

Naturaleza y diseño artesanal

VIII CURSO INTERAMERICANO DE DISEÑO ARTESANAL

ALTOS DE CHAVON, REPUBLICA DOMINICANA. AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 1987

Ingreso 4062

Naturaleza y diseño artesanal

VIII CURSO INTERAMERICANO DE DISEÑO ARTESANAL

ALTOS DE CHAVON, REPUBLICA DOMINICANA. AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 1987

L743,6

Directorio y
participantes

Dirección:

Claudio Malo González
Alfonso Soto Soria

CIDAP
OEA

Coordinación

Patricia Reid
Millete Winny

República Dominicana
Altos de Chavón

Profesores

Claudio Malo González
Alfonso Soto Soria
Rosa Tavares
Omara Arroyo
Tula Salasar
Diego Jaramillo
Patricia Reid

Ecuador
México
República Dominicana
México
Perú
Ecuador
República Dominicana

Conferencistas

Nilda Giraldi
Abelardo Jiménez Lambertus
Manuel García Arévalo
Ada Balcárcel

Altos de Chavón
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana

Estudiantes

Argentina

Cecilia Casamajor
Nora Luzza

Bolivia

Edgar Betancourt Ramírez

Costa Rica

Javier González Amador

Colombia

Beatriz Pérez

Ecuador

Fabián A. Figueroa O.

El Salvador

Carla Margarita Rosales Núñez

Guatemala

Helga Fabiola Roche Orozco

México

María Antonieta Castilla Cardoso

Paraguay

Hugo Emilio Lundberg Prieto

República Dominicana

Yanco Lucero Cruz

Pilar Sánchez Hidalgo

Natividad Elisabeth Pichardo Abreu

Jesús Hernández

Raimundo Domínguez Báez

Celina Rodríguez

Ana Luisa Pichardo A.

Jorge Peralta López

Ulises Almanzar

Cruz María Vélez

Rosa Julia Fernández Santana

Santo Esmero Encarnación Urbáez

Tamara Pagan

Vilma Severino
Manuel de Jesús Báez

St. Kitts

Alonso M. Evanson-Jones

Uruguay

Mariana Carranza
Beatriz Carballo Skripkiunas
Juan José Lucas Noriega

Venezuela

Carlos José Martínez

Vivir es convivir con la realidad.

Todo ser viviente, para subsistir, tiene que contar con el entorno natural que le rodea, sea para tomar de él los medios que posibiliten su subsistencia, sea para enfrentarse a los peligros que amenazan su vida. Lo común entre los animales es el predominio de la adaptación de su estructura y peculiaridad biológica a las características del medio, hasta lograr un grado de equilibrio entre las conformaciones de su cuerpo y las condiciones del habitat.

En el ser humano, esta forma de convivencia de la ecuación hombre-medio, varía. En su enfrentamiento a la realidad es capaz de hacer un paréntesis, tratar a solas con la imagen que del mundo exterior ha capturado en su mente, acometerla desde diferentes ángulos, imaginarla modificada y transformada de distintas maneras y, luego, retornar a los objetos presentes en el mundo exterior e intentar poner en práctica los cambios que en su mente ya ocurrieron.

Esta manera de ser, exclusiva del ser humano da lugar a que la transformación de la realidad se dé en forma permanente, sistemática y creciente, para que en el polo de la ecuación hombre-medio, el hombre -cada vez con más intensidad- modifique el medio adaptándolo a sus múltiples necesidades, apetencia y formas de vida.

Modificar y ordenar los elementos del mundo externo, de acuerdo con esquemas previamente desarrollados en su rico y completo mundo interior y con finalidades concebidas y avaloradas previamente es, en sentido amplio, diseñar.

Audacia y falta de modestia pretendería ser afirmar que diseñar es crear de la nada.

Diseñar implica sobre todo una convivencia que supone lucha y enfrentamiento y culmina en un abrazo de paz del hombre con su realidad circundante.

En estos términos, es la naturaleza la primera fuente de inspiración e incitación para el diseño. A medida que las culturas han avanzado, el ritmo del proceso de evolución social, las instancias entre el sujeto-diseñador y el objeto-diseñado, han experimentado un creciente aislamiento de la naturaleza en estado virginal.

Introducción

Más de ninguna manera podemos afirmar que se han agotado las posibilidades de la naturaleza en estado virgen, para ofrecer ricas e inconmensurables fuentes de inspiración al hombre, especialmente al hombre estético que predomina en el artista y en el diseñador.

Los avances crecientes y acelerados de la tecnología, han dado lugar a que el hombre tienda a perder su sentido auroral de hermandad absoluta con la naturaleza y que, de fraterna ofrecedora de bienes, ideas y sentimientos, tienda a mirarla como esclava sometida a la que hay que manejarla al ritmo de su arrogancia, pero este alejamiento, constantemente está contrapesado con la reconciliación, ya que la añoranza de las puras delicias de la naturaleza sobrevive y crece mientras más complicadas son las relaciones cotidianas con la selva artificial.

Debe el diseñador, si es que quiere que su obra transformada tenga calor humano, retornar al medio físico como fuente de inspiración para su creación y no perder de vista la frescura que la naturaleza siempre le ofrece.

En el VIII Curso de Diseño Artesanal se ha dado énfasis a este creativo reencuentro y contacto de los mundos. Haya sido o no el propósito inicial de este evento, la exuberante hasta la alucinación,

naturaleza de Altos de Chavón, lo exigía y lo imponía.

La feracidad de la vegetación que llega al derroche, en medio de la cual, respetándola, se enclava el Centro de Estudios Superiores dedicado al arte y preferentemente al diseño, llega a las fibras estéticas más recónditas de cualquier persona e incita a la creatividad de quienes tienen predisposición a la expresión artística.

Estas memorias, testimonio del curso de diseño artesanal, intentan trasladar al papel el eufórico y luego disciplinado abrazo de los alumnos con el entorno natural y rendir un tributo de admiración y gratitud a Altos de Chavón, a su calidez tropical, a su funcional infraestructura física, y al afable calor humano de quienes colaboraron sin reservas al desarrollo de este evento.

Claudio Malo González

Tramas
y simetrías

Se pueden precisar tres factores que interactúan en la forma y son ineludibles: disposición y cualidades físicas, instrumentos teóricos y materiales y contexto cultural.

La disposición física es el sustento material que las posibilita, es decir, su existencia real.

El instrumento las genera, potencia y a la vez limita sus posibilidades, tanto en el diseño como en la producción.

El contexto o estructura social que, como elemento condicionante, induce o prefiere determinados lenguajes formales.

Las tramas, mallas o redes y las simetrías, pertenecen al campo de los instrumentos teóricos de los que se sirve el diseñador para generar sus formas.

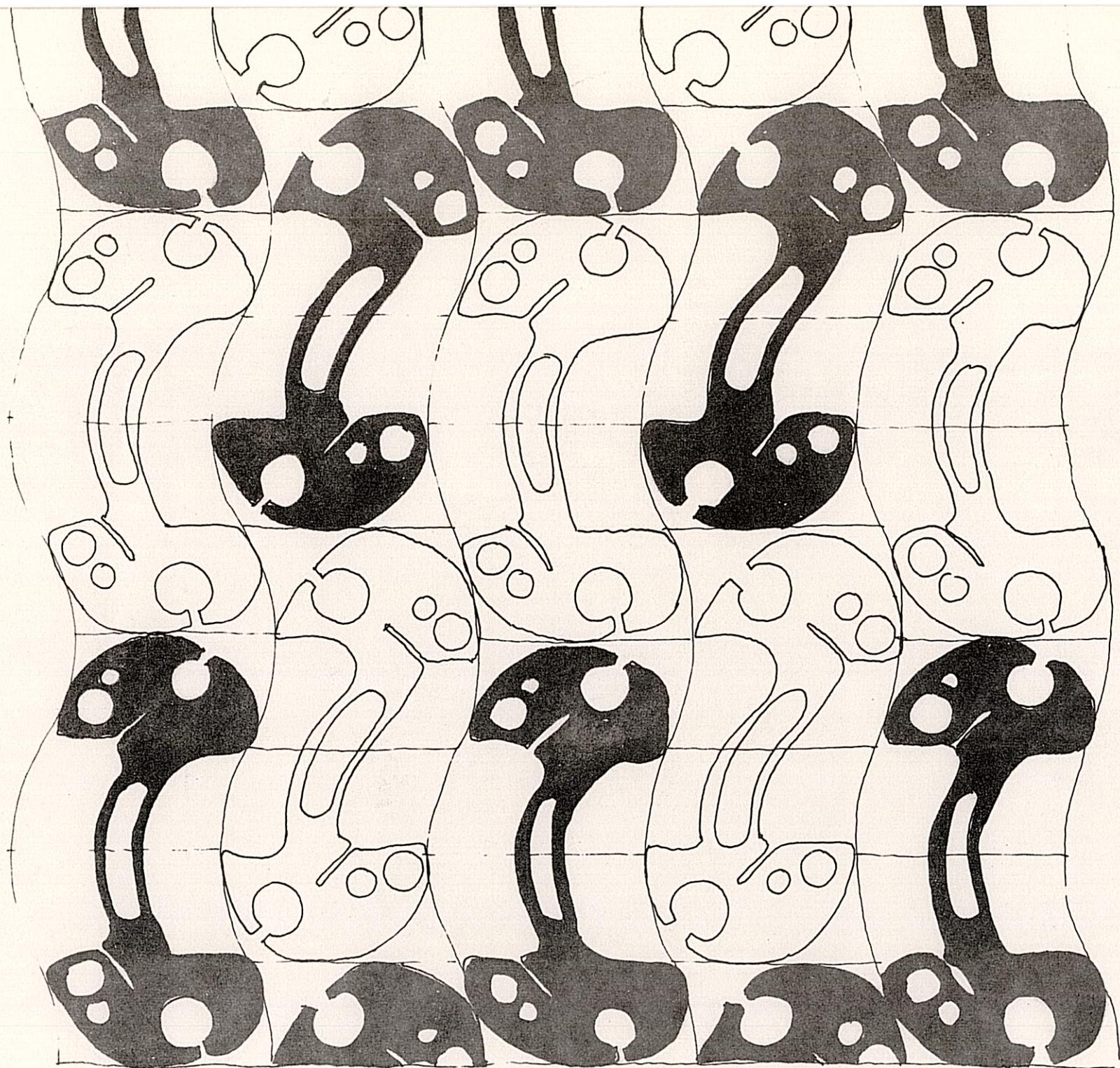
Los ejercicios de este capítulo se plantearon con el objetivo de desarrollar en el estudiante la capacidad de

uso de un sistema como instrumento conceptual para el diseño.

Se presentan ejercicios de simetría, entendida esta, como un instrumento que permite, a partir de una unidad o "motivo", con operaciones de movimiento, transformación, etc. generar organizaciones limitadas o ilimitadas con criterios unívocos; y, ejercicios de tramas planas o bidimensionales, como posibilidad de partición sistemática de un ente geométrico, limitada en una figura e ilimitada en el espacio, en este caso, bidimensional.

El conocimiento y destreza en el uso de instrumentos como los que aquí se han tratado, es fundamental para cumplir con aquel principio de que el diseño, para ser tal, tiene necesariamente que ser una acción intencionada y controlada.

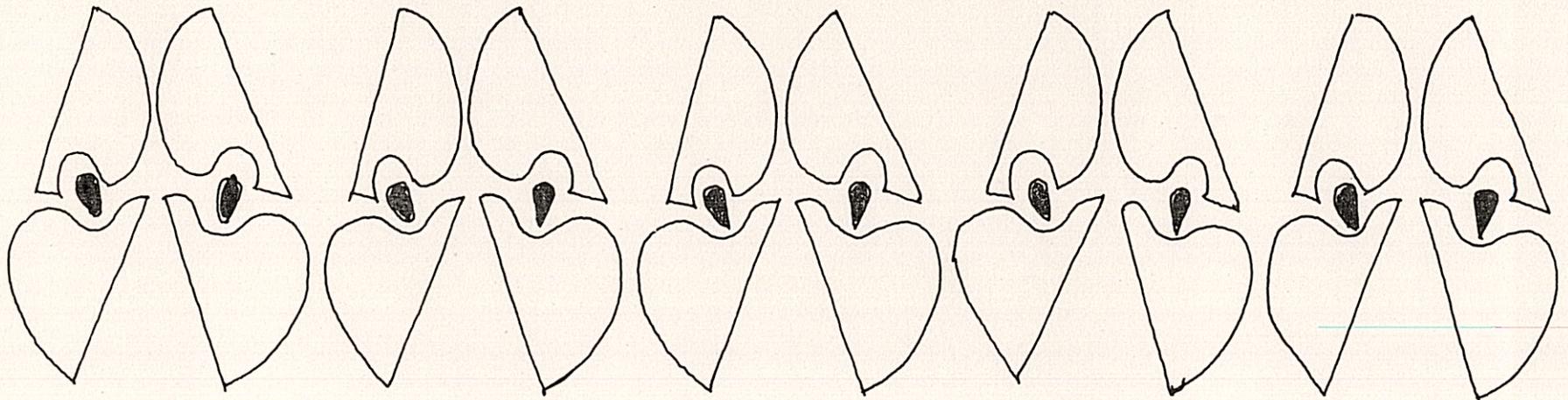
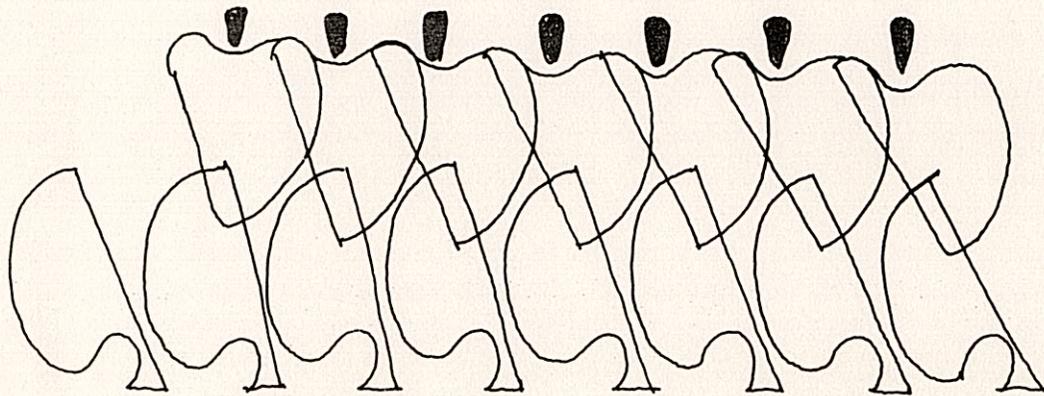
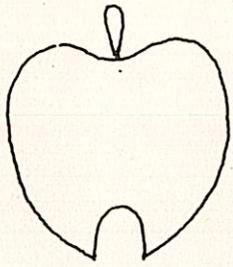
Diego Jaramillo

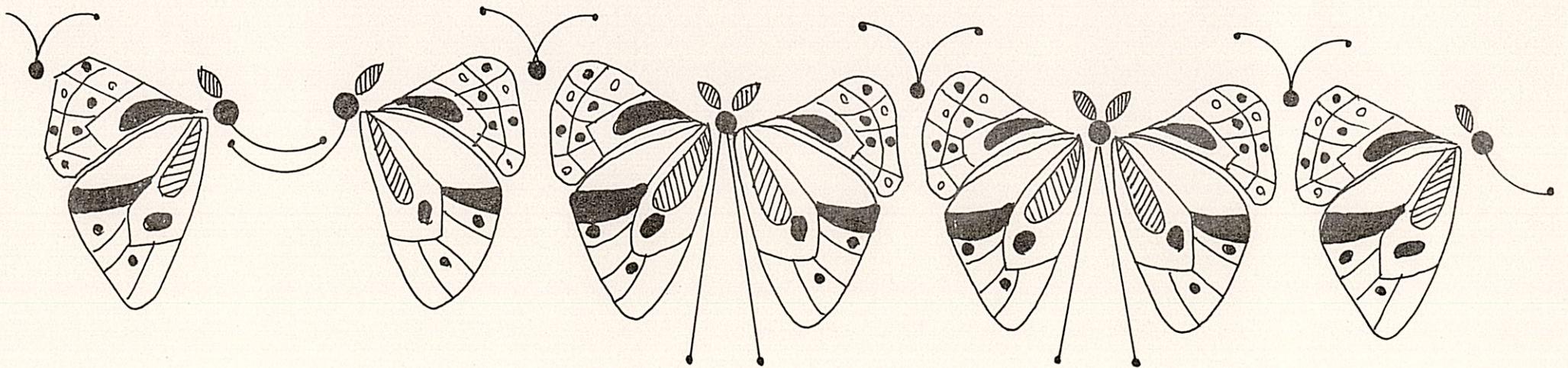
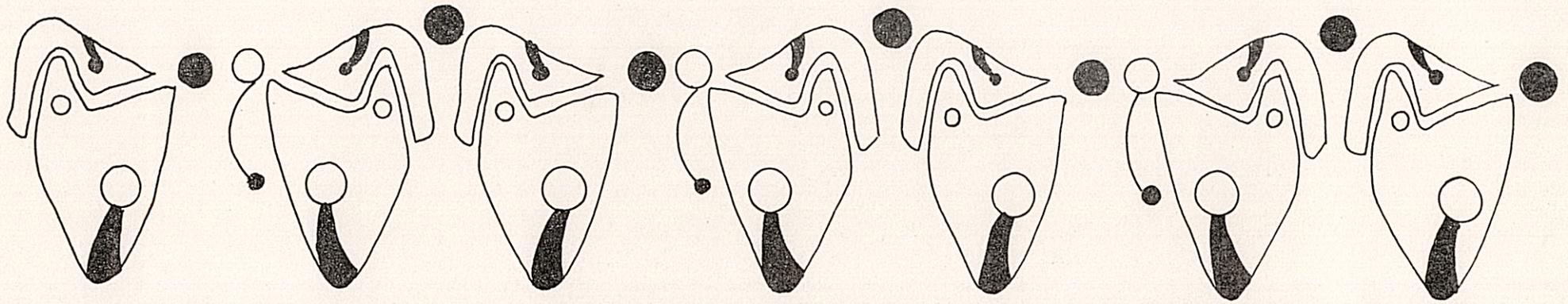

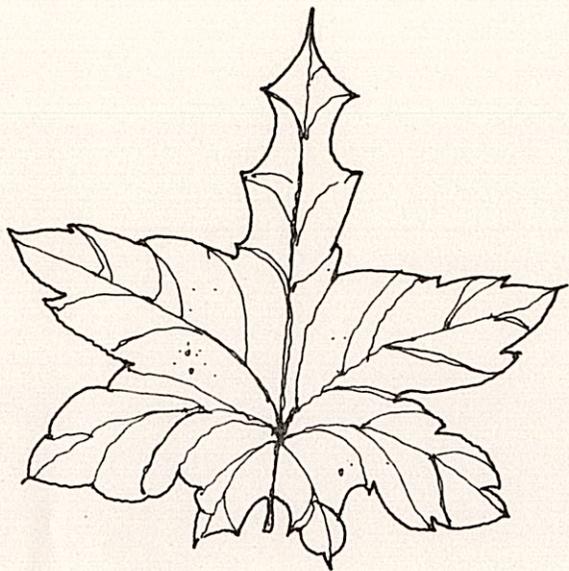
DESPLAZAMIENTO

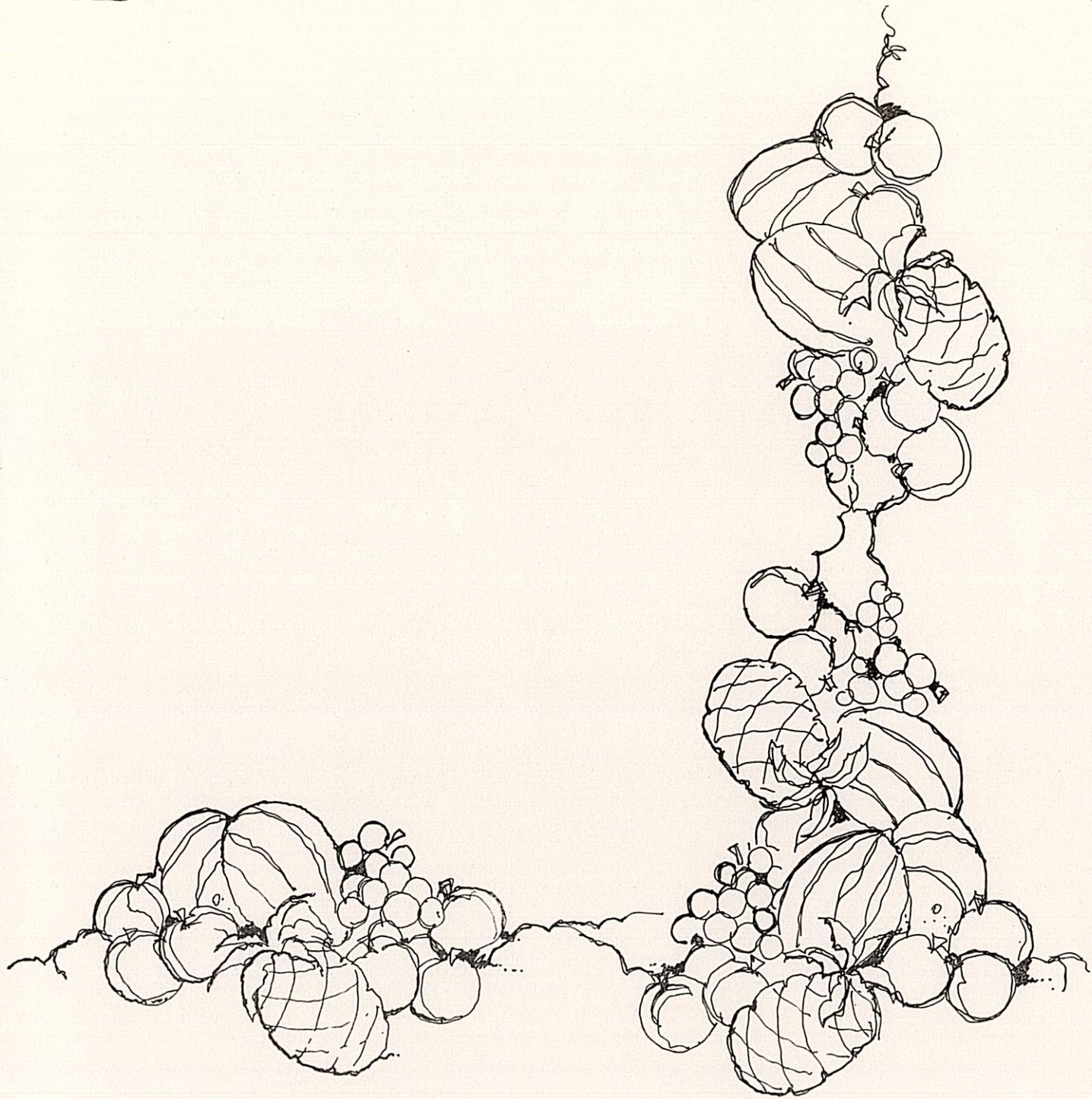
17

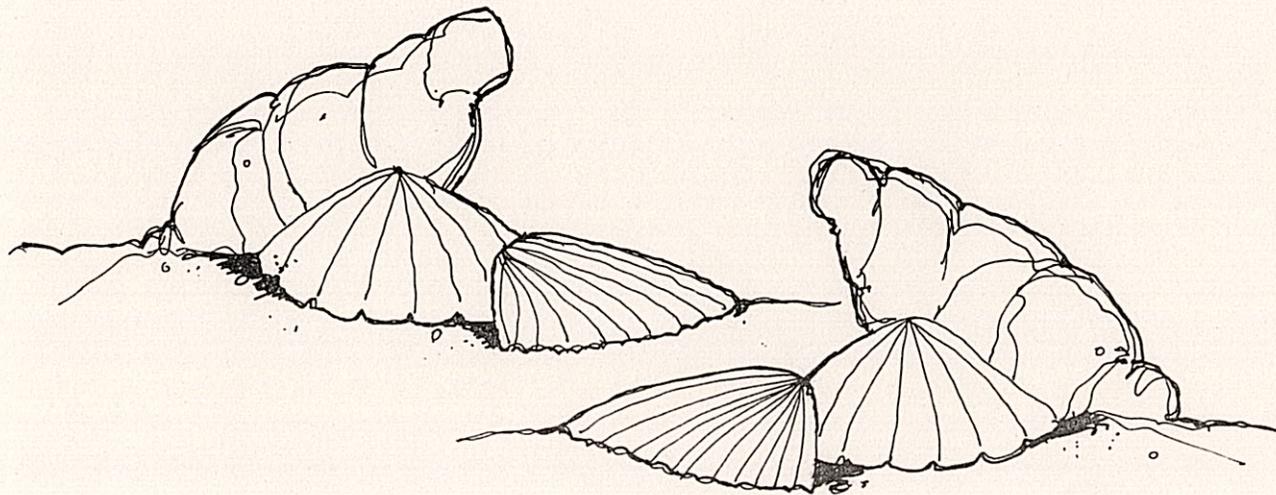
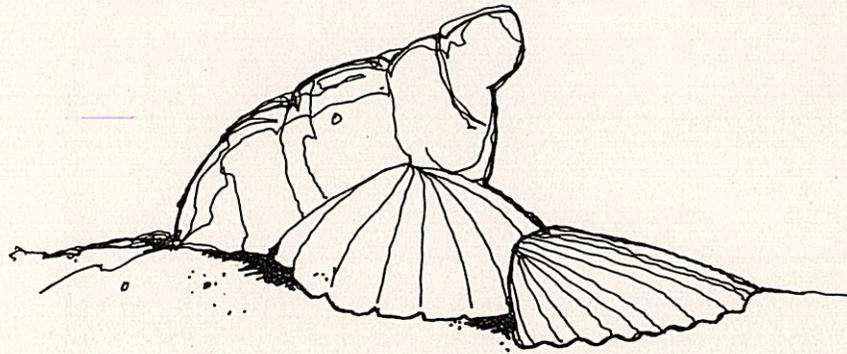
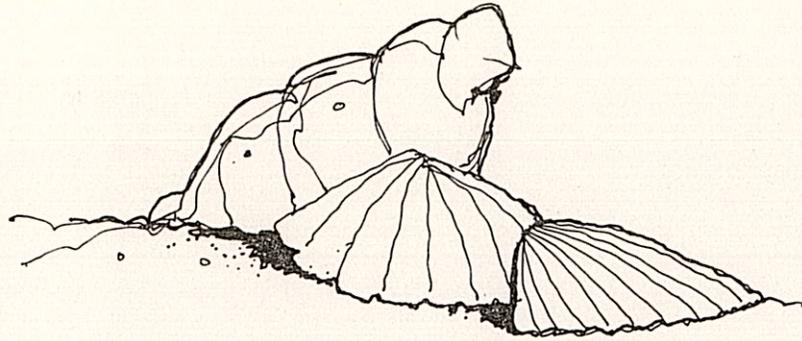
CARLA ROSALES

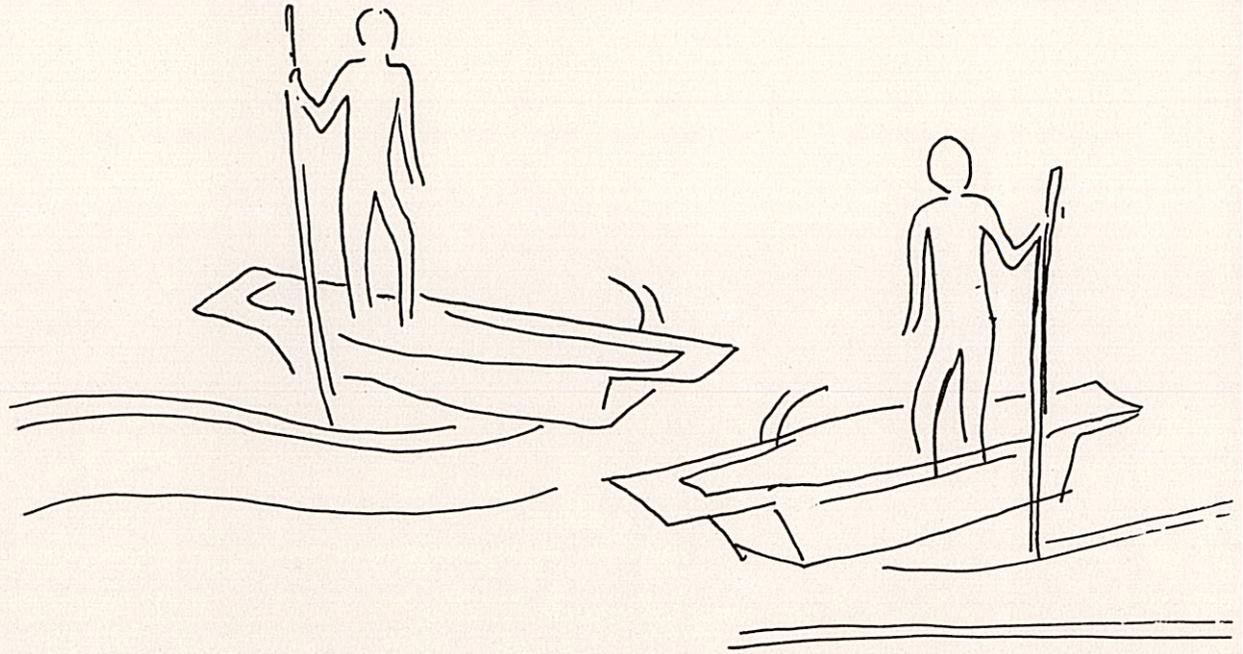
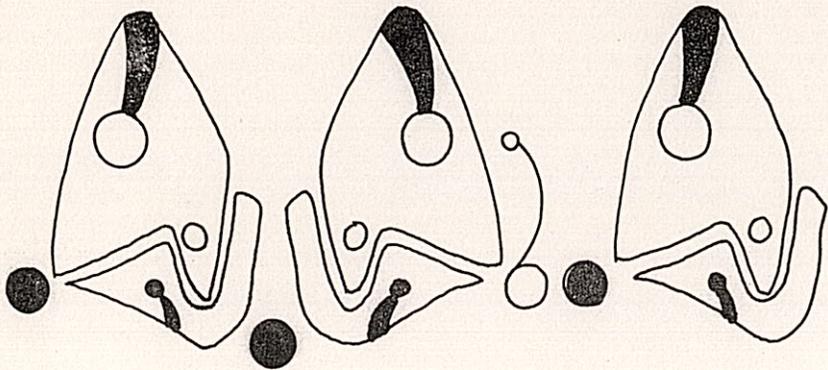
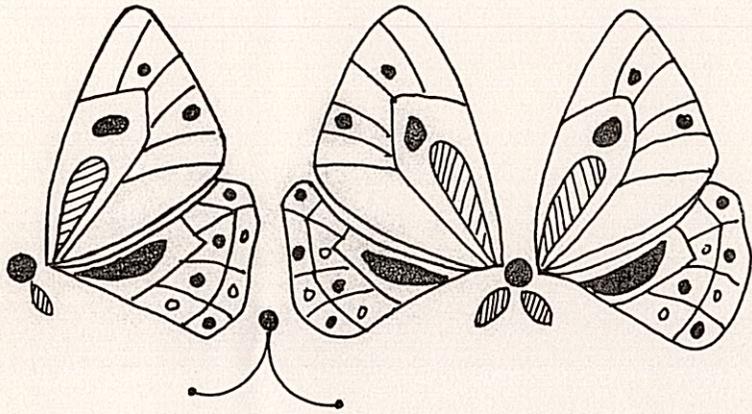

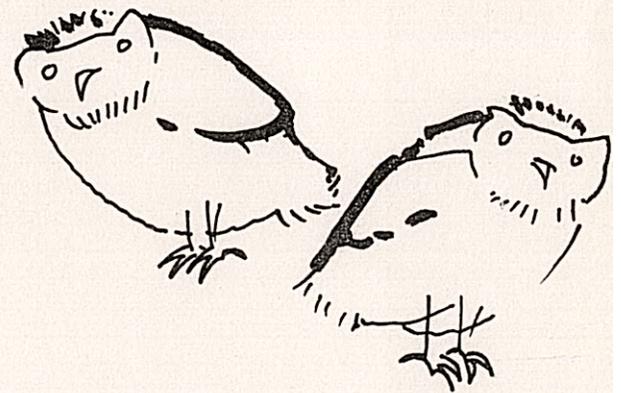
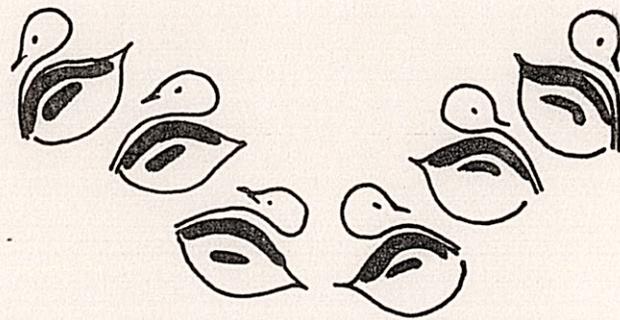
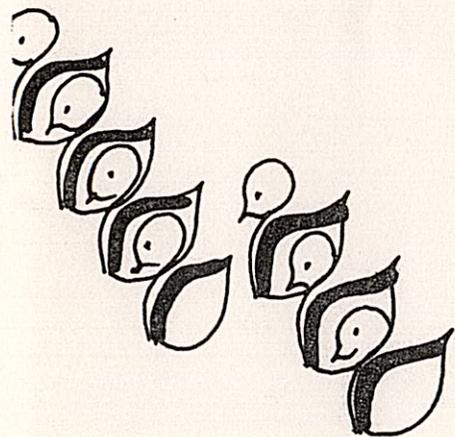
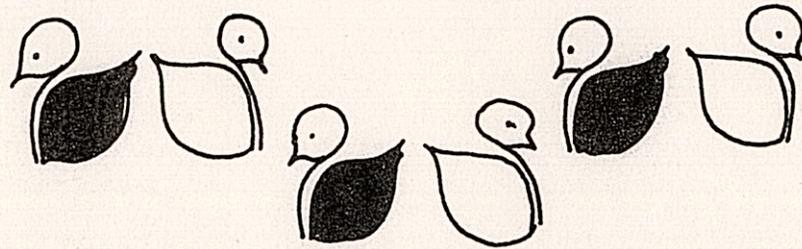
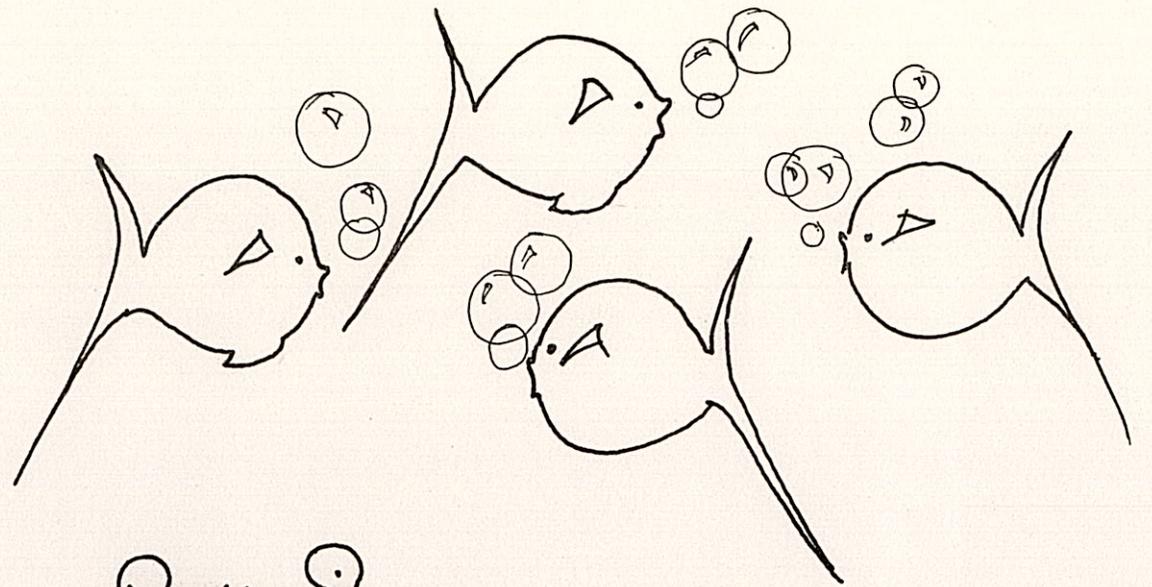
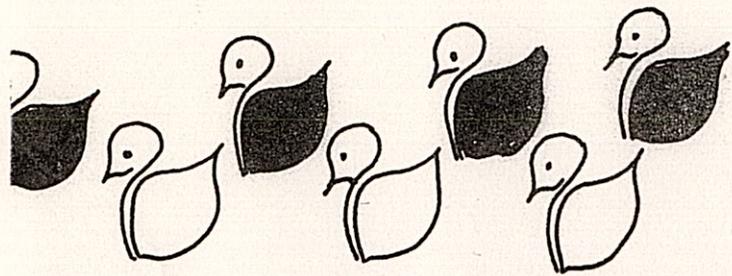

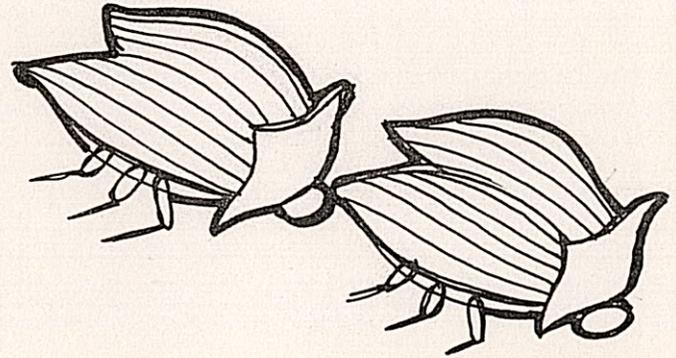
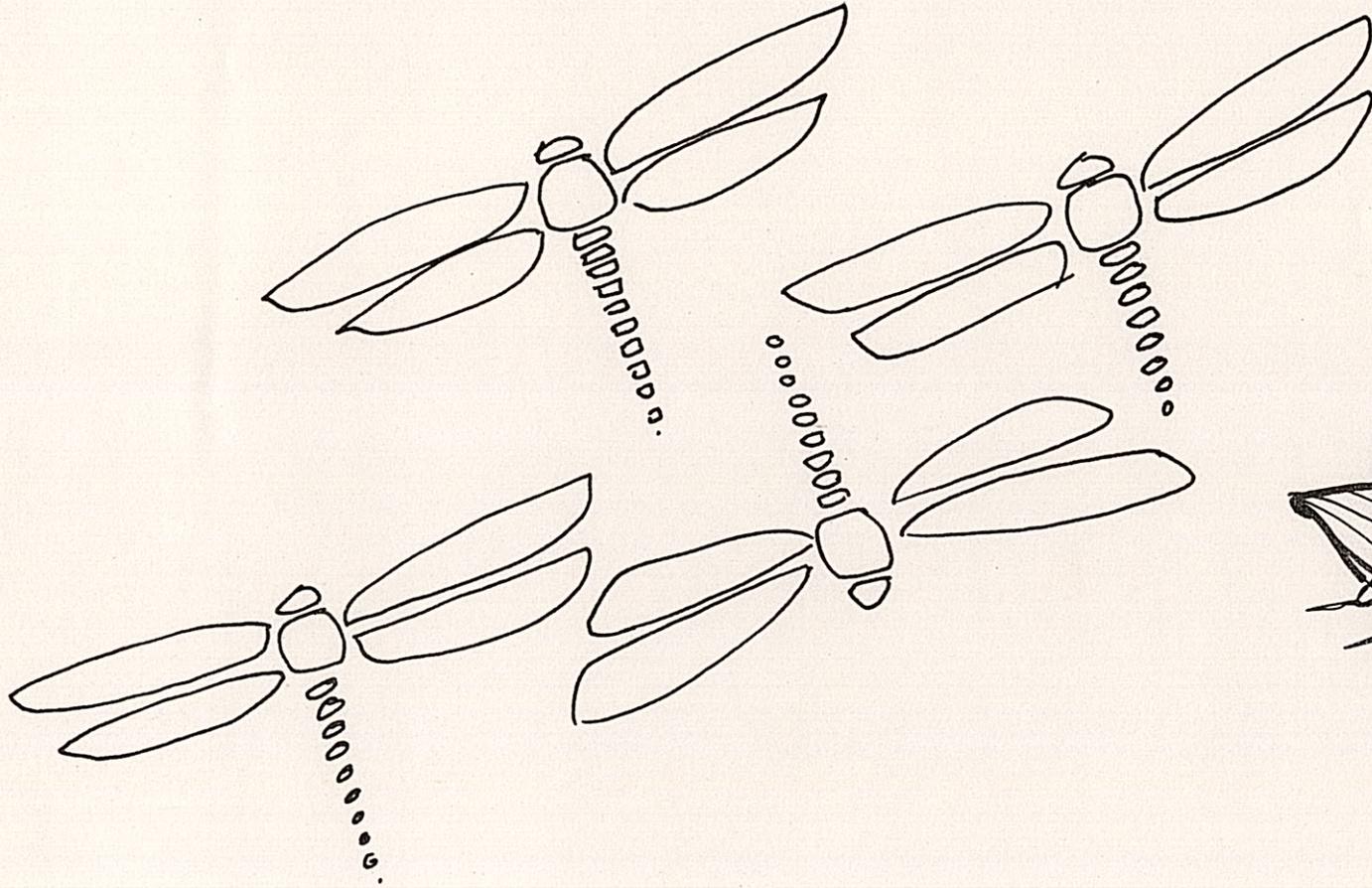
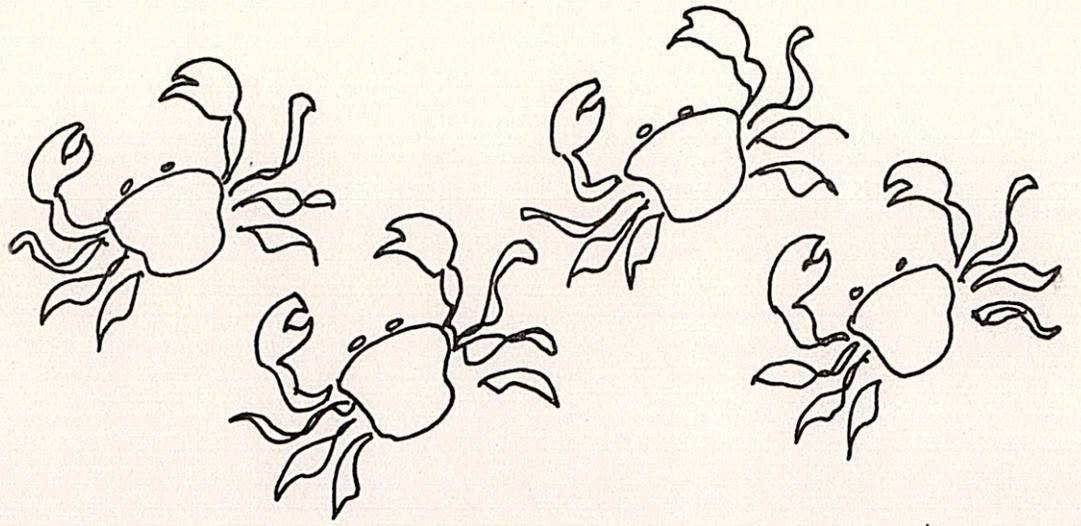
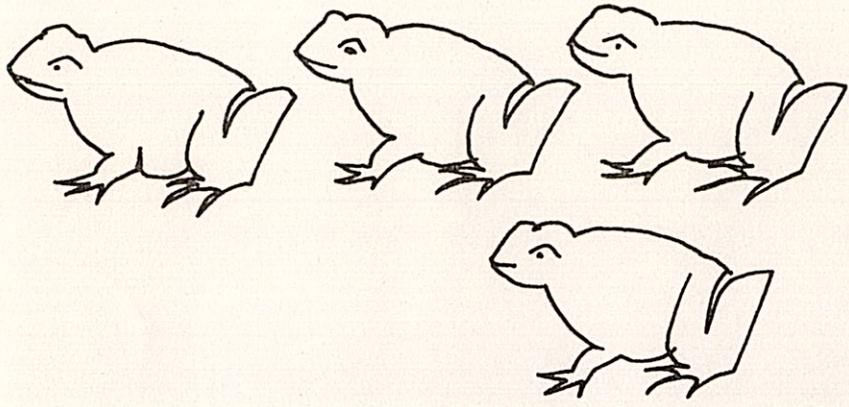

Síntesis formal

gráficos e intentan desarrollar en el estudiante su
capacidad perceptiva que le permita comprender

Los modelos en general y, por lo tanto, los modelos gráficos y el dibujo, tienen que ver con la manera de interpretar la realidad. La representación parte entonces de una interpretación que implica selección y jerarquización de los diversos elementos de la realidad.

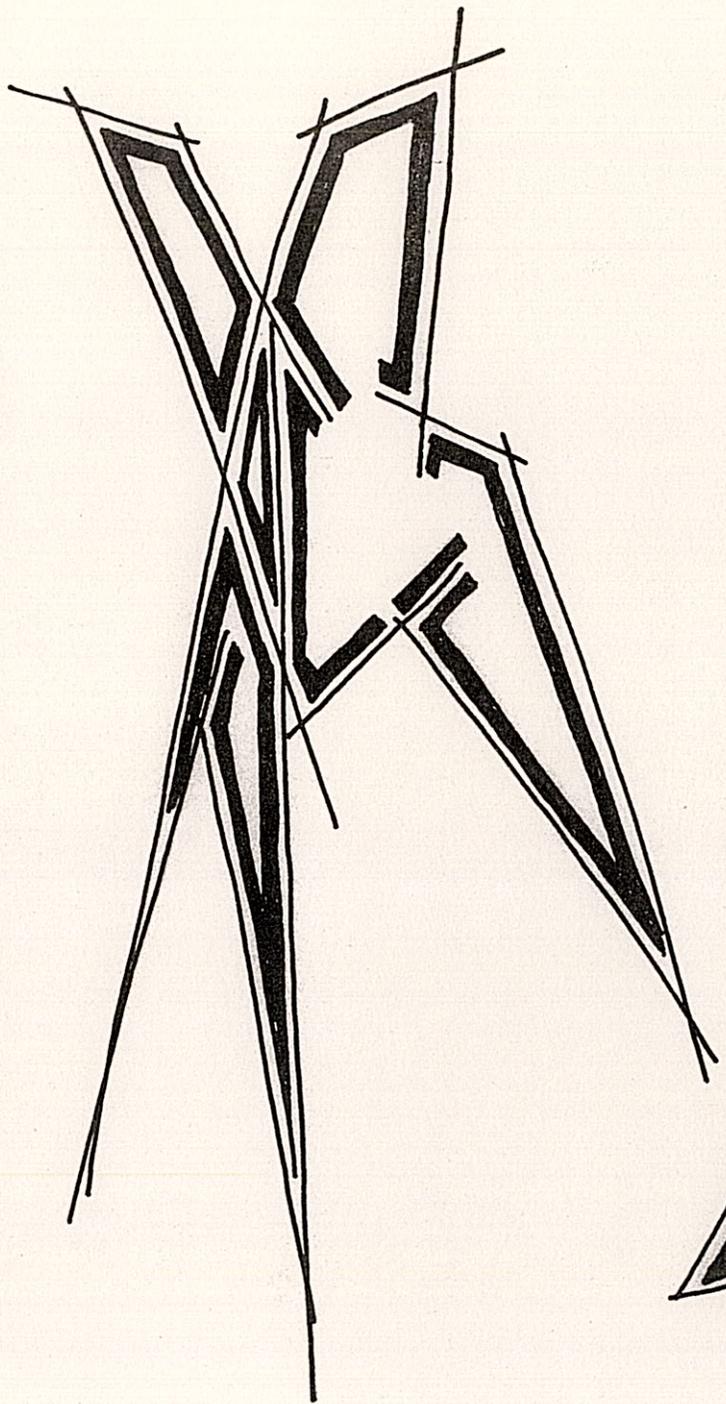
La comprensión de este hecho es, sin duda, fundamental para darle a este instrumento de diseño su verdadero rol en el proceso de generación de formas.

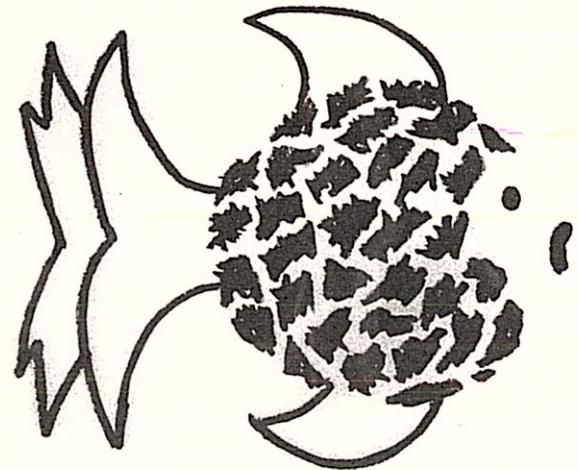
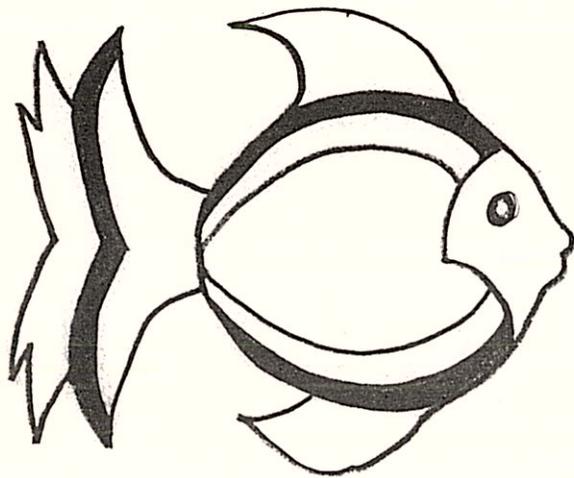
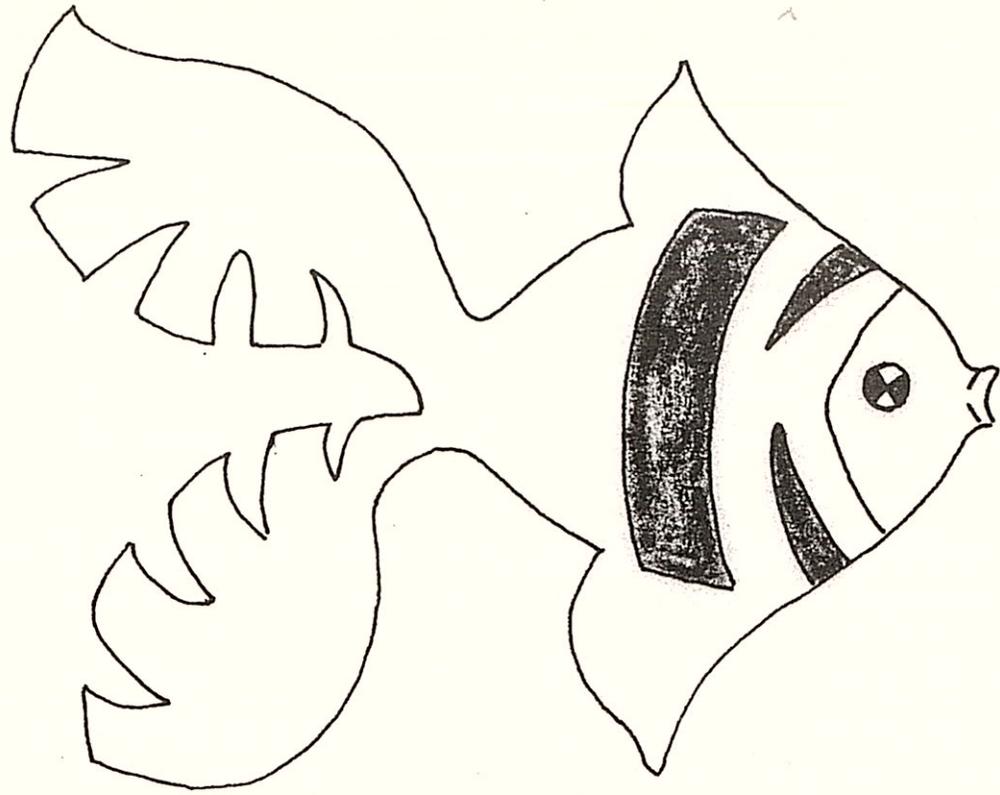
Se comprenderá entonces la existencia de modelos naturalistas que intentan evidenciar la realidad externa de los objetos y de otros, que podríamos llamar modelos estructuralistas, que pretenden dar cuenta de las realidades estructurales internas o implícitas en las formas.

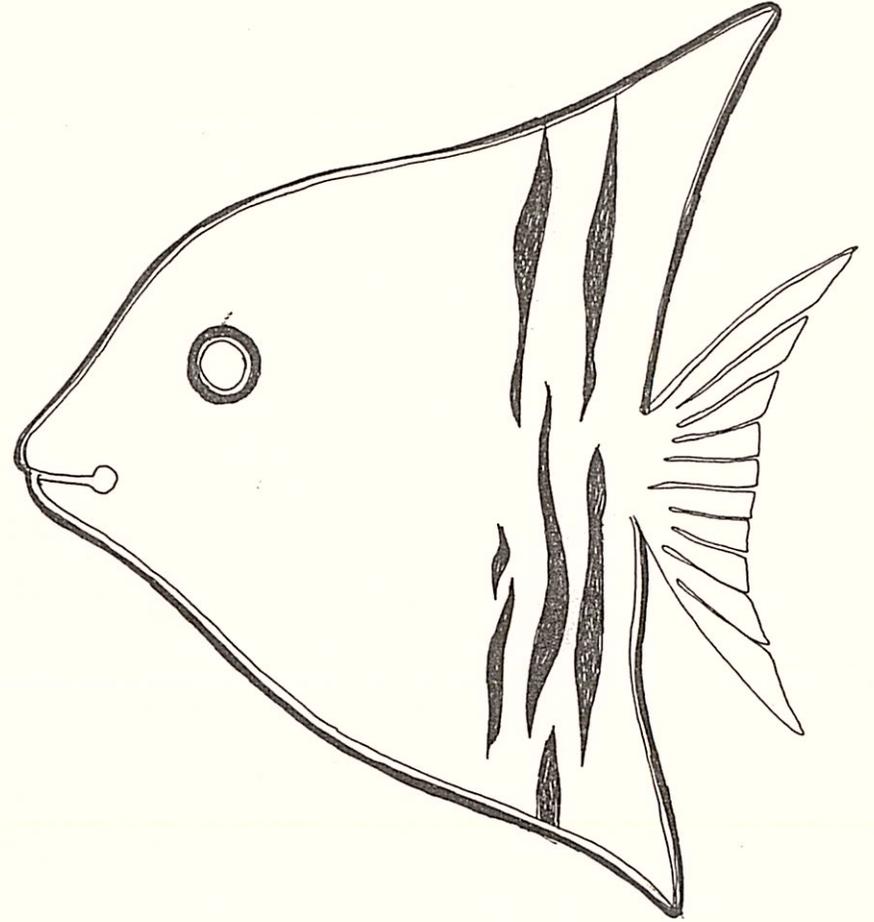
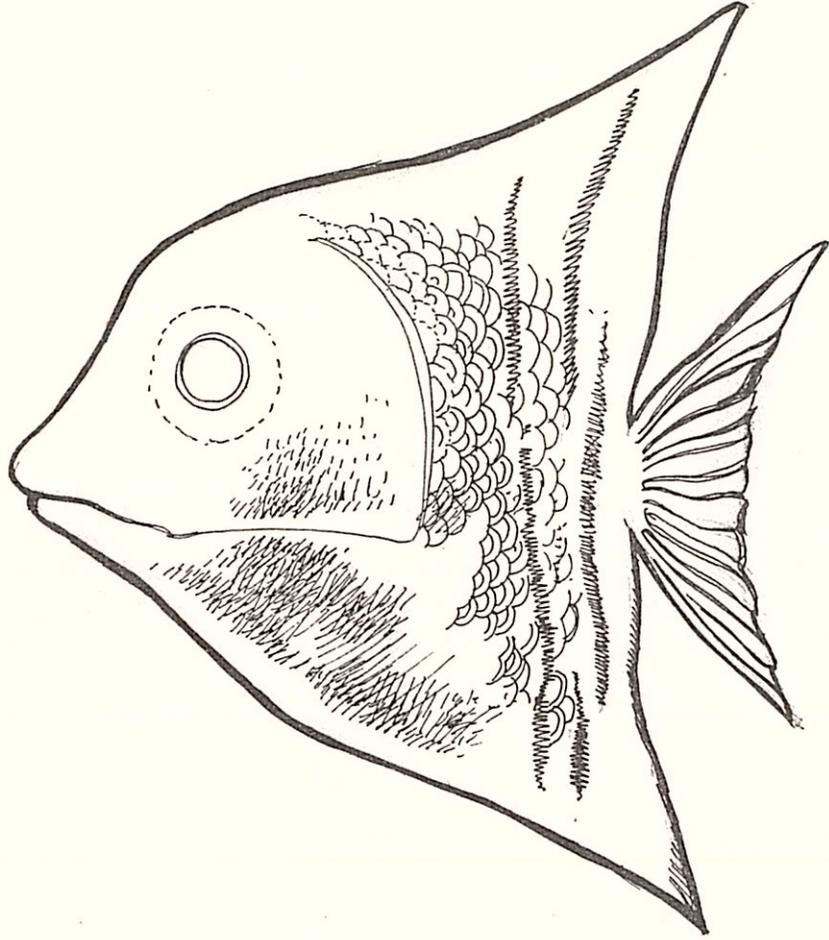
Los ejercicios que aquí hemos llamado de "síntesis formal" corresponden a este segundo tipo de modelos

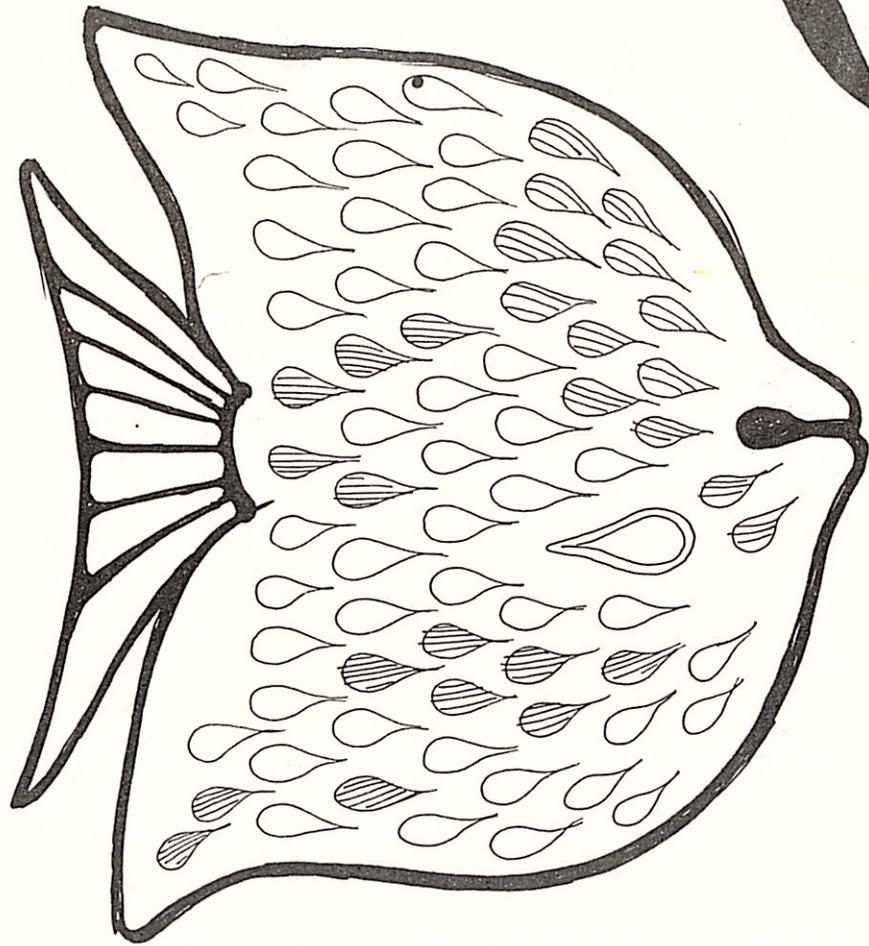
gráficos e intentan desarrollar en el estudiante su capacidad perceptiva que le permita aprehender los elementos constitutivos y las leyes de relación, es decir la sintaxis de las formas observadas.

Diego Jaramillo

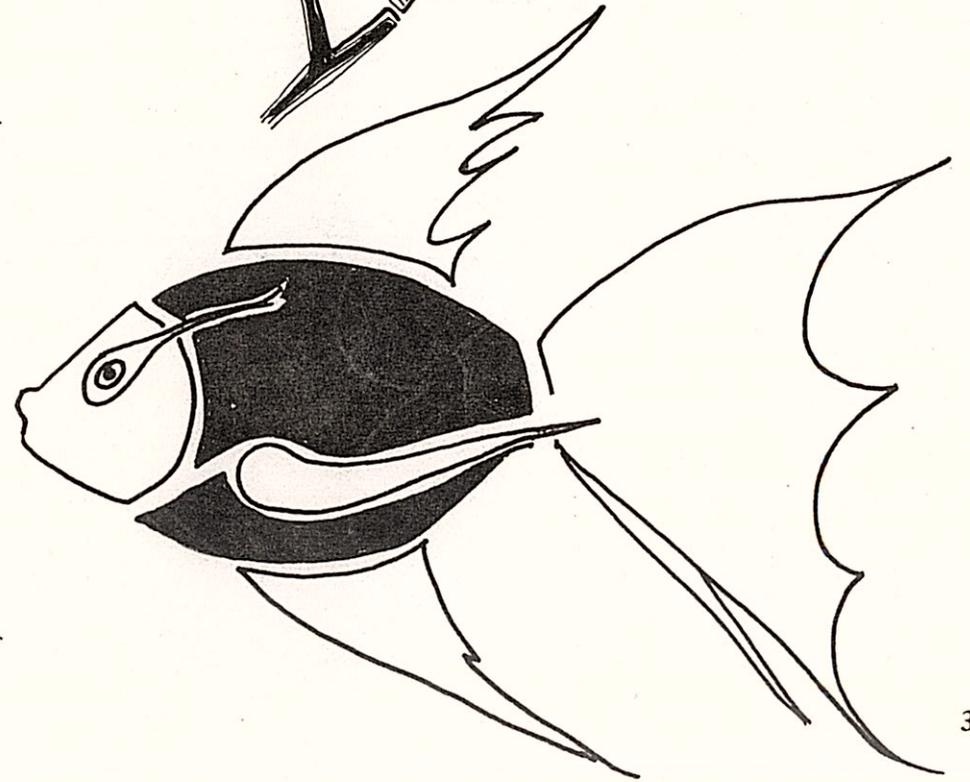
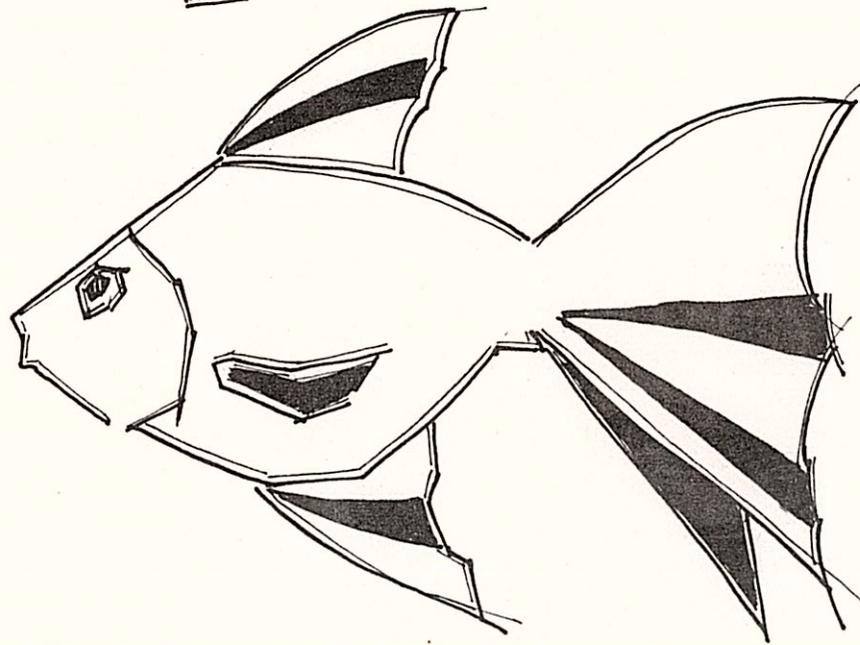
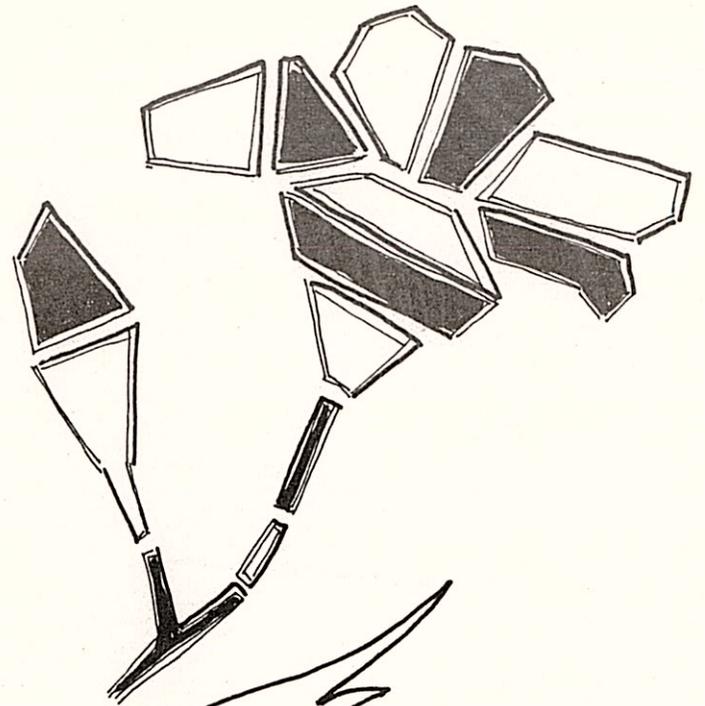
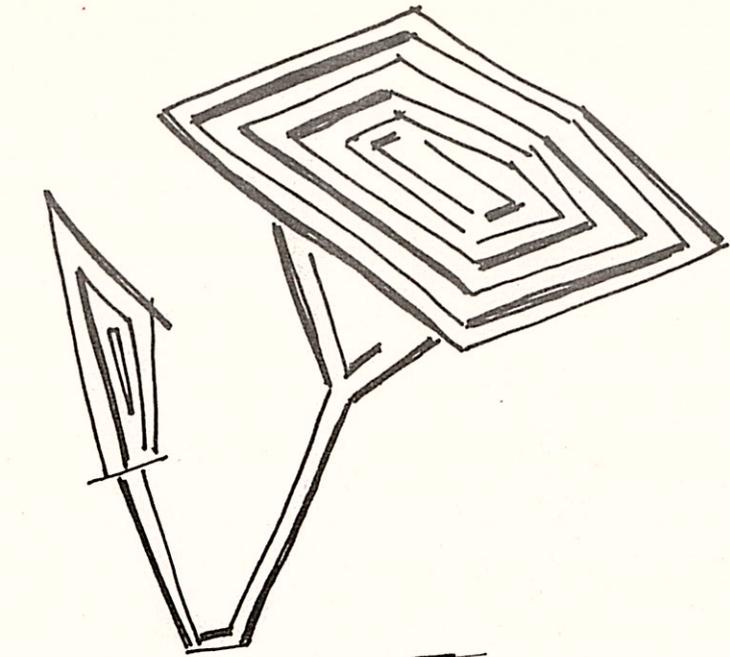

Expresión gráfica:
Formas naturales
Aplicaciones

Dentro de las formas de comunicación de la época moderna, la expresión gráfica cobra, cada vez con mayor impulso, una importancia creciente.

Con el apoyo del dibujo y de las distintas técnicas de representación, se registran elementos gráficos que permiten, por un lado expresar ideas concretas, accesibles universalmente a pesar de su carácter local por ser producto de un entorno distintivo y, por otro, para el diseñador constituyen un acervo de información en el cual quedan registradas ideas, motivos ornamentales y elementos morfológicos susceptibles de ser aplicados a los productos artesanales.

Resulta lógico, por tanto, que en el desarrollo de los cursos de diseño artesanal se dé a este tema singular importancia y el que se realicen múltiples experiencias de expresión gráfica aplicadas a prácticamente todos los

ejercicios efectuados, especialmente en aquellos en que el registro previo de los motivos decorativos es aplicado a los proyectos de realización formal a través de cualquiera de los sistemas de diseño aprendidos en el curso, como puede ser el uso de tramas, el uso de imágenes positivas y negativas o la síntesis formal.

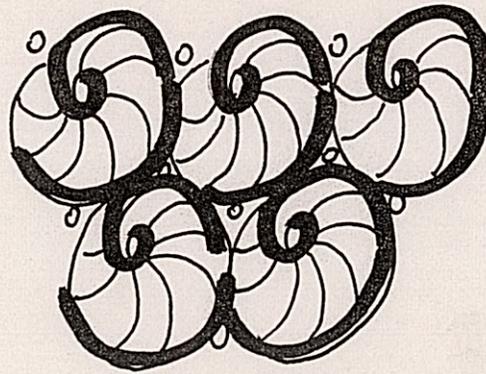
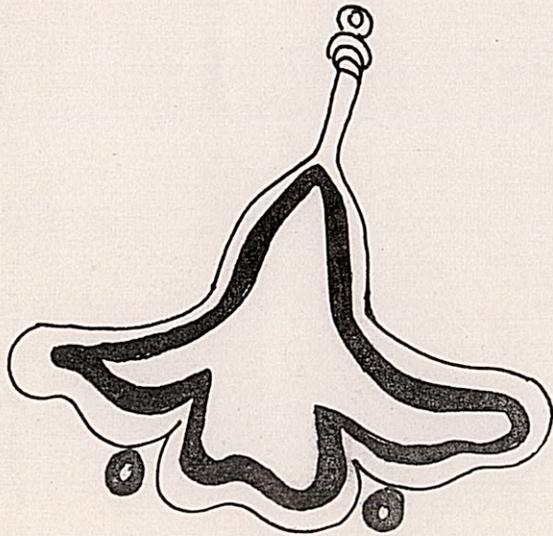
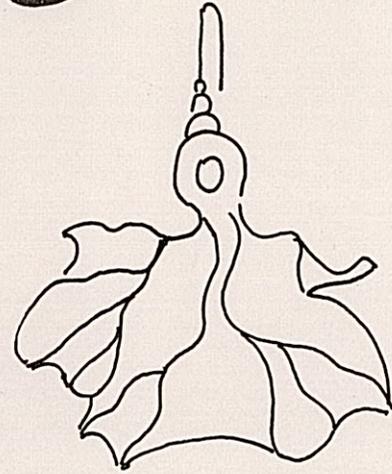
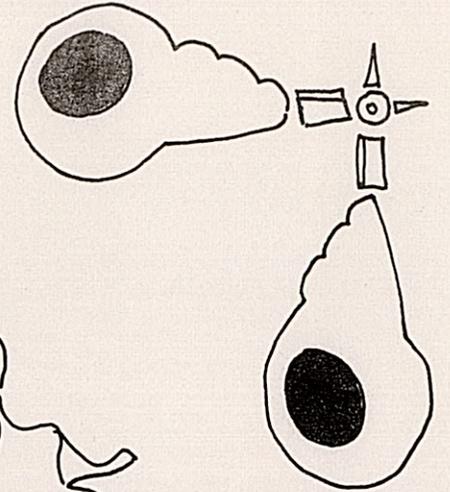
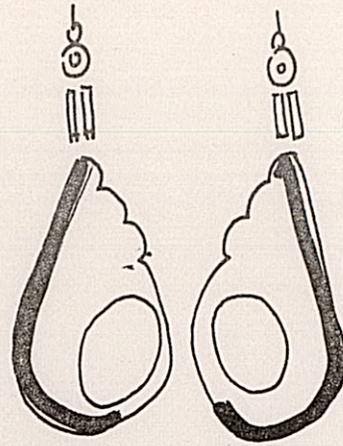
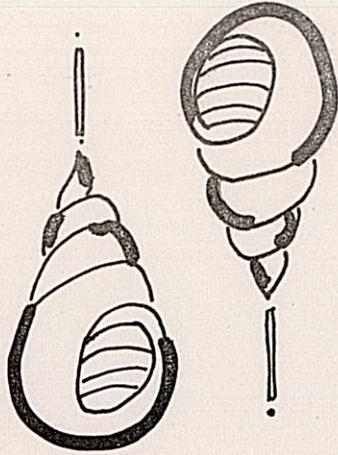
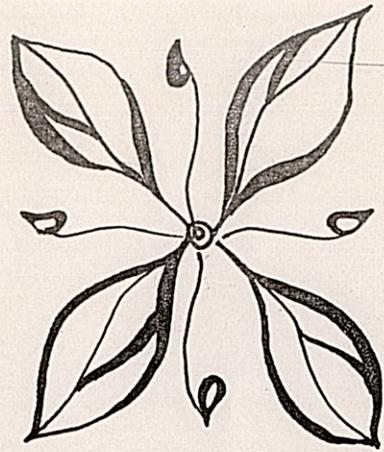
Para llevar a cabo el acopio de información, en prácticas de campo son registrados diversos elementos característicos entresacados del entorno natural, de los productos artesanales tradicionales de la región, de la arquitectura, etc. los cuales, después de clasificados y ordenados, son sometidos a variaciones morfológicas, susceptibles de ser aplicadas a superficies o sectores de las mismas, de las piezas en elaboración o que puedan generar variantes formales en la concepción de la forma que tendrá el producto terminado.

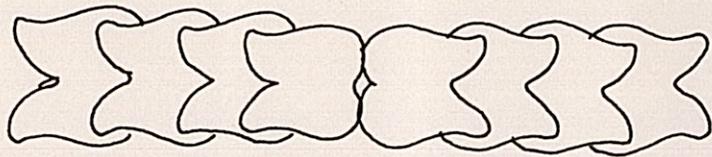
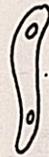
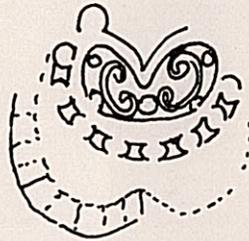
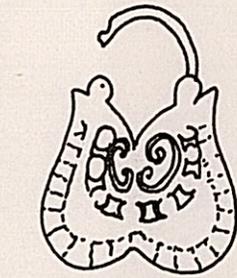
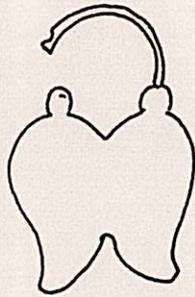
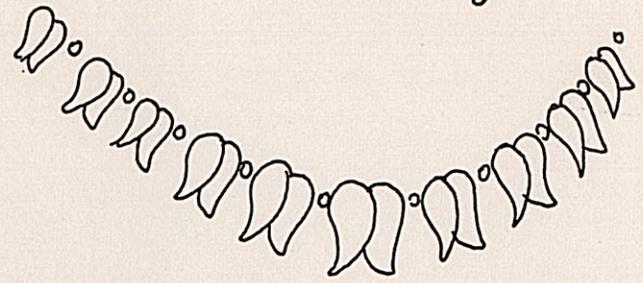
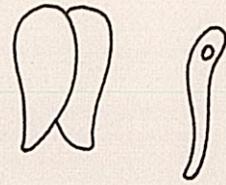
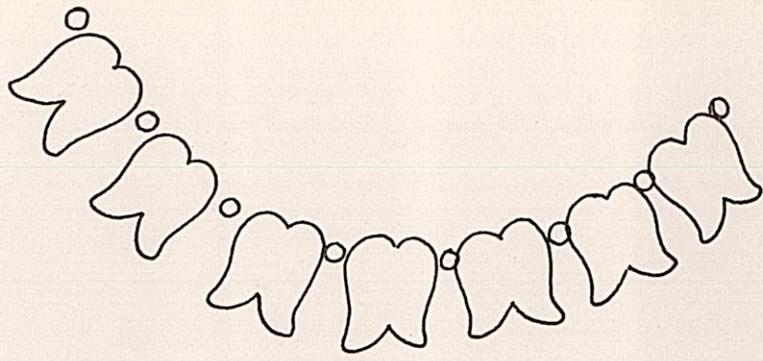
Son de particular interés en cuanto a propósitos de registro los elementos vegetales de la región como son flores, hojas, frutos y semillas y las grecas, cenefas y demás elementos ornamentales tallados o aplicados a la arquitectura de iglesias y de edificios notables.

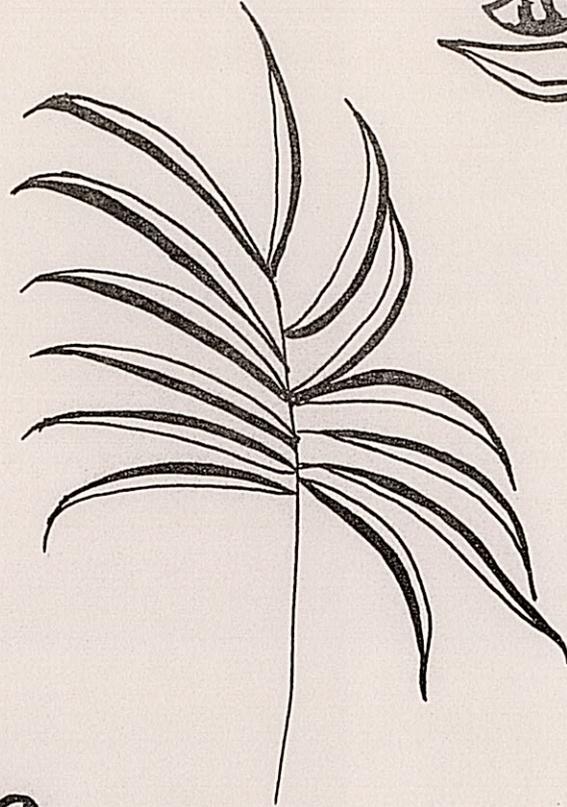
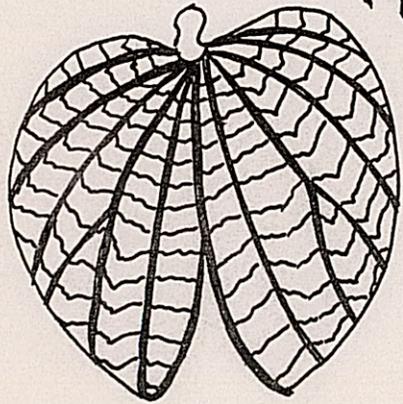
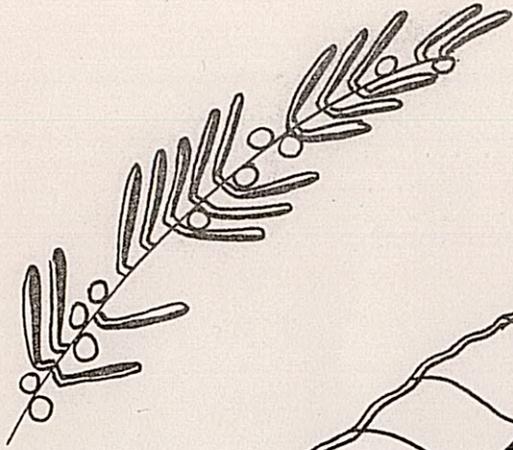
En las siguientes páginas se presentan ejemplos de los muchos que fueron realizados por los alumnos de este

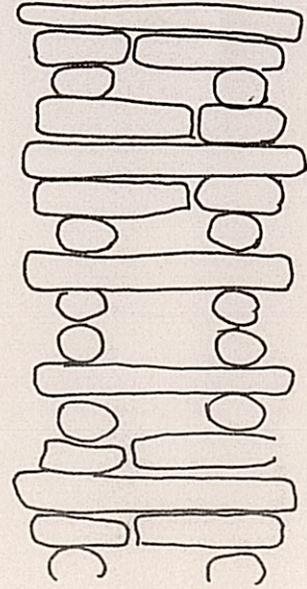
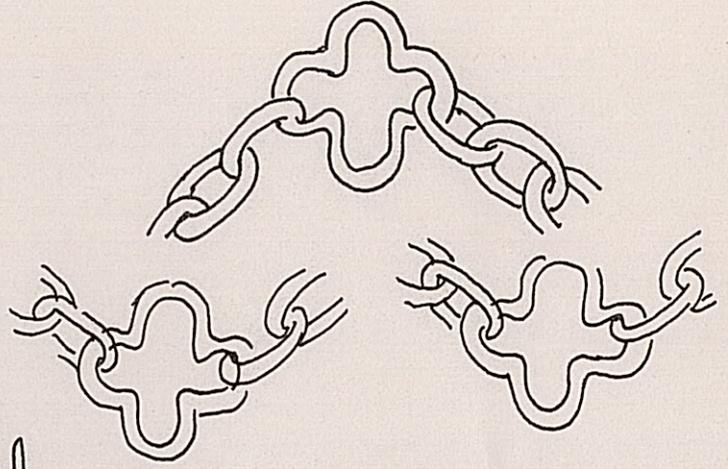
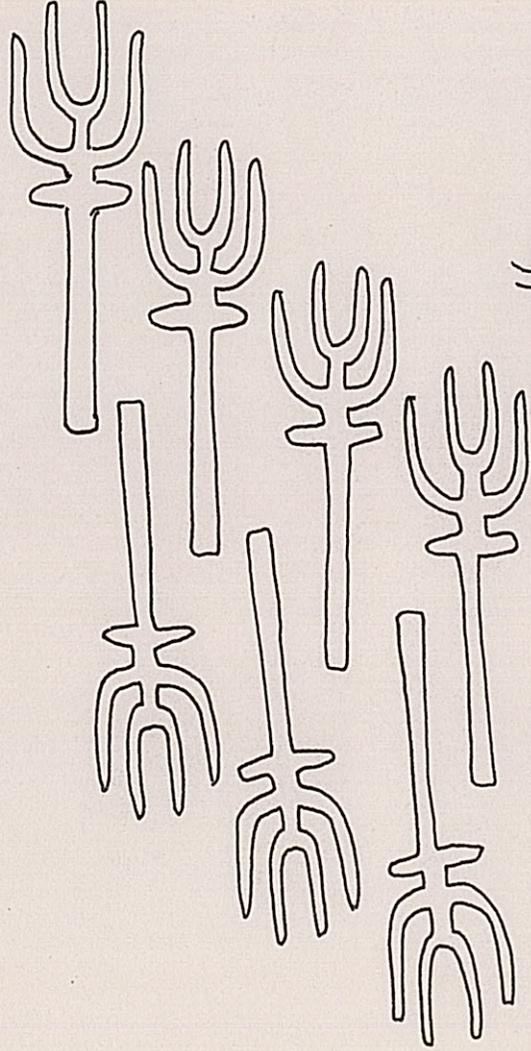
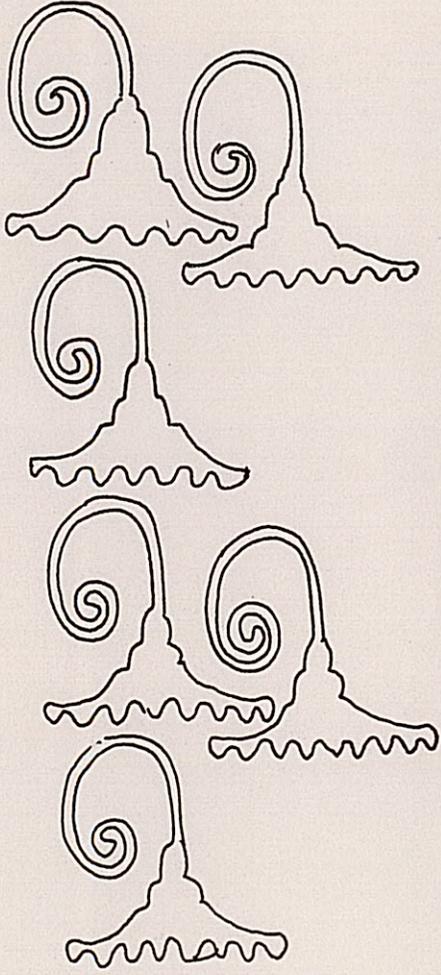
curso, en los cuales se ha procurado mostrar la vasta gama de posibilidades que tiene la expresión gráfica y sus posibilidades de enriquecimiento de los productos artesanales.

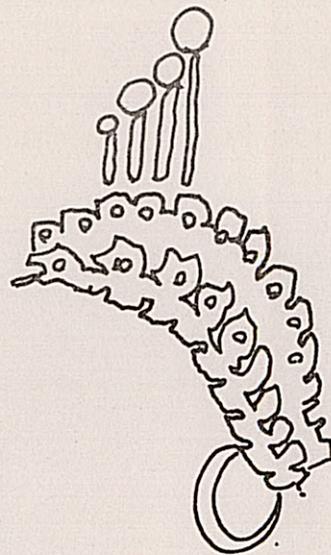
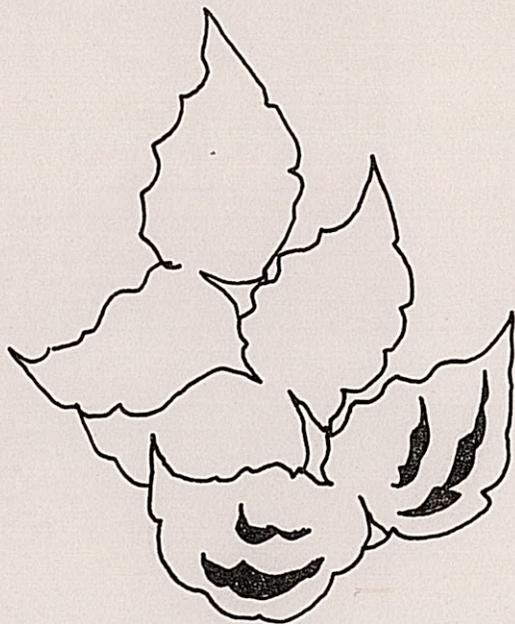
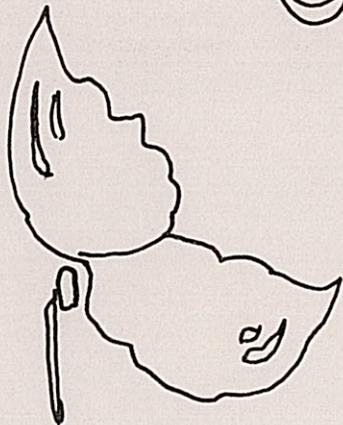
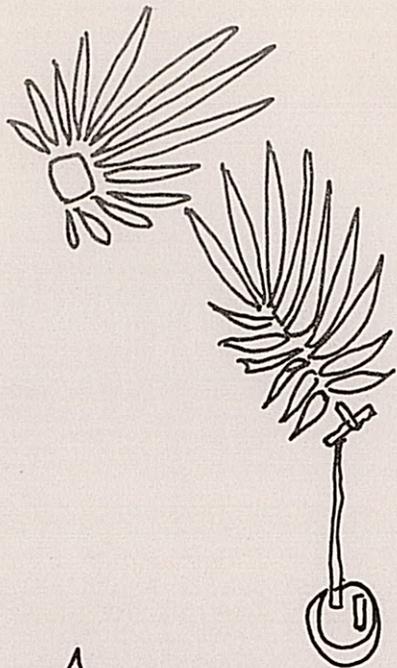
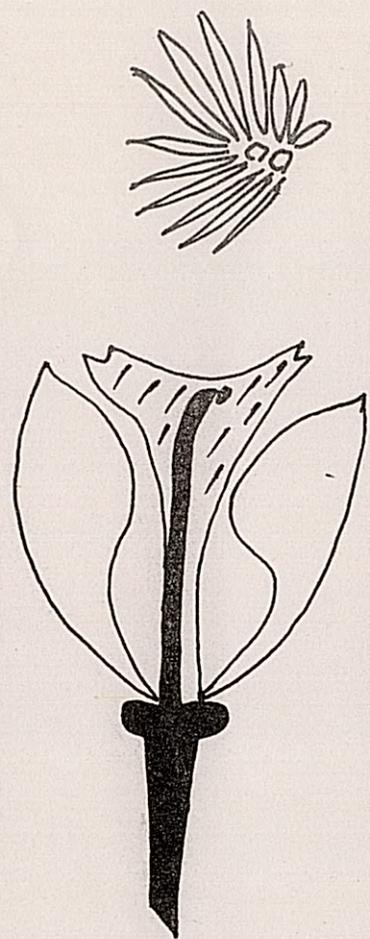
Alfonso Soto Soria

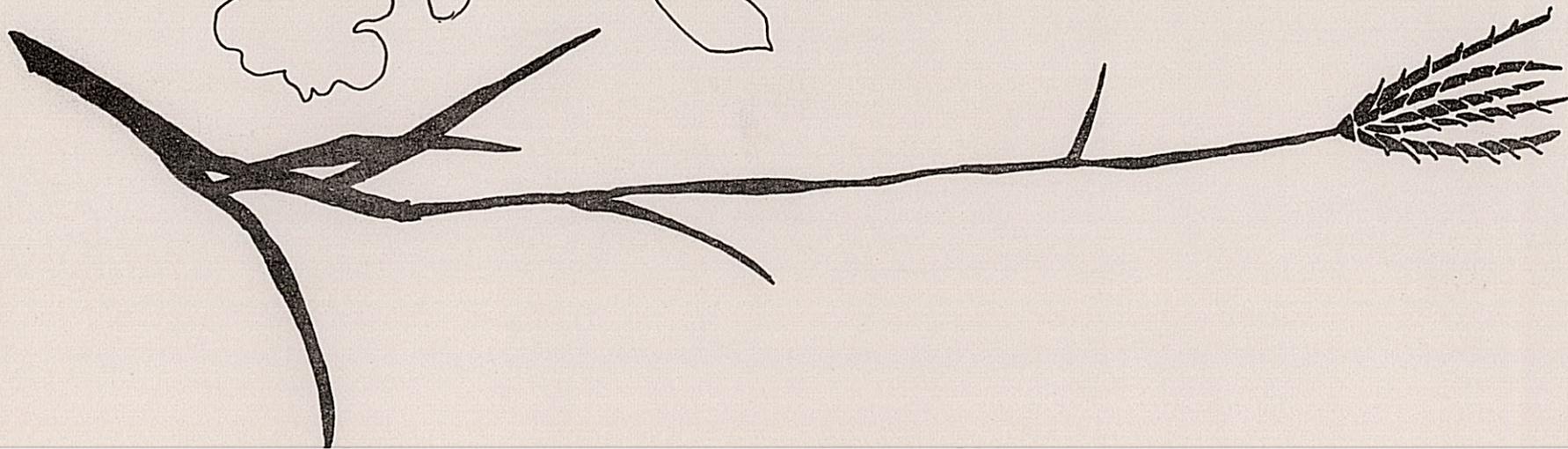
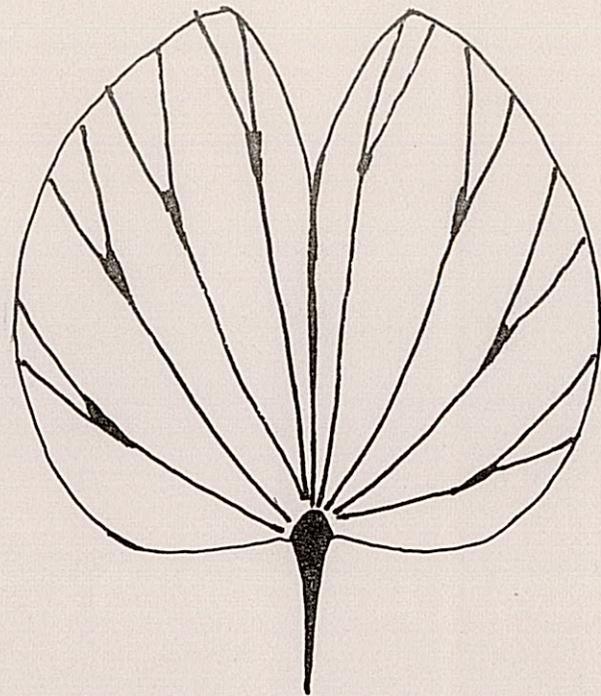
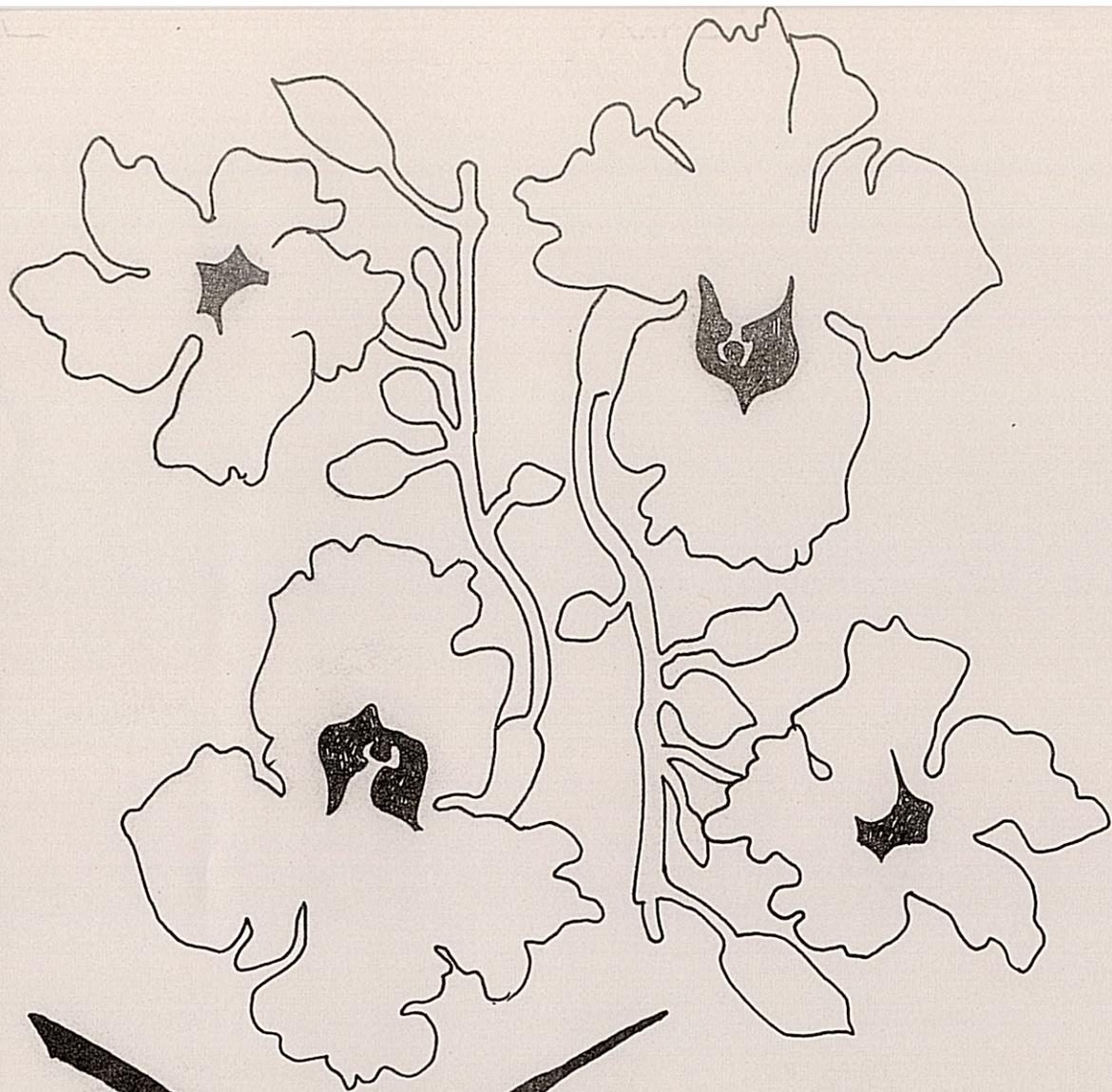

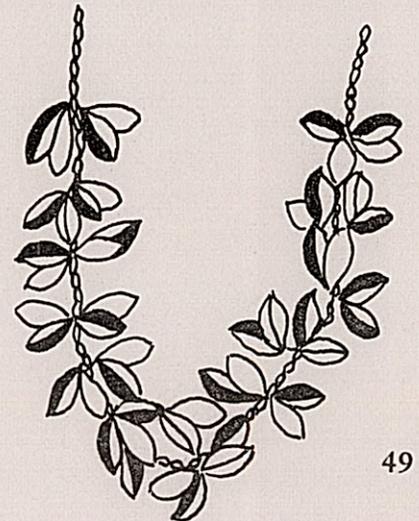
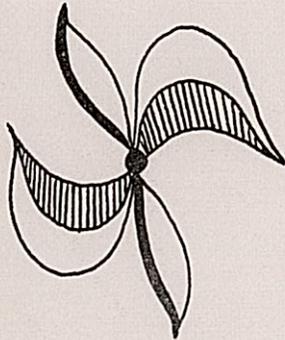
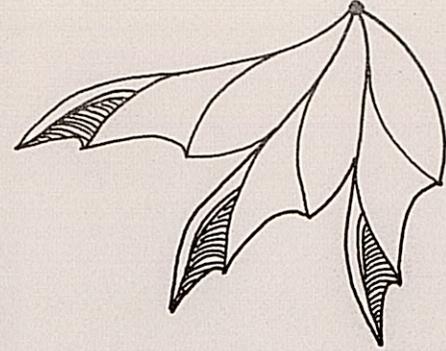
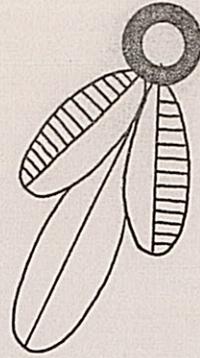
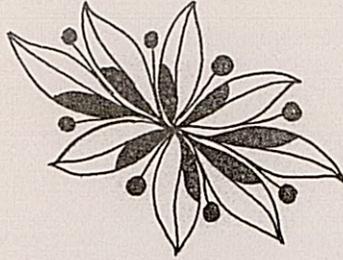
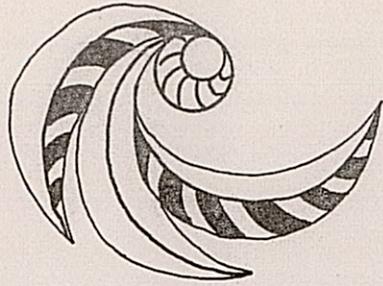

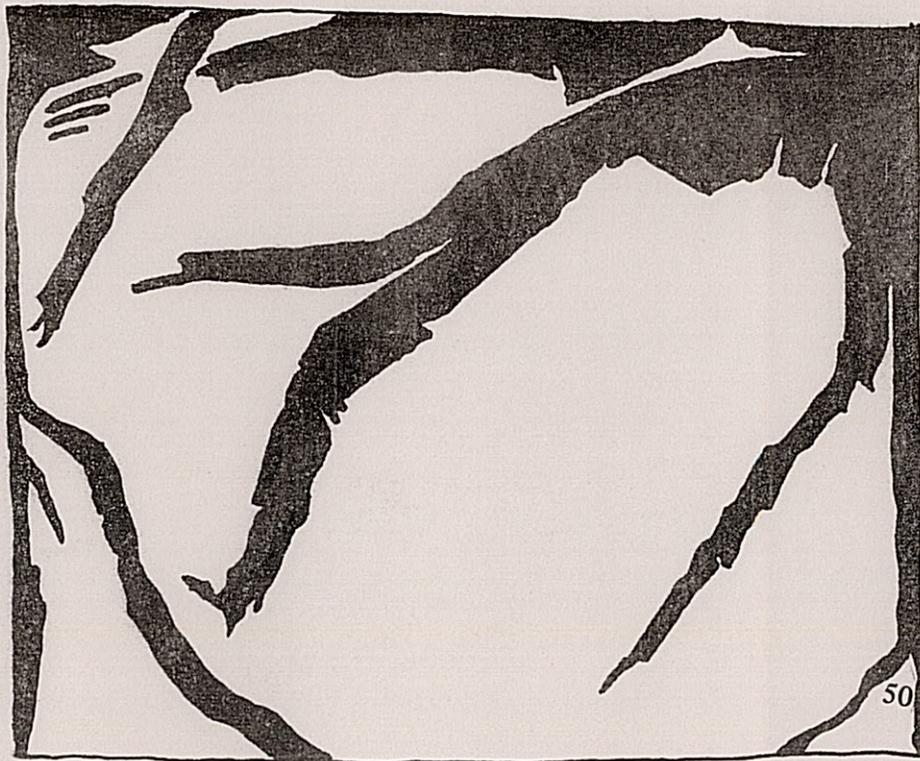
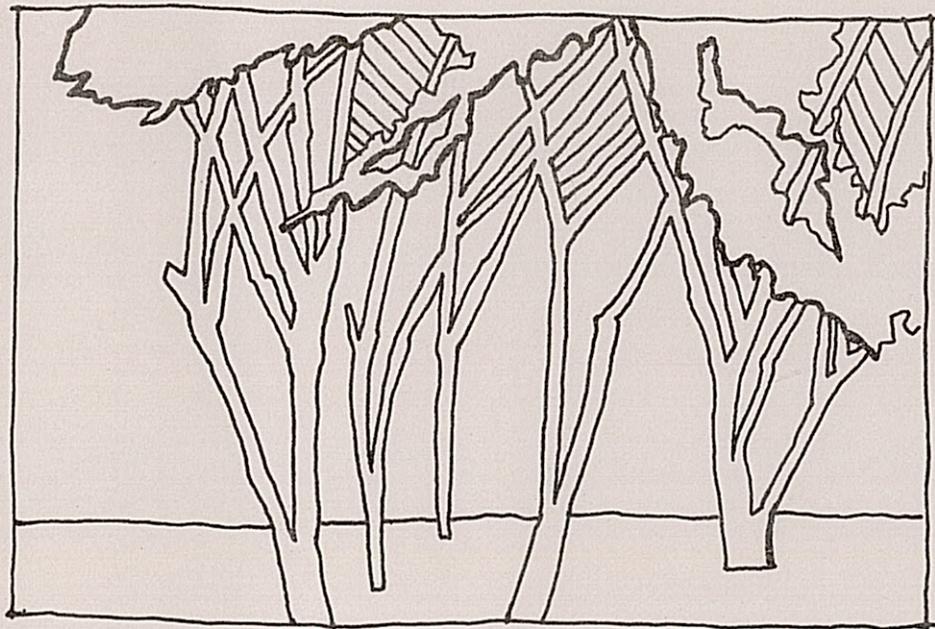
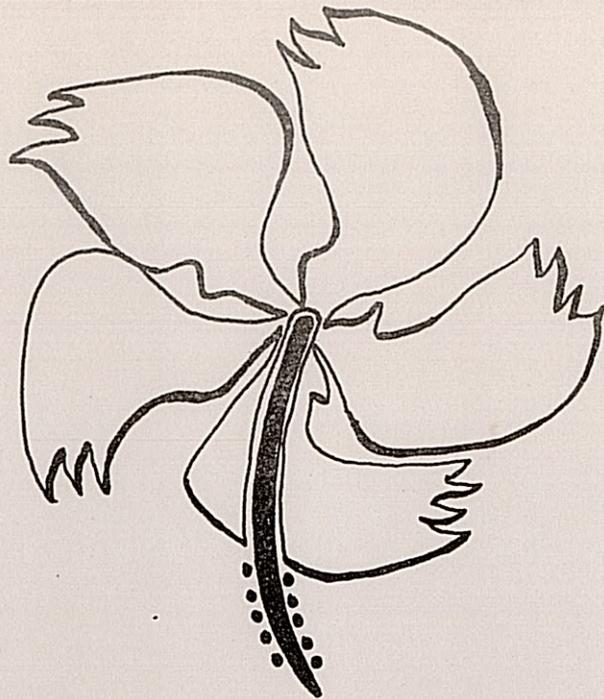
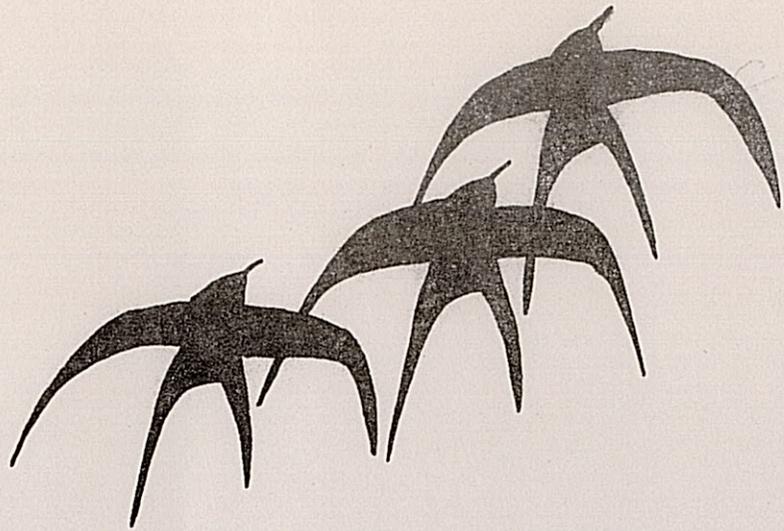

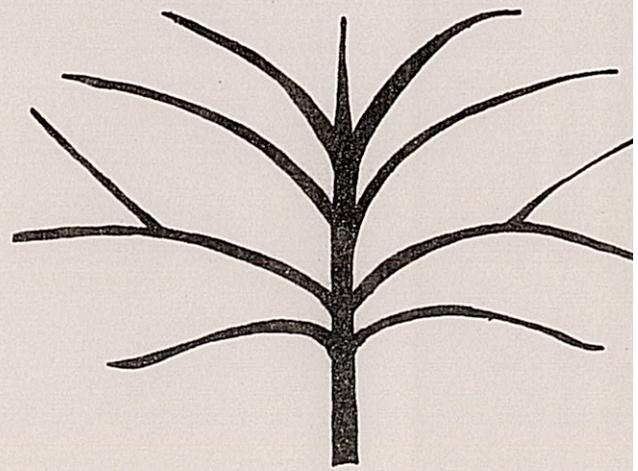
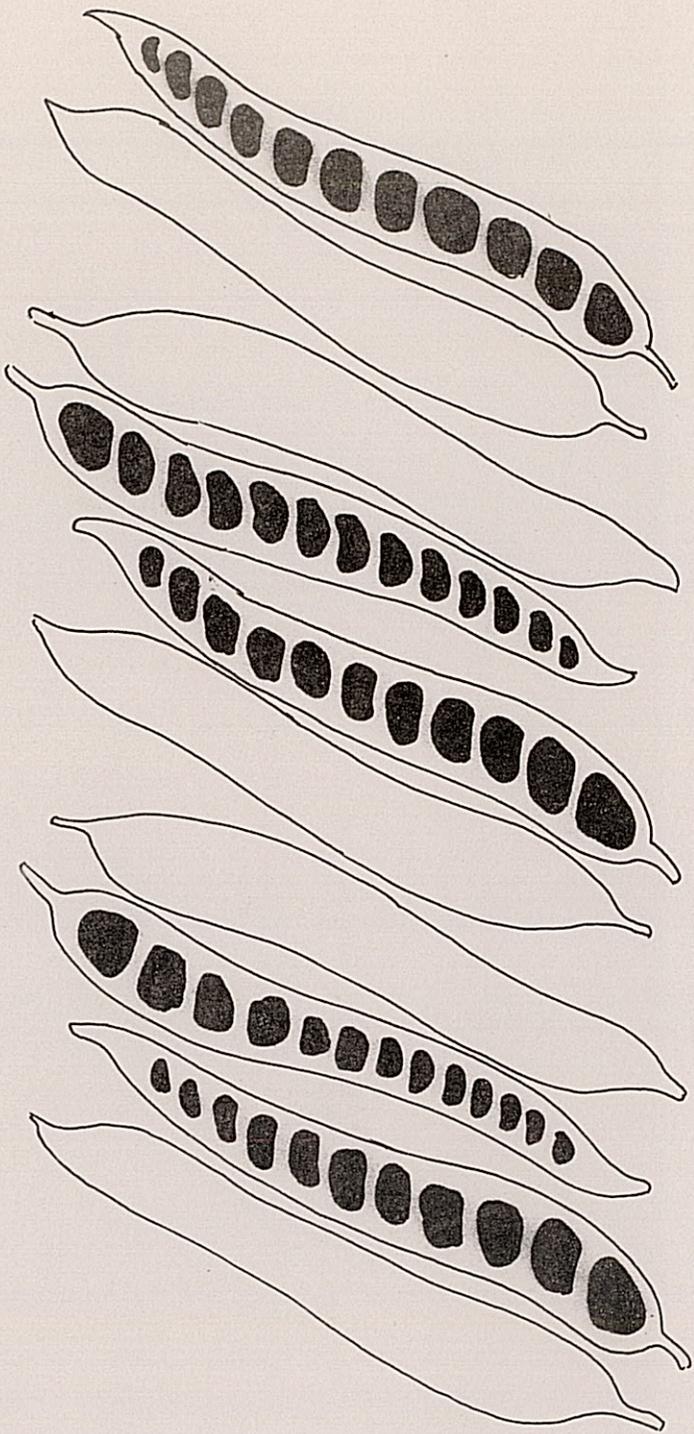

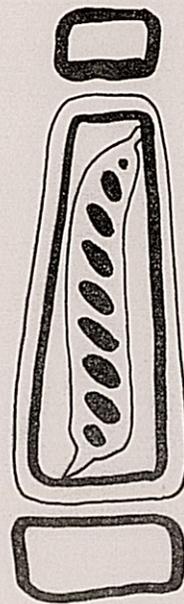
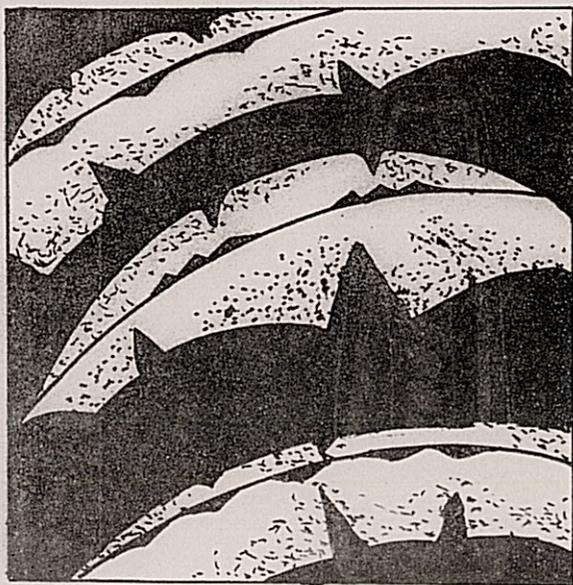
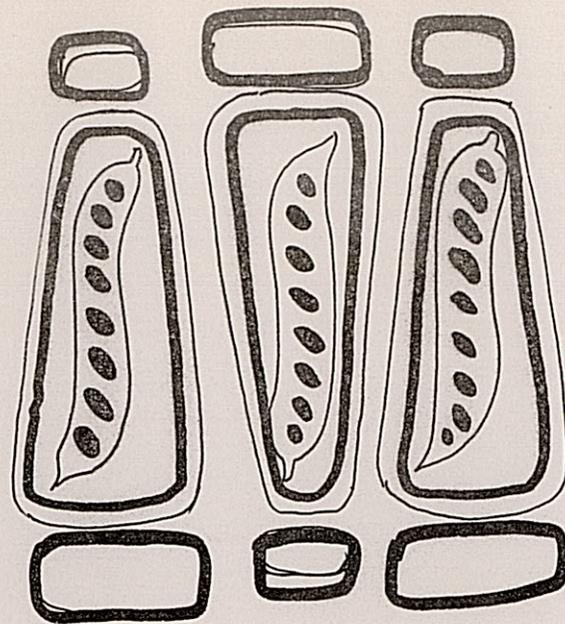
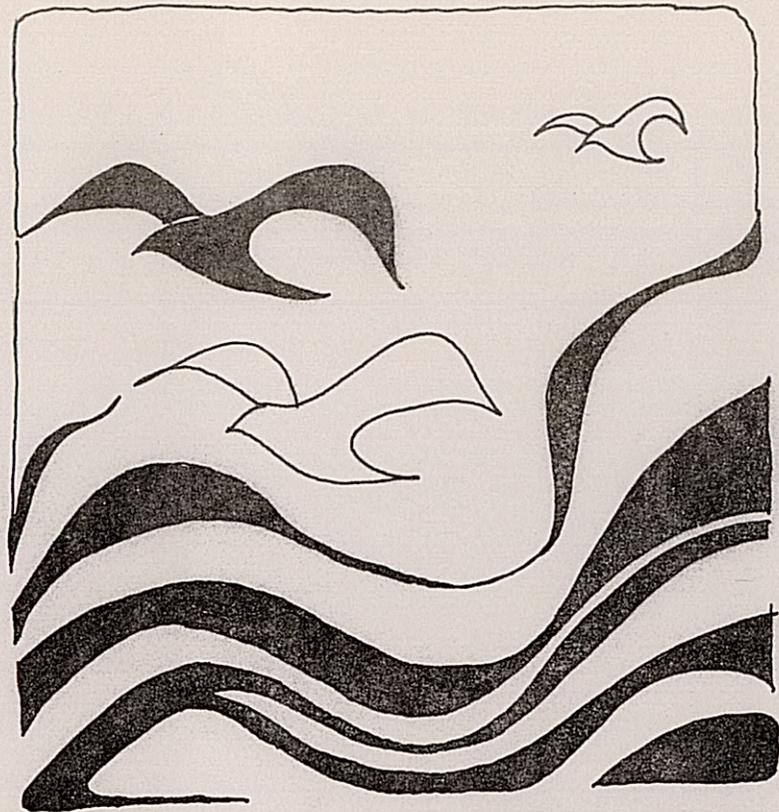

Expresión gráfica:
Motivos de arqueología

Para todos aquellos países, en los que en el pasado se asentaron culturas prehispánicas, las piezas arqueológicas, los restos materiales de las mismas, acumulados en museos o colecciones, nos muestran una estilística diferenciada por el tiempo y por el espacio, de extraordinaria riqueza, tanto en formas como en motivos ornamentales.

La concienzuda investigación de esta estilística y el conocimiento cabal del desarrollo cultural de la interrelación y de las características de los distintos grupos que conformaron el pasado arqueológico, permiten identificar elementos formales o decorativos que aplicados a las artesanías contemporáneas permiten establecer un lazo de unión entre el pasado y el presente dando, de alguna manera sentido de continuidad y carácter a la producción artesanal, aunque siempre es conveniente advertir el peligro que la aplicación poco meditada o indiscriminada de

elementos, en cierta forma remotos o ajenos a nuestra actual cultura, pueda producir un efecto superficial y mixtificado, contraproducente.

En esta sección se muestran ejemplos de registro de materiales arqueológicos en donde las formas y los motivos que los decoran, de alguna manera, sugieren posibilidades de aplicación contemporánea.

Alfonso Soto Soria

