



## El Diseño

Hablamos de Diseño con gran propiedad e interés unas veces porque el tipo de reunión lo exige, otras porque la erudición nos lleva a ello, otras porque lo necesitamos, otras porque queremos saber qué es diseño.

En la condición presente debemos hablar de diseño porque los artesanos están involucrados en el hecho creativo y es necesario hablar de diseño. No podemos pretender expresarnos, o hacer cosas, sin una conciencia completa de lo que queremos plantear.

La sensibilidad es natural. Puede educarse, acondicionarse, incrementarse, también puede perderse o atrofiarse, es parte del hombre en cada uno de sus actos, pero por sí sola, ella no es todo; se necesita un diseño y una técnica para desarrollarla.

Cualquier actividad necesita un diseño o actitud y se supone una aptitud.

Para expresarnos necesitamos medios, materiales y herramientas que manejados dentro de un orden y en función de una necesidad nos llevan a cumplir con el fin.

Para qué producimos cosas? para satisfacer necesidades y estas pueden ser mentales o físicas.

Un bello paisaje, una flor, una buena cosecha, un buen día, necesitan una explicación para nosotros mismos. Estamos vivos, somos felices. Nos compenetramos con la naturaleza a la que pertenecemos. Otras veces, un café, un cigarrillo, una silla, nos hacen sentir el cuerpo.

El diseño es una respuesta a necesidades mentales y físicas.

Una silla se hace para sentarnos, para descansar. Está en función de una necesidad corporal y espiritual pero, esencialmente está hecha para el cuerpo humano, como un vestido o una cama. Pero la silla no es vestido ni es cama. Las funciones particulares de estos objetos son diferentes.

Un plan en las ideas y un principio de unidad dentro de un orden son básicas para una buena respuesta. Esto es diseño.



Percepción, análisis y conclusiones nos determinan una necesidad.

Planteamiento, desarrollo y respuesta nos dan un objeto.

Este total ordenado es diseño y su mayor valía radica en el proceso total. Unas veces el diseño se presenta mentalmente, otras veces lo percibimos físicamente pero siempre va cargado de orden, plan y consecuencia respecto a una necesidad física o mental. Su expresión y manejo exigen medios, materiales y herramientas.

Una semilla se siembra para que germine, crezca y produzca.

Una carreta tiene ruedas para que ruede. Un juguete se hace para jugar con él.

El objetivo o propósito de una actividad tiene que ver siempre con el hombre mismo y su necesidad.

Diseño es considerado una expresión inventada por el hombre pero, en realidad es parte integral de él. Debemos ver nuestra vida y nuestro mundo como un total en el que existe un propósito y un fin.

Diseño es vivencia, es conciencia del hecho de vivir y actuar dentro de un orden concreto con un fin.

Orden, expresión, materiales consecuentes, herramientas correspondientes, efectividad de propósito, darán un buen diseño. No lo olvidemos: coherencia con la naturaleza - en la cual vivimos.

No por esto podemos ignorar la existencia de otros medios, de otros países, donde posiblemente la necesidad es mayor que en el medio nuestro y donde nuestra acción puede irradiar y ser útil. Es posible que allí las necesidades y la tecnología exijan objetos diferentes, proporciones y terminados diversos pero nuestro esfuerzo y producto pueden ser efectivos sin que nuestra actividad natural sufra.

### La Naturaleza.

El análisis es resultado de una buena percepción. La naturaleza es la gran maestra del diseño. La pequeña o gran piedra que rueda y rueda entre las aguas de los ríos o torrentes ha construido su redondez, tamaño y pulimento rodando entre otras piedras, arena, lodo y agua.

Plantas animales y en general los seres orgánicos están determinados por leyes y principios de crecimiento y orden natural.

Si agudizamos nuestra percepción al mirar la naturaleza encontraremos respuestas y confirmaciones. A más de su belleza se verá la relación de un total natural.

Forma significado son producto de esta relación.

Raíz, hoja, semilla, por sí solas, son valaderas, pero también son parte integral de un total mayor que a su vez, forma parte de otro total mayor y así sucesivamente dentro de una determinante importante: ritmo.

Un buen diseño implica ritmo. Definirlo es vivir la razón natural: respiramos, vivimos en una sucesión de días, crepúsculos, noches y amaneceres, de pasos y pasos - dentro de orden. También caminamos, trotamos, corremos, se nace, se vive, se muere.

Nuestro universo o naturaleza está lleno de formas diversas en equilibrio y éste determina la unidad, porque es la gran unidad universal o total de la cual formamos parte.

La pequeña piedra del río, la gran cordillera andina, la pequeña hierba y la gran selva amazónica son formas naturales en equilibrio. La tierra, la luna y el sol también lo son.

La individualidad o la parte son valaderas pero siempre como partes de un gran total implícito.

La parte o la individualidad es un fenómeno y no "cosa" en sí. Ver el constante cambio de la naturaleza, en relación de la visión estática de los objetos, exige -

hablar de filosofía.

Se nace con un fin.

La justificación misma de la existencia del hombre sobre la tierra está cifrada en sus propios actos y la relación de estos para con los demás en relación de un pasado y un futuro.

El diseño producto de la naturaleza conlleva un simbolismo cuyo objetivo no es la belleza del objeto, la cual debe ser consecuencia del orden, razón y función del objeto.

La belleza debe buscarse naturalmente, sin pretensión dentro de normas prescritas por canones de tradición o conocimiento y no dentro de instintos o normas - predeterminadas por el ojo o sentir del vidente. La belleza se lee en los objetos y en los actos, está dentro de ellos, y no necesariamente a la vista del profano.

Resumamos:

El diseño no es un fenómeno aislado o periódico en el hombre. Es una **actitud**.

La vida cotidiana y la necesidad son los campos de actividad propios del diseño.

Diseño es el rito de la vida. Objeto, gesto, sonido, pensamiento, son algo inseparable del hombre, de su naturaleza, su proceso y su tecnología.

El ritmo y su variedad de manifestaciones son naturales.

Existen diferentes ritmos en la actividad humana y en las actitudes mismas.

El equilibrio es producto de variables múltiples e indispensables.

La naturaleza está configurada por formas naturales y el hombre crea nuevas formas de acuerdo a sus necesidades, transformando el medio unas veces dentro de diseño y orden, otras dentro de un caos.

#### Esencia del Diseño.

Elementos, variables y principios de relación están en nosotros y nuestro medio.

También son herramientas y materiales.

Los seres sensibles observan " el mundo " con inquietud y deducen su función dando en sus actitudes un toque personal y natural, esto los hace vivir en sus actos.

Vivir racionalmente dentro de un orden de actitudes, es diseñar.

En las comunidades primitivas, la vida y el trabajo obedecen a las necesidades de la comunidad; vivienda, caminos, botes, armas, joyas, representación de dioses y utensilios varios, son respuesta a ese principio.

En estos objetos del hombre la belleza aparece como producto de la función y la necesidad misma.

En las comunidades " complejas " sucede exactamente lo mismo y la actitud del diseñador llega hasta plantear tipologías de emociones y control absoluto del paisaje y el medio en toda su significancia. Se puede decir que comienza a controlar y establecer un mundo sensible, especial y diferente, más allá del natural conocidos como tal.

El profesionalismo del diseñador siempre estuvo unido muy fuertemente a la naturaleza y su proporción.

En los tiempos actuales se entiende por proporción el equilibrio entre arte como estética y ciencia como técnica.

Esto conlleva que el diseñador contemporáneo no trabaje para el objeto final o que este sea su objeto de acción. Todo su esfuerzo se cifra en el proceso sufrido, la experiencia y conocimiento que da la actividad del diseño en su desarrollo.

El verdadero hecho de diseño está no en el objeto final mismo, sino en el proceso de su creación.

#### Problemas.

" Los problemas de hoy " no son únicamente de hoy en sí, sino también problemas de los " espacios y tiempos " históricos, socialmente hablando.

Contemporáneamente, el crecimiento de la población sin medida, situaciones internacionales explosivas y difíciles, devaluaciones económicas insospechables, mano de obra cesante, detención del poder económico, social, religioso y en general de cultura, conlleva graves desequilibrios comunitarios en todas sus magnitudes, estos son los verdaderos problemas de hoy que exigen un cambio radical y una solución rápida y eficaz.

Diseñadores y diseños consecuentes a esta tipología de problemas, son necesidad - inmediata.

La pregunta de si la comunidad está lista para propiciar, producir y recibir este cambio con todas las consecuencias que traerá, son inquietudes que merecen atención y detenimiento.

Una semilla para que germine, crezca y dé frutos necesita medios favorables y consecuentes a ella misma.

Es muy posible que en este tiempo el hombre encuentre vida en otros planetas o que otros seres inteligentes en el universo nos encuentren; esto, de sucederse, supone problemas inimaginables todavía mayores a los que presentan en la actualidad, cuya solución exigirá soluciones drásticas a cualquier otra conocida por el hombre hasta hoy en toda su historia.

El diseño es más complicado de lo que creemos, no es un término para plantear en pocas palabras o manosear inescrupulosamente.

Cada uno de los actos del hombre supone una correcta y responsable percepción y actitud. Esta posición es lo que llamo sinceramente " la honesta necesidad de vivir".

Pedir, dar, recibir, son términos claros para cada uno de nosotros, también es exigir y también lo es arrancar.

Esta frase habla por si sola pero la actividad mental y la actitud física solo tendrán

el valor correspondiente dentro de un principio de orden consecuente con nuestra necesidad individual y colectiva.

No podemos exigir, si no sabemos dar. Para qué, porque, a quien, para quien, como, con que derecho, etc., concretan la inquietud que afecta.

Se puede exigir, se debe exigir, y se tienen los derechos, si estos no existen se adquieren o se crean pero esto solo se puede concretar cuando una necesidad sea res-  
puesta real y no una simple actitud incoherente.

Un vivir mejor, una vida mejor implican y exigen tener conciencia, ser concientes en todos nuestros actos y actividades con las responsabilidades y sacrificio que esto supone. No podemos pretender tener siempre el perol por el mango aunque esto sea lo más conveniente para nosotros, solamente porque si, o porque es lo más fácil.

Ensuciamos y enrrearecemos la atmósfera con nuestros desperdicios. El paisaje y el medio en general se mutila, destruye y entorpece con toda clase de actos nefastos e irreversibles. Contaminamos las aguas que otros beben. Nuestras casas, talleres, -  
calles, solares, plazas, mercados, y nosotros mismos y nuestros hijos no somos ejem-  
plo de orden en todo lo que el término implica. Cómo podemos pretender exigir -  
consecuentemente un cambio si no empezamos éste por y en nosotros mismos, nues-  
tro medio y nuestra comunidad. No pretendo valerme de juego de palabras o parti-  
culares insignificantes para coaccionar la mente, simplemente trato de ser imparcial  
y consecuente con la realidad de mi gente y de mi medio.

Vivir dentro de un orden y rectitud es la base para exigir una vida mejor y un -  
cambio o proceso. El planeamiento y ordenación del vivir y actuar dará como re-  
sultado y traerá las consecuencias correspondientes.

No se puede construir y destruir al mismo tiempo. Es posible que estas dos palabras nos den juegos de utilidad y conveniencia personales o colectivas pero, no hay du-  
da. Nuestra honestidad estará a su alrededor jugando un papel dudoso.

## Materiales y herramientas.

Los materiales de trabajo y sus herramientas son tan extensos como la naturaleza misma y sus múltiples transformaciones.

Arcillas, maderas, vidrios, piedras, fibras, metales, pieles, etc, configuran grupos clasificados.

Vegetales, animales y minerales. Las técnicas de manejo de estos dan productos diversos con características múltiples.

Un material, por si mismo es bello. Sus variables, relaciones y elementos lo definen. Plasticidad, rigidez, color, estructura, entre otras características, los hacen diferentes unos de otros.

Las herramientas y máquinas de que nos valemos para su transformación y manejo, unidas a nuestra inteligencia, las convierten en objetos para nuestra utilización.

Un objeto debe expresar claramente la sustancia o materia de que está hecho o construido. Un material no debe falsearse en su utilización.

La expresión de un material significa que debe mantener sus cualidades naturales y conservar su belleza, aunque el proceso técnico lo haya reforzado.

El material es y representa el medio, el paisaje, la gente que la maneja. Arbol, montaña, selva, río, mar, nube, lluvia, animal, cueva, casa, pueblo, son paisaje. -

También lo es: palabra, verso, canto, gesto.

La utilización de materiales supone un cambio en el paisaje y debemos recordar siempre que los bienes naturales no son propiedad de pocas o escogidos. Son bienes de la comunidad, y aún más claro, no son bienes de una generación en sí. Estos son bienes de todos los hombres del mundo, de antes y después. La naturaleza está para cada una de las generaciones en pasado, presente y futuro. Debe ser salvaguardada para el hombre que vendrá.



Respecto a la necesidad, ésta implica el respeto y la utilización racional de la naturaleza, propiciando siempre su regeneración. " Tierra, agua, aire, plantas, animales, se están convirtiendo en piezas de museo ".

El área de reclamo y conservación requiere diseño del hombre mismo. La utilización de los bienes naturales no implica borrarlos del mapa. Hablo de una utilización natural y consecuente que permita su reproducción y conservación.

Cada forma de la producción humana es la expresión de algo. Una creencia religiosa, una emoción, o una experiencia, todas implican una reacción. El común denominador de los objetos es el hombre. La universalidad del objeto radica en la experiencia individual y colectiva a través de la utilización del objeto mismo, pero una cualidad unificadora permite encontrar un sello personal, único, expresivo y propio de su autor.

Una taza, un vestido, un juguete, una silla, un poema, una pintura, un saludo, un adiós, dan a más de su propio servicio información acerca del pensar y sentir de su creador. Esto es la individualidad del objeto. Aunque es importantísima, es más el efecto y funcionalidad de ésta en la comunidad.

Al hablar de funcionalidad del objeto en la comunidad, el diseño y el proceso de su producción conllevan: cómo se entrega éste a la comunidad. Su transmisión, empaque, transporte, promoción, costo, presentación, etc. Aquí encontramos grandes fallas en el campo artesanal, después de producido nuestro objeto nos olvidamos del resto, de su presentación a la comunidad. Los talleres artesanales en sí, las tiendas, plazas, mercados en general, no en ellos mismos como fenómenos, viéndolo desde el punto de vista artículo y presentación son caos, incoherencia, desorden. No se sabe presentar nuestro trabajo: cajas, manteles, cobijas, papeles: sucios, arrugados, rotos, manchados, son el soporte de nuestro trabajo.

No hablo del estatus económico del artesano. Hablo del criterio y respeto que debe conllevar la presentación de sus objetos. Falta ese toque natural, ordenado, responsa

ble diseñado necesariamente para mostrar, exhibir y presentar su producción y coherente con el hecho de producir y amar el trabajo diario y lo que él representa .

Vegetar no es vivir, hagamos de nuestra existencia una presencia ordenada. La sencillez y honestidad nos dará satisfacciones , tratemos de saber producir, saber dar y saber entregar para saber pedir y exigir. Vivir y actuar en función de los demás en una naturaleza permanente que pertenece a todos los seres del presente, los que vivieron en el pasado y pensando siempre que de nosotros depende lo que las generaciones venideras reciban y den como una tradición en proceso.

Para terminar no olvidemos que el diseño en si es la llave a la libertad y equilibrio natural del hombre contemporáneo, que debe formar parte de él, que existen argumentos tan valederos como la creación misma y la sensibilidad, bases primordiales para un mundo más equilibrado.

## DISEÑO APLICADO A LA ARTESANÍA

### Percepción del Medio Físico.-

El conocimiento de la naturaleza en su total como guía y referencia permite encontrar y utilizar principios de diseño. Esto también se produce cuando se estudia y comprende la producción de los artesanos del pasado y del presente en los campos paralelos.

El simbolismo y la representación utilizada en el pasado, su proceso en el tiempo y su manejo hoy, lustran un proceso, cuya coherencia debe expresar el proceso sufrido por la comunidad.

La unidad de la naturaleza está en el medio mismo y nuestra actitud respecto a ella será la razón de unión efectiva entre nosotros y nuestros actos.

El entendimiento perfecto de la naturaleza lleva al artesano a una abstracción natural que le permite producir bases vitales para diseñar.

### Análisis.-

El análisis de la naturaleza y el proceso que sufre determina preguntas que suponen respuestas y plantea necesidades que exigen actitudes tanto físicas como mentales.

Las respuestas y las actitudes suponen materia de trabajo, herramientas y planteamientos ordenados a desarrollar.

De la percepción y análisis de la naturaleza aparecen los elementos, las variables y relaciones básicas para diseñar, pero el mismo hecho investigativo o perceptivo de la naturaleza está marcando y definiendo el diseño.

Los elementos, variables y relaciones que podemos encontrar en la naturaleza y que nos pueden orientar y encausar en el diseño son de la diaria actividad humana, en una u otra forma. Son por decirlo así las herramientas de la razón humana. Una clasificación en sí no es importante su valor radica en ellos mismos y la utilización que se le da como producto de su conocimiento.

Punto, línea, figura, plano, silueta, objeto, espacio, estructura, unidad, simetría, equilibrio, ritmo, textura, transparencia, color, forma, cuerpo, variedad, tamaño, peso, valor, ambigüedad, imagen, función, movimiento, significado, belleza, términos como estos están interrelacionados entre sí como un total dinámico y a su vez cada uno -

de ellos tiene su propia razón que de acuerdo a las actitudes del hombre y su manejo reaccionan diferentemente.

Al aceptar que los elementos, variables y principios de relación están en la naturaleza y en nosotros mismos, hay que aceptar también que están en los materiales, en las herramientas y su acción cuando el hombre las hace trabajar correctamente.

Los materiales como tales.

El manejo de herramientas su misma factura y selección suponen diseño y coherencia dentro del total del diseño desde el momento mismo de la percepción hasta la obtención del objeto final como respuesta.

El punto de vista desde que se aprecia el universo y las partes que el hombre escoge para ver determinan la percepción del diseñador y su imaginación, determinando el tipo de respuesta que conllevará el proceso.

La unidad y perfección de manejo entre materiales, herramientas e ideas, dará la calidad del diseño como acto de proceso mental, acto de proceso físico.

Las ideas y la ejecución trabajan en una sola directriz paralela cuyo fin es el objeto mismo.

### Cerámica.-

La hechura de cerámica es un arte muy antiguo, practicado desde mucho antes del surgimiento de la cultura Egipcia. Se hace de arcilla, una sustancia de la tierra. - Geológicamente hay dos tipos de arcillas: residual, que ha permanecido así desde la formación de la tierra, y sedimentaria, producto de desplazamientos por aire y agua. Desde el punto de vista del uso de las arcillas, se encuentran cuatro categorías definidas de cualidades, diferentes puntos de cocción, desde la cerámica propiamente dicha, hasta la porcelana. En general, la arcilla se puede trabajar de 5 maneras diferentes: pellizcándola, en espirales, en tabletas, en moldes y en torno. La arcilla no cocinada nunca se conoce con el nombre de cruda, en tanto que si ha sido cocinada se conoce con el nombre de bizcocho, y de acuerdo con el tipo de arcilla utilizado, y la temperatura de cocción, se lleva el material al vidrio.

Cuando los pigmentos contienen 3 ingredientes esenciales, relacionados directamente con la arcilla misma, silicio y silicato de aluminio entre ellos, aparece el esmalte. La composición química del mismo produce diferentes tipos de esmalte respecto a la temperatura.

Históricamente los Chinos son considerados los más grandes ceramistas del mundo.

Contemporáneamente, una cerámica tiene que ver fundamentalmente con: simpleza y proporción de la forma, decoración como tal, color y textura.

Respecto a la decoración de la forma, independientemente del color y del dibujo - como aplicación, una forma puede decorarse de 5 métodos diferentes: incrustación, trazado de franjas, "sgrafitto", incisión y ramos.

Es de considerar detenidamente una interrelación de conceptos artístico-estéticos e industria en una producción mecánica que favorece la misma.

#### Vidrio.-

El vidrio tiene características únicas que tanto artesano como diseñador puro deben explotar al máximo; transparencia, fluidez, brillo, fragilidad.

Su componente más importante es el silicato. Los principales tipos de manejo son: vidrio de plomo, vidrio de cal y vidrio de silicato de boro.

El vidrio puede ser colorado con óxidos agregados al material fundido. Hay 5 métodos principales de elaborar el vidrio: por prensado, por moldeado, por soplado, por dibujo y por enrollado. El diseño decorativo del vidrio puede ser logrado a través de aplicación, grabado, esmaltado, fregado, engastado, cortado y corroído. El vidrio ha sido trabajado desde la antigüedad y empezó con la cultura Egipcia.

Los vidrios Venecianos cobraron gran auge, llegando a innovaciones de técnica y estilo. El diseño contemporáneo del vidrio explota la fluidez, sus calidades plásticas y la fragilidad, siendo los Suecos y los Italianos quienes mayor partido han sacado a técnicas y propiedades, a nivel artesanal. Técnicas y manejos del vidrio han llevado al hombre al vitral, al mosaico y a utilizaciones modernas propias a la arquitectura.

### Textiles.-

Los tejidos artesanales, tanto como la cerámica, han sido uno de los medios de expresión más populares, en los que se ha explotado color, textura y material con gran sensibilidad. Los tejedores contemporáneos han enfocado esencialmente su producción hacia el vestido y la decoración de interiores. Un tejido es la expresión de las fibras que lo conforman. Los diseñadores de hoy no utilizan fibras naturales únicamente. También utilizan sintéticos, metales, vidrio, madera, plumas, etc. El término "textil" implica materiales trabajados por un sinnúmero de métodos que van desde los telares horizontales y verticales hasta lo imaginable. Respecto a este punto podemos decir que todo lo que las máquinas han producido hasta hoy, puede ser elaborado mejor manualmente. La estructura de un buen textil depende esencialmente de la fibra que se utilice, y de la forma en que esté tejida, paralelamente a la técnica utilizada. Hay varias formas de tejido: canasta, espina de pescado, ovillos, colgantes, brocado, damasco etc. El tejido en tres dimensiones es una inquietud de los diseñadores contemporáneos. El diseño decorativo de los textiles se divide en 3 grandes ramas. Tejido telar, tejido aplicado y estampados. Este último puede efectuarse por bloque, por intaglio, o por stencil. Otras variaciones del estampado pueden ser el teñido, el desteñido y el estampado mecánico.

### Madera.-

El uso de la madera ha abarcado innumerables áreas de la actividad humana. De por sí, todas las maderas son útiles, bellas y finas.

Históricamente, la madera ha sido utilizada en arquitectura, ingeniería y objetos. Carpintería, ebanistería, incrustación, marquetería, parqué son métodos de utilización de la madera.

La madera y sus residuos han tenido todo tipo de manejo por parte del hombre, y van desde la talla hasta las más altas elaboraciones tecnológicas.

### Metales.-

El metal ha jugado gran cantidad de papeles en la vida del hombre, desde la edad del hierro hasta la era espacial. El metal tiene 3 características muy propias: resis-

tencia tensional, maleabilidad y ductibilidad. Puede ser trabajado por fusión, por forja, torno, talla, molde, repujado y soldadura. La aplicación del metal varía de acuerdo con sus propiedades. Todos los metales son utilizables a nivel de diseño. El hombre los ha catalogado en corrientes y preciosos. Los metales pueden ser trabajados en formas muy diversas, tanto, solos como en compañía de otros materiales.

Pieles, semillas, piedras, dientes, huesos, conchas, y en general cualquier material natural o creado por el hombre, permite un manejo consecuente y una producción, y son la base de partida para la creación del hombre.

No podemos ignorar como parte fundamental y definitiva, tanto el diseño de innumerables profesionales que dedican su vida a servir a la comunidad en campos tan valaderos como la medicina, la ingeniería, las artes, y en general cualquier actividad humana, como la actividad de todos aquellos que contribuyen a la elaboración de los objetos que son la herramienta de la vida cotidiana, los artesanos.

En el presente documento se aspira a entregar una visión coherente de la correlación que existe entre Diseño (con su bagaje de posibilidades en el mundo contemporáneo) - Artes y Oficios Populares (relación de las mismas con el sector moderno de la cultura y la economía) - Política Social del Gobierno a través de la Secretaría de Integración Popular de la Presidencia de la República y Artesanías de Colombia, vinculada y adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.

Es de observar que ninguno de los tres tópicos anteriores puede desvincularse de los otros dos, lo que se logra de efectuar una política y una programación que tome en cuenta los tres factores es, precisamente formular programas integrales. Se puede deducir que el Arte Popular y los Oficios Tradicionales son el alma de una identificación cultural y que los conceptos de diseño, implícitos en la producción de objetos, son el instrumento que puede aplicar el gobierno para producir un resultado eficaz de Integración Popular y preservación y fomento de la cultura popular. Igualmente la capacitación que grandes masas de población demandan.



**POSICION DEL DISEÑO**

( MARCO CONCEPTUAL)

El conjunto de ideas que se presentan a continuación se proyectan sobre un campo de posibilidades específicas para Colombia, de acuerdo a nuestras características culturales, sociales, geográficas y económicas.

En especial, por la circunstancia, casi única en el mundo, de que Colombia asiste a un proceso de producción de objetos que va desde los más rudimentarios hasta aquellos cercanos a la sofisticación industrial. Siendo todos estos procesos un fenómeno vivo y actuante, y naturalmente reflejo de una idea del Diseño.

Al respecto, encontramos algunos conceptos, así:

"En el diseño, las apariencias no deben engañar: el diseñador tiene una misión esencial en la conformación del vínculo entre el ser humano y el mundo artificial que lo circunda, en la articulación y organización de las redes de elementos que saturan ese mundo, para optimizar su comprensión, asimilación y uso por parte del hombre. En tal sentido, el diseñador es un catalizador de la lucidez. Por lo tanto, debe situarse en la avanzada política, tecnológica y cultural de la sociedad, a fin de que su producción tienda a transmitir fielmente los objetivos y circunstancias de la misma".

#### EL MUNDO PREINDUSTRIAL:

Se ha dicho que las actividades plásticas más primitivas del hombre estaban aplicadas a una estilización e idealización de la vida, en el deseo de preservar y reproducir la vida natural. El hombre expresaba así su alegría de vivir, su instinto para el juego y el placer por el embellecimiento. Esta finalidad lúdica y gratuita de la estética se vería modificada en el periodo neolítico, al dejar el hombre de vivir parasitariamente en la Naturaleza, al asentarse en un lugar determinado y dedicarse a producir su propio alimento. De este modo, empieza a satisfacer de manera organizada sus necesidades, tanto alimenticias como de reproducción. Almacena alimentos, refugia a su mujer y descendencia en una cueva, y en esta restringida sociedad desarrolla los conceptos de posesión, reparto y defensa de bienes, los cuales motivan el "diseño" de las primeras herramientas, que fabrican con materiales duros y resistentes, e inventa técnicas y medios para extraerlos y transformarlos, desarrollando, por último sus habilidades para producirlos y embellecerlos. Las herramientas, cuchillos y hachas, se entremezclan con otros útiles: cerámica, palillos, lanzas, etc.

Al margen de sus propias cualidades formales se advierte ya la preponderancia

de los elementos ornamentales aplicados sobre todos los objetos. La significativa producción cerámica conocida como cultura del vaso campaniforme está totalmente recubierta de ornamentaciones que semejan tejidos de mimbre, conseguidas mediante la aplicación sobre la arcilla aún tierna de ruedas dentadas o peines.

El carácter mágico -estético de tales adornos en los objetos de uso expresa claramente el traspaso de las expresiones plásticas de finalidades lúdicas de las pinturas rupestres a las "domesticadas" de decoración y ornato en las culturas posteriores y, a la vez, es testimonio del horror vacui (horror al vacío), propio de la naturaleza humana, el cual, de manera imperativa, ha impulsado a todas las culturas y en todos los tiempos a llenar de signos y atributos las superficies y los objetos que nos rodean.

#### EL FUTURO DEL DISEÑO:

Actualmente, la humanidad vislumbra el futuro desde otra perspectiva que la ofrecida por los viajes interplanetarios, por los robots liberadores de sus múltiples servidumbres y por un derroche de energía, de riqueza. Por el contrario, el mundo es más consciente que nunca de la limitación de los recursos naturales que facilitan la supervivencia, del crecimiento demográfico incontrolable y del malestar social originado por éste y por la injusta distribución de la riqueza. A las presiones demográficas de los últimos años ha respondido con un crecimiento productivo y económico sin límites, fruto del cual son determinados desequilibrios, como la contaminación atmosférica, las aglomeraciones ciudadanas, los monopolios, el gigantismo y la complejidad de las técnicas productivas y la violencia ejercida por la mecanización sobre el obrero industrial.

Junto a estas críticas, el diseño propone como alternativa la búsqueda de unas tecnologías más baratas, más sencillas, más simples y menos violentas que las utilizadas hasta ahora, las cuales, en su aspecto más positivo, integren el factor humano en vez de eliminarlo. Parece adecuado el término de "tecnología intermedia" que se utiliza para definir esta propuesta, válida tanto para los países más necesitados de desarrollo como para los más ricos. En los primeros, por las posibilidades de crear lugares de trabajo a gran escala, por la economía de unas técnicas basadas en el artesanado que requieren una escasa preparación y cuyo mantenimiento es posible si se organiza en pequeñas comunidades. En los países desarrollados también tiene sentido la utilización de una "tecnología intermedia", entre otras motivaciones por razones sociológicas, al poder ser humanizado el trabajo en pequeñas unidades producti -

vas, simples, económicas y no violentas, capaces de emplear gran cantidad de personas en un trabajo identificable y propio; ecológicas, al tolerar mejor la naturaleza pequeñas y dispersas violencias que interferencias concentradas de gran poder destructivo; energéticas, al evitar los actuales modelos de vida, basados casi exclusivamente en el uso de grandes cantidades de energía, cuya precariedad y falta de control pone en entredicho desde la distribución de la gente en el territorio o los métodos productivos hasta los requerimientos actuales del consumo.

A continuación se presentan las conclusiones de un grupo de trabajo conformado para definir en términos adaptados al medio colombiano los elementos mínimos necesarios para comprender la problemática del Diseño.

## ARTES Y OFICIOS EN EL PATROMONIO CULTURAL COLOMBIANO

La Creatividad Popular: Todos los pueblos, es decir aquellos conjuntos humanos con características definidas, técnicas, sociales y económicas, presentan también un común denominador en la capacidad que tienen sus miembros de expresarse con un lenguaje coherente en todas sus manifestaciones materiales.

Este lenguaje y estas manifestaciones, fundamento de su cultura, son más valiosas en cuanto más sencillas y más identificadas con el medio ambiente en que son producidas, porque reflejan verdaderamente el alma de los pueblos, es decir sus valores, sus creencias, sus experiencias, sus necesidades y la manera como enfrentan y comparten el mundo que les rodea, e incluso la manera como van asimilando nuevas circunstancias y nuevas formas en relación con otras culturas, sistemas sociales y modos de producción.

La respuesta a nuevas situaciones y el enriquecimiento constante de las formas y de las soluciones ya logradas, constituyen la creatividad.

En los niveles populares de toda sociedad, en los cuales se vive en circunstancias precarias, la creatividad en todas las actividades es una de las herramientas de supervivencia. Esta creatividad se expresa en cada una de las soluciones adoptadas, y es de una flexibilidad que permite amoldarse a nuevas situaciones.

Artes y Oficios: Cuando la creatividad popular llega a estructurarse en sistemas, procesos y técnicas y a constituirse en una tradición, aparecen las Artes y los Oficios.

Artes y Oficios, son pues, las experiencias consolidadas de una cultura, alrededor de soluciones prácticas a necesidades concretas, que se transmiten y se enriquecen progresivamente con su continuo ejercicio.

Tradicionalmente las Artes y Oficios son, simultáneamente, praxis y escuela, profesión y maestría.

Cultura: La cultura, entendida como un conjunto más o menos armónico de manifestaciones de la comunidad, tiene en la creatividad popular y en las Artes y Oficios, una de sus más ricas e inagotables fuentes y uno de sus componentes más expresivos y posiblemente el más auténtico, en cuanto surge espontáneamente de una raíz propia.

Patrimonio Cultural: Podría entenderse ante todo como un estado de conciencia social sobre el valor, significado e importancia de sus manifestaciones culturales más auténticas. En otro sentido son las acciones que se toman para protegerlas, darles realce y permitir su apropiado desarrollo, así como para conservar aquellas expresiones consolidadas por la tradición.

Tradicición: Es una práctica social desarrollada por una comunidad en la cual se identifican sus valores y sirve de base para el desenvolvimiento y progreso, tanto de la misma práctica como de la comunidad, en un proceso dinámico consecuente.

Autenticidad: Es la expresión que surge mediante un proceso de asimilación de nuevas experiencias, vivencias o información, desarrollo de habilidades y conceptos, que responden a cabalidad al marco en el cual se produce tal expresión. Se identifica y se muestra como continuidad de una línea de concepción y de comunicación.

Diseño: El diseño es un proceso ordenado de la creatividad, orientado a solucionar las necesidades del hombre.

Implica el conocimiento de unas determinantes relacionadas con la cultura, las necesidades a satisfacer, la función a cumplir, los materiales y Técnicas de producción. Es también una ciencia que determina un lógico proceso de "necesidad- creación - producción - consumo" y es un arte en cuanto a la perfección de la solución o resultante de este proceso.

### La Situación Actual:

Es un hecho de común conocimiento el deterioro de nuestras mejores expresiones, a través de un proceso de transculturación de nuestras comunidades, impuesto por circunstancias socio-políticas y económicas y por el mismo influjo de los medios de comunicación. Hemos pasado de comunidades integradas en sus sistemas de producción y en su desarrollo interno, más o menos coherentes a comunidades dispersas e incomunicadas, progresivamente amontonadas en los centros urbanos.

Simultáneamente a este proceso de desfiguración cultural y deterioro de los propios valores en las comunidades que han permanecido en su medio ambiente tradicional, ha ocurrido también una desvalorización de sus tradiciones, por el desprecio hacia algunas de sus más interesantes manifestaciones. Tal es el caso del folklore, las artesanías, las Artes y los Oficios.

Este fenómeno ha desarrollado un progresivo y rápido proceso de imitación de valores extraños que escalonadamente baja como una cascada de los estratos más ricos a los más pobres de nuestra sociedad.

No se trata de invalidar el progreso material y cultural de nuestra sociedad. Por el contrario, se considera indispensable, deseable y socialmente bueno que existe un progreso cada vez más amplio eficiente. Se pretende, sí, encontrar y evaluar nuestras expresiones, base de nuestra cultura, para contribuir al progreso y al desarrollo social y económico del país, con una cara auténtica, y no con cara prestada, es decir con máscaras o disfraces que no nos corresponden.

En un mundo cada vez interdependiente, donde el comercio internacional juega un papel predominante en la vida de los pueblos, en un mundo cada vez más interrelacionado, donde las comunicaciones han encogido las distancias y evidenciado la vida de los pueblos, cada día es más importante tener una imagen propia, que identifique, distinga y dé valor a lo nuestro, a la vez que nos permita mostrarnos internamente como una comunidad plena de valores y llena de confianza en sí misma y de eficiencia.

El diseño entendido como una unidad de plan para la realización de algo, ya sea en la producción de un objeto o de una determinada acción, puede verse entorpecido cuando esta unidad se hace difícil y en ocasiones imposible. En el caso específico de la historia de Colombia se observa que la unidad de plan para realizar algo se ha visto entorpecida por el encuentro desequilibrado de dos universos, el europeo y el americano.

El resultado del encuentro de estos dos universos se ha llamado mestizaje entendido como una fusión de dos culturas. Esto no es cierto. En la mayoría de los casos es más un producto formado por la cultura española coloreada por algunos elementos indígenas incorporados a ella en forma ladina. En otras palabras, una cultura, la española, llegó a escoger los elementos que pudieran integrarse es decir, aquellos que menos la modificaran. En otras palabras el universo indígena caracterizado por una percepción y concepción del universo circular se enfrentó al universo lineal del europeo. Desde ese momento la manera de sentir del indígena se fue doblegando ante la imposición de patrones extraños. Así, el producto ya fuere una acción o un objeto no correspondía al sentir del americano.

Es decir, el diseño, la unidad de plan se vió en sí misma intervenida o desuñificada.

Se podría afirmar que la función étnica y física no ha correspondido al mestizaje en la expresión .

**POSICION DEL GOBIERNO**



## ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION

La creación de una entidad docente, resulta indispensable en momentos en que el Gobierno se interesa por la inmediata capacitación de un amplio sector nacional de bajos ingresos y que posee un nivel suficiente para captar determinados conocimientos básicos que pueden ser asimilados y transformados en una auténtica expresión de su destreza.

El resultado de estas actividades adecuadamente encauzadas debe obviamente traducirse en un mayor ingreso familiar.

Por otra parte, la Entidad va a afrontar en forma decidida y apelando a la investigación sistemática y exhaustiva de sus manifestaciones más auténticas, la crisis de valores por la que atraviesa nuestra nacionalidad y que ha relegado y desvirtuado oficios primordiales que se ajustaban naturalmente a nuestra idiosincrasia.

La recopilación y la investigación minuciosa de los elementos propios de nuestra cultura deben constituir los fundamentos que nos permitan el renacimiento y la incursión firme y digna a través de nuestro proceso cultural.

Esta Entidad cumplirá una misión fundamental como es la de llenar un vacío vocacional, mediante una programación lúcida y acorde con nuestros propios valores.

Las actividades que se llevarán a cabo en esta entidad, fomentarán y encauzarán la creatividad, la habilidad, y las destrezas de la comunidad, las cuales estarán encaminadas a remediar el actual desconcierto que impera en materias tan primordiales y representativas en nuestra nacionalidad como son los oficios y las artesanías tradicionales, alejadas en forma artificial de su cause natural.

La Entidad pondrá especial atención en orientar estas actividades en producir con absoluta propiedad, todas las expresiones que se acoplen a las características propias de nuestro medio (étnicas, geográficas, climáticas, etc) y cuyo fundamento es rescatar las raíces culturales, fuentes donde nuestro pueblo debe alimentarse para hallar sus propios conceptos estéticos. Esto no significa paralizar las manifestaciones creativas, por el contrario, es la mejor manera de proveerlas de una constante dinámica y de fomentar la capaci-

cidad de asimilar, de transformar, de escoger los elementos que se adaptan plenamente a la idiosincrasia colombiana.

En la enseñanza de técnicas y oficios, se hará especial énfasis en el aprendizaje y las prácticas que conduzcan a un profundo conocimiento y dominio de los materiales, permitiendo así su total identificación con el trabajador, que de esta manera podrá expresar en su forma más libre y auténtica, sus conceptos estéticos, obteniendo al mismo tiempo el máximo aprovechamiento de las cualidades y calidades del material transformado. Es indudable esta conjunción, la que dá origen en forma más efectiva a la producción artesanal ideal.

Estas actividades se convierten así, en importantísima fuente de producción y de riqueza, en un país en el que abundan las más diversas y adecuadas materias primas: maderas, fibras vegetales, piedras semipreciosas, etc.

Los programas de estudios y los cursos de especialización estarán diseñados como lo hemos dicho sobre nuestra realidad, nuestras formas y nuestros conceptos estéticos. Su objetivo es preservar dotándola de la madurez y dignidad necesarias para juzgar y aprovechar adecuadamente las influencias y experiencias foráneas.

**SINTESIS Y PROYECCION**

Nunca como ahora se hace tan evidente la necesidad de revalorizar nuestro patrimonio cultural. En primer término, sufrimos un proceso de progresiva falta de identidad como nación, por factores relacionados con circunstancias económicas y culturales que trascienden el ámbito del país y se hace patentes en la adopción de patrones extranjeros, tanto en la producción, en la vida social, en el lenguaje, en fin, en las costumbres de las gentes. Las comunicaciones modernas y los esquemas políticos internacionales parecen conducir a la desaparición de las nacionalidades. Si a este se suma nuestra relativamente corta existencia como nación, con una conformación étnica y cultural poco homogénea, nos presentamos como un país muy vulnerable, por lo poco consciente que ha logrado ser respecto de sus cualidades, riquezas y valores.

Por otra parte, nuestras calamidades políticas internas condujeron a las comunidades rurales a una rápida movilización a las grandes ciudades, en un proceso imprevisto, caótico e incontrolado.

Este hecho constituyó uno de los agravantes de nuestra falta de identidad ya que las masas que abandonan periódicamente el campo y las pequeñas poblaciones, lo hacen sin una preparación para vivir, producir y desenvolverse en las nuevas circunstancias.

Esta inpreparación conlleva no solo la pauperización creciente en los aspectos materiales, sino que se manifiestan en el deterioro moral y cultural de nuestras gentes, que bruscamente se ven obligadas a romper con algunas de sus más importantes tradiciones, habilidades y recursos. Colombia, como ya se ha dicho, pasó de la mula al avión. En este avance trascendental parece haber olvidado en las enjalmas de esa mula el bagaje cultural, que podría identificarla como una verdadera nación.

Sin embargo, este proceso solo ha tomado 40 ó 50 años, es decir, dos generaciones. Creemos que apenas es tiempo de refrescar la memoria de padres y de abuelos para encontrar nuestras propias raíces. Creemos que apenas es tiempo de recontrar los vestigios de esas tradicionales Artes y Oficios, para escatarlos y proyectar con base en ellos nuestra propia imagen.

Más aún, es la última oportunidad de aprovechar las habilidades latentes en nuestras gentes, con las cuales pueden mejorar su subsistencia y procurarse un mayor bienestar.

Posiblemente si este proceso no se realiza ahora, no se hará nunca, cada día será más difícil (en la avalancha de un progreso de estilo prestado).

Conservar nuestras costumbres, habilidades, creencias y valores en trance de desaparición.

Proyecciones: Por lo anteriormente expuesto es indispensable cumplir los objetivos aún consignados mediante la creación de disciplinas que conllevan a la formación de unos auténticos diseñadores colombianos, para lo cual estamos proporcionando, para una futura presentación ICFES, un plan de estudios y un contenido programático acorde a las exigencias del gobierno, de la comunidad colombiana y que coincidan plenamente con la Declaración de Bogotá, resultado de la conferencia de la UNESCO según texto publicado en Bogotá y aprobado por 250 representantes de 26 países de América Latina y El Caribe.

1. Todas las culturas de la región poseen la misma dignidad.
2. Cada pueblo tiene el derecho y el deber de determinar autónomamente su identidad cultural, en virtud de sus antecedentes históricos, sus propios valores y aspiraciones y su voluntad soberana.
3. Cada uno de los componentes culturales de América Latina y el Caribe ha de ser debidamente y justamente apreciado, preservado y desarrollado de acuerdo con sus características y sin perjuicio o detrimento de los demás.
4. La autenticidad cultural estriba en el reconocimiento de los componentes de la identidad cultural, sean cuales fueren la procedencia geográfica de ellos y las modalidades del mestizaje resultante.
5. Al Estado incumbe promover y apoyar el desarrollo cultural, de acuerdo con las características propias de cada pueblo, y garantizar la libertad de creación.