahara Gómez, Zulay Saxe. Postproducción fotográfica: Sebastián Machado, Sergio Moreno
Choferes: Francisco Quiroz García, José Luis Chávez Martínez, Ramón Mario Díaz Rocha, Francisco Solís, Gamaliel González García, Gregorio Chávez Navarro, Miguel Sánchez Hernández, Elías Ramos Méndez

Agradecemos el apoyo en el desarrollo de las rutas a Elisabeth Casanova García y Maribel Mirabal Díaz de la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco; Emiliano Zizumbo, Martha Pérez Sandoval y Tadeo Quintero de la Subsecretaría de Cultura de Colima; Adriana Velázquez Morlett del inah Campeche; Jorge Carrera del inah Chihuahua; Ximena Reyes Muguerza de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal de Zacatecas; Margarito Molina Rendón del inah en Quintana Roo; Alberto López Gómez, maestro artesano de Chiapas; Ignacio Santoyo Vázquez; María Alejandra Hernández Meza

Espacio de Proyectos colaborativos: Maite Málaga Iguiñiz, María del Sol Pérez Vallín, Andrea Medina López

Foros y capacitaciones

Elena Vásquez, Marcela Flores Méndez, Maite Málaga Iguiñiz, María del Sol Pérez Vallín, Andrea Medina López, Angélica Moya Ruiz, Arturo Gómez

Venta

Casa Original y Selección Pasarela: Irene Gómez Saldaña, Luis Alejandro Galindo, Ángel Rodríguez Rosas, Irene Méndez Lucano y Laura Vega Noya

Exposición Memoria sin tiempo. Textiles antiguos: Rodolfo Rodríguez Castañeda, María Dolores Reyes Salinas, Griselda Tihui Campos Ortiz, Neftalí Serrato Hernández, Francisco Camacho Lara

Pasarelas

Dirección escénica: Antonio Zúñiga

Asistentes de la dirección de escena: David Castillo y Christian David

Coreografía: Vivian Cruz Juárez

Creación musical: Juan Pablo Villa

Producción general: Patricia Romero

Diseño de iluminación: Raúl Calixto

Equipo de producción: Raquel Romero, Ulises Campos, Josefina Romero, Mauricio Villegas, Ivette Ramos, Raúl Melendez, Guillermo Rosillo, Juan Parada, Kenny González **Fotógrafos:** Rodrigo Vázquez, Andrea Tejeda

Coordinadora y diseño maquillaje: María de Agüero

Maquillistas: Itzayana Marcos Girón, Zenaida Velázquez Garzón, Gaby Mejía, Estefanía Aparicio, Ingrid Mariana Jiménez Chaparro, María del Carmen Amaro Bautista, Reyna Aurora Ávila, Karla Cecilia Domínguez Calderón, Yesenia Quintero, Carlos Guízar, Luis Rogelio López Camarena, Alan Andrés Torres Jiménez, César Augusto Guerrero Estrada, Estiel Torres Briseño

Asistentes de maquillaje: David Guerrero, Georgina Niembro, Hilada Gabriela Sánchez Navarro, Ulises Martínez, Óscar Olivares, Jesús García, Gabriela Vargas Gómez, Iñaki Albizuri, María de los Ángeles Rodríguez, Gabriela Cárdenas, Aurora Ibarra, Mario Camacho, Martha Chávez, Jaime Sainz, Rocío Arreguín

Coordinadora y diseño de peinados: Julieta Pichardo

Peinados: Katia Zurita, Nora Landreros, Adriana Villavicencio, Andrea Paola Cedillo, Rosa María Girón, Elise Maldonado, Diana Zamorano, María Esther Bárcenas, Omar Monter, Ángel Espinosa Macías, Juan Pablo Aquino Cartas, Said Padilla, Alberto Olivera, Gerardo Aragón

Asistentes de peinado: María Delfina Mora, Raquel Ceja, Verónica Cejudo, Bertha Ramos, Lourdes Juárez, Alejandra Juárez, Emilio Gálvez, Margarita Reyes, Gabriela Moreno, Sarahí López, Augusto Guerrero, Laura Martínez, Alberto Olivera, Jaime Pérez, Rocío Salas

Coordinador de vestuario: Uriel Urban

Vestuaristas: Lucía Martell, Daniela Medina, Pedro González, Patricia Reducindo, Iván García, Jorge Martínez

Asistentes vestuario: Jaime Corona, Marco Palet, Marco Canchola, Norma García, Patricio Islas, José de Jesús García, Dulce González, Pedro Reyes, Jonathan Campos, Leticia Hernández

Inventario: Rolando Rodríguez, Erick Tenorio

Modelos: Agustín Abel Jerez, Aide Martínez Medina, Aleena Ariel Hinojosa Salgado, Ana Guadalupe Gámez Badilla, Daniela Andrea Zaniewsky, David Alexander Zambrano Coronel, Édgar Salvador Borja Granados, Érika Alexandra Wunsche Mendoza, Estefanía Ambris Meza, Estefanía Franco Morales, Guru Meher Kaur Atherton Ortiz, José Francisco Betancort Machin, José María Fernández Hernández, Leonardo Solís Lobato, Marian Azul Flores Tapia, Mariana Ocampo Arias, Pablo Alberto Monterrosas Vásquez, Sebastián de Jesús Quintero Rentería, Valentín Morales Solís, Alberto Cadena Martínez, Anahí Zúñiga Pérez, Baltazar Castellano Melo, Carolina Heredia Hernández, Cristina Camacho Frausto, Dante Federico Hernández Villaverde, Dulce Daniela Ramírez Valle, Érika Guadalupe Mendoza Vázquez, Gerardo Merino Damián, Jenifer Sherlyn Vázquez Montejo, José Mario Ramírez Hernández, Liliana Paola Pinzón Palafox, Luz Daniela Valdez García, María Jacinta Barbachano de Agüero, María Jiménez Vásquez,

María Lorena Ramírez Nahueachi, Mariela Vásquez González, Martha Azucena Vásquez Vásquez, Ramón Rafael Rivas Betancourt, Roberto Mayren Madrigal, Sibelid Josefina Guerra Romero
Niñas y niños: Ángeles Serrano Carvajal, Bricila Lizeth Díaz Sánchez, Dante Janet García García, Isis Pandora García Murguía, Marcos Yaudiel Pinzón Palafox, Marcos Yaudiel Pinzón Palafox, Regina Noemi Panti Loeza, Víctor Fernando Gijón Pinzón, Wendy Mariela Díaz Sánchez
Niñas, niños y jóvenes del Semillero Creativo de fotografía en Naucalpan de Juárez, Estado de México: Evan Gael Chávez Garduño, Liam André Chávez Garduño, José Gabriel Blanco Vera, Nicté Yaretzi Garduño Chávez, Mateo Garduño Chávez, Naed Lusiana Castaño Alvarado, Orly Danae Mancera Barranco, Axel Kaleb García Rojas, Karla Cova Hernández, Juan Ángel Cova Hernández, Ángel Daniel León Campos, Ámbar Leonor Machorro Gómez, Isis Jamadi Mancera Barranco, Ariana Cova Hernández, Dorley Xarumy Jiménez Jiménez
Docente: Carmen Elizabeth Gómez Cortés
Promotora: Menfis Sarahí Trejo Hernández
Enlace estatal: Mireya Hernández Reyes
Dirección General de Vinculación Cultural: Esther Hernández Torres
Coordinación general: Yesenia Ramírez Rafael
Coordinación regional: María Amairani Cabrera Alvarado
Chapulines: Edith Roldán Carmona, Nancy Lizbeth Alba Rojas, Yareli Amairani Alba Rojas, Luz Yarazai Santes Simbrón, Juana López Conradis, Eloísa Velasco Espinosa, Paola Fabiola Ferrer López, Ana Lilia Ramírez Galindo, Leslie Karina Concha Mendoza, Angélica Mendoza Martínez, Elia Martínez Hernández, María Julieta Urtecho Montero, Reyna Vasconcelos Zamorano, Karla Selene Pineda Torres, María Areli Hernandez Zamarripa, Yeredith García Gutiérrez, María Graciela Velázquez Cortés, Martina Azzolina Webster, Pedro Manuel Castro Rivera, Hugo Enrique Cruz Zárate, Luis Enrique Aguijosa Mendoza, María de Lourdes Verónica Ramos García, María de los Ángeles Rojas Flores, Amelia Zamarripa Cortez, Luis Rodrigo Portillo Valdez, Ana Lilia Correa Vasconcelos, Valeria Banda Centeno, Laura Estefany Apolinar Reyes, Álvaro de Jesús Maza Sánchez, Hilda Guadalupe López Conde, Marvin David Salvador Cisneros, Sergio Alejandro Jerónimo Martínez, Claudia Jasso Ramírez, José Emilio Fuentes Romero, Gloria Vega Godoy, Janeth Sarahi Gómez Rosas, Querena García Fernández, Mitzi Cecilia Jaime Mendoza, Jennifer Calderón Vázquez, María Teresa Jiménez Flores, Felipe Álvarez Salinas, María Teresa Álvarez Salinas, Nuria Mayela Nieto Balbino, Diego Antonio Ávila Aguirre, Octavio Alejandro Reyes Alfaro, Octavio Alejandro Reyes Alfaro, Gabriel Martínez Aguilar, Samantha Ramírez Martínez, Víctor García Zárate, Ana María Hernández Reyes, Ximena Monterrosas Escoto, Elizabeth Hernández Gaona, Job Abisai Paulino González

Alianzas
Canal Once
Director general: Carlos Brito Lavalle
Producción: Diana Constable, Jesús Tapia
TV Azteca
Luciano Pascoe Rippey, Paloma Gómez, Paulina Gómez Mascarell, Raúl Sánchez DEuayhe, Danila Sandoval Ramos
Red de Transporte Público de la Ciudad de México; Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; Terminal Central del Norte del D.F., S.A. DE C.V.; Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente de la Ciudad de México (TAPO); Central de Autobuses Poniente de la Ciudad de México (Observatorio); Terminal Central del Sur General Vicente Guerrero S.A. de C.V. (Taxqueña)
Alfaparf, BaByliss Pro, Dr. Makeup, Globo Mambalinas, NV Lashes, René Nieto Gallery
Fundación Femsa, Grupo Expansión, Poder Prieto, Compañía de Teatro de Personas Liberadas, Institución de Reinserción Social (Secretaría de Gobierno de la CDMX)

CRÉDITOS ORIGINAL 2021

Consejo asesor

Carmen Vázquez Hernández, Cecilia Bautista Caballero, Juana Pérez Pascual, Justino Damiano Domínguez, Remigio Mestas Revilla, Rosalía Chávez Vázquez, Teresa Lino Bello, Victorina López Hilario, Ana Terán, Cándida Fernández, Carla Fernández, Carmen Rion, Daniela Gremión, Luz Valdés, Marta Turok Wallace, Rodrigo Flores, Susana Harp, Adelfo Regino Montes (INPI), Alejandra Frausto Guerrero (SC), Marina Núñez Bespalova (SC), Emma Yanes Rizo (FONART), Jesús Antonio Rodríguez Aguirre (DGCPIU-SC), Eréndira Cruzvillegas Fuentes (SC)

Equipo Original

Subsecretaría de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova, Martha Bremauntz López, Roberto del Rivero Pérez, Gastón García Marinozzi, Beatriz Zebadúa Yáñez, Carlos Enríquez Verdura, Turena Flores Esquivel, Alfonso Tello Lee
Coordinación operativa: Paula Sofía Vásquez, Anel Rabadán, Mariana Rescala
Administración: Cristina Salvador Rosas, Miriam Reyes Cruz, César Mondragón Cruz
Logística: Alin Escoto Torres
Hospitalidad: Georgina Cárdenas Bustamante, Elizabeth Campos Estrada, Hanna Valeria Cortez Mancera, Rebeca Martínez Macías, Argel Antonio Ramírez Becerra
Coordinación de voluntarios: César Carbajal González, Alejandro Huerta Colunga, Ximena Monterrosas Escoto, Adrián Villar Apolinar
Programa de Capacitación y Salón de Vinculación y Negocios: Pablo Raphael de la Madrid, Marcela Flores Méndez, Maite Málaga Iguiñiz, María del Sol Pérez Vallín, Fernanda Renovato
Foros Original: Pablo Raphael, Amparo Rincón, Jéssica Lara
Difusión y Redes Sociales: Lucirene Castellanos, Laura de la Torre, Daniela Juárez
Relaciones Públicas: Sylvia Rivera, Mar Abascal, Paola Chavero
Página Web Original: Rodrigo Frenk, Juan Carlos Hasbun, Raúl Rodríguez, María Fernanda Arnaut, Astrid Stoopen, Kenya Flores, Daniela de la Torre, Yotzin Viacobo, María Luisa González, Ana Cecilia Medina
Diseño y publicaciones: Maricarmen Miranda, Karla Bernal Aguilar, Fernando Shimisu

Pasarelas

Dirección de Arte: Antonio Zúñiga
Escenografía: Demián Flores
Musica original: Juan Pablo Villa
Guion: Mardonio Carballo
Narración: Mónica del Carmen
Producción: Patricia Romero, Omar Camelo, Ulises Campos Fuentes, Carlos García Mendoza, Ivette Ramos Romero, Josefina Romero Porras, Raquel Romero Porras, Mauricio Villegas Casas
Dirección Técnica y Diseño de Iluminación: Víctor Raúl Calixto Garrido
Vestuario: Lucía Martell y Uriel Urban
Maquillaje y Peinado: María de Agüero Servín
Modelos: Alberto Cadena, Aleena Ariel, Ali Monterrosas, Anahí Zúñiga, Ángela Carrillo, Arantza Frías, Baltazar Castellanos, Dante Hernández, David Pacheco, Érika Mendoza, Estefanía Franco, Fanny Ambriz, Fanny Meza, Frank Betancourt, Gabriel Paredes, Gerardo Damián, Iraís León, Isabel Ceballos, Jacinta Barchano, Jacqueline Tumalan, Jenifer Vázquez, Jimena de Aparicio, Leonardo Lobato, Lorena Ramírez, Luz Valdés, Mariana Arias, Mariela Vázquez, Mario Ramírez, Marisa López, Miranda Celis, Mónica del Carmen, Perla Sahidi, Rafael Rivas, René Nieto, Rubí Huerta, Sabrina Góngora, Salvador Borja, Sebastián de Jesús, Sinelid Guerra, Sofía Basáñez, Suilma Sánchez, Ulises Mendizábal
Dirección de Cámaras: Juan Martín Almaraz Moreno, Agustín Valdez Moncada
Programación de Música y Danzas Tradicionales: Verónica Ramírez Valadez,Carmen Cárdenas Guzmán, Abraham Medina Vera, Fabiola Aviña Domínguez

Venta

Plaza Original: Rodolfo Rodríguez Castañeda, Maria Luisa Cárdenas, María Dolores Reyes Salinas, Rodrigo Rosas Torres, Karen Angulo
Casa de Tintes Naturales: Elena Vázquez y de los Santos, David Islas Bravo Mote
Casa Original: Irene Gómez
Estilismo Casa Original: Martha Álvarez, Denise García

Rutas Artesanales: Amparo Rincón Pérez, Alejandra Sánchez Gutiérrez, Dulce Olivia Reynoso Rosales, Amparo Torres Cano, Erica Berenice Varela Espinosa, Joanna D. Martínez

Arciniega, Jesús Mendoza Mejía, Francisca Gastelum González, Irma Leónides Chávez Montoya, Gustavo Palacio Flores, Martha Rosales Reyes, Sindy Maribel Bueno Gómez, Rosalina Márquez, Santano González Villalobos, Eliezer Hernández López, Rosalina Márquez Herrera, Luis Octavio Arenas Basurto, María Trinidad Ruiz Ruiz, Ignacio Santoyo Vázquez, Mariana Turena Flores

Diseño y Estilismo: Alberto Cadena, Anel Rabadán, Atros Arriaga, Carla Fernández, Daniela Gremion, Edna Pedraza, Eduardo Blass, Emiliano Villalba, Francisco Cancino, Luz Valdez, María Fernanda Álvarez

Fotografía 2021: Andrea Tejeda, Ángel Aguilar, Arturo Limón, Atonatiuh Bracho, Darío Campos, Enrique Granados, Jesús Cornejo, Juan Gama, Lolo Godoy, Natalia Tello, Patricia Aridjis, Rodrigo V. Guerrero, Rodrigo Müller, Santiago Paz

Observatorio de Derechos Culturales Colectivos: Alejandra Sánchez Gutiérrez, Dulce Olivia Reynoso Rosales, Amparo Rincón pérez, Adriana Guadalupe Juárez, Roxana Ponce Arrieta, Jesús Mendoza Mejía, Erica Berenice Varela Espinal, Joanna D. Martínez Arciniega, Lizbeth Guzmán González, Sindy Maribel Bueno Gómez, Martha Rosales Reyes, Mónica Maorenzic, Ana Laura Monroy Tovar, Mayra Susana Márquez Pérez, Iliana Fernanda López Martínez, Lorena Ávila Vázquez, Alejandra Santiesteban Pérez, Tihui Campos Ortiz

Exposición Fotográfica: Johan Trujillo Argüelles, Regina González, Diego Gaytán, Silvia Gómez Díaz, Rodolfo Rodríguez Castañeda, María Dolores Reyes Salinas, Rodrigo Rosas Torres, Karen Angulo,
María Luisa Cárdenas

Alianzas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Secretaría de Economía, Secretaría del Bienestar
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
Fábrica Social, iModae
Totalplay, Dr. Makeup, Alpha Park, jac

CRÉDITOS EDITORIALES | MEMORIA ORIGINAL

Dirección editorial
Diego Flores Magón Bustamente

Edición, registro de testimonios y cuidado editorial
Georgina Velázquez Juárez

Apoyo editorial
Adriana Colón Martínez

Diseño
Roxana Deneb

Formación y recursos gráficos
Saúl Doroteo Gervacio

Imaginamos un mundo más justo para las artesanas y los artesanos, donde impere la equidad, la venta directa sin intermediarios, el respeto al patrimonio colectivo, el reconocimiento a los creadores y a la cultura a la que pertenecen. Imaginamos un mundo donde el trabajo creativo artesanal se valore y se preserve como un pilar del desarrollo cultural de los pueblos. Original es una forma de mostrar los derechos colectivos a los creadores e integrar un programa formativo por medio de capacitaciones para insertarlos en un mundo creativo mayor.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA