

D

iseño, Artesanía y Estética

D.I. Carmen Adriana Pérez Cardona
Universidad Católica Popular del Risaralda.
carmen.perez@ucpr.edu.co

Primera versión recibida el 12 de mayo de 2010,
versión final aprobada el 11 de octubre 2010

Resumen:

Este artículo, surge de un proceso investigativo en el cual se buscó comprender las formas simbólicas desarrolladas en el oficio de la talla en madera, lo cual demandó, en primera instancia, un proceso de acercamiento y reconocimiento a los artesanos como epicentro del análisis cualitativo, de la sistematización de sus historias de vida. En segunda instancia, conocer la forma del oficio por medio de registros que dan cuenta del proceso artesanal regional, y sus producciones en relación con los contextos socioculturales, quienes finalmente condicionan y determinan las características estéticas del objeto artesanal. Se propone, entonces con este escrito, el análisis del oficio artesanal “la talla en madera”, y de las manifestaciones estéticas, identificadas en el objeto elaborado por los artesanos de Santa Rosa de Cabal, para conocer las formas actuales que dan características y particularidades al objeto, como producto, para develar las dinámicas de creación, las tradiciones e identidades que permanecen en el tiempo y cómo a través de las estéticas contemporáneas se leen las formas compositivas. Para ello, se desarrolla en un primer momento una caracterización general del oficio artesanal; luego se presentan las categorizaciones estéticas de la artesanía; y finalmente, se expone la matriz relacional que evidencian las tipologías de objetos encontrados.

Descriptor:

Artesanía, estética, identidad, oficio, objeto artesanal.

Abstract:

This paper arises from an investigative process in which it was wanted to understand the symbolic forms developed in the job of carving, which requested, at a first stage, a process of approach and recognition to the craftsman as the center of the qualitative analysis of the systems of the stories of their life. Also, in a second place to know the form of the job through records that talk about the regional crafts process and its products related to the social-cultural contexts which finally condition and determine the features of the aesthetic craft object. It is proposed in this paper, the analysis of the carving, and the aesthetic forms identified in the object done by the craftsmen of Santa Rosa de Cabal, to know the forms that characterize the object, as a product, to discover the dynamics of creation, the traditions and identities that remain in time and how through the contemporary aesthetic forms the composer forms can be read. To do this, in a first stage, a general characterization of the crafts job is developed; in a second stage the aesthetic categories of the crafts are presented; and finally the relational cast that evidence the type of objects found.

Descriptors:

Crafts, aesthetic, identity, job, crafts object.

Diseño, Artesanía y Estética*

D.I. Carmen Adriana Pérez
Cardona Universidad Católica Popular del
Risaralda**
carmen.perez@ucpr.edu.co

La artesanía, como patrimonio regional de un territorio, permite identificar los diversos oficios que se dan a partir de la transformación de materiales naturales, a través de la intervención del ser humano como hacedor de objetos que suplen necesidades y generan procesos culturales como parte del soporte de la memoria transmisible, lo cual hace posible la construcción de gramáticas específicas en el dominio de la técnica y manipulación del material.

El análisis del oficio artesanal, talla en madera en Risaralda, conduce al conocimiento de las tradiciones que han permanecido en el tiempo, cómo han evolucionado y cómo se han transmitido. Y de la actividad técnica que, como hecho social, se puede valorar desde el diseño en sus formas de expresión y su presencia en el ámbito cultural. Y así mismo, reconocer las comunidades arraigadas en un territorio que derivan su sustento de un oficio particular. Este reconocimiento posibilita la identificación de grupos humanos en el contexto local y regional.

El objetivo estético consistió en analizar e interpretar las formas desarrolladas en el oficio de talla en madera, desde las manifestaciones estéticas identificadas en los objetos elaborados por los artesanos de Santa Rosa de Cabal.

Como el proceso metodológico llevado a cabo fue de corte cualitativo en su dimensión teórico-práctica y cultural, propia de estos estudios, fue posible la caracterización del oficio artesanal a partir de la interacción con los artesanos, reconociendo las manifestaciones estético-

culturales. Este proceso aporta a la investigación gracias a las técnicas propias del método: en la recolección de la información se aplicó la entrevista semi-estructurada, donde se recopilan historias de vida de los artesanos, el registro fílmico y fotográfico del proceso en la elaboración de las piezas talladas que permite identificar las diferentes formas de concepción, el manejo de las herramientas y materiales usados.

El análisis se realizó a partir de la información encontrada en las entrevistas y los documentos bibliográficos que evidencian la semblanza de los artesanos; este proceso metodológico permitió la identificación de las categorías emergentes de las formas de expresión de los objetos artesanales en lo religioso, lo costumbrista, lo utilitario y lo artístico. A través del análisis del objeto cultural estético se realiza una lectura e interpretación del objeto artesanal como proceso creativo, desde el cual las temáticas se dan a partir de los lenguajes, códigos y signos del entramado social, que en su “creación cultural supone la actividad de un grupo que de forma solidaria genera productos útiles y reconocibles” (Margulis, 2006, p.2). Reconocer estos tópicos hace posible la identificación de grupos humanos en el contexto local, con el fin de fundamentarlo en el discurso de la dimensión estética comprendida en las formas de expresión y de concepción de mundo de los artesanos.

El Oficio del Artesano

Para entender el objeto artesanal desde las dinámicas de creación, primero se debe comprender su sentido, luego reconocer su elaboración, y finalmente hallar la construcción formal de los aspectos que la definen y por ende, la significan.

La utilidad es uno de los componentes que hace a los objetos imprescindibles. Esta característica particular, además de las

* Trabajo resultado de proceso investigativo registrada en el centro de investigación de la Universidad Católica Popular del Risaralda en la convocatoria 007-2007, perteneciente al grupo de Medio ambiente y Diseño de la facultad de arquitectura y diseño.

** Diseñadora Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana; Especialista en Gestión Tecnológica de la Universidad EAN y Universidad Tecnológica de Pereira; Especialista en Estética y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; Docente Asistente de la Universidad Católica Popular del Risaralda.

propias positivistas como forma, textura, materia, proporción y composición, conducen a un acercamiento descriptivo y a la identificación de características sensibles como el lenguaje, el sujeto, la simbología, el signo, la diversidad, que generan señales a través de las cuales se transmiten contenidos para la valoración interpretativa desde la estética.

La artesanía como una expresión estética puede repetirse para cumplir una función utilitaria o decorativa; representa la tradición colectiva y al mismo tiempo es un universo de expresión individual, puesto que cada creador innova dentro de los cánones establecidos por lo sociocultural.

La talla en madera como parte de la identidad arraigada en un contexto, ha recibido diferentes influencias reflejadas en los temas descubiertos en los detalles de las piezas, trastocadas por el proceso de colonización tanto española como antioqueña donde el quehacer tradicional se alimenta con elementos regionales. Sin embargo, estas mutaciones, mezclas y mimesis dadas por la copia y aprobadas por

la sociedad, permiten crear la memoria objetual de una región y generar una lectura sobre el manejo estético en la talla.

Entre los artesanos de Santa Rosa “Hay una tradición firmemente implementada, aceptada sin más por todos los constructores de formas” (Alexander, 2003, p. 51), lo que lleva a encontrar elementos similares en las construcciones objetuales, debido a las dinámicas del mercado donde la solicitud hace que se generen elementos similares.

Otros se apropian de formas ornamentales, desprendiendo, en algunos casos, la imagen de la función original para la que fue creada y es así como la concepción se agencia, se deslocaliza, cambia de formato dependiendo de la necesidad, generando modificaciones formales a la estructura, lo que origina nuevas formas de expresión, que dan nuevos sentidos en algunos casos y en otros, los conservan.

Es así como se transpone una cultura sobre otra, aunque no exista una relación con el referente; allí se da la hibridación conceptual y formal de los objetos artesanales surgidos de la talla. El medio se presta para la retroalimentación constante del proceso creativo donde la expresión estética es particular de cada tallador.

La diferencia consiste en el manejo técnico (techné, término griego que significa “saber hacer”) cuyo saber se da en el proceso, desde el manejo del material en relación con la herramienta. La expresión del objeto artesanal, plasmado por el dominio de la madera, se entretreje en el discurso objetual, en la diversidad de formas que rodean el origen de la creación, dentro de estas se encuentran particularidades que permiten la lectura, contextualización y relación coherente entre lenguaje, técnica y estética.

El lenguaje propio del ser humano posibilita la

Foto 1 Artesano Jesús Ocampo, tomada por Carmen A Pérez

interpretación de los objetos artesanales como signos y verdaderas representaciones de la realidad exterior. Con el apoyo en la habilidad técnica se resuelven diversas necesidades expresivas y sensibles, las que generan nuevas situaciones y relaciones, dando lugar al intercambio socio cultural. Allí el objeto artesanal tiene su poder concentrado con aquellos con los que guarda semejanza; su forma visible da a entender su eficacia, sus principios; su fuerza se dará por el efecto que se produce en el sentir del espíritu de quien lo observa, generando una relación entre el sujeto y el objeto, que fortalecen el sentir estético.

El grupo de artesanos se clasifica por sus particularidades, sus signos, comportamientos, identidad y etnia. Es esto lo que los diferencia de otros grupos, y posibilita la interpretación de su cultura que reproduce saberes prácticos normalizados, originados en el mundo natural desde interpretaciones y asimilaciones que se plasman en los artefactos.

Categorizaciones estéticas desde la artesanía local

Una aproximación valorativa al objeto estético depende de si se advierte lo que en él se ve, se comunica y expresa. Si se entiende su equivalencia entre lo externo y lo interno se comprenderán sus elementos constitutivos, a partir de los cuales se definen las categorías que orientan el desarrollo de este trabajo. A nivel de Colombia, los procesos artesanales se clasifican en tres tipos:

Tradicional popular (Elementos propios): Nace de la mezcla dada en los procesos de colonización, donde americanos, africanos y europeos generaron características formales y funcionales; los elementos que surgieron de esa forma de hibridación cultural son adoptados y buenamente llamados formas tradicionales de artesanía. Se contempla aquí la elaboración de artefactos con referencia a lo propio, lo recurrente y cotidiano, que plasman formas de actuar y concebir el mundo. Son por el manejo de la repetición del objeto un proceso transmitido por los ancestros; colectivos en el manejo de sus propuestas y

anónimos en la carencia para representar la particularidad en la respuesta objetual dentro de la globalidad.

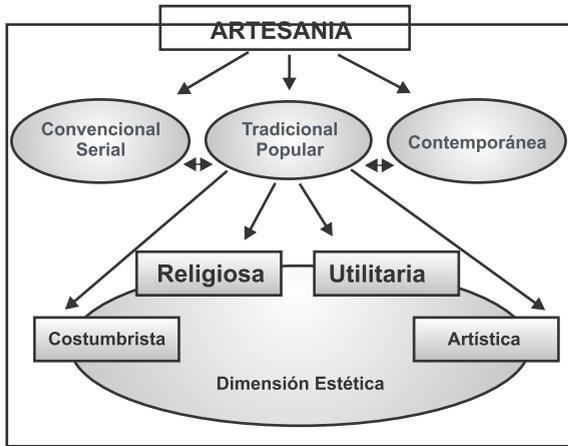
Convencional Serial (Elementos ajenos): Se da a partir de elementos tradicionales donde el manejo seriado y repetitivo permite la estandarización del proceso en su elaboración. Se toman elementos ajenos del contexto mezclándolos con formas tradicionales, generando hibridaciones formales; compiten por precio en el mercado sin desarrollar verdaderas innovaciones formales. Aquí se evidencia la ampliación en el uso tecnificado dentro del proceso productivo y se refleja en las formas tradicionales que manejan, siendo la modularidad en los detalles una característica.

Contemporánea (simbiosis cultural): Se manifiesta en la producción de objetos útiles similares a las categorías anteriores cambiando en ellos su influencia estética, en los procesos se integran elementos técnicos y formales procedentes de diversos contextos socioculturales. Tiene la característica de transición hacia la tecnología moderna y la aplicación de principios estéticos de tendencia universal; destaca la creatividad individual expresada por la calidad y originalidad del estilo del artífice. Tiene una fuerte relación con las funciones estético funcionales, allí se dan conexiones naturales entre el objeto, la identidad y la calidad, dado por el manejo y mezcla de opciones en su elaboración, las que surgen por el contacto permanente con el contexto, forjando simbiosis culturales inmersas en la manifestación objetual.

Matriz Relacional: La propuesta con la matriz consiste en mostrar la relación que se da con los diferentes modos de catalogar la artesanía, planteando que surgen en esencia de la artesanía tradicional popular, la convencional serial y la contemporánea, siendo ellas el insumo para desplegar otro tipo de procesos y formas de concepción, donde el lenguaje formal varía sustancialmente cambiando en la técnica y en la estética.

Todo esto permeado por el contexto al que se pertenece; así, se propone leer desde estas

categorías el texto estético que se oculta en ellas, encontrando en las diversas expresiones dadas por parte de los artesanos, múltiples formas para acercar su concepción a una lectura clasificada previamente.

Esquema 1 - Matriz relacional desarrollado por Carmen A. Pérez C.

En las representaciones religiosas el manejo del color, las formas y el material, permiten referenciar lo natural, dejando el mobiliario del color de la madera, lo que fortalece el concepto de lo tradicional que da sentido nostálgico, afectivo y evocador de la tierra, del origen que vive y permanece.

Lo simbólico en la representación trasciende lo individual para alcanzar lo universal, siendo innato de la vida del espíritu. A partir de su lenguaje comunica realidades que constituyen un territorio dentro del cual existe una organización. Las formas manejadas permiten leer ese lenguaje y la estética se recrea en la lectura y análisis de estas creaciones.

Se propone analizar las formas halladas desde elementos que dan cuenta de la forma, las relaciones y los contenidos para lograr una aproximación hacia la dimensión estética:

Con el desarrollo de la matriz y a partir del proceso investigativo se encuentra que los artesanos aplican su conocimiento en distintas temáticas, donde los elementos creados permiten una lectura, desde la estética se accede, lee y clasifica sus formas.

Lo Religioso

En lo religioso se encuentra una gran iconografía que no sólo evoca cosas ausentes, sino también series de sucesos relacionados unos con otros; lo simbólico como una forma de expresión antigua ha revelado aspectos de la realidad trascendiendo el tiempo y el espacio, dejando ver la esencia de lo que se quiere describir, participando de la realidad contextual.

Foto 2. Detalle de mesa. Carmen Pérez C

Lo Costumbrista

Esta temática se asume como un asunto conmemorativo donde se resalta la memoria; en las composiciones se logra un texto narrativo sobre alguna práctica tradicional, evidenciada por medio del manejo formal del relato: “Para comprender el significado de la acción, debo estar familiarizado, no sólo con el mundo práctico de los objetos y las acciones, sino también con el mundo de las costumbres y tradiciones culturales” (Panofsky, 1962, p.14)

En el análisis del costumbrismo se evidencia que en el hombre se da el sistema simbólico: “El hombre no sólo vive en una realidad más amplia sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad” (Cassiere, 1971, p.12) Allí surgen vínculos con otros referentes, las escenas costumbristas registran diversos momentos de la realidad, describiendo actitudes, valores, hábitos y comportamientos que se evidencian en este caso por el manejo de la talla: los relieves personifican las diversas escenas. Las formas se repiten: el campesino, el café, el trabajo, el machete, en un sinfín de disposiciones para generar conciencia de la región, de lo que se es, de la identidad y del arraigo de su creador.

Los referentes cambian según el contexto y el deseo de representación; sin embargo, la talla permanece como una expresión que da vida a las narraciones por medio de figuras populares, exponiendo “formas lingüísticas”. En este caso, se transmite por medio de la representación la dinámica de la memoria colectiva, circulando el mensaje dentro de la esfera espacio temporal; el medio físico es la madera y el medio comunicacional es la talla, con lo cual se escribe, se deja la huella, se expresan significantes formales sustentados en “significados culturales”.

Foto 3. Detalle de mesa. Carmen Pérez C

Foto 4. Detalle de atrio. Carmen Pérez C

Lo Utilitario

En esta categoría, el simulacro permea el proceso de la talla, a partir de la serialización de lo utilitario, se vuelven indefinidos los elementos compositivos, entrando en la dinámica de la comercialización. En este universo, el referente útil es el que más manifestaciones eclécticas posee, es allí donde se hace valioso el análisis estético de las formas mimetizadas, mediatizadas y simuladas.

El referente es fuertemente histórico, el estilo es recargado, se crean artilugios que evidencian la apariencia de lo natural recurriendo a lo artificial, simulando la sutileza siempre viva, inmortalizando el ambiente para generar la sensación, la pantomima de lo natural en el entorno, las flores, hojas, conchas, la figura humana y demás elementos, son realizadas con habilidad técnica.

Los detalles decorativos y la ornamentación son indiscriminados, el artesano se expresa, a solicitud del comprador, este último se ve identificado en las formas, puesto que va a aparentar status, como en épocas pasadas.

La labor del artesano es configurar, representar y expresar, es el hacedor de las ideas y a partir de los lenguajes propios de la talla integra nuevas connotaciones y accede a los gustos del comprador. En otros casos, el manejo formal es simple y se adapta a ciertos espacios. Se evidencian las diferencias logradas en el manejo compositivo, dependiendo del usuario.

Fotos 5-6. Amasijos del progreso y el baño
Autor Samuel Marín

Foto 7. Pareja Campesina
Autor Samuel Marín

Foto 8. Silla. Laura Noreña

Foto 9. Cabecero de cama. Carmen Pérez C

Lo Artístico

Desde lo artístico, los bienes “espirituales” son aquellos en los que la forma predomina

sobre la función y lo bello sobre lo útil, existiendo “la interacción de lo culto con los gustos populares” (García, 1990, p. 61).

Foto 10. Detalle silla - Carmen Pérez C

En el manejo del material y la realización de la talla, la fuerza debe rasgar la madera de forma controlada, sacando la expresión más fuerte, dando impulso a la obra, adquiriendo sentido para que el que observa la obra sienta placer, al igual que el que la realiza. El lenguaje expresivo llena la representación de sentido, virtualiza la fuerza, el empuje, lo cual se favorece por el dominio de la línea y configura un recorrido por la obra.

El artesano crea volúmenes en los cuales plasma su sentir, domina matrices icónicas de su comunidad, en función de formas estéticas, logra interrelaciones creativas, plantea cosmovisiones. Es allí donde es posible la creación artística, en la superación de la forma real cotidiana por la forma sensible, mostrando un sentido diferente en la forma constituida.

Foto 11. Mujer embarazada
Por: Carmen Pérez

Foto 12. Caballo
Por: Samuel Marín

Foto 13. Caballo
Por: Samuel Marín

Conclusiones

El objeto artesanal es una forma sociocultural de expresión que contiene una serie de representaciones surgidas de la mezcla de las tradiciones, de las serializaciones, de los lenguajes. Las especificidades se observan en el estilo, en la huella, en la particularidad lograda por la experiencia. La estética corresponde a una dimensión de las culturas, y por medio de ella se leen y entienden los sucesos que se reflejan en las expresiones propias de los artesanos, en las que se proyectan sus deseos, tradiciones e ilusiones.

El quehacer artesanal está condicionado por elementos culturales tales como la religión,

la intención útil del objeto artesanal y las costumbres. Ello genera un fenómeno particular en el que el objeto artesanal se constituye como imagen no sólo de la región sino también en el testimonio cultural del artesano.

El oficio del tallador surge del proceso de aprendizaje dado por la interacción con actividades relacionadas con la madera y, en particular, por las enseñanzas asumidas a través de sus antecesores, con lo cual se puede evidenciar que el oficio del tallador, más que surgir simplemente de la intención de la realización de una talla, es ante todo un hacer que nace paulatinamente con la experiencia en el manejo de la madera.

Referencias

- Alexander, Christopher (1986). Ensayo sobre la síntesis de la forma. Buenos Aires: Ediciones infinito.
- Beltrán, Carlos Andrés (2006). Parte 2. Hilando el diseño desde la artesanía. En: Revista de Diseño Industrial Acto. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia. Pp. 38-41.
- Castro, Iván Darío (2003). Diseño Industrial y Artesanía. En: Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño. Bogotá. Colombia.
- Cassirer, Ernst (1971). Antropología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica.
- Dadgonet, Francois (1992). Por el arte de hoy. Del objeto del arte al arte del objeto. Trad. De María Cecilia Gómez B. Paris: Dis Voir.
- García Canclini, Néstor (1990). Culturas Híbridas. México: Grijalbo.
- Leroi Gourhan, Andre (1971). El gesto y la palabra. Venezuela: Universidad Central de Caracas.