

PRIMER SEMINARIO SOBRE DISEÑO ARTESANAL

REALIZADO POR :

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL

Y

ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES

Bogotá, Agosto de l. 972

PRIMER SEMINARIO SOBRE DISEÑO ARTESANAL

PROMOVIDO POR LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PROMOCION ARTESANAL
Y ARTESANIAS DE COLOMBIA

PROGRAMA

PRIMERA SESION

Fecha : Lunes 28 de Agosto

Hora : 5 p. m .

Lugar : Museo de Artes y Tradiciones Populares.

LA ARTESANIA HASTA HOY

Introduccion

Conferencistas

1.- DAVID VAN DOMMELEN

2- ROMULO POLO

3- CECILIA IREGUI DE HOLGUIN

4- GUILLERMO ABADIA

Moderador : Cecilia Duque.

Temas

La Artesanía en otros países

Influencias Positivas y Negativas
En la artesanía Colombiana.

Artesanía Tradicional

Gantes y Artesanía

SEGUNDA SESION

Fecha : Martes 29 de Agosto

Hora : 5 p. m.

Lugar : Museo de Artes y Tradiciones Populares.

FUENTES DE DISEÑO

Conferencista

Temas

1.- DAVID VAN DOMMELEN

Fuentes de Diseño

2.- CARLOS ROJAS

Creatividad

3.- YOLANDA MORA DE JARAMILLO

Aspectos Culturales

Moderador : Cecilia Duque.

TERCERA SESION

Fecha : Miércoles 30 de Agosto

Hora : 5 p. m.

Lugar: Museo de Artes y Tradiciones Populares

IMPORTANCIAS DEL DISEÑO

Conferencistas

Temas

1.- DAVID VAN DOMMELEN

Educación

2.- CARLOS ROJAS

La importancia del Diseño en la artesanía.

3.- JAIME GUTIERREZ LEGA

La importancia del Diseño en la artesanía.

4.- HERNAN LOZANO

La importancia del Diseño en la artesanía.

Moderador : Cecilia Duque

CUARTA SESION

Fecha : Jueves 31 de Agosto

Hora : 5 p. m.

Lugar : Museo de Artes y Tradiciones Populares.

CONCLUSIONES

Conferencista

Tema

TEMA : ASPECTOS CULTURALES

CONFERENCISTA: YCLANDA MORA DE JARAMILLO.

En la toma de conciencia que los interesados en alguno o todos los aspectos de las artesanías colombianas estamos en la obligación de asumir para la búsqueda de las posibles soluciones a los problemas que aquejan a esas artesanías, me parece que ha sido muy conveniente, aunque un poco decepcionante, el conocimiento del informe que con fecha 10 de Abril de 1.972 rindió la oficina de Ginebra sede del Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas sobre el mercado en Europa de nuestras exportaciones artesanales. También ha sido de gran ayuda en primer lugar el Proyecto -Estudio del Experto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD /GATT), señor Angel De Chavarri, el proyecto Col-310-043-TA, titulado " CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION ARTESANAL", de fecha Noviembre de 1.971 , que muchos de Uds. creo que conocen, y el informe preliminar rendido por el señor David B. Van Dommelen , Profesor Asociado del Colegio para el Desarrollo Humano de la Universidad de Pensilvania, al parecer de este año (no tiene fecha) y titulado " LAS ARTESANIAS EN COLOMBIA UN REPORTE PRELIMINAR DE INVESTIGACION ".

La conclusión obvia en ambos trabajos es la " necesidad de nuevos diseños para las artesanías" (De Chavarri) o " de intentar el mejoramiento de los niveles de diseño" (Van Dommelen), y en ambos la necesidad de iniciar y entrenar al artesano en la disciplina del diseño aplicado a las artesanías. Los mecanismos para la realización de esas ideas son varias, en cada uno de ellos.

De havarri sugiere la creación de un Centro de Diseño e Investigación Artesanal, con la participación de entidades públicas y privadas, y dirigido por una junta, representativa, de los principales sectores relacionados con las artesanías : diseñadores, arquitectos, artistas plásticos, artesanos calificados, antropólogos etc.

" Mientras un comité de expertos en diseño asesorará en cuantos casos hagan referencia a aspectos técnicos o artísticos propios de la función del centro. (Pag. 15)

En ese centro los artistas diseñadores buscarían su inspiración propia en nuestros motivos autóctonos, presentados según los gustos y preferencias de nuestra época.

Por otra parte escogerían y mejorarían, si fuera del caso, las buenas y originales ideas que los artesanos presentaran en los concursos de diseño.

Con la aplicación de esos diseños, los de los artistas y los de los artesanos escogidos en los concursos, en una artesanía seriada, tendríamos la colaboración y complementación entre el artista o el artesano diseñador, que aportara la facultad creativa, con el artesano que aportara el dominio del oficio, a la vez que se le estaría dando ocupación a muchas personas, que producirían entonces si artesanías de mejor calidad y, por consiguiente de mayor aceptación, en vez de seguir con algunos productos en la repetición de piezas que muchas veces no tienen ningún valor artístico y ni siquiera ningún valor autóctono.

En el Centro de Diseño, los diseñadores enseñarían a otras personas, instructores, que fueran a su vez a iniciar en la disciplina a los dirigentes artesanales por ejemplo, para que estos a su turno enseñaran al artesano.

Van Dommelen recomienda " para elevar los niveles del diseño " la creación de un GRUPO DE ENTRENAMIENTO EN ARTE Y DISEÑO que sería compuesto por : 1). Un diseñador industrial que ilustrara, por ejemplo, como se podrían fabricar telares con los materiales del medio ambiente ; 2). - por un Especialista en arte (graduado en economía del Hogar) que enseñara las técnicas del tejido, y 3). - por un especialista en educación artística que presentaría problemas de diseño, y como el individuo puede diseñar creativamente por medio del uso de temas e inspiración colombianos. Sería un grupo itinerante, es decir iría de un lugar a otro, y la duración de las clases en cada región visitada dependería del tipo de problema que se quisiera enseñar a resolver.

Vamos, pues., que en ambos informes se encuentra el proyecto de llevar el diseño a todos los niveles socio- culturales.

Y este es el punto que más me llama la atención

desde luego, el diseño que viene de arriba hacia abajo tiene excelentes repercusiones (ya lo hemos dicho : mejores ventas, mejor fuente de trabajo).

Beneficia indiscutiblemente a la artesanía.

El diseño que viene de abajo hacia arriba, el que es producido por cualquier individuo, después de que con un entrenamiento ha sentida liberada su capacidad de expresión, beneficia, desde luego, más al artesano que se sentirá entonces mas contento , mas realizado , en la medida que más se haya expresado . Así con la enseñanza del diseño, no solo podremos vender mas y mejor, sino que estaremos menos angustiados , más felices, es decir que como terapéutica social que nos alivie de innumerables tensiones, no podríamos tener algo mejor.

Agosto 28 de 1.972

TEMA

ARTESANIA EN OTROS PAISES

CONFERENCISTA

DOCTOR DAVID B. VAN DOMMELEN

Profesor Asociado de la Universidad de Pennsylvania
State.-

Para discernir sobre las artesanías de ayer y el lugar que ocupan hoy, sería conve-
niente dar una breve mirada y examinar lo que otros países han estado haciendo.-
De esta manera podemos ver qué sitio ocupa Colombia en relación con el resto --
del mundo. Debido a que los movimientos artesanales de Norte América me son--
familiares, comenzaré por ilustrar algunos de los hechos que allí han tenido lugar.-
Las artesanías en nuestro país nunca habían sido tan importantes hasta la depre--
sión que tuvo lugar en los años treinta. Las únicas excepciones fueron las comu--
nidades SHAKER Y PENNSYLVANIA DUTCH, las cuales eran grupos religiosos.-
Ambas comunidades era protestantes y llegaron a los Estados Unidos procedentes--
de Alemania en el siglo XVII. Desde el momento de su llegada crearon sus pro---
prias herramientas y utensilios de trabajo. Sin embargo la influencia de sus artesa--
nias nunca alcanzó a salir fuera de sus propias comunidades.-

Cuando la depresión llegó a los Estados Unidos fué la época en que las artesanías
comenzaron a desarrollarse. Debido a que muchas personas estaban sin empleo y--
porque el nivel económico de la gente era muy bajo, el gobierno estableció un --
programa de ayuda y fomento de artes y de artesanías.-

El objetivo principal fue el de mantener ocupada a la gente y al mismo tiempo --
ayudarla capacitándola para futuros trabajos e ingresos. De esta forma la W.P.A.
(Asociación para el Proyecto del Trabajo) fue creado.-

Las universidades a través de todo el país establecieron centros en los cuales la --
gente podía aprender técnicas y diseño de las artesanías. De este grupo de artistas

y artesanos nacieron algunos de los más famosos artistas norteamericanos de la actualidad.-

Aunque el programa no facilitó una oportunidad permanente de expresión artesanal, si abrió las puertas para los años siguientes. Durante este período se vió una fuerte expansión de los programas de extensión de agricultura y de Economía del Hogar, los cuales son similares al ICA en Colombia.-

La mayoría de las artesanías enseñadas en el programa del W.P.A. tuvieron lugar en las facultades de Economía del Hogar. Actualmente los programas de Economía del Hogar en muchos estados incluyen importantes programas artesanales.-

Una de las mejores facultades de artesanía en el país opera en el departamento de Economía del Hogar de la Universidad de Tennessee. Esta facultad está localizada en Gatlinburg, Tennessee y fue iniciada en 1.912 con el propósito específico de elevar los ingresos y el nivel de vida de la gente de las montañas.

Con el transcurso de los años dicha gente organizó el SOUTHERN HIGHLAND - - GRAFTS GUILD, que es actualmente un gremio que facilita muy buenos ingresos para numerosas familias. Otros dos programas de que ayudan al desarrollo de la gente joven son: "THE FUTURE HOMEMAKERS OF AMERICA" y el 4-H (Este nombre viene de las palabras manos, salud, corazón y hogar, que en inglés comienzan con H).-

Tanto el primero como el segundo abarcan programas educacionales que enseñan artesanias, trabajos de hogar y agricultura, porque para enseñar artesanías también es necesario enseñar acerca de los problemas del hogar.-

Estos programas están generalmente asociados a las escuelas públicas y han estado en actividad por más de cincuenta años, en el estado de Pennsylvania un especialista en Economía del Hogar dirige el programa artesanal en su totalidad. Varios -

talleres están a disposición de la gente a través de todo el Estado; en tejidos, bordados, trabajos en madera, metal y otras artesanías. El programa de extensión de Economía del Hogar arrienda telares a los artesanos, les ayuda a conseguir el material y les facilita la información necesaria para establecer cooperativas y mercados. -

El programa en Pennsylvania se basa especialmente en el diseño creativo de las artesanías y el evitar producciones seriadas. Cada año, en julio, los artesanos provenientes de la parte central de Pennsylvania realizan una feria artesanal para exhibir sus productos.

Generalmente cerca de 300 a 400 artesanos montan los toldos correspondientes. Esta feria es similar a la feria realizada en Cartago. -

En el estado de New Hampshire, los artesanos fundaron una asociación para ayudar a la promoción de sus artesanías. También organizan seminarios, exhibiciones y talleres. Este fue el primer estado que tuvo una asociación artesanal y fue éste mismo el que jugó un importante papel en el establecimiento de AMERICAN CRAFTSMEN'S COUNCIL (ACC) Consejo de Artesanos Americanos. -

La mayoría de los estados en Norte América cuentan con asociaciones artesanales las cuales tienen una reunión mensual para discutir técnicas de artesanía, problemas de mercadeo y formas de promover las artesanías. -

Ellos generalmente recurren al gobierno federal en busca de ayuda, y muy a menudo consiguen fondos del gobierno estatal. -

En Arizona y Nuevo México, muchas cooperativas han sido establecidas para la venta de las artesanías indígenas. Algunas de éstas funcionan en museos y otras son completamente independientes. -

Los indios Zuni, Hopi y Navajos están todavía produciendo sus artesanías tradicionales, lo mismo que empezando a trabajar en formas más contemporáneas, utilizando

do su tradición como una fuente de diseño, pero al mismo tiempo tratando de dar una apariencia más moderna a sus artesanías.-

El gobierno ha trabajado en el desenvolvimiento de los indígenas en la sociedad actual mediante la construcción de nuevas casas y mediante otras ayudas tanto sociales como económicas.-

Otro país que ha desarrollado y promovido las artesanías en forma extensa es Suecia. Actualmente todos los países Escandinavos tienen importantes programas artesanales los cuales han influenciado a los Estados Unidos desde 1.920 el gobierno Sueco ha aumentado el prestigio de las artesanías con el slogan de "Artesanías - Maravillosas para la Vida Diaria". Tanto el gobierno como la industria han apoyado las artesanías.-

La industria en los países escandinavos apoya al artesano facilitándole un lugar para trabajar, y el material necesario; así mismo una vez al mes ellos pueden examinar los objetos que hayan fabricado y seleccionar algunas piezas, sin costo alguno, que luego serán utilizadas como modelos para producciones en masa. Por esta razón Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca tienen unas artesanías maravillosas, y al mismo tiempo productos industriales fabulosos.-

Todos los países escandinavos han promovido sus artículos mediante empresas aéreas norteamericanas, municipalidades y compañías navieras, las cuales tienen exhibiciones en los Estados Unidos. La mayor parte de las exhibiciones se llevan a cabo especialmente en las dependencias de los almacenes, aunque también se realizan en los museos del país.-

Ellos hacen todo lo posible por promover las artesanías porque comprenden que esto no solamente promueve las ventas de artesanías sino que también viene a aumentar las entradas de sus compañías. Saben igualmente que sin la promoción -

adecuada no se logrará ningún éxito ni en artesanías, turismo ni en el crecimiento futuro.-

Los países Escandinavos editan con frecuencia excelentes libros relacionados con las artesanías al igual que algunas revistas que circulan en los Estados Unidos tanto para los artesanos, librerías y bibliotecas.-

Los países del Africa han visto surgir un gran interés por sus artesanías, lo cual se debe especialmente a la nueva libertad de la gente de color en los Estados Unidos y a que los mismos norteamericanos han llegado a estar muy interesados en las culturas africanas, Tanzania y Nigeria están exportando hermosos tejidos al igual que otros países lo hacen con objetos hechos en madera. Aunque los Africanos han estado produciendo hermosas artesanías primitivas por miles de años, por primera vez ellos y la gente de color americana se están dando cuenta de que su cultura es muy significativa y tiene un mensaje para el resto del mundo.-

Un importante diseñador de textiles en los Estados Unidos, Jack Lenor Larsen quien tiene una categoría similar a la de Olga de Amaral aquí en Colombia, fue a Africa para obtener diseños e inspiración para su nueva línea de tejidos. Cuando sus artículos fueron puestos al mercado en Norte América, se vendieron en sumas que pasaban de \$360 a \$600 pesos el metro.-

En los años cincuenta, Alexander Giró diseñó una línea de objetos y textiles para la Compañía Herman Miller Furniture tomando como base para sus diseños a México. Los diseños de Miller influenciaron la escena del arte en los Estados Unidos de una manera fantástica, tal como sucedió hace dos años con la línea africana de Larsen... dónde estaba Colombia?.-

Otra vez quiero hacer notoria la importancia de la propaganda, la promoción y el estímulo de sus propias tradiciones y culturas indígenas.-

En Canadá los esquimales han estado trabajando en el hueso, el marfil y las pieles por generaciones. Ahora el gobierno ha establecido centros de capacitación con el fin de preparar los artesanos para que continúen sus artesanías. Sin embargo, el propósito no es el de copiar diseños antiguos sino en lugar de esto aplicar su tradición a nuevas modalidades de diseño del siglo XX. Sus técnicas son las mismas, sus fuentes de diseño las mismas, pero ellos reconocen que el mundo está cambiando y por lo tanto su artesanía tiene igualmente que cambiar si es que quieren lograr la salida de sus productos a los mercados comunes en el mundo.-

Como parte final de mi intervención, me permitire anotar algunos factores que tuvieron gran importancia en el desarrollo de las artesanías en otros países y los cuales deben ser tomados muy en cuenta aquí en Colombia

1.- APOYO EDUCACIONAL

Es necesario tener buenos programas educacionales a todos los niveles. En especial programas de educación en arte a nivel universitario, los cuales pueden ser usados para programas a otros niveles así mismo es necesario establecer centros de capacitación que no solamente tengan intensos cursos de diseño sino que también proporcionen material educativo en lo referente a los problemas que se presenten en el desarrollo familiar.-

2.- APOYO NACIONAL

Es necesario que el gobierno nacional desarrolle formas efectivas por medio de las cuales pueda dar un aporte financiero a los artesanos e instituciones mediante concesiones, fondos y becas. Es de igual importancia que el gobierno adopte algunas medidas por medio de las cuales de a conocer la importancia de las artesanías, no solo por medio de exhibiciones sino también a base de publicaciones.-

3.- APOYO DEPARTAMENTAL

Por medio de exhibiciones, becas, centros de capacitación y otros métodos, los diversos departamentos deben contribuir al fomento de las artesanías.-

4.- ORGANIZACION

Lo más importante es la organización que comprende inclusive ideas, dinero y -gentes. Los grupos deben trabajar en conjunto y los resultados deben aparecer rápidamente. Sin embargo es también importante comprender que los programas artesanales en otros países se han desarrollado por muchos años de intenso trabajo y dedicación.-

5.- APORTE INDUSTRIAL

La industria debe dar un mayor aporte para promover la propaganda de las artesanías colombianas. Por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia podría promover las artesanías con el café, en lugar de hacer propaganda solo a este producto en los comerciales de televisión de los Estados Unidos. Igualmente podrían publicarse algunos libros sobre artesanías.-

Tema **INFLUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LA
ARTESANIA COLOMBIANA**
CONFERENCISTA: ROMULO POLO FLOREZ

Quiero, en primer lugar, celebrar la realización de este seminario como uno de los pasos más significativos que se ha dado en el desarrollo de nuestra artesanía, porque manifiesta el deseo de aclarar políticas y sobre todo, porque representa el interés de escuchar al artesano, razón y fin de este movimiento que ha venido creciendo desde varios años atrás.

Quiero agradecer al Dr. Van Dommelen este tipo de ayuda que es la que verdaderamente necesitamos: la promoción de la búsqueda de nuestros propios valores.

Ya doña Cecilia Iregui de Holquin, expresó en forma amplia el desarrollo histórico de nuestra artesanía, ilustró muchos aspectos que permiten hacer una crítica de valores.

EL DISEÑO

Van lo primero establecer qué es el diseño y sus determinantes, con el fin de poder señalar con esa referencia, los aspectos positivos y negativos de nuestra artesanía.

Diseñar es aplicar un criterio de economía en la creación de objetos que satisfacen necesidades humanas.

Al hablar de un criterio de economía pretendo que se entienda en el sentido más amplio:

economía en el empleo de materiales,

economía en el proceso productivo /

economía en la apariencia

economía en el uso

Al hablar de necesidades humanas me refiero a las necesidades que surgen en un proceso de producción (consumo) y descanso a que está sometido el hombre, en todos los niveles de esa actividad:

físico

emotivo

intelectual

y también a las necesidades que surgen de las relaciones sociales del hombre en el ejercicio de sus distintas actividades en los diferentes niveles de realización.

Debemos quedar comprendidos todos los aspectos de la vida humana, como pueden ser las necesidades de sobrevivir, protegerse, relacionarse, amar, crear, etc..

Al hablar de objetos es preciso entender que se trata de cosas tangibles, con cualidades determinables: con características formales y usos preestablecidos.

Diseñar es también un proceso creativo:

Un proceso que arranca de las necesidades del hombre, apenas limitado por los materiales, por las técnicas que se utilizan para transformar esos materiales y por la función a la que se quiere cumplir.

El acto creativo, la creación, no es más que dar la solución correcta con el uso de las técnicas y los materiales adecuados.

La belleza, lo "Estético", es solamente el resultado del manejo consecuente de los determinantes a que me he referido.

ARTESANIA Y DESARROLLO

Es conveniente hacer un bosquejo de como ha sido el desarrollo histórico de la humanidad. Cuando la organización social del hombre era elemental, posiblemente cada quien resolvía sus propias necesidades, en todos sus aspectos. A medida que las relaciones sociales se fueron complicando, los hombres se distribuyeron responsabilidades hasta llegar a un alto grado de especialización, donde se responsabiliza exclusivamente a grupos o individuos de la solución de determinadas necesidades: unos gobiernan, otros son los enlaces con los dioses, otros manejan la economía, otros producen los objetos, otros cultivan, otros cuidan la fa-

milia, otros hacen la guerra, etc.

De esta especialización resulta el artesano, es decir: la persona que conserva facultades para crear y producir objetos, dándole a cada solución los valores de su medio y su cultura y posteriormente al diseñador, es decir la persona con responsabilidad de pensar, organiza y da soluciones a las necesidades materiales, de acuerdo a métodos más sofisticados de producción, entre otras razones.

Es bueno señalar cómo la especialización ha conducido a la formación de élites de creadores, artesanos, artistas o diseñadores, a quienes la sociedad ha remitido la capacidad de valorar "estéticamente" tanto en la creación como en el juicio de la "obra".

Volviendo a la artesanía, a su proceso creativo y productivo, a su manera de responder a necesidades comunes de grupos culturales integrados, no se puede más que afirmar que es diseño en sí, en su forma más pura y elemental.

Corresponde a la solución creativa de problemas (al dominio de mas técnicas, al conocimiento de mas materiales) y, en fin, refleja los valores de un grupo humano que comparte unas costumbres, un medio cultural, un paisaje, unas creencias.

Las soluciones que la artesanía-diseño ofrece son objetos materiales, destinados a usos de diversa índole, según el tipo de necesidad a que respondan, sobre la base de una gran utilización de mano de obra y con la característica esencial de que quien produce es dueño de sus medios de producción.

CAMBIOS EN LA ARTESANIA

Y así como el desarrollo de la sociedad es dinámico, constante y progresivo, consecuentemente va a ser dinámico el desarrollo de la artesanía. Porque las necesidades varían (la experiencia enriquece las técnicas) y mejora el aprovechamiento de los materiales. Por lo tanto los valores formales de un diseño artesanal van a variar, pero teniendo en cuenta lo

que la precede , lo que ha sido confirmado por el tiempo.

Es decir, toda artesanía tiene un pasado, una familiaridad con algo anterior de lo cual es consecuencia .

El diseño y la artesanía son también un lenguaje que expresa claramente la forma como el hombre se enfrenta a su medio ambiente natural y lo transforma. Es reflejo de vida.

Debe cambiar como cambia el ambiente y las condiciones de vida de quien la produce.

Resumiendo, hasta el momento he hablado de los determinantes básicos de todo diseño

es decir :

la necesidad

los materiales y técnicas

el ambiente social y cultura, temas estos

que han sido tocados superficialmente.

Voy a referirme ahora a otros "valores" o cualidades del diseño -artesanía, relacionados con la forma (la apariencia) y las cualidades objetivas que dan los materiales y la manera de transformarlos. Son características tangibles y cuantificables, ya que se reflejan directamente en la experiencia sensorial:

Cualidades Visuales

Táctiles

Auditivas

Es decir valores tangibles relacionados con el uso

la forma

la textura

el color, que presentan

valores principales y secundarios.

lo estructural

lo decorativo

Y también con las cualidades del uso de las formas:

ritmo-arritmia

simetría- asimetría

equilibrio-desequilibrio

unidad-variedad

luz-transparencia-reflejo-opaco-oscuro

cantidad

armonía

tiempo

posición

proporción

escala, calidades estas relativas, directamente dependientes de lo que se quiera expresar y de los valores comunicativos que cada grupo humano les asigna.

El uso determina si un objeto es funcional - es decir si resuelve la situación para la cual ha sido concebido. Lo importante es que la resuelva con eficiencia, con claridad. A su vez el uso-funcionalidad es relativo a la forma del objeto, que puede ser:

pura (un cubo, una esfera)

compuesta (un rectángulo, un cono)

Regular o irregular (la mancha)

Las formas van a estar determinadas por el material que se emplea y la técnica que se utiliza y deben ser adecuadas al uso que debe dársele al objeto.

El uso, la forma y los materiales dan la pauta para las proporciones del objeto, es decir la relación de sus partes con el todo.

La relación del hombre y el objeto de la escala.

Los demás elementos de que hablé antes son dependientes del material, la estructura y

la decoración, y solo pueden ser juzgados en una situación específica.

LAS INFLUENCIAS POSITIVAS

Son positivas todas las influencias que sean previamente asimiladas por el artesano, que se manifiestan en respuestas consecuentes con su cultura, sus habilidades. Todas las influencias que provengan de cambios en su manera de ver la vida, captar las necesidades comunes y mejorar las técnicas y los productos.

Esto se puede observar en este hecho: mientras el artículo producido por un artesano responde a los usos y costumbres de la comunidad, y es consumido por esa comunidad, ese artículo se va desarrollando de acuerdo a la pauta que señalan los cambios de la vida en el ambiente para el cual se crea. Es decir, recibe influencias de la vida social, se desarrolla con el grupo y cada cambio que sufre ese producto es el resultado de una experimentación espontánea y de una sana auto selección de lo mejor.

En esta categoría encajan perfectamente los artículos de las comunidades indígenas, perfectos en su solución, agradables en su apariencia, lógicos en su funcionalidad, expresivos en su decoración.

También los productos de algunos grupos campesinos como son las ruanas auténticas, los utensilios de cocina, los muebles y herramientas.

LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS

Mientras la artesanía colombiana responde a esos patrones, de que he hablado anteriormente, tiene un desarrollo armónico: se produce y consume por la gente para la cual se ha concebido, que conoce el uso y le asignan los valores que le corresponden.

Pero resulta lógico que la "civilización" aplaste el desarrollo de esos productos, y de la misma manera que impone nuevas formas de relación social, nuevas formas de producción,

vertiginosamente impone nuevas exigencias al producto artesanal.

El artesano, que no tiene tiempo de asimilar las nuevas situaciones, distorsiona la escala de valores original y lógicamente da prioridad a lo que le es urgente: la necesidad de sobrevivir.

Pierde también el sentido creativo, y no es capaz de comprender las "necesidades" de las nuevas comunidades de consumidores distantes de él en tiempo, en cultura y en espacio.

El mercadeo mal manejado, la promoción mal orientada, la imposición y el afán de lucro avasallan al artesano y rapan el artículo sin respetar sus características su forma de producción y expresión de vida popular.

Aparece la pequeña industria con pretensiones de artesanía, con la única motivación de la explotación económica, sin comprender que nuevos sistemas de elaboración tienen exigencias distintas y que nuevos mercados tienen distintas necesidades.

Así aparecen los pecados contra los determinantes del diseño:

Se desconoce la necesidad, ya que el consumidor es algo snob, e incomprensible. Se ignoran las cualidades del material

Se desperdician posibilidades técnicas

Se aplazan el uso, dándosele la calidad de resultante: falta la funcionalidad,
falta la escala.

Se le asigna un valor primordial a la "belleza" mal entendida:

Se fracasa en lo formal

Se exagera en lo decorativo

Se copia

Se ignoran las cualidades del color
del acabado
de la apariencia

Sería largo analizar caso por caso esta inmensa lista de sub-productos artesanales. Comenzaron cuando alguien que se creyó superior al artesano fue a transmitirle su "sabiduría", a

imponerle su estilo, sus deformaciones. Se continúa con la promoción desorbitada que importaba valores y se mantiene viva en la producción de lo "típico", visto en el sentido burlesco y superficial que esto implica.

ORIENTACION

Para terminar, es conveniente señalar que la artesanía no se puede enseñar, sino orientar.

Para orientar hay que conocer con profundidad el amplio campo que implica el diseño, el mercadeo, la promoción; pero fundamentalmente conocer, investigar con honestidad las comunidades que producen, sus técnicas, sus costumbres, sus posibilidades y necesidades, sin olvidar que lo más importante no es el desarrollo de la artesanía, ni el comercio de lo artesanal, sino el artesano ●, mejor, los artesanos del país.

TEMA: ARTESANIA TRADICIONAL

CONFERENCISTA: CECILIA IREGUI DE HOLGUIN

- I.- RESUMEN HISTORICO
- II. APARICION DE LA ARTESANIA COMO FACTOR DE DESARROLLO Y POSIBILIDAD DE EMPLEO
- III. ALGUNAS EXPERIENCIAS: BENEFICIOS Y ERRORES
- IV. LA NUEVA MODALIDAD DE ARTESANIAS DE COLOMBIA

RESUMEN HISTORICO:

Entre los pueblos del mundo, Colombia es dueña de una fecunda y rica tradición artesanal. Las culturas precolombianas que se desarrollaron en nuestro territorio, de las cuales aún subsisten numerosas núcleos, nos han colocado en el tercer puesto en importancia dentro del censo del continente ibero-americano.

Durante la época de la conquista estas culturas sufrieron serios traumatismos que afectaron hondamente su organización social, política y religiosa.

En la Colonia el pueblo general, abasteció sus necesidades cotidianas y ornamentales con productos elaborados por sus hábiles manos, herencia de sus abuelos amerindios, cuyo patrimonio cultural si bien fué mutilado cruelmente, en otros aspectos fue enriquecido con el aporte español y africano que introdujo la conquista de cuyo mestizaje existen expresiones vivas y permanentes.

La independencia de España, trajo como consecuencia otro grande y notorio empobrecimiento para la artesanía tradicional. Las mercaderías provenientes de las Islas del Caribe, convertidas algunas en enormes depósitos, invadieron nuestro mercado cuando los mandatarios criollos abrieron las puertas a los comerciantes ingleses y dejaron en total abandono al artesano que en este episodio de la historia representaba nuestra nacionalidad.

La artesanía quedó relegada a los sectores que hoy llamaríamos marginadas, durante 150 años. -

En este lapso de tiempo, los diversos conocimientos y habilidades artesanales, se transmitieron de generación a generación y conservaron su autenticidad, pero no tuvieron la fortuna de enriquecerse en otras fuentes ni sufrieron influencias renovadoras y si las hubo fueron por lo general en su detrimento como en el caso de barniz de pasto. -

Los objetos artesanales, porque no eran artículos comerciales, cumplían una misión específica y en algunos casos mágica religiosa, el medio ambiente en que se producían era el propio, no había traspaso aún las fronteras que separaban su mundo con el de la sociedad de consumo. -

Este somero e incluso resumen de la trayectoria de la artesanía a través del tiempo, no tiene más objeto que destacar la necesidad de hacer un exámen completo, de indagar su pasado para situarla dentro de la realidad actual. Esta investigación ya no da esperanza, porque en la conciencia de todos está que nuestra industria artesanal ya tocó fondo. -

APARICION DE LA ARTESANIA COMO FACTOR DE DESARROLLO Y POSIBILIDAD DE EMPLEO:

En la última década, en el mundo occidental, se despertó un inusitado interés por las artesanías provenientes del tercer mundo, quizás por el cansancio que conlleva la producción en serie, originada con la creciente industrialización del mundo desarrollado. -

Los cuerpos de paz, creados durante la administración Kennedy, como mensajeros fraternales de Norteamérica a los pueblos subdesarrollados del Sur, cuyo trabajo los eximía del servicio militar obligatorio, llegaron a nuestros campos bien intencionados pero ignorantes del medio y de las raíces culturales de este continente. -

Ante nuestra mirada displicente, iniciaron en el país una gran promoción artesanal enfocada a la exportación de los productos. Esta ligereza es explicable porque no existía una conciencia responsable para advertir que estaba en juego la cultura de un pueblo. No puedo dejar pasar inadvertido que fueron numerosas las personas que sabían-- --

la importancia y admiraban la ingenua belleza de nuestra artesanía tradicional, posiblemente su influencia no llegó hasta los sectores donde hubiera podido detenerse la bandálica destrucción como acaeció en algunos de nuestros centros artesanales. -

El arte popular menospreciado hasta entonces, se convirtió en el tema de moda, se abrieron nuevos y remunerativos mercados y se tornó en elemento útil y decorativo para las clases de alto nivel económico. -

Este sorprendente resurgimiento tuvo como consecuencia benéficos resultados y también ocasionó serios trastornos, el peor ha sido el estado de confusión provocado por un éxito tan inesperado. El hecho es que hoy estamos aquí para establecer una definición una clasificación de la artesanía general, necesarias para reivindicar los valores auténticos que han sido renegados y eliminar en lo posible la falsa artesanía o por lo menos colocarla en el área que le corresponde. -

La artesanía como factor de desarrollo y posibilidad de empleo tienen muchos militantes. El oficio artesanal ha sido por costumbre un trabajo adicional o subempleo inherente a las labores del campo. No es aconsejable desplazar mano de obra de los sectores productivos permanentes hacia una producción que, como la artesanal, está sometida a la demanda de un mercado voluble. -

Esta movilización ocasionaría al artesano trastornos imprevisibles que impedirían muy posiblemente el regreso a sus actividades tradicionales y frustraría una vez más sus esperanzas, acarreándole más miserias. -

Es necesario anotar que tan pronto como la artesanía deja de ser entrada adicional al patrimonio familiar, se convierte en pequeña industria empresarial. -

Para acometer una tarea en forma real y positiva beneficie a los artesanos que por tradición han desempeñado una labor artesanal o en el caso especial de iniciar este tipo de trabajo para mejorar el nivel económico de las comunidades campesinas, tendrán que tenerse en cuenta una serie de factores sociales y culturales, porque no

IV

es posible lograr un desarrollo integral con la simple asistencia técnica y económica, sin la participación de elementos autóctonos que son las fuentes tradicionales donde los pueblos encuentran su identidad.-

ALGUNAS EXPERIENCIAS: BENEFICIOS Y ERRORES:

Quiero mostrar tres ejemplos, donde la labor artesanal ha beneficiado en forma efectiva a la comunidad por estar encaminada a servir al artesano en primer término y el artículo u objeto elaborado por el, fué resultado no un principio.-

Uno de estos ejemplos es Tipacoque, municipio del norte de Boyacá, célebre por haber inspirado varios libros y haber sido su primer alcalde el insigne escritor Eduardo Caballero Calderón. Hace algunos años, por motivos técnicos la Compañía Colombiana de Tabaco suspendió la compra de este producto en la región de Tipacoque por estar situado a 1.700 metros sobre el nivel del mar, lo cual empobreció tremendamente a sus moradores quienes habían vivido del cultivo del tabaco por varias generaciones. Eduardo preocupado y conmovido por la suerte de estos agricultores, impedidos de iniciar otra clase de cultivos por la sequedad y aridez de estas tierras ubicadas en las laderas del cañón del Chicamocha, buscó sin descanso la forma de ayudar a solucionar la difícil situación económica que atravesaba su pueblo, pero una obra de riego salvadora para la región tenía un costo tan elevado que el exiguo presupuesto de la Gobernación frente a las múltiples necesidades del Departamento no permitía soñar en realizarla.-

Un día viajando por España encontró un tapete cuyas figuras estaban primorosamente elaboradas con trencilla de fique. Era la misma "crineja" con que los Tipacoques confeccionaban las suelas de los alpargates. Esta sería una labor artesanal que no habría que enseñar, bastaría con cambiar el diseño. Fue así como Eduardo al regresar a Tipacoque dirigió el primer patrón de un tapete; utilizando simplemente una tabla y unas puntillas; desde entonces muchas familias se dedican al trabajo del fique, aprendieron a teñirlo y a combinar bien los colores. Quiero agregar simplemente, que este sentimiento de

solidaridad humana fué redentor para el pueblo de Tipacoque.-

Otro ejemplo para contarles es el del Cerrito, en el Departamento de Santander, ubicado en el páramo del almorzader. Los labriegos de este lugar se dedicaban al cultivo de la papa pero la pobreza de estas tierras por falta de abonos apropiados, producían unas cosechas de baja calidad y escasa productividad. De suerte que éstas siembras no retribuían beneficios económicos efectivos ni compensaban el esfuerzo de la comunidad, cuya situación cada día se tornaba más precaria. Existía también una incipiente industria de tejidos, porque el frío del páramo obliga a buscar abrigo y la oveja es el recurso indispensable, proveedora de la materia prima para las mantas y las ruanas tan propias de estas tierras como los frailejones y las neblinas.-

El Ministerio de Agricultura la favoreció con un programa de crédito para adquirir ganado ovino, al tener en cuenta que la zona era apropiada para su crianza y las gentes expertas en hilado y tejido. Cinco mil familias usufructaron de este beneficio que en poco tiempo produjo excelentes resultados. La bonanza fué aprovechada por los intermediarios que inclusive hasta de Venezuela llegaron a comprar los artículos allí elaborados y cuya anarquía de precios los favorecía. Artesanías de Colombia realizó una extraordinaria labor. Los organizó en cooperativa la cual constituyó la salvación de estos artesanos explotados hasta entonces por falta de unión y de contacto directo con el consumidor. No puedo menos de traer otro ejemplo y contarles a ustedes mis experiencias adquiridas durante los años de trabajo en el grupo artesanal de Fonquetá. Las orientaciones y objetivos que se establecieron para seguir el camino seguro fueron fruto de los estudios e investigaciones personales y de profesionales muy distinguidos que con su asesoría hicieron posible el éxito de esta labor, completada con la buena voluntad de mis compañeras de trabajo, quienes han dedicado con interés y abnegación todos sus conocimientos para prestarle un servicio efectivo a esta comunidad.-

VI

En este caso la organización estuvo dirigida a la mujer por razones especiales. La Vereda de Fonqueta, zona de tradición agrícola, ha sufrido en cada generación una división de la tierra que la convirtió en minifundio; la mayoría de las propiedades tienen una extensión de un cuarto de fanegada de tierra. Por esta razón el hombre se vió obligado a emigrar a la ciudad en busca de trabajo. La mujer campesina se quedó en casa dedicada a los quehaceres domésticos. Ella sin embargo obtuvo por su propio esfuerzo un cambio fundamental en su existencia. Se integró a la comunidad y en función de su trabajo, de los conocimientos adquiridos y sus nuevos ideales, dignificó su condición humana y ha conservado su autenticidad haciendo gala de un gran sentido artístico.-

En la iniciación de esta labor el primer paso fué un ensayo de habilidades manuales, el bordado surgió con tanta espontaneidad, que fué sin duda el primer lazo de unión entre las artesanas en potencia y se ha conservado y acentuado a lo largo de siete años de trabajo.-

A través de esta habilidad las artesanas han encontrado una forma auténtica de expresión no reciben ninguna dirección en la escogencia y combinación de los colores; los dibujos que utilizan son también seleccionados a su propio gusto. Esta modalidad ha proporcionado al grupo de Fonqueta una imagen propia y un importante éxito económico.-

Este grupo ha cumplido una primera etapa. No es posible imaginar que un trabajo remunerativo sea la solución de los problemas que la mujer campesina tiene con relación a su familia. Porque si es importante haber tenido un éxito en su labor artesanal, es presumible que si no se complementa esta tarea con un programa de educación integral no cumplirá los fines para los cuales esta labor fué concebida.-

Después de haber citado tres ejemplos de grupos artesanales bien encaminados, debo hacer mención de un que ha sido víctima de errores infortunados con el objeto de hacer incipiente en la tesis que he venido planteando y es la necesidad imperiosa de tener en cuenta primero al hombre, al medio ambiente y a las tradiciones que lo circundan, antes

de imponer modalidades de trabajo extrañas a sus costumbres y ajenas a sus necesidades.-

Una ocurrencia infortunada es el caso de Ráquira, donde la autenticidad y creatividad -- del artesano fué suplantada por moldes y modelos extraños a su cultura. Lamentablemente golpe sufrió el popular caballito de Ráquira que todavía hoy se recuerda como la representación máxima de nuestra artesanía y estaba posiblemente predestinado a ser el símbolo de nuestra nacionalidad en el mundo del arte popular, como lo son el toro de Pucará en el Perú y la llama típica de Bolivia.-

LA NUEVA MODALIDAD DE ARTESANIAS DE COLOMBIA:

Comienza una nueva etapa. Las conclusiones de este seminario trazarán el camino para una afortunada gestión de Artesanías de Colombia en favor del Artesano Colombiano.

Su nueva directora está empeñada en llevar a cabo, con éxito y mano firme la misión que se le ha encomendado.-

Existen bases importantes en esta Empresa, que sus antecesores con la más generosa vocación de servicio dejaron establecidas. Como todo proceso humano no puede permanecer estático; el trabajo redime al hombre espiritual y materialmente y genera una potencialidad incalculable especialmente cuando se trata de impulsar y de estimular una acción tan noble como es la de dignificar la condición humana de los sectores olvidados del -- país. Además Artesanías de Colombia tiene a su cargo orientar un aspecto tan importante como es la defensa de la Artesanía tradicional.-

Bogotá, Agosto 28/72

TEMA

GENTES Y ARTESANIA

CONFERENCISTA

GUILLERMO ABADIA

El enfoque que haré no es de carácter técnico porque aquí sobran las técnicas, abundan los técnicos. El enfoque será emocional desde el punto de vista folclorológico.-

Vamos a proponernos un cuadro típico colombiano:

Un rancho de paja de tapia pisada, del suelo pisado, y de techo pisado por los --- cascos de la lluvia y del viento; un corredor en el que no se puede correr porque --- no tiene sino dos metros de largo por ochenta cms. de ancho, y sobre el suelo, sen_ tado, arrugándose la línea del pantalón, mi hombrecito que parece un anuncio del Almacén Picadilly porque su pantalón es un verdadero picadillo de remiendos, y --- unos ojillos semejantes a los fakir de Sangarama de que nos habla el poeta Valen-- cia cuando nos dice: "Kisa movi ra su figura si entre el j ral de mugre y pelo no --- fulgurara la negrura de unos ojos como dos cielos que presentan la fuerza innata de un sol remoto, la ufanía vaga que brota de una remota e inaccesible lejanía; quién es este hombre?

--Don Rafael Botía?

-Sí mi amito, para servirle a sumerce.

--Don Refa, quiero que me haga una ruana; traje la lana negra, dos libras y media,

Cúanto vale la hechura?

--Doce pesitos, porque todo t, tan caro.

--Para cuándo?

--Pal mes entrante porque la estoy haciendo cuatro a don Pedro.

--Cual Don Pedr ?

../..

--El del almacén de la plaza, pues es el que me da trabajo.

--A cómo compró sumerce la lana?

--La compré en Samacá; las dos libras y media en treinta pesos.

--Eso si que esta muy caro patrón.

--Hice la cuenta, treinta de la lana y doce de la hechura son cuarenta y dos, y — pensar que Don Pedro el del almacén de la plaza me pidió doscientos por una ruana igual pero con la lana traída de Medellín. A donde vamos por lana, salimos tras-- quilados. Mire Don Rafa, yo no negocio en esto. Tome cincuenta pesos y me la -- tiene pa! año entrante si es que vuelvo por aquí. -

Una vieja flaca y arrugada me miraba espantada desde la puerta del rancho, desde la cocina en donde no creo que cocinaran nada porque no salía ni humo. Me vine como desangrándome, como dijera Huiraldes, por la calleja de aguas negras — por los suburbios de Nobsa—aunque Nobsa es todo suburbios del lado del cementerio que tiene la parte alta, entonces hay la ventaja de que los muertos no descienden a la tumba, sino que suben a la tumba. -

Me vine pensando en la ruana, haciendo evasión de la ruana.

Qué es la ruana? Un fascineroso creador de canciones dijo que la capa del viejo-hidalgo se rompe para ser ruana; como quien dice que la ruana no es nuestra sino que la acondicionaron los amos españoles. -

Cuando llegaron los españoles hacía mucho que revoloteaban los ponchos desde -- Méjico hasta la Patagonia, a todo lo largo del continente; ponchos que eran desde el cuadrado de Majagua--corteza de árbol-- con un corte central, hasta el -- cuerogúay de Lusiana. Y esta ruana, la prenda más elemental y simple de la creación--porque no es sino un cuadrado de tela con un ojal en el centro que se abotona con la cabeza de un indio--según la definición, como dicen en Bogotá: Un sobre

todo de cuatro puntas.-

La ruana, prenda cará sobre todo la de don Pedro en Nobsa-- es el uniforme del campesino boyacense--al decir boyacense digo toda la masa central desde Santander hasta Cundinamarca, porque en Cundinamarca según nos lo recuerda el poeta de los chispazos, César Conto, el campesino sabanero no rebaja la ruana. Sobre la pura camisa se había puesto la ruana como suele en la Sabana un orejón ir a mi sa.-

La ruana y la camisa; todavía en la poesía siguen funcionando la ruana y la camisa. Dice Castro Saavedra: "Me pagaron los tomates que cultivaba en mi huerto con una ruana de polvo y una camisa de muerto" .-

La ruana tenía una gran ventaja como prenda vestuaria, que se podría colocar como dice César Conto, sobre la pura camisa y aún cuando no había camisa, también -- tapaba la desnudez y al mismo tiempo tapaba la pobreza. -'

Cuando el mendigo le pedía a Saratrusta una limosna, Saratrusta le dijo: "Te voy a dar una limosna, tapa tu llaga". No dice si el mendigo le contestó que es s consejos se los diera en plata.-

La ruana que cubre la miseria, que cubre la pobreza, que cubre la mugre, fue proscrita. No es la época de la Colonia, cuando los comerciantes de los establecimientos acomodados de la sociedad burguesa--con el tribuno del pueblo a la cabeza-- prohibieron terminantemente a los artesanos la venta de artículos bajo pena de muerte, porque eran la competencia de los importadores. Si la ruana servía para cubrir esa pobreza, para tapar la mugre, también fue visto por un alcalde de un pueblo-- de Colombia hace mucho tiempo, que podría ser un peligro porque debajo de la ruana se podría llevar armas, esconder los cuchillos, las ....., las peinillas, y esto era peligroso; y entonces prohibieron las ruanas en el nuevo reino de Granada.- El nombre de la ruana lo único que tiene de español es el nombre, que es francés.-

A las telas importadas de ruana se les decía telas ruana. Con ellas fabricaban la caricatura del poncho indio, la caricatura del cuero guay. Sin embargo Don Rufino Cuervo dice que va más al fondo, dice que puede haber una relación distinta de la tela ruana y es que se llamaba ruano lo relativo a la Rua, es decir a la calle, a la Rue de los franceses y a la Ruga de los latinos, que son las calles; y se decía caballo ruana al caballo de salir a pasear por las calles. Ruana ya es otra concepción distinta actualmente en el color de los caballos y concolorando en su libro sobre el color de los caballos; se dice que ruana es el caballo que tiene el pelo entreverado de halazón y bach, diferente en Chile, diferente en Argentina y diferente en Colombia.-

La diferencia entre la ruana auténtica fabricada en el telar rústico de sesenta -- cmts. de ancho, que es una tira continua se recorta a la medida que se quiera y se une hasta donde sea necesario para dejar el campo para la cabeza; porque el indio dice que el blanco es sonzo y hace un cuadro de tela para contarlo después.- La ruana auténtica de dos tiras cosidas es distinta de la ruana de uno con veinte, en cuadro, producida en los telares mecánicos modernos y tan distintas de las maxi ruanas y otros artefactos estrafalarios que llevan cuello, abotonadura, flecos, lana cardada, etc. que son los hijos espudios de la ruana.-

El hecho de que la ruana cubra la sordidez y pobreza del traje es una justificación para que se haya mantenido en la tradición colombiana, sin pensar en la lógica del niño que le decía a la mamá: Mamá me baña las manos o me pongo los guantes. Afortunadamente esta persistencia de la ruana desde tiempos inmemorables hasta hoy, es una garantía suficiente para mantener un artículo de tanta personalidad y de tanta proyección nacionalista en los mercados mundiales.-

Es obvio que todas las entidades del tipo de Artesanías de Colombia están realizando

do a favor de la organización del mercado que es la base del problema artesanal en todos los campos, y en que la concepción debió hacerse según el principio -- que Doña Graciela expuso en la conferencia pasada de la reunión anterior, que el programa de Artesanías de Colombia es primero con el artesano y después con las artesanías. -

Hemos observado en el día de ayer en Villa de Leiva cómo el incremento de la fabricación de telas de lana en Sutamerchán, por ejemplo, ha llevado una gran afluencia de mantas y cobijas a Villa de Leiva y de los tres almacenes que había hace cinco años hoy hace once y ya una cobija para cama doble que se compraba por doscientos pesos hace cinco años, hoy gracias a esa competencia y a ese equilibrio del precio, tiene apenas un recargo de cuarenta o cincuenta pesos que es muy lógico y razonable. -

Las cooperativas han realizado una labor extraordinaria. En Chinquirá observamos nosotros como las cooperativas mantienen un equilibrio racional del mercado porque hay la tendencia de las gentes humildes a imitar a las gentes no humildes, de tratar de enriquecerse de la noche a la mañana; y así si en Sotaquirá los campesinos sacan a la carretera sus mesitas con manzanas, vemos que la manzana que se compra en Bogotá, a dos pesos o a uno con setenta y cinco, vale cuatro con ocheta en la carretera de Sotaquirá porque el campesino quiere que el cliente que pase le deje la ganancia del día; esto es insensato y torpe, ese mercado dirigido los lleva a todos a la ruina y al comparador lo auyenta. Esta trabajando contra el turismo. No se cual sería la forma para que una intervención estatal de un organismo que relieve al estado de este trabajo, como sería el caso de Artesanía de Colombia, pudiera entrar a controlar estos mercados en favor del campesino que por vender caro se está ruinando porque no tiene mercado, no tiene de-

manda, y en favor del consumidor que también merece respeto.

Así que el plan de Artesanías de Colombia aparte de todas las profundidades de los temas del diseño y de todo lo que se está haciendo debe sondiar siempre para la defensa de ese artesano un control de mercado y de los precios del mercado.

Agosto 29 de 1972

TEMA FUENTES DEL DISEÑO

Doctor DAVID B. VAN DOMMELEN
Profesor Asociado de la Universidad de Pennsylvania State

Son las fuentes del diseño las más importantes para el artesano tanto hoy como ayer y mañana. Todas las ideas del diseño deben provenir de alguna parte. El artesano no puede trabajar en el vacío; debe crear un vocabulario de diseño basado en su ambiente, su estilo de vida cotidiano, su familia y su religión, con lo cual solo enumeramos unas pocas fuentes.

Permítame ser más específico en lo relacionado a las fuentes del diseño.

La primera fuente del diseño viene de la necesidad básica de la utilidad del objeto mismo o de su funcionalidad. A medida que el hombre progresó y se desarrolló a través de los años, descubrió que debía tener los medios con los cuales pudiese vivir y existir, medios que fueron esenciales para su vida, su familia, su labor diaria y su esfuerzo por vivir.

En la búsqueda de objetos más útiles desarrolló diseños que respondían a usos específicos; una flecha debe ser exacta para que logre llegar al blanco. El arco debe ser fuerte de manera que pueda enviar la flecha por el aire y matar a la presa.

Ninguna ornamentación o decoración fue esencial, solamente la necesidad del artículo dictaminaba su forma, tamaño y materia prima. Con lo cual es obvio que el funcionalismo es una de las más importantes fuentes de diseño.

La segunda fuente del diseño es la misma materia prima. La materia prima al igual que el funcionalismo dictan ciertos aspectos del diseño.

Cuando el barro es usado en vasos u otros objetos para bebidas, debe ofrecer una agradable sensación a la boca, y al mismo tiempo debe soportar líquidos. Además de ser fácil de sostener o de tomar con las manos.

Pero aún más importante es el hecho de que la materia prima debe parecer o reflejar lo que en realidad es. El barro no debe parecer madera, y la madera no debe ser trabajada en tal forma que parezca cuero.

La pieza debe ser diseñada con las características o propiedades de la materia prima que se tenga en mente. Es muy importante que el material sea usado honestamente.

El material es la más importante fuente de diseño. La madera en su estado natural es de tal belleza que sólo un árbol puede proveerla, siendo muy pocos los hombres que pueden superarla en cuanto al color, patrón y textura.

Muy a menudo la madera es pintada y su carácter destruido. Por lo que es muy simple ver que las dos fuentes de diseño más evidentes son: El funcionalismo y la materia prima.

La tercera fuente de diseño es la decoración. Después que el hombre descubrió que tenía los materiales y la necesidad de ciertos objetos, descubrió también que necesitaba algo más. Quiso añadir riqueza y ornamentación, algo que dijera y expresara sus sentimientos personales, por lo cual comenzó añadir la decoración y esta es hoy uno de nuestros mayores problemas.

Es aquí donde podemos ver como el diseño ha sido dividido en muchos

aspectos diferentes. Diseño plano, tridimensional, religiosos, político, concreto, arquitectónico etc. inclusive musical. Y en general la mayoría de nosotros no lo entendemos.

Durante los meses de mayo y abril viajé por Colombia para investigar y estudiar las artesanías. Visité no sólo la población de San Jacinto sino que estuve en los hogares de los artesanos para observar sus trabajos. Visité a Pasto y Sandoná para observar los mismos aspectos.

Conozco las artesanías colombianas porque las he visto creadas en la fuente u origen y también porque he visto la forma como se venden o comercian.

Me permitiré darles una breve lista de los lugares que visité para ilustrar mi contacto con las artesanías colombianas:

San Jacinto, Pasto, Neiva, Sandoná, Guatavita, Popayán, Manizales, Pereira, Cartago, La Chamba, Fonaueté, Ráquira, Cartagena y otras poblaciones que ni siquiera logro pronunciar.

De estas investigaciones he llegado a varias conclusiones:

1. - En general, las artesanías colombianas tienen un alto nivel en cuanto a la mano de obra. Solamente en pocos casos ésta no es buena.
2. - Algunas de las artesanías pobremente diseñadas fueron una falla de los miembros de los Cuerpos de Paz quienes no tenían ninguna capacitación en arte y sin embargo fueron enviados a los campos para supervisar la producción de artesanías. Desafortunadamente muchos de ellos eran estudiantes de literatura, historia, sociólogos, etc. Sin embargo quiero aclarar que los Cuerpos de Paz han hecho muy buenas cosas, solo que

en cuanto a artesanías no tuvieron la capacitación requerida.

3. - Otro problema en diseño es que los campesinos de las áreas rurales pensaron que podrían lograr una producción en masa de artesanías y hacer mucho dinero, lo cual era un error.

Permitanme enumerar algunas de mis impresiones sobre diferentes artesanías y luego enseñarles un grupo de transparencias referentes a las fuentes de diseño colombianas:

SAN JACINTO, BOLIVAR. - Los divisorios hechos en San Jacinto tienen atractivo, buen color, y son muy buenos para los mercados y hogares norteamericanos.

Los diseños deben continuarse, pero a la vez adicionar algunos nuevos para obtener un mercado más variado. Los artesanos de San Jacinto están empezando a experimentar con nuevos diseños algunos de los cuales la mayoría de la gente colombiana no ha visto.

RAQUIRA, BOYACA. Las cerámicas de Ráquira son interesantes para los norteamericanos porque tienen un carácter primitivo que es único y diferente. Sin embargo es importante dar al consumidor las instrucciones necesarias de como tratar dichos artículos para su uso en el hogar.

Es necesario discontinuar el tipo de producciones seriadas de los deformados ceniceros y alcancías. Debe destacarse que los artesanos tienen muy buena y rica artesanía la cual no se debe cambiar.

INDIGENAS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES (CHOCO, GUAJIRA, etc.)

Las artesanías indígenas de Colombia son realmente las más excitantes del país; porque tienen honestidad en el diseño y los modelos tienen significación para los indígenas.

Los objetos reflejan sus formas de vida y se basan en una larga tradición.

Los indígenas deben ser impulsados a continuar con sus tradiciones, pero estoy seguro que con el transcurso del tiempo van a perder su encanto y belleza a medida que las carreteras y otros tipos de construcciones lleguen a estas áreas, igualmente los turistas y la ideología actual van a influenciarlos. Es sin duda alguna un problema para los colombianos el decidir cuál va a ser el futuro de los indígenas y de su cultura.

PASTO, NARIÑO. Las cucharas y las maravillosas bandejas lo mismo que las cazuelas hechas en palo de naranjo, en Obonuco, han sido diseñadas en muy buena forma.

Los trabajos en barniz de Pasto son muy bien elaborados, pero es hora de que los artesanos empiecen a buscar nuevas fuentes de diseño así como lo están haciendo los artesanos de San Jacinto.

BCYACA - Tagua Sería muy interesante ver nuevos métodos de diseño en tagua. En la actualidad el diseño no refleja el material. Estoy seguro de que esta semilla podría usarse de diferentes maneras.

Otros ejemplos de buenas artesanías son los tapices hechos en la Calera, Cundinamarca, y la mayoría de los trabajos en cuerno y cestería.

Para unas nuevas fuentes de diseño artesanal aquí en Colombia, deseo destacar la importancia de mirar hacia su propia cultura y alrededores.

FUENTES DE DISEÑO

El diseño tiene su origen en el mundo que nos circunda. Lo que vemos y lo que diseñamos es una reflexión del conocimiento de los individuos y de su mundo. El diseño

se refiere a la historia pasada, a la religión, al idioma, a la música y a las actividades de una nación. El diseño viene del alma y del corazón de un pueblo. Es la comprensión del medio ambiente y de la cultura que origina el buen diseño. Es por esto que deseo principiar nuestro seminario con una mirada visual de ustedes. Aquí está el diseño colombiano aquí está lo que da riqueza a su país como recursos para los artesanos, los artistas y los diseñadores. Sin reconocer lo que van no pueden progresar en el desarrollo de las artesanías,

NATURALEZA

Su campo la textura rica, los rios serpenteados, los bosques verdes y los lados secos de los lagos son los lugares donde el artesano hace los diseños para tejer, para cerámica y metalistería. El calor del día, la frialdad de la noche forman todos una parte del campo. Como el pintor y el escultor, el artesano también puede descubrir ideas con las cuales puede crear, pero en metal, barro y tela.

ARQUITECTURA

La arquitectura es otro lugar donde el diseñador puede tomar ideas para crear. Los modelos complejos de los edificios modernos o las estructuras antiguas de Colombia de tiempos pasados pueden inspirar los artesanos cuando miran los arcos, los grabados de madera muy adornados, las aldeas que se acumulan al lado de las calles, o las casas sencillas de la gente en las aldeas. Todos estos hablan de diseño, vida y artes.

GENTE

La gente de Colombia es otra fuente de diseño. La ropa que usan, las actividades en las cuales participan, y sus tareas de cada día en las artesanías, todas ellas están en alguna parte, en donde el artesano puede ir por sus ideas. El "Macramé" de los "pañolones" puede utilizarse de muchos modos al lado del uso corriente. Los artesanos jóvenes de La Calera por su inspiración son un ejemplo muy bueno para la utilización de ideas del pueblo, de

la arquitectura y del campo.

Hay tantas formas, tantos modelos y figuras en las aldeas y las ciudades los cuales, juntos con color, textura y materiales, dan nuevos métodos para expresarse en las artesanías. Las portadas, las calles y los techos, todos están aquí para que ustedes los vean y los interpreten de nuevo en sus diseños personales.

FLORES

Las flores y plantas magníficas en todas las partes del país dan carácter y personalidad al trabajo del diseñador y del artesano. Cada parte del país es diferente y por esto las artesanías provenientes de cada departamento serán únicas de éste así como sus flores y sus plantas

POLITICA

Aún la política y la religión pueden proveer ideas estimulantes para animación de artesanías.

TRANSPORTE

Coches, buses, camiones y ferrocarriles hablan también acerca de Colombia. Diseño, verdaderamente, es igual para todo el mundo. Algunas veces es difícil determinar de dónde vienen las ideas, y otras es muy evidente que pertenecen a una cultura. Este grupo de "slides" es una combinación de objetos, plantas, animales y arquitectura en Colombia así como en los Estados Unidos. De éstos se hacen las ideas de los artesanos, de éstos viene el alma de todos los artes que esperan inspiración del universo.

Agosto 29 de 1972

TEMA: CREATIVIDAD

CONFERENCISTA: CARLOS ROJAS

El conocimiento humano tiene fuentes en la actividad práctica, los conocimientos que nos han llegado de los siglos pasados y los conocimientos adquiridos por los hombres en otros pasan a ser importantísimos en la actividad.

Inclusiva en los hombres ricos en conocimientos y experiencia lo que supone una cultura superior, sus conocimientos están tomados de fuentes indirectas o directamente, si eso sucede con ellos que podríamos decir o esperar de todos aquellos que no han tenido acceso a la apreciación y enseñanza, libros, relatos, viajes, espectáculos, exposiciones, etc., han enriquecido la cultura de muchos y esto nos muestra que para producir y enseñar es necesaria una orientación y un conocimiento técnico que nos permita enfrentarnos a una necesidad, sin ignorar que la experiencia indirecta ocupa un enorme espacio en los conocimientos concretos del hombre. El patrimonio de un ser está constituido por la experiencia acumulada a lo largo de la existencia y el individuo la adquiere él mismo o se les enseña a través de prácticas, por más que no nos ilustremos directamente jamás el conocimiento será tan real y práctico como la vivencia misma. El objeto será tanto más rico y perfecto cuanto mayor sea el conocimiento y perfecta sea la técnica desarrollada en su consecución por esta razón podemos comprender la necesidad de conocimiento técnico y asimilación de realidades, si esperamos una correspondiente aceptación de lo producido y un mercado mayor a los establecidos. El pensamiento aspira a separar lo esencial de lo inessential y por eso se confirma que el conocimiento guía a la práctica real de quienes reconocen la necesidad del objetivo. En el producir contemporáneo se espera retribución satisfactoria al hecho de producir y en el caso especial de que nos preocupamos. Es natural que a la producción el instru

mento se responde económicamente.

Subsistir produciendo sin retribución económica hablando de artesanías es ilusorio. Este fenómeno no se presenta en el hecho del arte puro y así la realidad del artesano, supone no es la recompensa a su esfuerzo sino un pago por su trabajo ante la realidad objetiva del ingreso y por la producción y necesidad de dirigir y enseñar a producir mejores y variados productos para mejorar el nivel social, no podemos separarnos de la necesidad de orientación al artesano de acuerdo a cada una de sus necesidades particulares. Un esfuerzo y comprensión del problema nos llevará a la realidad; existen quienes no necesitan de esta ayuda pero por eso no podemos ignorar a quienes queriendo producir y ser útiles no obtienen la capacidad y conocimientos necesarios para actuar.

Así se presentan dos problemas diferentes que exigen planteamiento y tratamiento diferente: el incremento y mejoramiento de lo que puede ser mejor dado o sea aún la perfección en su estado presupone un bien mejor o perfección dentro de la perfección misma y el comenzar una actitud natural para producir en busca de un resultado nuevo esencial y espontáneo que enriquezca la expresión de una sociedad o cultura si no se empieza jamás se llegará y si lo poco que existe no se estimula y conserva desaparecerá. Dos razones comunes pero diferentes en su trato y manejo. No sé cuántos de nosotros compartimos ese paso necesario como tampoco se cuántos pensarán o encontrarán una solución para este problema. La libertad y necesidad de expresión supone estímulo tanto mental como económico y en nuestras manos está que se produzca el incremento y la nueva producción. Creo que se debe orientar al artesano en la medida necesaria y si existen técnicos en la teoría también deben existir en la práctica. La justificación de la existencia sobre la tierra radica, no en el bien individual sino en el bien social. La relación entre hombre y realidad se cifra en el modo de captar la realidad misma, el reflejo de la forma concreta en el hombre permite

su conocimiento, descubre un sentido, su esencia y su necesidad, pero esta esencia no se expresa por concepto sino por realidades inherentes al problema mismo entre hombre y realidad la práctica exterior es definitiva, por relación entre el sujeto y objeto establece la realidad práctica y esto es lo que en otras palabras llamamos actividad creadora. El hombre se ve a sí mismo en el mundo que él crea, el hombre se refleja en su propia actividad, no importa que esta sea la producción de un objeto o la organización de un todo social. Modifica la realidad a ciegas no es la esencia de la creación, no se puede violar impunemente la ley objetiva de la vida, no se puede llamar técnico o maestro a quien no vive la esencia del contacto, la esencia del objetivo sin exención material práctico no tiene ninguna valía, como otros ejemplos, ayer se discutía el mismo tema, con plomo no podremos fabricar jamás un serrucho, la verdadera maestría es incompatible con el egoísmo y la arbitrariedad. Se necesita un conocimiento profundo, sentir, llamar en la experiencia, un gran placer en el hacer y enseñar, de hay que se experimenta complacencia en lo que se hace con el cerebro y con las manos, así sea la directa producción manual o el control de la máquina en los dos casos existe la misma satisfacción de egoísmo. En el proceso mismo de la producción se aprende a cometer la posibilidad de transformación del mundo, no tenemos otro patrimonio que el que en realidad poseemos pero a éste lo podemos crecer, incrementar, transformar, estimular y con estos objetivos necesitamos ayuda de quien o quienes tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo.

La opinión ha estado dividida, en si debemos enseñar, dirigir, u orientar la producción del artesano o no. Pero también todos hemos estado de acuerdo en que hay algo que corregir, incrementar y desarrollar.

Parte de mi principio muy personal, desarrollado en la experiencia de la enseñanza del diseño por varios años. La utilidad de la gente que quiere aprender y hacer algo útil, son ellos los llamados a decidir si crean que vale la pena enseñar, si se puede establecer una

orientación, si se puede ayudar y cual deba ser el proceso a seguir para conseguir un objeto mejor que permita un mercado satisfactorio de lo producido porque aquí radica la verdadera esencia del problema, el artesano hace objetos útiles, espirituales o finalmente para establecer un comercio que le permita incrementar el ingreso económico para mejorar su nivel de vida. La tecnificación y la expresión individual planta la mano. Espíritu y materia no se pueden separar del hombre mismo, de nuestro planteamiento dado que nuestra discusión no es el problema del arte puro por el arte puro, creo y quiero insistir en que estos planteamientos son esencialmente personales y pueden estar equivocados. Al artesano se le puede y se le deba ayudar a incrementar sus conocimientos técnicos y su cultura se le deba permitir establecer una comparación entre lo que hace, ha hecho y podría hacer sin que con esto se le este diciendo lo que debe hacer o como lo deba hacer. El diseño es una ciencia, y como tal se le puede enseñar; el error radica en tratar de enseñar una improvisación de algo que se desconoce desde sus bases mismas. Aprender a vernos permitirá actuar correctamente. Un conocimiento de elementos de diseño, de variable y de principios de orden, unidos a una técnica concreta y específica a la necesidad permitirá un producido más real como expresión de una sociedad más valerosa. Cuando se llega a tener conciencia de un porque, para qué, cómo, con que fin, estaremos capacitados para producir dentro de términos específicos de técnica, función y calidad y espíritu propio de nuestro objetivo. Hice preguntas entre varios artesanos de que si se debía enseñar o no y todos estuvieron de acuerdo en el conocimiento de más bases que producen un incremento de la espontaneidad y la imaginación, se puede decir, que al decir no se puede enseñar, pero si la forma de decir, se puede aprender a expresarnos y no sólo se puede sino que se debe aprender a expresarnos. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y el esfuerzo no es para nosotros, el esfuerzo es para el artesano. Eso es lo que quiero decir en todo lo que he tratado de decirles.

Tenemos que ayudar a los que nos necesitan porque ellos están esperando una ayuda, es lo que quiero decirles, es no enseñarles a lo que debían decir, sino darles la forma, darles el vocabulario, darles la facilidad de que puedan hablar con sus hechos, con sus productos, con sus cosas, porque esa es una cosa en que todos hablamos. Yo como pintor nunca trato de hablar con palabras lo que hablo porque mis obras expresan claramente lo que yo quiero decir, lo que yo quiero plantear, en el medio en el cual vivo.

Claro está que no todas las expresiones individuales serán bellas, y por tanto no todas las expresiones individuales serán vendibles, comerciales. Para eso están los concursos, y los diseñadores encargados de la enseñanza y orientación, que ayuden a juzgar qué productos pueden aceptarse. Pero cualquiera que sea el mecanismo administrativo, operacional, para llevar el diseño al nivel medio y artesanal, me parece que ese entrenamiento, esa enseñanza, en todo momento debe contar con la clara determinación de conservar, donde exista, y de crear y desarrollar donde no exista, o donde esté lánguida, la conciencia nacional, el querer ser nosotros mismos y no la copia de lo extraño.

Para esto yo propondría, sugeriría el conocimiento y análisis de nuestras mismas artesanías como la base cultural indispensable de todo programa de enseñanza del diseño artístico aplicado a las artesanías, en cualquiera de los niveles a que se ofrezca.

Para respaldar mi propuesta yo puedo ofrecer suficientes ejemplos, pero para que estos tengan su ubicación exacta y su afecto convincente, tendré que considerar brevemente que es el diseño. Naturalmente, pido perdón a los profesionales del diseño por intentar dar yo, que no soy de esa especialidad, una, desde luego, muy superficial explicación de su significado. Pero es que si les hablo de la necesidad del conocimiento y análisis de nuestras artesanías como base cultural para la enseñanza del diseño, forzosamente debo aportar a los oyentes que no son diseñadores, alguna luz sobre el particular, para ayudarme en mi exposición.

En los términos mas simples y en el campo de diseño de productos, del

diseño artístico aplicado a las artesanías , yo diría que el diseño es la disciplina por la cual, en la planeación de un objeto se interrelacionan e integran los criterios indispensables que se deben aplicar para que ese objeto resulte bueno. Esos criterios son el de función , el de técnica, el estético y el económico o de costos.

Creo que la transmisión de estos cuatro criterios , que algunos podrían considerar como difícil, podría aligerarse enormemente con los ejemplos de nuestros productos artesanales, ejemplos que bien manejados pueden ser la evidencia de lo que hemos sido, y de como hemos llegado a lo que somos ahora. Evidencias en nuestras artesanías que nos enseñarían cómo en los diferentes lugares de nuestro país, de diferentes maneras y con diferentes materiales y técnicas se han solucionado iguales necesidades ; aprenderíamos cuales han sido los pecados de lesa funcionalidad, estética, técnica y economía que se han cometido en la elaboración de algunas de ellas, y también sentiríamos la satisfacción y el estímulo de ver que muchas cosas de las nuestras son bellas y bien hechas.

Ya con esta base cultural, con esta ayuda , el artesano iniciado en el diseño, que ha recibido los medios, las posibilidades para poder expresarse dentro de su oficio , a quien por la acertada orientación de los sentidos , como medio de conocimiento, se le ha despertado y alentado su creatividad que lo impulsa a expresarse como hombre en el idioma universal de las formas, podrá recibir todas las enseñanzas técnicas, sin quedar sometido a los diseños extraños, como ha sucedido en ocasiones con la enseñanza recibida de técnicos extranjeros (SENA) o en otras palabras, quedará capacitado, listo para ser auténtico.

CONFERENCISTA: DOCTOR DAVID B. VANDOMMELEN

PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA STATE.

Antes de comenzar el tema sobre la educación, me gustaría tratar de aclarar algunos puntos de la sesión de anoche, Lo hago ahora porque es más fácil en este momento captar la atención de ustedes y no mas tarde.

1. Primero deseo que que sea absolutamente claro que no he venido para dar diseños a los artesanos colombianos, de tal manera que los copien para venderlos en Norte América.

Mi propuesta original estableció claramente que es responsabilidad de los colombianos encontrar la manera de resolver los problemas del diseño en el desarrollo de las artesanías.

También establezca claramente que considero de extrema importancia para cualquier cultura, continuar lo que es bueno en esa cultura y encontrar nuevas soluciones para aquellos - problemas que son más críticos. Cualquier sugerencia que deba hacer hoy concretar ante a educación, artesanía, mercadeo y diseño es para que ustedes la analicen y determinen si tiene valor para el futuro de Colombia. También debe manifestar que ningún país puede vivir en completo aislamiento. Aún los Esta los Unidos necesitan ayuda.

Para sobrevivir en este mundo tan complejo es necesario que se intercambien ideas con el - propósito de discutirlos y lograr así un mejor entendimiento. Podemos aprender mucho de - otros países si nos mantenemos dispuestos y listos a discutir nuestros asuntos e intereses.

2. Quiero informar que fui solicitado para venir a Colombia por la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal y Artesanías de Colombia, no para dar fórmulas y respuestas, sino - para actuar como un catalizador.

Tanto los individuos como los países, como ca la uno de nosotros, necesitan un nuevo impul_ so.

El asunto sobre la Tagua lo expuse la otra tarde ante este Seminario: aún si hubiera tenido la oportunidad de entrar en la discusión, mi respuesta habría sido ésta: "No puedo darles una solución rápida, está en usted como artesano, como productor, como Colombiano determinar si hay posibles maneras de usar la Tagua--formas que sean diferentes de los métodos y técnicas comunmente usadas hoy, Ahora, quieren ustedes cambiar los diseños comunes ?

Esta es ciertamente una pregunta justa y honesta. Qué es más importante para ustedes? Vender artesanías a Norte América y renunciar a su integridad en cuanto al diseño colombiano, o establecer artesanías creativas que reflejen su cultura y promuevan esas artesanías en una forma creativa.

Colombia está realizando su primer Seminario sobre Diseño Artesanal, el cual no habría sido posible si no se hubiera contado con el apoyo de varias organizaciones. Al igual que espero que obtengan un provecho e inquietud acerca del futuro de las artesanías colombianas, suficiente para que un Seminario de este tipo sea organizado cada año, y en el cual se hagan entre otras las siguientes preguntas:

1. Qué se sabe acerca de los indígenas y de sus artesanías ?
2. Qué acerca de la industrialización de las artesanías ?
3. Pueden las artesanías tanto industriales como nacionales existir juntas en una cultura ? Y pueden contribuir cada una al crecimiento de la otra ?
4. Qué es el diseño en las artesanías ?
5. Cómo pueden lograr ustedes un mejor conocimiento de lo que es artesanía y diseño.

No podemos contestar estas preguntas hoy : pero al menos ustedes han comenzado a pensar en ellas y ésta es el propósito del Seminario: preguntar, orientar, opinar, discutir y dar un vistazo creativo al futuro de las artesanías en Colombia. Ahora permíbanme exponer brevemente algunas ideas acerca de la educación , artesanías y diseño en Colombia.

A. Es esencial informar a los funcionarios a nivel gubernamental acerca de lo que es el diseño y qué relación tiene con la educación artesanal. Es necesario lograr este conocimiento porque sin la ayuda gubernamental las necesidades financieras no serían solucionadas.

Debe enseñárseles que la educación en cuanto a diseño se refiere, no es dibujo o escultura sino una forma del arte que se aplica a todos los aspectos del mismo, desde la arquitectura hasta las artesanías. Los funcionarios y administradoras deben ser persuadidos de que un centro de diseño debe ser establecido con el fin de capacitar a la gente en todas las áreas del diseño, dirigir exhibiciones, seminarios internacionales y promover programas para otros institutos educacionales.

B. También es necesario educar al consumidor y hacerle ver que el diseño está cambiando y que ellos deben aceptar el hecho de que existen nuevos horizontes frente a ellos. Debe enseñárseles la importancia de las artesanías indígenas y campesinas lo mismo que informarles que las artesanías industriales están aquí de una forma permanente pero que a la vez tienen una clasificación diferente y pueden también contribuir al ingreso nacional.

C. Son también necesarios sólidos programas educacionales a nivel universitario ya que mediante los profesores y diseñadores provenientes de la universidad, todos éstos conocimientos van a parar a niveles inferiores de educación. Es necesario y se debería desarrollar un programa que envíe investigadores a otros países para visitar departamentos de educación en diseño, departamentos de educación en arte, y departamentos de bellas artes.

El propósito no sería el de copiar la estructura y objetivos de estos departamentos sino el de analizar en una forma crítica las formas en que departamentos similares a éstos podrían ser establecidos en las universidades para así dar respuesta a los problemas de educación en diseño en Colombia.

4. De estos departamentos en diseño podría establecerse un equipo de instructores y educadores en diseño y artesanías, al cual deberíamos llamar EQUIPO DE EDUCADORES DE ARTESANIAS. El propósito de éste sería trabajar con diseño entre los prisioneros, y en pequeñas poblaciones en donde nunca ha existido una tradición en cuanto a artesanías pero don-

de la gente quiere comenzar nuevos programas artesanales. Podrían también trabajar en las escuelas a manera de conferencistas invitados, con el fin de lograr una mejor comprensión de lo que son las artesanías colombianas; este grupo deba estar compuesto solamente por colombianos.

Otra labor sería la de trabajar con las tribus indígenas para hacerles ver la importancia de continuar sus artesanías tradicionales. Yo comprendo que un equipo como éste tendría que ser organizado y planeado muy cuidadosamente al igual que dotado de un aporte financiero. Pero más importante sería la calidad de los miembros que compongan este grupo. Estos tendrían que estar muy bien capacitados en cuanto a artesanías, diseño, cultura y muchos otros aspectos sociales.

Pero si las universidades fueran firmes en sus programas o un centro de diseño lo fuera un cuanto a sus programas de capacitación y adiestramiento un programa como éste sería muy importante para el desarrollo de las artesanías en Colombia.

5. Como quinto punto en estas consideraciones educacionales, quiero de nuevo enfatizar acerca de uno de los puntos en mi informe para la Fundación Ford, y es el de combinar las necesidades familiares de la gente con las artesanías. Estoy convencido de que si la educación nutricional, los cuidados infantiles, y el manejo del dinero no son enseñados al mismo tiempo que las técnicas de artesanías y el diseño, habrá muy poco progreso en cuanto al mejoramiento del nivel de vida del bajo ingreso en Colombia.

Una vez que el artesano ha creado su objeto y lo ha vendido al consumidor debe aprender a manejar el dinero en la forma más efectiva.

Los centros de salud al igual que las guarderías infantiles son muy importantes si el interés en Colombia es el de crear nuevas oportunidades de empleo para las familias colombianas. Por lo cual me parece esencial la combinación de los programas tanto de fomen-

to y desarrollo artesanal como humano.

Además de los programas a nivel educativo hay muchas maneras de ayudar a la enseñanza del diseño, promoción de artesanías y educación del público respecto a los muchos aspectos de las artesanías. Las publicaciones ya sean en forma de libros o revistas son una manera muy efectiva de llegar a la mayoría de la gente.

Ilustré este hecho al lunes al presentar algunos ejemplos de Escandinavia. Una buena publicación que sea impresa varias veces al año podría presentar diversos tópicos de diseño, nuevas formas en las artesanías tradicionales y otras preguntas más filosóficas acerca del desarrollo de las artesanías.

Otro grave problema es el relacionado con el mercadeo de las artesanías aquí en Colombia. Es muy importante que el campesino sea educado respecto a la forma en que debe mercadear sus productos de manera que tenga un completo conocimiento del proceso que se lleva a cabo desde el momento en que ésta sale de sus manos hasta que llega al consumidor.

Muy a menudo el artesano no entiende la importancia de sus artesanías y cómo podría obtener un precio favorable por sus muchas horas de trabajo.

Un firme y buen programa de educación en mercadeo al igual que en educación en diseño sería benéfico tanto para el artesano principiante como para aquel que ha estado elaborando artesanías en una población durante muchos años.

La educación es un problema en todas las profesiones y servicios. Es necesario establecer normas educacionales. Cada persona relacionada con capacitación y educación debe tener las credenciales necesarias. Muy a menudo encontramos que quien está enseñando artesanías tiene una capacitación orientada hacia la ingeniería o algún otro campo de estudio que no guarde ninguna relación con este aspecto.

Frecuentemente las organizaciones en Colombia no aprovechan al diseñador como instructor en los programas artesanales. Es importante no solamente utilizar al diseñador sino preparar más diseñadores profesionales para trabajar no solo en artesanías sino en otros campos relacionados con el arte.

LA TRANSFORMACION EFECTIVA DEL MUNDO CON EL HOMBRE EN EL MOMENTO DE LA CREACION Y LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.

El desarrollo de la conciencia se halla determinado por la asimilación efectiva de la naturaleza por el hombre. Al hablar de acto creativo debemos remontarnos al primer hombre su principio religioso, y su necesidad típica: alimento, descanso, defensa, recreación; supone el medio ambiente: naciendo entre hombres media una compenetración que exige dinámica, de esta primera razón aparece los primeros utensilios, objetos que van a remediar la necesidad dentro de la función vemos que las primeras creaciones humanas tienen fuentes de origen, el hombre mismo, su necesidad y el medio ambiente o sea la práctica de la propia existencia; de esos días a hoy el fenómeno no ha cambiado mucho, el hombre sigue contestando a su necesidad, creando regido por un medio ambiente pero con fuentes y bases determinadas por antecesores que establecen un proceso de continuidad histórica, de experiencia, y múltiples planteos, aparecen correcciones y nuevos diseños. El proceso natural de lo comenzado continua y continuara en búsqueda de perfección física y espiritual del hombre que crea, el carácter propio del objeto producido hace suponer una personalidad creadora y esta a su vez la forma individual de interpretar y manejar fuentes y bases de la sociedad en que se actúa imprimiendo ese sello propio al objeto producido, hablando de objeto producido, por cualquier técnica o medio, por un solo individuo o por un grupo social determinado debemos aceptar que tendrán una personalidad determinada por dominancias de quien o quienes la han ejecutado o dirigido y a su vez también tendrán la personalidad de la sociedad a que pertenecen. Con esto quiero insistir en que todo objeto producido es testimonio o documento de un individuo en sí, de un grupo determinado, y de esa sociedad específica, en una época defini

da y en un lugar y tiempo establecido, objeto, individuo, sociedad, medio, son básicos al hablar de creatividad en cualquier campo, sin ignorar el espacio y el tiempo en el cual se ejecutan así la creatividad comienza a producirse dentro de principios de relación preguntas, respuestas, necesidad, satisfacción; individuo, sociedad. Individuo medio ambiente. Individuo espacio, creador, hecho.

La multiformidad de prácticas viene determinada por la realidad objetiva de los diferentes individuos y se determina por la cantidad de necesidades humanas y por sus capacidades surgidas históricamente. Las variables y elementos de relación en el acto creativo como proceso y como fin van a dirigir al creador a la sociedad a que pertenecen determinando cultura y civilización, el pasado y el futuro de una civilización depende de un presente es la justificación y razón de nuestra propia existencia. Existimos para nosotros semejantes y en función de ellos ignorar a quienes sentaron las bases de nuestras culturas y los que han de venir a disfrutar juzgando nuestros actos es ahí donde radica nuestra propia existencia en la conservación y valoración real de lo hecho y el esfuerzo por un mundo mejor en un futuro dentro de un proceso.

La búsqueda de la perfección dentro del desarrollo natural nos llevará a fuentes y bases y de ahí al fin propuestos. Pasado y futuro en relación con un presente deben ser latentes determinantes de un hecho de creación, es definitiva la perfección de un futuro y lo que queremos de él en relación de un pasado y se desea la existencia de un presente racional dentro de un contexto valedero históricamente, el falseamiento de nuestra propia existencia y su valor dentro de una sociedad comienza cuando ignoramos pasado y futuro y tratamos de romper radicalmente con todo nexo, estamos ligados queramos o no a un proceso natural y en la naturaleza misma está cifrada nuestra existencia es allí donde estas fuentes, bases, razones y justificaciones de nuestros actos y aptitudes, es allí -

donde están las respuestas a nuestras necesidades . El acto creativo supone una conciencia o razón de nosotros con respecto al medio ambiente real .

No podemos inventar sino descubrir y en esta palabra esta involucrado nuestro acto creativo, no es la naturaleza misma sino basarnos en ella, descubrir sus variables, sus elementos de relación y los elementos propiamente de que nos valemos para interpretar nuestras razones , el hombre no puede ser creativo sin ser libre de escoger lo que quiere crear , copiar o reproducir .

La superficialidad de lo natural no es ser natural, la concepción libre de lo natural implica creación y es un fenómeno natural y espontáneo, no ha sucedido lo mismo con la coacción o imposición, pues implican un diseñador intelectual y un artífice dirigido, teniendo como pregunta la libertad absoluta del creador dentro de la civilización propia de su objetivo y practicando una observación real y concienzuda al medio ambiente que lo rodea , el individuo en cuestión está listo para entrar en un proceso de su acto creativo , entonces el espíritu en unión de sus aptitudes podrá entrar en dicho proceso : el gesto, el color, la forma, la textura, el tamaño , la función, y el resto de variables y relaciones irán apareciendo natural y espontáneamente hasta el último fin .

Variables y relaciones se intercomunicaran para configurar el objetivo esto me hace recordar al extraordinario ceramista Jamada cuando cuenta en otras palabras una entrevista suya con una humilde alfarera del Japón que por cuarenta años estaba dedicada a decorar con gallos pintados, recipientes para el uso diario de la comarca, según sus cálculos había pintado tantos gallos, como gallos habían existido sobre la tierra, pero todos estos gallos eran diferentes por que ella buscaba la perfección del gallo y su decoración y aunque todos estaban satisfechos y se sentían orgullosos de los recipientes, ella insistía en que el próximo sería mejor al demandable, al preguntarsele sino estaba cansada de pintar tantos gallos, respondió que no, por que todavía no había podido pintar el primer gallo que reuniera --

todos los requisitos que ella esperaba del animal. Eso, esa permanente ansiedad de perfección se había convertido en el objetivo de su vida y su existencia sobre la tierra, y tal vez ella moriría esperando su realización con la sinceridad, sencillez y consagración con que estaba dedicada a pintar gallos en recipientes para beneficio de la comunidad.

Ni pueblo ni individuo por difícil que haya sido su existencia sobre la tierra, ha tenido como único objetivo su propia (existencia) supervivencia o el trabajo físico, como tampoco pueblos y gentes que han llegado al nivel económico superior han tenido como único objetivo la conservación del poderío al individuo.

De una manera u otra han establecido y organizado nuevos principios de creación e incrementos dentro de un orden estético paralelo a la necesidad física. Función y perfección se determinan como bases y fuentes importantísimas en la existencia análisis, y expresión - creadora parten de un principio síntesis, quiero decir que potencialmente el hombre es apto para crear en cualquier campo y que sólo su aptitud determina el trabajo y la calidad de éste. El acto cualitativo es en esencia un acto mental espontáneo y libre producto de aptitudes primarias dentro de un análisis y una síntesis. Definir una aptitud mental ante un tema es establecer dicha aptitud, pero una aptitud parcial en si no es un diseño.

Blanco, pintado, rígido, áspero, atesturado, redondo, perforado, opaco, útil, son adjetivos aplicables a muchas ideas pero por si solas no establecen un diseño, pero si son aptitudes o bases para establecer un diseño dentro de una creación. Proceso y método son obviamente términos diferentes. Por proceso entendemos el paso a paso de la forma o producción y por método la mecánica misma empleada. La creación tampoco en si es diseño, puesto que esta puede ser espontánea y no supone un orden, o una conciencia de objetivo, hay que entender que el diseño no es dibujar, esculpir, hacer cerámica, textiles, curtiembres, diseñar es tomar aptitudes concientes, frente a un objetivo y su desarrollo ante el último

fin , en el se establece búsqueda de medios expresivos de carácter espiritual y material , se diagrama individual o colectivamente una aptitud frente a medio, necesidad, y objetivo, a través de una educación de percepción. Entre creación y recreación median principios de orden puramente subjetivos pero ambos pueden ser esencialmente diseños puros, pero que pueden llegar a actos creativos semejantes y seriados, en un mismo objetivo y esto nos muestra el adocenamiento y las seriaciones donde las diferencias son productos de la técnica empleada racionalmente en función del espíritu, donde comienza la aptitud creadora, y donde el hacer mecánicamente, es una incógnita difícil de determinar las formas ideales y este ideal lo tengo entre comillas, se matan en razones desarrolladas en el conocimiento profundo de la naturaleza y las técnicas sumadas a una sensibilidad efectiva pero en el desarrollo de su trabajo creativo o reproductivo el concepto de belleza puede imponerse inconscientemente y ser este el objetivo primario es decir, se vuelca el espíritu sobre la función, sin que esta desaparezca, aquí el objeto útil vendrá a ser una obra de arte. Cuando la función es dominante sobre el principio estético se dirá de un objeto útil con características de bello de todas maneras todo acto creativo con lleva implícitamente algo que es del todo establecido - entre función, material y espíritu. Esto lo considero muy importante, un sonido, un trozo de piedra, un leño, un cuerno, un gesto no posee necesariamente atributos de belleza o función pero su utilización despierta y hace valederos dichos atributos (de belleza o función).

Como conclusión general de estas líneas, tal vez complejas, queda en mi una pequeña (pregunta) conclusión, la creatividad es imposible enseñarla pero se puede orientar, la idea de la libertad absoluta para crear, vivir escoger es eminente al hombre, las fuentes y bases de la creación estan en la misma naturaleza y el medio ambiente que lo rodea, el conocimiento de una técnica permite el desarrollo y planteamiento de una idea. La con

ciencia, honestidad, y sinceridad del acto creativo en espacio y tiempo como continuidad . debe ser real, todo esto debe producirse en unidad entre espíritu técnica y función sin - olvidar que la voluntad de producir esencia de la creación.

Conferencista: JAIME GUTIERREZ LEGA

Tema: DISEÑO CONTEMPORANEO

Yo quiero primero que todo advertir que considero a todo buen artesano como un diseñador en potencia.

Vamos a tratar un tema de diseño industrial donde ustedes, podrán ver paso a paso que este va aplicado al diseño artesanal. Voy hacer un simple cuadro para que ustedes tengan un fundamento de valuación del objeto y a la vez podría servir al artesano como fundamento de valuación de su creación.

Las preguntas son: Que es diseño? en que radica el diseño? hay cuatro determinantes de diseño que ya se han expuesto muy claramente, función técnica, estética y una palabra que voy a emplear pero que podría cambiarla si ustedes quieren costo. Esa palabra COSTO la podría cambiar por mercadeo.

FUNCION

Que es funcion, cuales son las determinantes de funciones, objetividad, tamaño y peso Que es objetividad?, necesidad?, capacidad de servicio?, Vamos a poner algunos ejemplos, no tomen esto como diseño. Es apenas un ejemplo, si en la función tenemos objetividad, que es lo que tenemos, un automóvil, una silla, un canasto, un zapato, cual es nuestra primera necesidad?; capacidad, hablemos que podría ser un avión, o una silla, el avión puede ser para 50 pasajeros, para un pasajero, para dos pasajeros.

SERVICIO:

que es lo que queremos, que vuele, que camine, que nos sirva para el reposo que nos lleve de un lugar a otro, que nos conduzca, que sirva para almacenar, cualquiera de esas cosas podría ser el servicio que va a prestar el objeto. Despues tenemos el tamaño, el tamaño del objeto es relativo a

la objetividad, o sea que si queremos una jarra de agua para servir seis vasos de agua lo lógico

que con la jarra llena se puedan surtir los seis vasos de agua y que no haya que llenar la jarra tres veces, entonces hay que medir la capacidad de la jarra con relación a la capacidad del vaso, y en el tamaño también si lo va usar el hombre, si va a manipular la jarra debe ser un tamaño acondicionado al hombre y que no vengan dos a servir la jarra, todo esto influye, tenemos en el tamaño la Antropometría, una palabra muy rara, quiere decir medidas activas a su mano o sea que muchos de nosotros aunque vivimos con nosotros hace muchos años, haciendo cosas y moviéndonos, no sabemos cuanto medimos, puede que de altura, pero no sabemos cuanto alcanza un brazo, no sabemos que presión pueden hacer nuestros dedos, no sabemos el ángulo de apertura de la mano, estoy seguro que muchos de ustedes, no lo saben, entonces eso es un conocimiento que aunque hemos vivido con ello toda la vida sabemos que podemos coger, por calculo mental, pero no podemos diseñar un objeto para que los demás lo utilicen si no sabemos esas medidas, porque la medida hay que aplicarla al objeto. O sea que es necesario saber algo con lo que hemos vivido toda la vida, y que desconocemos esta Antropometría, cuanto puede ver el ojo humano, a que distancia alcanza a visualizar colores, formas, tamaños, a que distancia se le pierden, cual es la distancia ideal para ver una letra de determinado tamaño, y cual es la distancia a que los brazos nos permiten poner ese objeto para verlo, entonces hay que relacionar el tamaño de la letra con la capacidad de distancia de los brazos. Esas cosas son las que el artesano debe promover en el objeto, un diseño para que sea visto dentro de su utilización debe estar el tamaño adecuado, para que sea visto dentro de la función que va a prestar; la edad y el sexo influye también, hay que saber quien va a usar eso, que personas de que edad y de que sexo.

PESO DEL OBJETO:

Si el objeto puede o debe tener movilidad parcial o si debe ser inmóvil, es preferible que una mesa donde se está escribiendo en máquina no se mueva cada vez que se espichan las teclas de la máquina, entonces se requiere que no haya movilidad, pero se requiere que las teclas de la má

quina tengan movilidad ,o sea que hay una gran relación entre inmovilidad y movilidad parcial y movilidad en el objeto según el uso para el cual se determina .

PESO:

Induce esas determinantes objetividad, tamaño y peso, determinan función, o sea como objetividad, tamaño y peso solo hemos cubierto la función del objeto, pero cada una de estas cosas requieren un gran conocimiento .

Pasemos a la técnica segundo punto: Las determinantes de técnica son: materiales, métodos y procesos. Un objeto no está técnicamente bien resuelto si no se han tenido en cuenta los materiales, los métodos y los procesos, y las determinantes de los materiales con propiedades resistentes y aprovechable .

Propiedades, nivel práctico , nivel técnico que aguanta el calor que requiere el objeto y puede conservar el frío si es frío, transparente, opaco, brillante todo esto son propiedades de los materiales, que van a influir técnicamente en los hechos que se realicen .

Resistencia de los materiales, tenemos que saber calcular la resistencia de un material para el objetivo que se requiere. Vamos hacer un reño de enlazar y si se hace de algodón el animal lo revienta entonces no tiene la resistencia que se requiere y si no se tiene la resistencia que se requiere hay que tratar de dársela porque también es posible después tenemos el aprovechamiento , es muy interesante la parte del aprovechamiento porque influye directamente la parte del costo y los artesanos tal vez por convivir tanto con la naturaleza tiene un buen sentido del aprovechamiento de los materiales . Si se va a tejer un canasto por lo general ellos escogen la fibra que no solamente tengan las características de resistencia y de medio sino también el tamaño. Ellos empiezan a tejer su canasto o sombrero y cogen el largo preciso, cuando terminan de hacer el sombrero solamente doblan la punta de la paja o sea que han buscado el tamaño ideal para que no hayan desperdicios . El tamaño del sombrero o canasto también está acondicionado un poco al

tamaño o largo de la fibra. En ciertos casos el individuo también puede dividir la fibra en dos tamaños y secar el objeto de medio tamaño, y así se presenta el aprovechamiento en el material

METODO:

Moldes, troqueles, plantillas, los moldes como todos sabemos, facilitan la producción del objeto, lo empieza a convertir un poco en objeto seriado, sin embargo conocemos culturas indígenas bastante primitivas que utilizaban el molde. Muchas veces no para producir el objeto varias veces sino para poder corregir los defectos del mismo; había un patron, es algo así como podríamos decir una filmación con relación a una presentación en vivo en T.V. y si alguno comete un error no se presenta al público sino que se corta la cinta y se vuelve a filmar, pero si la presentación es a lo vivo no hay nada que hacer, la persona cometió el error y es vista por todos.

En el objeto pasa exactamente lo mismo, el objeto que tenga un error, se destruye el molde, se puede corregir hasta obtener la perfección, para que el objeto que va a salir sea perfecto o sea que no es un objeto de repetición sino un objeto de perfección

Plantilla o sea la forma de agilizar el trabajo, una guía para dibujar un elemento, es muy difícil cuando se requiere un diseño consecuente, hablamos de que no queremos repetir los métodos, pero dentro de unos métodos hay una serie de repeticiones, o sea; un solo objeto puede tener un montón de repeticiones, los mollitas, los ramos-etc, todos estos están repetidos, entonces para que esos objetos no varíen de tamaño es necesario tener una guía, una plantilla, una formación predispuesta para poder elaborar la misma forma con que cuenta estos

Troqueles, o sea formas de perforación que son mucho más sencillas que hacer el agujero manual, en artesanías en los cueros por lo general se utilizan muchísimos troqueles, tienen otras ventajas, se ha hecho la hebilla con su fin central, se hace el gancho que entra en los agujeros de la correa, si los agujeros de la correa son hechos a mano es muy probable que unos queden más pequeños que otros, y no funcione la correa, no pueda entrar la hebilla, si se hace con un troquel se determina previamente el tamaño y todos van a ser iguales, o sea que todos tendrán la misma facilidad

dad de inserción en cualquier agujero bien puede ser adelante o atrás, estos son métodos que garantizan una producción uniforme en el uso del objeto .

Después tenemos procesos, procesos hay tres fundamentales 1.- Automático 2.- Industrial y 3. - Artesanal o sea que el diseño se conserva o se trata de conservar la artesanía también aún en las producciones masivas y automáticas, hoy el mercado exige algún toque aplicado al objeto industrial que tenga sabor artesanal, estos procesos se diferencian muy fácilmente .

Automático; cuando el programa se hace todo en un computador, existen las máquinas de producción seriada, con las cuales muchas veces con la presión de un botón se produce el objeto completo, claro está que existen métodos más avanzados, se mete un dibujo a un plano en una máquina y produce el objeto .

El sistema industrial que podríamos llamar es el empleado industrial y artesanalmente, industrial parte lo elabora el hombre y parte la máquina, el hombre talla, maneja con sus manos un elemento que va a ser desvastado por una máquina, entonces algo de su temperamento, va a llevar repercusión en el objeto, se puede notar el estado de ánimo del individuo que maneja la parte, sin embargo la máquina está dando un gran rendimiento a la obra manual del individuo, y están en el proceso artesanal, en este se utilizan los conocimientos, habilidad y herramientas, el individuo tiene que conocer lo que trabaja, tiene que tener la suficiente habilidad, para hacerlo, cosa que no sucede en las máquinas, como también las herramientas adecuadas para poderlo hacer muchas veces, porque la fuerza física humana no da para ciertas cosas, entonces se necesitan palancas, se necesitan una serie de elementos que podríamos llamar herramientas que ayudan a intensificar la fuerza física del individuo para que pueda producir el objeto .

Sin embargo esto lo podríamos tomar filosóficamente como un principio de organización, las herramientas Mientras la ayuda del artesano para que elaboran el objeto, el proceso artesanal no se escapa de la herramienta desde su iniciación, entonces la técnica está basada en materiales y procesos. Tenemos ahora el segundo punto, podríamos decir que un objeto que haya sido hecho con todas

estas determinantes está a medio hacer todavía porque nos faltan dos Yo quiero hacer notar que no es fácil pero tampoco difícil porque todo lo hemos hablado, es muy lógico, muy natural. Tenemos como tercer punto la estética hay muchas definiciones en estética muchos creemos y sabemos que es estética, y muchos no sabemos, sabemos como emplean la palabra pero no sabemos que deberemos decir con ella, yo diría que la palabra belleza podría emplearse un poco a la estética muchos la empleamos pero tampoco sabemos exactamente hasta donde una cosa es bella y hasta donde es fea, en cierto punto es difícil de identificar esa diferencia pero si tenemos algo en que basarnos para medir eso es fácil; yo diría que la belleza es el constante halago del espíritu, donde no haya halago no hay belleza; pero esto es muy filosófico, en cambio busquemos en la palabra estética que es menos filosófica, que belleza es más leal, es más palpable. Vamos a buscar la determinante; los determinantes de estética son: proporción, fondo y color, porque cada uno de ellos nos estimula espiritualmente.

La proporción: hay diferentes proporciones, hay la proporción visual, hay la proporción armónica, hay la proporción física; Visual: objeto que nosotros alcanzamos a captar visualmente, si yo me acerco mucho a una pared yo no puedo ver si tiene proporciones porque no alcanzo a ver sus límites, pero si me alejo y la capto toda puedo saber si tiene una relación humana, si tiene una proporción, si su altura tiene algo que ver con el largo, si hay algo de proporción en ese espacio.

Armonía: Son los que pueden tener ritmos consecuentes, es armónico una serie de bolitas porque? porque son bolitas, porque son redondas, hay armonía en eso si una fuera redonda.

Y la otra cuadrada, no habrá esa misma armonía, pero podría haber otra armonía que podría ser el tamaño por ejemplo porque habría una relación entre las dos, habría una proporción armónica de dar formas que son distintas y así sucesivamente hay millones de relaciones y proporciones.

Física: la proporción física es muy relativa a la palabra rara que usamos al principio de antropometría o sea un objeto que es más grande, un anillo que es más grande que el dedo, no tiene proporción física, se cae, no funciona, aquí ya hablamos de la práctica, hablamos de la estética o sea

de lo bello y yo considero que espiritualmente ese objeto ya no es bello, porque no se sujeta, porque no tiene relación entre el dedo y el tamaño del hueco, o sea que podemos concluir que el objeto cuando es funcional o tiene las dimensiones adecuadas al hombre que lo va a usar, empieza a ser más bello porque es más bello usar cosas hechas para nosotros que usar cosas que no tienen relación con nosotros, entonces esto es una relación física, que está relacionando directamente con la proporción y con la estética, es uno de los tres puntos que determinan proporción.

Después viene la forma: otra determinante de estética, la forma puede ser estática o sea quieta, que ni inspira movimiento, que ni inspira velocidad, que ni inspira nada, dirección, nada. Sugestiva, esta parte es muy importante, la forma debe sugerir el uso del objeto, porque es una comunicación, es un medio de decirle a la persona no en palabras, sino en hechos; cógeme por aquí, úsame por aquí, voltéame así, para no cometer el error de usarlo mal, entonces puede sugerirnos como usarlo.

Dinámica: es la forma que nos sugiere que invade espacios que no nos pertenece físicamente, o sea una forma que nos da una decisión por ejemplo la flecha, que es muy primitiva, no quiero hablar de cosas muy modernas, nos da un sentido direccional, nos da una dirección, nos orienta hacia un sitio, o sea ya no se queda en ese sitio la forma sino se traslada a otros espacios entonces, hay dinámica puede ser una dirección. Puede ser rotativa, el espiral es en una forma direccional o dinámica, rotativa que nos convenga o que según sus movimientos nos expande la vista, todo esto tiende a darnos sensaciones y esa forma está muy ligada con lo sugestivo del objeto; si una jarra de agua se mete por la parte de allá, la jarra debe tener una pequeña insinuación hacia allá un pico o alguna cosa que nos dé la sensación de que por allá se debe botar el agua y no por el revés porque visualmente todos tenemos el mismo lenguaje, eso es una ventaja nosotros no podemos comunicarnos verbalmente con las personas que hablan otro idioma en el caso específico de las artesanías, con el indio ellas hablan sus dialectos y no podemos comunicarnos verbalmente, pero par

medio visual del objeto si podemos comunicarnos, entonces es muy importante el poder comunicarnos visualmente.

Los colores están divididos en tres tonos, el frío, el reactivo, y el cálido, no es como dice la gente que los rojos y los amarillos y los anaranjados son cálidos, no son más tibios que los otros colores, físicamente no tiene esos poderes, pero psicológicamente si los tienen, producen un efecto de calor en la parte psicológicamente. Y el tibio, los colores tibios producen un efecto frío entonces en el caso de que queremos adaptar psicológicamente al hombre a un medio, se deben usar colores que produzcan esa reacción. Y están los reactivos, los reactivos son los que producen fenómenos, como vibraciones por ejemplo movimiento, ahora se usa mucho la dinámica sugestiva de la publicidad al hacer afiches de colores reactivos, o sea que se pelean entre sí, entonces cuando uno los mira, el afiche se le mueve. Eso aplicado al objeto también se le puede dar cierta sensibilidad, cierta vibración, cierta cosa que la hará más viva, que se mueva, entonces esos tres determinantes, proporción, forma y color conforman, estética, y apenas miramos tres.

Después tenemos la parte fría del paseo, ahora tenemos la parte costo, en la parte costo los determinantes son: costos de producción, costos de distribución y costo de ventas, estos también están divididos en tres etapas.

Costos de producción: materia prima, mano de obra y además indirectos, indirectos son aquellos gastos que se causan aunque no los lleva el objeto, como podría ser en un caso tal el del flete por ejemplo, que al cortar un elemento; pero estamos botando la mitad de esa materia prima, hay un costo impreso porque ese elemento hay que comprarlo aunque se bote a la caneca, aunque no esté en el objeto, la materia prima por el valor que tenga comercialmente, tanto la libra, tanto el kilo, tanto el metro de cualquier objeto.

Mano de obra: el tiempo que demanda y el costo de este tiempo, después tenemos los gastos de distribución, donde entran el empaque, almacenamiento y transporte, costos de empaques según el elemento el elemento que sea, de almacenamiento, y de transporte y estos costos inciden aún en

Almacenamiento: Muy seguramente ellos no van a llevar ollas y ollas al sitio, entonces tienen que determinar un espacio dentro del área de trabajo para irlos almacenando mientras tengan una producción que valga la pena o justifique trabajarlo .

Transporte: Así sea a pie de arriero debe llevar colgadas al hombre, mientras tanto está dejando de hacer ollas, eso vale plata, hay que calcular esto también

los costos de ventas: Que en el caso de la artesanía me dá a mi la impresión que son los únicos que estamos obstruyendo nosotros o sea que tres Entidades, para absolver únicamente esa parte, la venta se estudia la demanda, la capacidad y la facturación del mercado y que resuelven los costos, la verdad es que las sociedades que se dedican a eso, les han costado plata, entonces eso incide en el producto también, pero muchas veces los productos están muy bien diseñados, empieza a disminuir todos esos costos incluyendo los primeros, además si el objeto sirve es mucho mejor, o sea que resuma mos todo esto en tres palabras, bueno, bonito y barato, en el bueno podemos hablar de función laten te

En el bonito de la estética

Y en el barato, el costo. .

Esos son muy por encima vuelvo advertir: los determinantes de diseño, y un objeto que corresponda a todo análisis es un objeto bien diseñado, el que no corresponda a uno de ellos está fallando .

Ahora como ven yo no he hablado de ningún objeto, este podría ser un avión, podría ser un alparga te, podría ser una flecha; cualquier objeto, cabe hacerle este análisis .

TEMA

LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA ARTESANIA

CONFERENCISTA

HERNAN LOZANO

Creo que uno de los objetivos iniciales del seminario, „mostrar la importancia del diseño en la artesanía, se ha logrado. También creo que se ha logrado llegar a un concepto válido de DISEÑO y se han dispersado muchas dudas respecto al uso que hemos venido dando al término DISEÑO.-

En el tema de hoy se pretende enfocar específicamente la importancia del DISEÑO en la artesanía y mi intención es contribuir a este objetivo.-

Quiero empezar por traer a cuenta la ambivalencia que se presentaba en Europa en los años de la revolución industrial entre el ARTESANO Y EL DISEÑADOR.-

Ambivalencia que se mostraba como una especie de competencia de estos dos campos, hasta hace un tiempo tomados como diferentes procesos de creación. Competencia entre artesanos y diseñadores que ha llegado a transformarse en trabajo de equipo en -- donde se identifican como procesos creativos. En donde se habla no de la importancia del diseño en la artesanía sino de la importancia de la artesanía en el diseño.-

EN EL PROCESO DE LA FORMACION DE DISEÑADORES EN ALGUNAS ESCUELAS DE DISEÑO, EN ESCANDINAVIA EL DISEÑADOR DESPUES DE SU GRADO ACADÉMICO PASA COMO APRENDIZ A UN TALLER TRADICIONAL DE ARTESANOS.-

Jamás hasta ahora se había puesto en cuestión la IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA ARTESANIA, era algo incuestionable dado que la artesanía es diseño en principio, es un proceso creativo permanente y paralelo a un proceso productivo, en donde el artesano, perdón el diseñador, crea y el mismo diseñador, perdón el artesano, produce simultáneamente.-

Hablar de artesano-diseñador es un pleonismo y esto es lo que tal vez hace confusa o tal vez clara la frase anterior.-

Tal vez los que nos han acompañado en este SEMINARIO han sentido que cuando pretendimos defender la importancia del diseño en la artesanía, no estábamos defendiendo otra cosa que la artesanía misma. No el diseño como una de las partes de la artesanía, sino el diseño como una parte fundamental. (La creatividad dada por la relación del artesano con su propia cultura).-

Parece inexplicable que los interesadísimos en la promoción artesanal nos hayamos reunido para cuestionar la IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LAS ARTESANIAS, inexplicable porque, tal vez sin saberlo, estábamos cuestionando la importancia misma de la artesanía. Pero esto se entiende si aceptamos el pecado de que se nos acusó en la primera conferencia, cuando Rímulo Polo nos dijo que "habíamos empezado por el final", cuando se nos acusó de comercializar, "de fomentar", de "dirigir", de "afectar" algo que ni siquiera conocíamos, que jamás habíamos valorado en su totalidad.-

Vale decir que si aceptamos la importancia del diseño en la artesanía estamos aceptando la importancia misma de la artesanía y estamos aceptando el pecado de desconocerla, pero vislumbramos ya sus valores y reconocemos la necesidad de conocerla, investigarla, para así poder fomentarla con todo su verdadero valor, desarrollarla, dirigirla, e inclusive "afectarla" para beneficio, no de comerciantes, sino de los artesanos portador y continuadores de valores tradicionales que reafirman nuestra cultura nacional, para beneficio de nuestra cultura popular.-

Si empezamos por reconocer las limitaciones de la artesanía, intrínsecas a su propia estructura, quizás podamos enfocar más claramente, más honestamente el fenómeno.

Si aceptamos que es una forma de producción que aún subsiste, paralela a la forma de producción que se desencadenó con la revolución industrial para solucionar las necesidades crecientes de un mundo populoso, y que subsiste a pesar de la industria, y-

si nos hemos propuesto fomentarla, también debemos reconocer que esta no puede enfocarse a solucionar las necesidades de este mundo populoso, esta es una tarea de la industria, si aceptamos que la industrialización es la base del desarrollo del mundo moderno, no podemos pensar que la artesanía va a crear ese desarrollo.-

La artesanía es una forma de producción familiar en comunidades que comparten patrones culturales. En donde se utilizan las horas libres que dejan las labores campesinas o domésticas, una labor adicional que proporciona un ingreso también adicional, a los reales ingresos familiares, producción de grupos en donde no hay patronos ni obreros, libre y espontanea, en donde se utilizan materias primas que proporciona la naturaleza circundante con la cual se está en continuo ajetreo, es expresión de muchos individuos y familias en grupos que comparten las fuentes de esa expresión. (y me refería a la artesanía tradicional).-

Si por circunstancias especiales se encuentra un medio propicio para desarrollar una "artesanía", la infraestructura que le es propia y me refiero esta vez a comunidades con nexos fuertes pero sin tradición cultural particular, que cuentan con tiempos libres (un buen ejemplo son las cárceles), podemos pensar en crearla, pero debemos definirnos en si lo que pretendemos es una artesanía en donde el hombre tenga libertad creativa (dirigida o no dirigida) o una industria servidora de productos con todas las determinantes que implican el concepto moderno de la industria (DISEÑO INDUSTRIAL).-

Pero creo que los lindes están establecidos y ha quedado claro que cuando se pierden, todo se convierte en un HÍBRIDO que no contiene el aporte creativo del individuo (artesano) ni la racionalidad funcional de la industria (diseño industrial). Un HÍBRIDO que solíamos definirlo como la "producción de muchos objetos de mala calidad que parecen hechos a mano". Y si estamos aquí reconociendo errores debemos reconocer que

esta definición es válida actualmente por muchas de nuestra "artesanías".-

De otra parte el gran problema de nuestra época se ha planteado como un problema de comunicación y este ha sido también el problema de nuestra artesanía. La artesanía subsiste tal vez porque existen grupos aislados a los cuales no ha llegado todavía el producto industrial sustitutivo, se siguen viendo obligados a solucionar con sus propios medios sus necesidades. Pero la comunicación no solo está llevando a todos los rincones el sustituto de la artesanía, sino que, paradójicamente, está sacando el sustituto hacia el grupo humano que lo sustituye con una fundamental diferencia: La sociedad industrial lo impone casi con violencia (publicidad, valores de prestigio) y al artesano se le arrebató también con violencia: a veces ni se enteró de quien lo quiere, porque lo quieren, porque les gusta, como lo usan, como lo venden. Sin esta información, la que el argot de los diseñadores modernos se llama DETERMINANTES DE DISEÑO, el artesano pierde su dinámica, no puede crear nada nuevo, no tiene las bases. Si se le dan "ideas", éstas generalmente van sin argumento, muchas veces llegan al extremo de no saber lo que están haciendo (cenicero). En este momento el diseño se plantea como un mecanismo de comunicación, de trabajo en equipo, en donde el concededor de las nuevas DETERMINANTES DE DISEÑO (el diseñador de nuestra sociedad industrial y solo él) las puede comunicar al artesano, quien las puede interpretar y conjugar con sus propias determinantes, para desarrollar el producto que requiere esa sociedad extraña con la que no tiene comunicación.-

Si al diseñador, por definición concededor de las necesidades y pretenciones del mercado moderno, se le da la posibilidad de actuar frente al fenómeno de la artesanía tiene armas que podrían establecer, no solo los mecanismos de comunicación entre el consumidor y el artesano, sino quizás más importante, los mecanismos indispensa-

bles de comunicación entre el artesano y el consumidor.-

Dentro de la amplia gama de objetos materiales de nuestras comunidades aisladas- (artesanía en potencia, porque viendolo desde otro punto de vista la artesanía no es otra cosa que los objetos materiales de culturas particulares comercializados en la sociedad de consumo).-

Este es un campo de acción, que diseñadores y científicos sociales pueden abordar con el fin de seleccionar lo que se adapte al mercado, recopilar la información - relevante, promover por medio de la comunicación de argumentos de venta objetivos (no subjetivos como hasta ahora han sido) teniendo en cuenta que si se logra- comunicar también crearían esas determinantes de diseño de que tanto hemos ha- blado y que tanto necesita conocer el artesano.-

La labor de investigación de diseñadores y científicos sociales también permiti- ría conocer las "limitaciones intrínsecas de las artesanías, "limitantes" que debe mos manejar para afectar racionalmente el fenómeno.-

Cabe anotar que lo que he denominado "limitaciones" no son mas que las caracte- rísticas de las que se derivan los valores de la artesanía propiamente dicha y - que las vemos como "limitaciones" por la necesaria asociación, que por razones- de nuestra información, hacemos entre la artesanía y la industria y que se refie- ren a cantidades de producción, aspectos técnicos, uses, inclusive a aspectos for- males o "estéticos".

Otros campos del diseño moderno como el diseño gráfico, el diseño de empaque, - el diseño de interiores, el diseño publicitario, son importantes como mecanismos - para presentar el objeto artesanal a un mercado que desconoce sus valores y al cual hay que llegar agresivamente con argumentos que abundan en la artesanía tradicio- nal, en donde ni siquiera es necesario inventar cuentos para vender porque los cuen-

tos existen y son realidades objetivas de las que se puede hablar, no solo como argumento de venta, sino y muchas veces, como enseñanzas que enriquecen las culturas. Apartes de la conferencia del Maestro Abadía sobre la ruana se constituirían en verdaderas enseñanzas filosóficas.-

De otra parte y como mecanismo para salir del cuello de botella en el que nos hemos metido por haber empezado por el final podríamos pensar, como una labor de diseño industrial, en una industria con alto porcentaje de mano de obra y gran dinámica en diseño, productora de series limitadas o (ilimitadas) de alta calidad técnica y mucho valor ESTÉTICO que por razones de funcionalidad en el mercado podríamos llamar artesanías, pero se desarrollaría con criterio de industria y como solución a un problema de mercado masivo de exportación. Este planteamiento sería válido en un medio como el nuestro, donde la mano de obra abunda, el desempleo abunda y la falta de capital para maquinaria especializada también abunda. Pero este, por sus contradicciones internas, sería tema de estudio serio y propongo que de nosotros salga el grupo que afronte el planteamiento, si se presenta razonable.-

HERNA LOZANO CASTAÑEDA

TEMA

RECuento GENERAL

CONFERENCISTA

Doctor DAVID B. VAN DOMMELEN

Profesor Asociado de la Universidad de Pennsylvania
State.

Agosto 31/72

Para comenzar esta noche, haré una rápida relación de las ideas que han sido discutidas durante los últimos días. Estas no son nuestras conclusiones sino solamente una forma de refrescar nuestras opiniones.

El lunes hablamos acerca de Las Artesanías hasta la Actualidad.

El martes discutimos los factores relacionados con las fuentes del diseño, y el miércoles presentamos algunas ideas referentes a la importancia del diseño. Tuvimos muchas ideas en las cuales estuvimos de acuerdo y por supuesto también fueron presentadas muchas opiniones con las que muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo. Pero estoy seguro de que cada uno de nosotros dejó este Seminario con alguna clase de impresiones.

Me gustaría recalcar algunos de los puntos que fueron tratados.

El diseño hemos dicho, está compuesto de lo siguiente:

1. Función
2. Técnicas
3. Estética
4. Factores económicos y creatividad.

Pero mientras mirábamos hacia algunas de las fuentes del diseño, nosotros realmente estábamos hablando de un factor mayor, y es el de que Colombia debe preocuparse de los problemas de educación en diseño.

Es imperativo que la gente de Colombia entienda qué es el diseño y cómo debe o no ser aplicado a la producción artesanal. Lo más importante es que aquella gente relacionada con la actual producción artesanal debe tener una verdadera habilidad en diseño, de manera que-

estén en capacidad de manejar los problemas de las artesanías indígenas, las campesinas, las nuevas artesanías contemporáneas y las industriales.

También tuvimos opiniones acerca del fomento de las nuevas artesanías con materiales antiguamente conocidos. Con esto no se quiso decir que las artesanías tradicionales deberían ser eliminadas sino que para el futuro auge nuevas ideas deben examinarse con el fin de obtener una mayor expansión en lo que a la producción artesanal se refiere.

Fue firmemente enfatizado tanto por los conferencistas como por la audiencia participante en el Seminario, que las artesanías tradicionales deben preservarse y que los indígenas deben ser animados a apreciarse así mismos en cuanto a sus artesanías y cultura se refiere.

También discutimos acerca de la proximidad de la creatividad a la elaboración artesanal, y se sugirió que podemos enseñar técnicas a los nuevos artesanos en plan de desarrollo, pero no enseñarles qué debe hacer o qué diseño deben aplicar ya que por el contrario es importante dar al artesano una oportunidad de manifestar su propia expresión y su espíritu, porque éstos dos factores son en realidad todo lo referente a las artesanías.

Una artesanía bien producida expresa el espíritu, el estilo de vida, la cultura, y el amor de crear. Con estos factores el diseño vendrá naturalmente.

Muchas veces durante el Seminario discutimos acerca de los Colombianos y de su importante papel en lo que a dirigir el futuro de las artesanías y el diseño aquí en Colombia se refiere. Especialmente oímos una y otra vez que era la responsabilidad de los colombianos el encontrar las soluciones a los muchos problemas que fueron tratados con brevedad.

También escuchamos ideas acerca del desarrollo histórico de las artesanías en Colombia.

Desde el cambio que tuvo lugar durante la conquista española hasta las innumerables influencias que se han recibido de otros países.

Varias veces discutimos los buenos y malos aspectos del Cuerpo de Paz y qué efectos produjo en la cultura colombiana. Se reconoció en una de las conferencias que el Cuerpo de Paz trató de hacerlo en la mejor forma posible pero no entendió la cultura, y especialmente

te los problemas de las artesanías.

Hemos reconocido que hay un gran interés en las artesanías colombianas por parte de otros sitios del mundo. También hemos visto que para responder a este interés, Colombia tiene muchos problemas por resolver.

Analizamos las artesanías desde el punto de vista folklórico y cultural. También examinamos brevemente las diversas direcciones que se están tomando en otros países de todo el mundo.

Me parece que el Seminario ha abierto muchas puertas para futuras consideraciones. Cada uno de los presentes tienen mucho que hacer para esclarecer nuestras posiciones en el fomento y desarrollo de las artesanías, y al mismo tiempo comenzar a elaborar una sólida definición de las artesanías en Colombia.

CONCLUSIONES GENERALES

- 1.- Investigar al Artesano y sus problemas ; de producción, diseño y mercadeo, establecer normas de calidad y definir campos de diferentes Artesanías.
- 2.- Promover al Artesano hacia nuevos diseños.
- 3.- Conservar y respetar los diseños tradicionales.
- 4.- Promover la intervención profesional en la orientación de las Artesanías.
- 5.- Promover las artesanías en sus verdaderos valores, publicitariamente.
- 6.- Establecer un Consejo Nacional de Artesanías, que promuevan eventos permanentes.