

Arts and Crafts y Artesanía Contemporánea

D.I. Elvira Ticora

“La vida creativa es la habilidad que tienen las personas para moldear el mundo. Con esto en la mente, empezamos a ver a las personas como fuerzas transformadoras, libertadoras, felices y creativas.”

(ARBUCKLE, citado por la revista La Aldea Humana 1994)

Si quisiéramos hablar de artesanía contemporánea deberíamos detenernos y mirar la historia del arte y del diseño. Cada movimiento o estilo en los últimos 120 años ha sido un estímulo para los diseñadores, artesanos o todos aquellos que están en la búsqueda constante de nuevas inspiraciones formales, visuales o conceptuales. Estas búsquedas han traído el pasado al presente sin dejar de mirar el futuro y otra vez han dado una vuelta para volver a encontrar nuevas posibilidades, nuevas propuestas inspiradoras que embriaguen de deseo a los consumidores frente a la necesidad de comprar o satisfacer un sueño a través de un objeto.

Desde 1850 cuando se generó el movimiento arts and crafts se han desarrollado una serie de estilos que abarcan desde el art nouveau hasta las propuestas estéticas actuales en donde la influencia de la tecnología en el desarrollo de nuevos materiales y procesos generan nuevos estilos que fluyen a través de las masas y apenas alcanzan a asombrar al consumidor, pues los tiempos y la rapidez de la vida cotidiana solo permite el cambio constante sin detenerse a profundizar en los que nos gusta, lo que usamos o lo que realmente deseamos. Los avances tecnológicos especialmente en el área de las comunicaciones tienen una gran fuerza en nuestra vida doméstica, nuestra gente está en la búsqueda constante de algo diferente, que lo haga especial y único, lo que ha llevado a los creadores de formas, ya sean diseñadores, empresarios o artesano a recrearse en estilos como el arts and crafts y el art nouveau, entre otros.

En 1906, T.J. Cobden Sanderson definió el arts and crafts como...“un movimiento que pone todas las actividades del espíritu humano bajo la influencia de una idea, la idea de que la vida es creación”. Es la conciencia de diseñar con un sentido, teniendo en cuenta ante todo al hombre, su universo y su necesidad de sentirse amado por lo que le rodea, y eso incluye a los objetos y cosas que usa en cada momento de su cotidianidad.

Al movimiento de artes y oficio se dio entre 1850 y 1900 y surgió en contraposición a la industrialización del siglo XIX, que había generado la degradación de la calidad y del diseño de los objetos que se estaban produciendo. Los diseñadores, arquitectos y artistas se interesaron por el trabajo artesanal y el artesano y deseaban encontrar una armonía entre la función, la forma y la decoración. En esta búsqueda encontraron muchos elementos que serían fuentes de inspiración como lo fueron el gótico, las formas naturales, orgánicas y elementos que tuvieran una tradición vernácula.

Uno de los exponentes más importantes del movimiento Artes y Oficios fue

William Morris, diseñador, escritor, poeta, y socialista (1834 – 1896). Sus ideas afectaron el pensamiento de la época, con una visión mucho más amplia que la del arte y del diseño, incluyendo la política, la religión y la estética dentro de una forma muy personal de idealismo social.

No solo había una preocupación por el desarrollo de los objetos sino por conocer y tener conciencia del momento histórico que se tenía, en donde la crítica y la discusión jugaban un papel importante y todas las esferas de la sociedad, desde la política hasta las preocupaciones económicas participaban en el dialogo de la creación. Si nos detenemos y miramos al pasado veríamos mejor el presente. Acercando el movimiento de artes y oficios al conocimiento que tenemos de artesanía contemporánea quizás encontremos elementos comunes pero no siempre los mismos caminos que siguen.

En la definición que encontramos de artesanía contemporánea en la Ley 36 de 1984. Esta dice: “La producción de objetos artesanales con rasgos nacionales que incorpora elementos de otras culturas y cuya característica es la transición orientada a la aplicación de aquellos de tendencia universal en la realización estética, incluida la tecnología moderna.” Una definición desde lo institucional y desde la ley pero no desde aquellos que con sus manos han generado todo un movimiento contemporáneo cercano a aquel que se dio a finales del siglo XIX.

Sin embargo más allá de lo meramente institucional, están los diseñadores, los arquitectos, los artistas, entre otros creando objetos, artefactos o simplemente cosas para embellecer la vida, en un intento por rescatar los valores culturales o mezclar lo tradicional con lo contemporáneo. Queda aun una pregunta por resolver, y los artesanos? ... están presentes en este universo creativo?... o solo se han tenido en cuenta dentro del proceso técnico para el desarrollo de los objetos enmarcados dentro del concepto de artesanía contemporánea?... preguntas que se podrían responder analizando cada caso, cada situación o cada contexto. Posiblemente cuando el diseñador o el artista se han acercado al artesano en una comunicación de doble vía el resultado es un objeto espiritual, pero en los casos en que grandes sectores productivos y comerciales, almacenes de cadena se interesan por el objeto con contenido artesanal, el artesano termina siendo solo mano de obra barata y anónima.

Además en las nuevas estructuras sociales encontramos un nuevo artesano, resultado de las circunstancias políticas,

económicas o culturales, un artesano urbano que en la mayoría de los casos se enfrenta a la producción espontánea, con conocimientos básicos de procesos, técnicas o materiales. La experimentación le permite ir recorriendo caminos pues, en lo referente a la propuesta formal recurre a su propia inspiración o experiencia, desconoce teorías, conceptos o la historia como soporte y herramienta de aprendizaje.

A pesar de todas las preocupaciones y contradicciones que se generan dentro del campo de la producción de Artesanía Contemporánea nos enfrentamos frecuentemente a propuestas armónicas, equilibradas y funcionales, ricas en formas, colores, y texturas, en donde predominan el manejo e intercambio de materiales.

Estos objetos transformadores que encontramos en el lugar que vivimos, comemos, dormimos o trabajamos se convierten en una parte de la vida indispensables o no, los amamos, los necesitamos, nos acompañan por épocas, nos evocan momentos tristes o felices, nos traen recuerdos de amor o desolación, tienen vida en si mismos por lo tanto su creación debe tener una conciencia ética, por que además son un acto social, político, económico y cultural. No deben contribuir a la crisis ambiental que nos aqueja, sino verdaderamente fortalecer la identidad y la construcción de valores.

Victor Papanek citado por la revista La Aldea Humana 1995, hace una reflexión acerca de algunas responsabilidades, disciplinas o habilidades de un diseñador, dones que son igualmente importantes en los arquitectos, en los artistas o en los artesanos. Estos son algunos de sus planteamientos:

“La capacidad para investigar, organizar e innovar.

La habilidad para desarrollar respuestas apropiadas para problemas nuevos o que están apareciendo.

La aptitud para probar esas respuestas a través de la experimentación.

Los talentos para combinar la atribución de la forma, consideraciones técnicas rigurosas, factores humanos y sociales y arrebatamiento estético.

La sabiduría para prever las consecuencias técnicas, ecologías, económicas, energéticas, sociales y políticas de la intervención del diseño.

La comprensión para trabajar con personas de varias áreas diferentes”.

Detenerse a reflexionar sobre el papel que jugamos creando objetos, hoy, para hoy o para el mañana debe ser una tarea de todos los días, mirar el pasado, aprender de él y cuestionar el futuro. Qué deseamos para nosotros y para aquellos que están por venir?, Qué necesitan los hombres para ser felices?. La construcción de una sociedad más humana desde todas las esferas de su existencia, hombres, objetos, espacios,...nobles, con energía, con identidad y , sin dolor.

Referencias bibliográficas

QUIÑONES, Ana Cielo, Reflexiones, en torno a la artesanía y el Diseño en Colombia, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003.

SPARK, Peeny (et.al); Diseño Historia en imágenes, Hermann Blume Editores, 1986.

Revista La Aldea Humana, ICSID, Artesanías de Colombia, Bogotá, 1995.