

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
artesanias de colombia s. a.

CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION ARTESANAL

Proyecto - Estudio del Experto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, (UNCTAD-GATT), Doctor
Angel de Chavari.

PROYECTO COL - 310 - 043 - TA

Bogotá, noviembre de 1.971

INDICE

	Pág.
INTRODUCCION	1
LA ARTESANIA EN COLOMBIA	2
ANTECEDENTES	4
LA ARTESANIA ACTUAL	6
EL DISEÑO ORIGINAL	9
EL DISEÑADOR	10
EL ARTESANO Y EL ARTISTA	11
LA ARTESANIA Y LA INDUSTRIA	12
LAS NUEVAS PROMOCIONES	13
LA INVESTIGACION TECNICA	13
CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION ARTESANAL	14

INTRODUCCION

Cuando el mundo busca fórmulas de cooperación económica, cuando van surgiendo cada día pactos y acuerdos internacionales tendentes a flexibilizar las barreras aduaneras y, en definitiva, todas las naciones se esfuerzan en estimular la renovación, el desarrollo y producción de sus distintos sectores en busca de la conquista de nuevos mercados, la artesanía colombiana, que en forma tan acusada participa en la vida económica del país, precisa también de tal política, única que le permitirá estar presente en la hora actual y dar a conocer en el exterior, con artículos de calidad y precios internacionales, su capacidad creadora.

Hoy es sabido cómo la elevación de los niveles de vidaen los distintos países, el progreso cultural de las gentes, la misma evolución económica, han generado necesidades nuevas que arrastran la demanda de un sinúmero de objetos que sólo la artesanía puede satisfacer.

Ante la continua evolución de los mercados, la aparición de necesidades nuevas, la diversificación cada vez más amplia de los productos y su adaptación siempre más estrecha a las necesidades de los consumidores, la flexibilidad de funcionamiento y las facultades de adaptación del pequeño taller señalan las innumerables posibilidades que se ofrecen a la artesanía de nuestros días.

Y no puede olvidarse que la artesanía supone un constante esfuerzo de creación e innovación , lo que puede significar una contribución no desdoblable a la política de impulsión, en todas sus facetas y niveles , de la investigación, como medio de mejorar los modelos y técnicas industriales.

Por otra parte, el fenómeno turístico universal ha obligado a considerar y revalorizar aquellas manifestaciones que de una u otra forma tienen una íntima relación con la afluencia de visitantes extranjeros. Entre ellas ocupa un lugar muy destacado , según nos lo enseña la experiencia de otros países , la artesanía, productora de todo aquello que por local y típico de cada país adquiere el turista y constituye un medio de propaganda y prestigio permanente en el exterior.

LA ARTESANIA EN COLOMBIA

La artesanía del país nos presenta la realidad -cerca de un millón de personas según datos estimativos- de una mano de obra en posesión no sólo de una habilidad manual extraordinaria sino de unas facultades poco comunes de adaptación a las nuevas condiciones creadas por el progreso técnico y la evolución económica, la constante variación de los gustos y tendencias artísticas

y exigencias de los mercados. Durante muchos siglos la artesanía colombiana se ha distinguido por sus finas y delicadas realizaciones, enraizadas en la tradición del mejor arte popular. La auténtica artesanía que aún pervive nos muestra, para ejemplo de las actuales generaciones, una serie de piezas en las que se confunden, de forma admirable, la riqueza artística y la habilidad de sus creadores. La artesanía Indígena se destaca en estas muestras de belleza y calidad.

Por circunstancias varias, otra fué adulterándose al paso del tiempo. Muchas generaciones se sucedieron en la producción de las mismas obras, y sus técnicas, formas, líneas y colores, fueron degenerándose. La desnaturalización de artesanías tradicionales fué así evidente y hoy es fácil advertir ésta nefasta influencia.

Salvo excepciones muy cualificadas la artesanía colombiana nos presenta una producción cuyo diagnóstico es fácil catalogar. Diagnóstico que, si queremos salvar la enorme cantera de valores contenidos en el artesanado colombiano, nuestro deber impone formular a través de una crítica seria y objetiva :

- 1) La relación de productos de artesanía típica de carácter artístico-utility, de calidad y diseño con categoría internacional, capaz de imponerse a través de los canales comerciales ordinarios, es desgraciadamente muy corta.

2) Pérdido de una mano de obra muy valiosa en la producción de objetos de una gran pobreza de diseño, sin variación suficiente y calidad, y uso reiterado de materiales primos de bajo rendimiento y perdurableidad.

3) Uso proliferado de adulterados diseños de inspiración precolombina, de mala calidad de materiales y acabado, que presentan una imagen deformada de la auténtica y tradicional artesanía y de la capacidad creativa de los artífices del país.

4. Inexistencia de todo una serie de objetos de uso diario y decoración, en los materiales y diseños más diversos : madera, metal, cerámica, vidrio, textil, etc., que escapan a la producción de la gran empresa de serie y demandan los mercados internacionales.

5) Los pequeños focos de artesanía local, atomizados en unidades familiares, carentes de recursos financieros, con instalaciones muy deficientes en equipos y maquinaria, así como en organización del trabajo y procesos de fabricación, solo proveen a una producción de especie más que insuficiente.

Pero frente a estos aspectos de signo negativo el artesano colombiano ofrece todo un conjunto de enormes posibilidades :

1) Una numerosa población artesana reportada por todos los órganos del

país, con una gran capacidad potencial de producción, de contar con la debida asistencia técnica y financiera.

2) La extraordinaria habilidad manual y capacitación de los artesanos en la práctica de los distintos oficios.

3) Una especial sensibilidad para las formas y los colores, y unos facultades poco comunes de adaptación a las nuevas técnicas y tendencias artísticas.

4) La gran riqueza y variedad de materiales primas nacionales, muchos de ellos aún sin explotar, en sus múltiples usos, aplicaciones y transformaciones para la elaboración de productos artesanales.

5) La gran riqueza del arte primitivo colombiano. Fuentes indígenas de inspiración, restos de la cultura aborigen, un sinúmero de motivos propios para la creación de nuevos diseños de carácter autóctono.

6) Artistas prestigiosísimos en el amplio campo de las Bellas Artes, en su valiosa colaboración para la renovación de la artesanía colombiana, a través del diseño artístico aplicado a los artes manuales.

7) Una rica y singular tradición artística y artesana, herencia de la época

lombina y de la colonial.

ANTECEDENTES

Fue dentro del programa "Productos de la Alianza" de la A.I.D. que se dedicó la primera atención al diseño artesanal en el deseo de mejorar y adaptación de los productos al mercado, pero aquella experiencia no obtuvo, en general, los resultados apetecidos, tanto por corta duración del programa como por no haber participado en él mismo los artistas diseñadores nacionales.

Hoy puede decirse que desde aquel entonces no se ha implementado en el país un programa de enseñanzas y prácticas del diseño artístico aplicado a la artesanía, y es este falto de atención a esta disciplina de nuestro tiempo una de las causas que, sin duda alguna, han venido originando el empobrecimiento gradual de las artes manuales colombianas.

LA ARTESANIA ACTUAL

Es sobido como uno de los principales crudos del notable desarrollo de la artesanía en los países europeos es el hecho de haber culminado en ellos tanto las enseñanzas y la investigación de los materiales como la creación de nuevos diseños. Ello ha hecho posible un rigor en la terminación de los productos, una

excelente calidad en los materiales, una disposición lógica y eficiente en los sistemas de fabricación, y por último, ha puesto al servicio de la artesanía una mayor calidad artística, todo lo cual ha determinado que los objetos que hoy invaden a los mercados internacionales sean los que están producidos por personas educadas en este clima.

Resulta paradójico, pero es cierto, que son los países más industrializados los que tienen mejor y más potente artesanía.

No parece difícil invertir este orden de cosas, ya que en países como Colombia, donde la mano de obra es hábil y de momento más barata que en los países más industrializados, podría mejorarse y aumentarse la producción artesanal notablemente y convertirse en una importante fuente de exportaciones.

Frente a ésta realidad, si la artesanía colombiana ha da parada a nivel de competencia ha de irse a una renovación y creación de nuevos diseños. La artesanía de nuestro tiempo no puede estancarse en formas fijas, ha de estar en continua evolución. Ha de saber crear los objetos más diversos para los usos más distintos, dotándoles de calidad y belleza que nos hagan entrar en la órbita artística.

La artesanía tradicional debe ser cuidada y estimulada, por su inestimable valor como expresión auténtica del arte popular, pero es sabido que su producción es siempre limitada y no puede llegar a satisfacer la creciente demanda de los objetos "hechos a mano" por parte del turismo los mercados internacionales, que es necesario poder cumplir y abastecer.

Las artes manuales de México, España, Italia, Los Países Norteamericanos, etc., en continua renovación, sin perder sus rasgos propios, ocupan la atención de los mercados internacionales. Colombia debe seguir ésta corriente mundial.

Pero ésta renovación, sin embargo, debe hacerse en forma paulatina, y va sacando las frutas de sus propias raíces, pues, en definitiva, es la tradición el impulso de todo cambio.

Hoy, en todas las realizaciones plásticas, no solamente deben darse una gran habilidad manual y un dominio de la materia, sino que deberán juntarse la inteligencia y la más fina sensibilidad. Aquello al servicio de lo funcional y económico. La sensibilidad al de lo estético, apreciada más y más cada díaafortunadamente, por las gentes.

Ello nos lleva a considerar además es absolutamente necesario cuidar, vigilar e impulsar la calidad técnica y artística de la producción artesanal, tarea ésta para la que Colombia cuenta con elementos suficientes, bastando, tan solo conjuntar los factores precisos.

Para ello es necesario incorporar a la artesanía ociosas personas tengan interés en aportar su colaboración al sector artesanal, y también a todos aquellas que por su especialización (artistas plásticos, arquitectos, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, amantes del folklore y arte popular, etc) podrán prestar inestimable servicio a ésta actividad tradicional del país. Finalmente, se hace necesario incorporar a la artesanía a jóvenes bien preparados, con fuertes inquietudes y excelente formación. Todos deberán ser llamados a participar en la augustiva y apasionante tarea de revalorización de la artesanía nacional.

EL DISEÑO ORIGINAL

El diseño aplicado a la artesanía es un medio indispensable de aumentar la productividad, de mejorar la calidad, de lograr una economía en las materias a emplear, de creación de nuevas piezas, de análisis de los productos.

El diseño original posee una capacidad de integración y, en cierto modo, es la síntesis de todo un conjunto de valores que van desde la mente creadora hasta las manos del realizador, y de ahí a ese mundo difícil y exigente que es el mercado internacional.

Esta disciplina exige a sus cultivadores no sólo cualidades artísticas sino una gran capacidad de abstracción para manifestar, en forma de diseños, las creaciones que en definitiva han de responder simultáneamente a las exigencias de la técnica, de la economía, la función, y la estética.

El diseño es un medio de promoción, ya que el diseñador trata de dotar a cada objeto de un máximo argumento de venta.

EL DISEÑADOR

El artista diseñador es una persona cualificada por su formación y conocimientos, con experiencia y sensibilidad para promover las materias, la estructura, las líneas y colores de los plazas y objetos artístico - utilitarios de producción manual. Conoce las antiguas técnicas de producción, su contenido artístico, formas, paralelismos, fenómenos de culturación e interculturación, diseños indígenas, etc., por ello que los artistas sean los seres capaces de captar lo tradicional, de recoger el más fino matiz del pasado, de buscar los motivos pro-

pios de inspiración y adaptarlos a los gustos y exigencias del mundo actual. A través del diseño o modelo original ellos saben hallar la fórmula equilibrada donde se encuentren la herencia de una cultura asociada a los impulsivos de nuestro época.

EL ARTESANO Y EL ARTISTA

El artesano colombiano, a través de los siglos, ha heredado una extraordinaria habilidad manual y una específica sensibilidad que deben ser aprovechadas y aplicadas con naturalidad a las necesidades actuales. Pero no siempre nos encontramos con el artesano-artista creador. Muchos otros se limitan a reproducir piezas sin ningún valor artístico ni mucho menos autóctono. Es por esto que la íntima cooperación y colaboración del diseñador y del trabajador manual es indispensable. La facultad, de un matiz casi intuitivo, del artesano, para plasmar concretamente las ideas del diseñador es decisiva en los resultados.

Por ello que hay que formar y educar al buen artesano en el diseño artístico. Unir dos mundos -el artesano y el artista- comúnmente separados y que en cambio, tanto se necesitan y complementan.

Hay que lograr una nueva generación de diseñadores y artesanos que sepan imprimir a la artesanía colombiana el ritmo que le impone las nuevas tendencias artísticas, la aparición de nuevas materias y el progreso técnico.

LA ARTESANIA Y LA INDUSTRIA

La artesanía es una fuente de recursos para la creación de prototipos capaces de multiplicarse, para la producción de artículos para la industria que demanda la creciente elevación de los niveles de vida en los distintos países y exige la competencia de los mercados internacionales.

Por elloque haya de despertarse el interés de la Industria hacia el diseño y su colaboración con la artesanía para la conquista de nuevos mercados, e interesar y orientar al consumidor y público en general hacia el diseño en su relación con el medio ambiente, las nuevas funciones prácticas, sociales y estéticas de los productos y las nuevas materias.

El artesano colombiano ha de adaptarse, en fin, a las tendencias de nuestra época, sin renegar de sus propios valores, validándose del diseño aplicado a las artes manuales, fundamento cultural de nuestro tiempo. Colombia ha de ponerse en líneas de competencia mundial a través de ésta nueva disciplina, nacida de las necesidades de un mundo en continuo progreso.

y de amplios mercados, que supone un medio necesario de promover el desarrollo de las exportaciones, en momentos en que la comercialización de los productos alcanza cada vez niveles de más dura competencia.

LAS NUEVAS PROMOCIONES

Las jóvenes promociones del trabajo artesano e industrial deberán ser educadas e instruidas en la disciplina del diseño, de absoluta necesidad como elemento preciso para la formación moral, social y estética del aprendiz, para lograr un completo y armónico desenvolvimiento de la personalidad, y como fuente inagotable de valiosos medios de expresión, de observación y de creación. Futuros creadores que han de poseer conocimientos técnicos, relaciones comerciales suficientes, además de imaginación y sentido de las grandes corrientes del arte y de las técnicas actuales.

LA INVESTIGACION TECNICA

La investigación es condición indispensable para el desarrollo económico, y Colombie se encuentra ante una nueva etapa, el Plan de Desarrollo, y ante una coyuntura de integración cada vez mayor en un sistema continental al que define, entre otras características, el afán investigador.

En la expansión y conquista de los mercados mundiales por la artesanía de diversos países en los últimos años, la Investigación ha sido factor muy principal, e Institutos, Organismos e Centros coordinadores especializados, han sido promotores de esa artesanía en constante renovación que ha invadido los mercados.

La misma variedad de las materias primas a emplear para la elaboración de artículos de producción manual, que en tan gran cantidad de variedad se encuentran en las distintas regiones del país : fibras textiles, productos cerámicos, metales, maderas, cueros, etc., hace más necesario se dedique especial atención a la Investigación, lo que ha de permitir, a través de ensayos, análisis y experimentos, poner al alcance de los trabajadores artesanos el conocimiento de métodos de perfeccionamiento, de transformación de las materias, de elaboración de nuevos productos, mejoras de las técnicas y procesos de fabricación.

CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION ARTESANAL

Para la promoción y desarrollo técnico y artístico de los artes manuales de Colombia, mediante la aplicación de un común esfuerzo a la Investigación y el diseño, habrá de crearse el Centro de Diseño e Investigación Artesanal, organismo de carácter nacional cuya falta tanto se hace sentir en el país, en

el país, en pleno proceso de expansión.

Las personas más destacadas en el amplio campo del diseño, los Organismos y Entidades públicas y privadas más directamente interesados en las actividades manuales, los artesanos más calificados, portavoces de los consumidores, etc., habrán de participar en el programa de acción del Centro de Diseño e Investigación Artesanal, dotando al Organismo de una adelantada posición cultural, ya que por sus propias características habrá de ser el principal mediador de la opinión en Colombia en el campo técnicos-artísticos de la artesanía nacional.

El Centro será dirigido por un Directorio representativo de los principales sectores relacionados con la artesanía y el diseño : arquitectos, artistas plásticos, artesanos calificados, arqueólogos, investigadores, antropólogos, etc. Un comité de dirección, más restringido, tomará en sus manos los asuntos corrientes, mientras un Comité de Expertos en diseño (secundado por técnicos en todas las materias anexas) asesorará en cuantas cuestiones hagan referencia a aspectos técnicos o artísticos propios de la función y cometido del centro.

El Centro de Diseño deberá contar con la más amplia documentación nacional y extranjera, y establecerá contactos con otros Centros, Organismos,

Institutos, Oficinas e particulares de otros países.

Una publicación en varias lenguas dará a conocer las novedades más recientes y las noticias más importantes respecto a la vida del Centro en Colombia y en los similares en el extranjero.

El Centro de Diseño contará con un Centro Permanente de Exposición destinado a agrupar y exhibir al público nacional y extranjero las piezas más destacadas técnica y artísticamente de la producción artesanal del país, seleccionadas según criterios estéticos muy rigurosos universalmente admitidos, ya que su selección contribuirá a personalizar las artes manuales colombianas .

El Centro de Diseño hará publicidad de los productos escogidos y contribuirá al éxito comercial de las piezas, que serán exhibidas en las Ferias y Exposiciones Extranjeras como representativas de "Forma y calidad Colombiana", cuyos autores deberán obtener, con carácter preferente, toda clase de protección: ayuda crediticia, catálogos, protección del modelo, etc, para facilitar la producción y desarrollo comercial.

Para la consecución de sus fines el centro de diseño e investigación artesanal, entre otras actividades, deberá, además,:

- Promover el estudio y práctica del diseño en los programas de enseñanza

za y aprendizaje artesanal que se imparten en el país, como complemento indispensable para la formación y capacitación integral del futuro artesano y de los instructores que posteriormente han de impartir las enseñanzas de los distintos oficios .

- Gestionará la creación de laboratorios y centros de investigación para el análisis de las materias primas, su transformación, experimentación de nuevos productos y prototipos.
- Promoverá la preparación y formación de nuevos diseñadores, especializados por ramas artesanales, mediante la rigurosa preparación de planes de estudios de acuerdo con las disciplinas de la materia.
- Proporcionará la formación y educación del buen artesano en el diseño artístico aplicado .
- Promoverá la complementación en el trabajo del artista diseñador y el artesano en los propios talleres de los Centros de Enseñanza , como medio más directo y eficaz de conjuntar la facultad creativa y el dominio del oficio, fundiéndose así el hacer artístico y el manual en una sola actividad, para la producción de nuevas piezas de excelente calidad y diseños.
- Promoverá la preparación y formación básica en la disciplina del diseño entre las nuevas promociones de antropólogos, sociólogos, investigadores, etc., para evaluación de los diseños de la producción artesanal y divulgación

de sus técnicas y valores entre los artesanos, creando una conciencia sobre el diseño en el medio artesano nacional, especialmente, en las áreas tradicionales del país.

- Promoverá el estudio sistemático del arte popular y de sus componentes tradicionales en los Centros de Excelencia Artesanal , y el estudio de los gustos y preferencias estéticas de nuestra época y su adaptación, a través del diseño, a la nueva artesanía que ha de crearse.

- Auxiliará la convocatoria y celebración de exposiciones de diseños , Concurso de diseño, etc., y promoverá la concesión de premios entre diseñadores y artesanos .

- Auxiliará la información al consumidor sobre las modernas tendencias artísticas y la aplicación de los artes decorativos y suntuarios a los bienes de uso.

- Cuidará de la protección intelectual de los modelos y diseños y de la aplicación de marcas de calidad para la producción artesanal, especialmente para la destinada a los mercados exteriores.

- Cuidará de acopiar y difundir documentaciones nacional y extranjera de máquinas, herramientas, utensilios de trabajo, auxiliares para el artesano , para el perfeccionamiento y aumento de la producción manual.