

artesanías de colombia

FORMACION INTEGRAL DEL ARTESANO

DIAGNOSTICO DEL SECTOR ARTESANAL
PARA PROCESOS DE FORMACION

ANEXONº2
LA CONCEPCION DE ARTESANIA EN EL MARCO DEL
PROYECTO

ARTESANIAS DE COLOMBIA

Santafé de Bogotá, Marzo 15 de 1.994

LA CONCEPCION DE ARTESANIA EN EL MARCO DEL PROYECTO

La 'artesanía' ha tenido diversas acepciones en el curso de 40.000 años de producción, distribución y consumo de prácticas en itivas o estéticas. En este trabajo, nos vamos a enfocar en el sistema de producción especializado que nació y creció antes del renacimiento. Hoy conocemos las grandes obras de la sociedades esclavistas o del feudalismo europeo, vistas desde una concepción occidental de arte. En la actualidad es posible ver la belleza en los producto de tiempos remotos e incluso tomarlos como modelos de la producción actual en las artes o en el diseño, pero en su época no fueron necesariamente bellos para quienes los produjeron, esto es lo decisivo en las cuestiones estéticas y por tanto en la artesanía, que se diferencia en este punto de las otras expresiones de la cultura material; la razón salta a la vista porque la belleza dista mucho de ser propiedad del objeto, pues ella constituye una relación dialéctica entre éste (el objeto) y un sujeto que lo aprecie.

La belleza es histórica; existen algunos elementos en cuyo reconocimiento coinciden mucha épocas y culturas, sus motivaciones y fines variaron de un tiempo a otro, además la belleza no es la única categoría estética; existe la fealdad, el dramatismo, lo cómico, lo sublime, lo trivial y lo típico (siempre conservando como referencia un "sentido de belleza" que permite disfrutar las demás categorías). El asunto es más complejo cuando sabemos que en épocas tempranas del hombre no se trataba de que las cosas fueran o no bellas, pues no

aparecía la belleza como una intención estética; esta belleza se hallaba fusionada y no diferenciada de otros elementos placenteros como la utilidad para la subsistencia material del hombre.

El definir la intención estética es esencial aquí, ya que lo estético precede a lo artesanal en la historia de la humanidad; por otra parte el sistema de las artesanías, igual que las artes o los diseños, son derivaciones sensitivas de la práctica técnica y de lenguajes existentes; el idioma es anterior a la poesía, el movimiento corporal a la danza, el dibujo y el bulto icónico con fines puramente comunicativos existieron antes que la artesanía de la pintura y la escultura, luego surgió el arte como hoy lo conocemos y el diseño se miró como elemento articulador de esta comunicación y a él se le dio un sentido estético.

ORIGEN DE LAS ARTESANIAS

El hombre no siempre diferenció los objetos bellos por su carácter excepcional, placentero y notorio de belleza, no descubrió la belleza de un momento a otro, la causa fue la división técnica del trabajo; esta división evidenció la diferencia entre lo bello y lo útil a un hombre que tomaba conciencia y para esto crea una palabra en su idioma, de ahí que sea el idioma el que manifiesta dicha diferenciación, por esto en el siglo XVIII, Occidente habló de las bellas artes, y diferenció entre artes mecánicas y artes liberales.

En épocas pre-renacentistas los productos bellos se hallaban dirigidos al uso religioso o a las clases dirigentes, existiendo en el fondo una intención comunicativa que superaba el sentido utilitario; los objetos tecnológicos siempre estuvieron libres de ornamentos. Antes

de la religión fue la magia, y mucho antes, la utilidad de pura subsistencia fue el móvil de los productos de esa época que actualmente nos parecen artesanales o estéticos.

La tecnología material de entonces, como la agricultura, la pesca, la caza, la construcción habitacional, la producción de herramientas o medios de producción, se ocupaba de la producción material y satisfacía las necesidades de todas las clases sociales; la producción técnica englobaba los elementos de uso popular. **Los productos, procedimientos, herramientas y utensilios tecnológicos fueron creados improvisadamente a partir de la naturaleza por imitación**, registrando así creaciones tecnológicas pero no estéticas y menos aún artesanales. De las técnicas materiales se derivan las artesanías religiosas y las ornamentadas, derivan de ella además no sólo la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también la cestería, la orfebrería, la cerámica, los textiles, etc., manifestaciones tribales y tempranas del hombre que el concepto occidental del arte nos enseñó a desdeñar y verlas como las únicas artesanías. He aquí otra razón para diferenciar la técnica productiva de la artesanía. Hoy día la evolución tecnológica y el diseño sobre estos oficios les ha permitido ampliar su capacidad expresiva y comunicativa, razón que nos lleva a un cambio de apreciación, la intención **básica** de la comunicación es utilitaria, y así se trabaja en su origen, pero como posibilita la transmisión de elementos e intenciones estéticas se le puede dar a ella misma un carácter estético.

La formación de la capacidad manual del hombre se desarrolló, al parecer, con la sensibilidad pre-estética que le es propia como ser vivo, las herramientas se desarrollaron así de acuerdo a la realidad somática del hombre y su manejo es cómodo y biológicamente agradable, esto es auto-remunerativo y preestético.

Sea como fuera lo agradable va complicando y ampliando sus relaciones con la razón, tal vez hubo primero una conciencia sensitiva que encausaba el manejo agradable dentro de la utilidad práctica predominante, la conciencia estética vendría después cuando el hombre aprendió a diferenciar el agrado biológico del estético; belleza y utilidad en el principio fusionados. En el principio se conocía el ornato en la magia tribal, su función era comunicativa-utilitaria, aquí estaría el primer nivel de conciencia, pero ésta se aplicará a relacionar lo práctico con elementos ornamentales para asegurar su funcionamiento de forma mágica; la conciencia se desarrolla cuando el hombre razona su sensibilidad y construye sobre este razonamiento; aquí simultáneamente comienza a separar valores fusionados en el sincretismo temprano del hombre.

En síntesis la capacidad manual, la visual, la sensitiva, la racional se desarrollan juntas; luego surgiría la conciencia artesanal, de por sí productiva, pero eso sería en el neolítico (5000 a 3000 a.c.).

Estamos en medio del problema del origen del arte, las artesanías, para nosotros tan discutido en un tiempo. Cabe preguntarse por el brote de cada arte o artesanía por separado como derivación de una tecnología

o lenguaje; derivación que los hombres contemporáneos acabamos de atestiguar, pero es la intención estética lo que motiva este cambio, lo que permite ver desde otro punto de vista el evento tecnológico o el lenguaje. El origen de las técnicas materiales (para la mayoría de la gente artesanal) ha sido trabajo para los estudiosos, pero se tiene una visión más o menos clara de este proceso histórico; estudiar el origen de los sentimientos estéticos y de las artesanías (de las artes para la mayoría de la gente) es un trabajo complejo de realizar minuciosamente por estar unido a la formación milenaria del hombre. La artesanía tiene un origen multifuncional; mezcla lo comunicativo, lo mágico, lo práctico, el juego de figuras, sin que en principio tuviera una intención más allá de lo comunicativo-práctico; pero el hombre plasmó el juego de sus manos, su capacidad de figurar, de intencionar mágicamente relaciones en objetos, materializando así lo estético en lo artesanal, permitiendo que lo estético sea un elemento que origina lo artesanal, al pasar del reconocimiento de la belleza a la generación de ella.

Para muchos autores como Andre Ricard en "Diseño porque", el trabajo es el origen de las artesanías, el trabajo no entendido como técnica sino como capacidad productiva cuya germinación viene integrada a la formación somática del hombre. La constitución de sus manos, por ejemplo, viene del trabajo y éste sólo es posible con esa constitución. Lo mismo sucede con la sensibilidad que requiere el hombre para sentir sus manos y así poder producir-trabajar; probablemente anterior al neanderthal ya que disponía de

manos como las nuestras y se confeccionaban herramientas líticas, la vista estaba ligada a esta sensibilidad y a una incipiente capacidad de razonar, el neanderthal (50.000 a.c. - 30.000 a.c.) al perfeccionar herramientas y desarrollar la razón y la vista inició la capacidad de figurar. Con la evolución de nuestra vista se desarrolló el pensamiento plástico cuyos fines fueron primero prácticos, este pensamiento plástico no es más que la capacidad de representar la realidad visible, la figura no es un proceso lógico, tenía un carácter más metafórico, la figura cumple fines técnicos de comunicación, el hombre pintaba de memoria con sensibilidad, bisontes sin modelos, lo que presupone el uso de patrones visuales, la representación es un producto dialéctico entre el reflejo de la realidad material y el hombre; la sensibilidad, recordemos, tiene un origen diverso como por ejemplo el cuerpo humano desarrolla movimientos utilitarios por causas biológicas con fines comunicativos y miméticos.

En su desarrollo el hombre va sintiendo lo que para él es bueno o malo, agradable o desagradable, lo siente en forma sincrética, más tarde los valores y las prácticas se separarían, por ejemplo la magia reuniría lo que hoy es la ciencia y el arte, utilizando su propia técnica, pero primó al principio su simple oficio que favorecía la subsistencia humana, luego la sensibilidad empieza a separar los valores prácticos, los estéticos y los éticos concientizando sus diferencias mutuas y las características correspondientes, se consolida así el sistema de valores estéticos que desde bien temprano incluye la belleza formal o plástica de los productos como un paso más de lo biológicamente agradable; como es de suponer la belleza formal aún no sería razonada ni cuestionada, esto lo harán los Renacentistas y los Bauttasianos entre

otros, la belleza natural viene con el mito y la religión, los objetos entonces se llenan de ornamentos. Se trata de un sistema de sentimientos y gusto que se atiene únicamente al placer sin poder aún, razonar la belleza.

COMO SURGEN LOS OFICIOS

En el Neolítico (5000 a. C - 3000 a.c.) después de algunos preliminares en el mesolítico (10,000 a.c.. - 6.000 a.c.) aparece la conciencia artesanal y la necesidad de fundar y perfeccionar un sistema especializado de producción de objetos, acciones e imágenes; recordemos que en aquel tiempo aparecieron los textiles, la cerámica y la orfebrería, es decir, las artesanías; ellas mantienen su carácter unidas a la religión. Pero no fue solamente la toma de conciencia lo que motivó la división del trabajo, antes de la producción artesanal debieron existir materiales, herramientas y procedimientos con fines y orígenes utilitarios o técnicos, la conciencia artesanal buscó actividades productivas que se constituyeron en oficios y no en improvisaciones de personas dotadas de sensibilidad. El resultado es que las relaciones entabladas por el productor y su producto determinan parte de la naturaleza artesanal, con lo que los formatos y los trabajos simples se relegan a un segundo plano, el trabajo simple fue común a las artesanías y a las tecnologías, esta característica se repite a lo largo de la historia pero con principios, relaciones y fines distintos. Mucho más tarde en la Grecia Clásica, surgió la teorización de las artesanías que siglos después serviría para sostener a las artes, hasta que en siglo XVIII, Europa inicia su propia teorización de las

artes; en realidad la separación de conciencia surgió al convertirse la magia en mito que incluye un fuerte imaginario, luego los ritos de la religión en la teocracia de las sociedades esclavistas, esto implica que las relaciones eran (y aún son en gran medida) de naturaleza mítica e inconscientemente estética. Con el cristianismo, la religión subyugó a las artesanías llegando a su grado máximo en el feudalismo, las artesanías fueron tecnología al servicio de un pensamiento mítico o religioso que convenía al hombre en su subsistencia material y su organización social.

Se nos ha enseñado que la actividad de pintar, dibujar o modelar es intrínsecamente artística. El origen de la palabra en latín era análoga a la técnica de origen griego, y se consideró a los mejores artesanos como artistas, pero hoy día diferenciamos al oficio en sí de su nivel artístico, y podemos ver un nivel técnico en el habla y la escritura, así como distinguir su contenido e intención, al ser un medio que permite articular claramente el contenido y en ocasiones por esto olvidamos incluso el sentido estético del medio en sí, sin embargo oficios como la cestería y la cerámica no están reconocidos como arte (artesanía para lo que nos compete ahora) al no poder articular conscientemente su lenguaje formal, este proceso sólo se da en casos muy excepcionales, de ellos normalmente solo se valora su carácter tecnológico lo que a su vez limitó su espacio evolutivo. La evolución de los medios de articular la forma o DISEÑO ha permitido el extender el carácter expresivo y/o comunicativo de diversas tecnologías.

Las artesanías tribales como las actuales de la Amazonía, y en general todo lo que denominamos Artesanía Indígena, se centraron en la talla, los textiles y la cerámica, en ello predominó la utilidad y el simbolismo mágico, a veces mítico de producción y consumo, el trabajo fue manual, empírico e individual.

Después de las sociedades clasistas hubo artesanías que exigían un trabajo colectivo, por otro lado resulta problemático hablar de trabajo libre en la tribu, en el sentido de producir a voluntad con fines puramente comerciales, predominó siempre la necesidad con sus aparentes libertades, se producía para autoconsumo o para trueque (donde no hay sentido de valor agregado y se valora la utilidad), prima un sentido de colectividad o tribu.

En las sociedades de producción asiáticas o similares como las precolombinas encontramos ya la arquitectura, la escultura y la pintura mural, la religiosidad se expresó como el horror a las fuerzas cosmológicas de los aztecas o como referencias optimistas y formalmente bellas de tales fuerzas como entre los incas, los mayas, etc. Las religiones o mitos precolombinos descansaron en teocracias y fueron consecuentemente aristocráticas.

Manos sagradas producían objetos sagrados, invendibles, aunque había comercio de joyas. La formación artesanal en el mundo precolombino era muy compleja a la llegada de los españoles: coexistían múltiples modos, viejos y nuevos, de producción, distribución, distribución y consumo de las artesanías y de las tecnologías. La jerarquización del

artes; en realidad la separación de conciencia surgió al convertirse la magia en mito que incluye un fuerte imaginario, luego los ritos de la religión en la teocracia de las sociedades esclavistas, esto implica que las relaciones eran (y aún son en gran medida) de naturaleza mítica e inconscientemente estética. Con el cristianismo, la religión subyugó a las artesanías llegando a su grado máximo en el feudalismo, las artesanías fueron tecnologías al servicio de un pensamiento mítico o religioso que convenía al hombre en su subsistencia material y su organización social.

Se nos ha enseñado que la actividad de pintar, dibujar o modelar es intrínsecamente artística. El origen de la palabra en latín era análoga a la técnica de origen griego, y se consideró a los mejores artesanos como artistas, pero hoy día diferenciamos al oficio en sí de su nivel artístico, y podemos ver un nivel técnico en el habla y la escritura, así como distinguir su contenido e intención, al ser un medio que permite articular claramente el contenido y en ocasiones por esto olvidamos incluso el sentido estético del medio en sí, sin embargo oficios como la cestería y la cerámica no están reconocidos como arte (artesanía para lo que nos compete ahora) al no poder articular conscientemente su lenguaje formal, este proceso sólo se da en casos muy excepcionales, de ellos normalmente solo se valora su carácter tecnológico lo que a su vez limitó su espacio evolutivo. La evolución de los medios de articular la forma o DISEÑO ha permitido el extender el carácter expresivo y/o comunicativo de diversas tecnologías.

Las artesanías tribales como las actuales de la Amazonía, y en general todo lo que denominamos Artesanía Indígena, se centraron en la talla, los textiles y la cerámica, en ello predominó la utilidad y el simbolismo mágico, a veces mítico de producción y consumo, el trabajo fue manual, empírico e individual.

Después de las sociedades clasistas hubo artesanías que exigían un trabajo colectivo, por otro lado resulta problemático hablar de trabajo libre en la tribu, en el sentido de producir a voluntad con fines puramente comerciales. predominó siempre la necesidad con sus aparentes libertades, se producía para autoconsumo o para trueque (donde no hay sentido de valor agregado y se valora la utilidad), prima un sentido de colectividad o tribu.

En las sociedades de producción asiáticas o similares como las precolombinas encontramos ya la arquitectura, la escultura y la pintura mural, la religiosidad se expresó como el horror a las fuerzas cosmológicas de los aztecas o como referencias optimistas y formalmente bellas de tales fuerzas como entre los incas, los mayas, etc. Las religiones o mitos precolombinos descansaron en teocracias y fueron consecuentemente aristocráticas.

Manos sagradas producían objetos sagrados, invendibles, aunque había comercio de joyas. La formación artesanal en el mundo precolombino era muy compleja a la llegada de los españoles: coexistían múltiples modos, viejos y nuevos, de producción, distribución, distribución y consumo de las artesanías y de las tecnologías. La jerarquización del

consumo era evidente pues las artesanías satisfacían las necesidades religiosas y las tecnologías satisfacían las populares; nos faltan datos para precisar la existencia de una religión popular, de danzas y música profanas en el hombre común en estas culturas, pero estamos seguros de la existencia de ídolos de uso popular utilizados con el fin de fertilizar la tierra, el consumo de las artesanías era religioso e inconscientemente estético.

En las sociedades esclavistas, registramos mayores avances tecnológicos y comerciales. La división técnica del trabajo estaba avanzada y posibilitó la monumentalidad de Egipto, predominó el esquematismo formal y los fines funerarios, nadie veía las obras salvo los productores y algunos funcionarios pues estaban destinadas a la oscuridad de las pirámides.

En Grecia apareció la representación antropomórfica más mítica que religiosa, se idealizó a los dioses con bellezas persuasivas, predominaron la conciencia mítica y la lógica empírica, una organización social que combinó la democracia y la esclavitud.

De manera que el pensamiento mítico y religioso son los que imponen el tradicionalismo a las artesanías y las obligan a conservar sus formas y formatos, sus motivaciones son productivas (re-productivas) pues los dioses no cambian. Se hace mucho más importante la diferenciación de la creación y la producción, ambas con un fin estético.

En el feudalismo encontramos popularizada a la religión por primera vez y las artesanías se pudieron dirigir a la cotidianidad del hombre que estaba llena de obligaciones religiosas; las artesanías utilitarias ornamentadas satisfacían las necesidades señoriales, se habla entonces de artes liberales y artes mecánicas o serviles, si bien se menospreciaba al trabajador manual, se admiraba el buen trabajo o producto manual, las tecnologías manuales continuabas supliendo los objetos de los siervos. Hubo avances tecnológicos pero no científicos, los artesanos se agremiaron y los gremios como impedimentos del capitalismo libre y el desarrollo del individuo fueron atacados por los artesanos libres, sin embargo se conservó el carácter de oficios generados en las escuelas gremiales; en el concepto de aprendiz, oficial y maestro, la tendencia de multiplicar el oficio se fortaleció al responder a la necesidad religiosa de espacios monumentales de basílicas y catedrales y con pocas imágenes surgen las pinturas sobre madera, antecedente de la pintura renacentista de caballete, máximo exponente de este producto en la cultura estética de occidente. El objeto sin embargo no era apreciado estéticamente sino con devoción, era religioso ya que aún no aparecían los temas profanos y esa devoción alejaba al objeto del concepto expresivo, estos empezaron a surgir en el renacimiento que equiparó belleza y religión y fue transición hacia el arte profano que surgió a partir de 1.600.

Lo importante es aceptar la diferencia entre las artes y las artesanías, no se trata de diferenciar dos fenómenos distintos sino dos procesos de la misma naturaleza, **las artesanías y las artes tienen en común**

ser productos humanos culturales, estéticos y no es fácil percibir las diferencias en medio de elementos comunes.

En la actualidad nuestra religión es monoteísta, espiritual e intelectual, poco práctica, no tiene nada que ver con la sobrevivencia material, aunque sí legitima distintos modos de dominación. Precisamente los sectores populares se aferran a personajes religiosos en espera de milagros que no tienen sentido o respuesta práctica, nos resulta fácil a quienes tenemos esta visión de la religión, reparar en lo estético de las obras religiosas y nos resistimos a aceptar que efectivamente en la antigüedad la religión cubría lo estético y no lo permitía ser visto.

En la época de la Colonia en Hispanoamérica vemos la producción arquitectónica, escultórica y pictórica al lado de la platería, los textiles, la cerámica y las cestería. encontramos un catolicismo popular mezclado con elementos indígenas y africanos que generó artesanías de producción basadas en tecnologías de esas mismas culturas, entre más popular más se conservó el elemento indígena o el negro y hoy lo vemos como artesanías tradicionales, esta relación se dio como es lógico en los niveles de producción, distribución y uso popular.

En la complicada formación artesanal de entonces, imperaba la Corona y la Iglesia. Los gremios y con ellos y la Iglesia, comenzaron a perder importancia a causa de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII, terminando en la abolición por decreto de los gremios, para evitar así la competencia a los productos de origen ibérico.

Es importante para el planteamiento de la descripción del proceso histórico posterior, remitirse al tema: Breve descripción del desarrollo histórico Artesanal, planteado en el capítulo 1, pues en él se inicia la descripción del proceso más contemporáneo y de los niveles de producción que hoy día se encuentran en el sector artesanal, en el país.