

EL DISEÑO APLICADO A LA ARTESANIA

INTRODUCCION

Cuando se habla del Diseño aplicado a la Artesanía, surgen unas incomprensiones iniciales puesto que, en general, Artesanía y Diseño parecen, a primera vista, - términos incompatibles. Se piensa que el campo de aplicación del diseño compete a la industria y es útil en cuanto puede provocar un desarrollo seriado de productos, mientras que la artesanía se considera otra cosa,

Se manifiesta solamente en artículos que se producen uno por uno; sin embargo aun que los artículos se repitan y sean semejantes entre sí, por ser hechas con las manos, las piezas artesanales no son totalmente iguales.

Por lo tanto, la primera cuestión que se plantea es la de reconocer la realidad - tal como es y no por la idea que se tiene de ella. Es indispensable insistir en - que, de alguna manera, los artesanos en cualquier campo, cerámica, textiles, cestería, cuero, metales, etc. trabajan o intentan trabajar en serie.

Si descartamos entonces, la idea de artesanía como "pieza única", nos encontramos con un campo de posibilidades importantes y difíciles de medir donde el diseño tiene mucho que hacer. Es más, donde el diseño cuenta y ha contado desde siempre cuando la artesanía no ha sido algo estático que tiende a desaparecer sino que, por el contrario es y quiere ser una expresión viva del quehacer humano en el que la persona se realiza y es fiel, al mismo tiempo, a la herencia legítima y a su legítima contemporaneidad. Equilibrio justo y no imposible de conseguir.

Por un lado la herencia, con la ilustre carga que llega consigo, pues significa - lo que recibimos del pasado con un mensaje de belleza y por otro, la contemporaneidad que consiste en ser producto de nuestro tiempo y protagonista de la historia.

Respecto a la herencia, es clara la necesidad de conservarla y rescatarla, eliminando los elementos que con el transcurso de los años se van añadiendo sin sentido y desordenadamente. Pero también hay que considerar que conservar todo por que sí, sin otro criterio, puede llevar a que nos desplacen de los mercados mun-

diales y hasta de los nacionales, las nuevas tendencias imperantes, las modas y el cambio en los gustos que identifican cada período. No se puede desconocer la imaginación creadora y la evolución constante porque la Artesanía es también algo que está vivo y evolucionando. Eso es la contemporaneidad, que implica la concordancia entre el hombre, la obra y su medio.

Orígenes del Diseño

Por lo general se sitúan los orígenes del Diseño, como tal, como el fruto técnico posterior a la Revolución Industrial iniciada en el Siglo XVIII en Inglaterra y extendida al resto de Europa en el Siglo XIX. La Revolución Industrial surge, no como un desarrollo lógico y evolucionado del trabajo artesanal, sino como iniciativa de origen comercial la innovación técnica y mecánica que produce sus lógicos traumas no es comprendida inicialmente ni por el público, ni por los industriales. Durante mucho tiempo tratan de imponer a los productos de las máquinas, valores estéticos que les eran ajenos y que estaban asociados a las formas artesanales de producción que antes predominaban. El "oficio" artesanal era un honor y jugaba un importante papel en la sociedad; los artesanos se opusieron a las innovaciones de la máquina por dos razones: una personal al verse reemplazados manual y artísticamente y otro económico-social, al verse relegados por la máquina en el campo de la producción.

La época maquinista tiene más de cien años, la máquina de vapor, la rueda y dos telares mecánicos, son inventos que datan de fines del Siglo XVIII. Fue necesaria una generación para construir las máquinas, instalarlas, aprender su funcionamiento y reorganizar la producción industrial. Pero el elemento humano desplazado se resistió y se produjeron diversas reacciones. En Inglaterra un grupo de innovadores encabezados por William Morris, basándose en las teorías estéticas del filósofo John Ruskin, trata de volver a los aspectos fundamentales de la artesanía y surge el movimiento denominado "Artes y Oficios" que busca el retorno al sistema medieval de producción. Para realizar sus propósitos y difundir sus ideales logran establecer escuelas de arte y talleres creados con este fin.

Sin embargo, aunque en ese momento el diseño industrial estuvo enfrentado a la artesanía, posteriormente se ha generalizado y aplicado en varios campos. Para nosotros el diseño tiene un especial significado pues conlleva la posibilidad de un avance enfocado hacia la tecnificación sin pérdida de la identidad. En este país la disciplina del diseño puede contribuir a aprovechar sus propios recursos humanos, naturales y técnicos y a dirigirlos hacia mayores fuentes de empleo y mejoramiento del nivel de vida.

El diseño en Colombia

Si entendemos el proceso de "Industriosidad" de los pueblos, como una forma de diseño, Colombia como la mayoría de los países latinoamericanos, fue desde tiempos inmemoriales muy rica en ese campo. Dueño de un bagaje artístico propio que permitió la evolución de su propia cultura, el aborígen suramericano tomó sus intrínsecas y auténticas necesidades, exentas, de influencias foráneas, y las tradujo no solo en filosofía y costumbres, sino también en un maravilloso avance investigativo y tecnológico.

Los ejemplos que nos han llegado de estas creaciones son de una perfecta educación en el manejo de la forma para acondicionarla a un uso determinado, la utilización de materiales convenientes y la disponibilidad de herramientas bien concebidas que sirvieran para la elaboración. Así, pues, a todas estas formas de creación precolombinas a las que denominamos ARTESANIAS no puede negárseles que partían de una magnífica concepción de diseño y tal vez, que fueron hechas a veces con elementos casi mecánicos.

La artesanía en Colombia en su origen más lejano empezó en la talla de piedra y la fabricación de objetos para el uso doméstico, pasando por los tejidos, la cestería, armas punzantes, arcos, trabajos en madera, el calzado, ornamentos para ceremonia y - por supuesto los trabajos en oro; probablemente no tenían estos objetos una forma de producción tan particular y unitaria, sino que partían de un prototipo base con una tecnología y equipo que estaban en un adecuado punto de eficacia.

Con la Conquista, y más tarde con la Colonia, comienza un proceso de desarraigo cultural en unos casos y de adaptación en otros. Aparecen la albañilería, la herrería, la carpintería; los talleres para la reparación y elaboración de armas y arneses, la marquetaría. Se hace la artesanía en talleres organizados bajo la dirección y vigilancia del "maestro artesano" y los que ahí trabajan son a su vez productores y vendedores, - teniendo ellos mismos que fabricar sus propias herramientas y adaptar la apariencia óptica del producto final a la intencionalidad del uso y a las propias técnicas de producción empleadas. Estas técnicas se basaban en formas mecánicas elementales accionadas manualmente.

En el Siglo XVIII se fortalecen las cofradías y asociaciones artesanales con la transmisión directa de las artes ibéricas por medio de urdidores, tintoreros, tejedores, torneros, hilanderas y devanadores. Los indios, despojados de sus joyas, prefieren vestir como los ibéricos y adoptan su modo de pensar. En este estado de denominación absoluta - empiezan a surgir los primeros embriones de fábrica, para cubrir las necesidades de una mayor población usuaria. Primero con el establecimiento de un sistema de "edición".

donde un editor abastecía a los artesanos con la materia prima necesaria condicionándolos a que se doblegaran a sus indicaciones y luego con la concentración de personal en un solo sitio, ayudados para la fabricación, por máquinas y aparatos sencillos. Surgen así las primeras industrias, en especial la manufacturera (Textiles Boyacá y Santander).

A principios del Siglo XX se abre ya la coyuntura industrial y los nuevos procesos de producción. Superadas las implicaciones de la guerra mundial con sus dificultades de mercado internacional, se hacen nuevas instalaciones industriales en las principales ciudades del país. Se empieza a utilizar el mecánico y se hacen cosas interesantes - en diseño autóctono que resuelven las necesidades específicas del pueblo colombiano - como fue la despulpadora de café hecha en 1,920 para la Federación Nacional de Cafeteros, difícilmente superable en concepción y técnica.

En el campo artesanal la utilización del Diseño es relativamente reciente, veamos qué es y cómo se aplica.

Definición y Elementos del Diseño

Diseño es una respuesta a necesidades y éstas pueden ser de tipo material o espiritual. Diseño es el conjunto de elementos que hacen que un objeto sea útil y bello. Por eso busca dar la forma más coherente al objeto con respecto a sus funciones, al material más adecuado, a las técnicas de producción, al examen de costos y a factores de carácter cultural y estético. Es decir, es la adecuación de la forma y el material para cumplir una función, realizado con la tecnología adecuada, con características estéticas y a un precio justo, apto comercialmente.

En el diseño está implícito el proceso creativo que va desde la concepción del objeto, la selección de la materia prima, el conocimiento de la técnica, los pasos que comprende el proceso de producción hasta su realización final.

Veamos los elementos del Diseño y algunos puntos o enunciados para reflexionar:

1. Forma :

La forma surge casi espontáneamente, sugerida por la función de acuerdo a una necesidad específica (ej.: jarra). En la forma hay que tener en cuenta la estructura del objeto, el volumen, las proporciones, los acabados.

2. Materiales :

La forma y la materia prima son elementos inseparables en cada diseño. La selección de la materia prima óptima y más adecuada de acuerdo al medio, hará que el objeto sea mejor. (Ej. urbano y rural).

Tratamiento y utilización del material.

Técnica y material.

Materiales tradicionales. Problemas técnicos de su tratamiento (técnica tradicional técnica moderna ?).

Nuevos materiales (posibilidad de darles un tratamiento artesanal).

Diseño Industrial - Producción Industrial - artesanía.

3. Función :

El uso o la funcionalidad del objeto es la razón por la cual fue hecho, su destino o utilización.

El uso, la forma y el material están en relación directa y condicionados por la función (Ej. florero de esparto).

Funcionalidad del Diseño (en lo tradicional y en la concepción actual) (Ej. olla Ráquira).

Nuevos usos, nuevas formas.

El objeto en su ambiente y en su uso.

Uso cotidiano utilitario

Uso decorativo (Ej. balay)

Anatomía y Diseño

Consideraciones psicológicas y sociológicas del diseño.

Consideraciones comerciales.

4. Categoría Estética :

Son los elementos que hacen que un objeto sea bello, agradable a la vista y que tenga el sello de creatividad de su autor, de acuerdo a su criterio-artístico y su manejo técnico.

Se dice de artículos como un canasto de mimbre, una cazuela de barro, una manta de lana que la belleza les viene por añadidura : son hermosos

porque son útiles.

5. Técnica y Tecnología

La técnica se refiere al "oficio" artesanal, al proceso de producción y a la utilización de las herramientas y los equipos.

El dominio de la técnica es fundamental en el resultado final, lo mismo que el conocimiento acerca del manejo de las herramientas y las máquinas simples que sirven como ayuda en la producción artesanal. La "destreza" contribuye a lograr artículos de mejor calidad y a mejorar la productividad.

6. Precio :

El precio es otro elemento fundamental dentro del proceso de diseño, ya que un artículo aún siendo útil y bello si su precio está por encima del mercado, no tendrá el resultado esperado.

7. Identidad Cultural :

La identidad de un pueblo nace de sus valores tradicionales. Es el común denominador que hace que un grupo humano se identifique por una serie de elementos iguales o similares que a la vez lo distinguen y diferencian de los demás.

Un pueblo sin identidad o sin identificación cultural, es una sociedad sin presencia real.

La identidad cultural implica, lo autóctono, lo propio, lo "puro" es la tradición típica y viva.

La identidad bien entendida es lo que nos permite evolucionar pero sin perder nuestro sello y nos libera de las influencias extranjerizantes que producen falsificaciones.

8. Calidad :

Por calidad se entienden no solo los aspectos visuales del producto, sino -

que abarca otros aspectos como la durabilidad, mantenimiento, funcionamiento y estética.

Este punto es definitivo para que el producto pueda competir tanto en los mercados nacionales como internacionales.

9. Empaques :

" Un buen producto en un mal empaque, deja de ser un buen producto ".

Resumiendo: El diseño, la calidad y el empaque del producto forman la trilogía técnica perfecta para lograr un buen producto .

MARIA TERESA MARROQUIN DE NARVAEZ

Jefe División de Diseño

Artesanías de Colombia S.A.

Mayo 1986