

FRANCA ROSI

DISEÑO Y ARTESANIA UNA TRANSFORMACION CULTURAL

1. DISEÑO Y CULTURA

91

En cualquier contexto social, el Diseño Industrial representa una praxis y una disciplina que difiere de la producción manual y propone las propias características específicas en los procesos industriales en los cuales opera la máquina y no el hombre. No obstante esta realidad, no se ha podido eliminar completamente la unión entre la experiencia antigua con la actividad moderna.

El diseño, como realización de la idea humana que a través de la transformación de la materia, trabajada a mano o a máquina, constituye todavía todas las metodologías de producción ya sea industriales como artesanales. Mi-

rando hacia un mundo en continua evolución tecnológica y cultural, donde los cambios sociales son tan rápidos, es preciso redefinir algunos roles profesionales si se quiere actuar con una posición protagónica respecto a lo que acontece en la escena mundial. Este fenómeno no es típico solamente de los países más industrializados, en donde los debates al respecto son muy frecuentes, sino que también en los que viven fases de pre-industrialización. En las dos realidades es preciso mirar con mucho interés el rol del diseño respecto a la industria como elemento de discusión y confrontación continua. Pero existe otra característica productiva,

muchas veces ignorada en las políticas de desarrollo y que a menudo representa la parte de objetos de uso común más difundidos, me estoy refiriendo a la artesanía.

2. FUNCION DEL DISEÑO

Si miramos la historia del diseño italiano, por ejemplo, vemos que existe una pequeña cantidad de productos realmente industriales. En realidad la mayoría de los productos son realizados en pequeñas series o artesanalmente. Mirando desde este punto de vista, resalta el hecho que la fase de diseño no puede limitarse a las únicas operaciones de la industria, la actividad proyectual debe extenderse a otros sectores, aquellos reales de la vida y del trabajo concreto, llegando a ser el fin de un proyecto más global que abarca todos los sectores productivos de una sociedad. (Teoría esta, que ya desde el principio de siglo, venía difundida en el Uruguay por Pedro Figari).

El Diseño es un proceso global, en donde se van individualizando las características típicas de la búsqueda de la estética en relación con lo técnico.

Esto es porque, su objetivo es exaltar lo esencial, que es la condición de un producto bien diseñado y aceptable estéticamente y cumplir con un servicio específico respecto al consumidor. De

aquí, una nueva producción de la artesanía no más sobre bases espontáneas sino que organizadas y sobre todo aunadas con las actividades de los diseñadores industriales, por medio de un denominador común que es el DISEÑO. Esta posición conlleva a una redefinición del rol de artesano con relación a la producción y al diseño.

Esta afirmación, que se refiere al artesano como un técnico volcado hacia la industria, o por lo menos con una mentalidad orientada hacia nuevos horizontes, completamente opuestos a los actuales, podrá parecer a muchos como una postura descabellada.

3. OPOSICION O COMPLEMENTO

En realidad el objeto producido artesanalmente, con técnicas manuales, hoy en día depende a menudo del trabajo hecho con máquinas, en pequeñas series, de allí la similitud con el Diseño Industrial. El Diseño Industrial se convierte entonces en un medio no solamente para la industria sino que también para la artesanía.

Afirma Corrado Gavinelli, que el Diseño Industrial representa la proyectación de la era de la máquina, pero no solamente para la máquina, entendiéndolo con ello que el modernismo se manifiesta igualmente fuera de la mecani-

zación y de su relación estructural, la industria.

Una relación entre el diseño Industrial y Artesanía comporta hoy en día, un debate que está todavía por resolverse y en realidades como la nuestra, todavía por enfrentarse. Es preciso afrontar esta realidad, primero con relación a los métodos operativos en la organización de métodos operativos en la organización de las empresas artesanales, con el fin de que se organicen en asociaciones para fomentar la mutua colaboración, intercambios de materiales y personal calificado.

Esta posición permitirá además, superar la vieja mentalidad que ve al artesano como un ser individualista por excelencia. En lugar de ocuparse sólo de los problemas que se refieren a la elección de la producción podrá tratar factores claves como la contabilidad y los estudios de mercado. Otro aspecto fundamental se pone, entonces en relación a la revolución y definición de la entidad proyectual del propio producto, que queda como elemento fundamental para la fase expansionista de la artesanía.

Una expansión no solamente de mercado, sino compatible también con todas las otras fuerzas organizativas del país, y que logre dar el máximo y mejor aprovechamiento de las materias primas de un país, generar nuevas fuentes

de trabajo, fomentar las exportaciones, exaltar la cultura nacional, disminuir la inmigración desde las zonas rurales hacia los grandes núcleos urbanos. Solamente con una constante atención hacia la problemática que abarca el gran mundo de la "cultura material del hombre", será posible marginar viejos preconceptos culturales que determinan inmovilidad cultural hacia nuevos roles de la artesanía en relación al Diseño Industrial y a la sociedad entera.

No es suficiente, para lograr estos objetivos la voluntad de unos pocos, es imprescindible una preparación escolar, con una estructura didáctica acorde con las exigencias de los tiempos y a cada realidad. Para lograr estos objetivos, tendrá que formarse una figura de artesano, capaz de organizar su propio trabajo de forma operativa, entendiendo con ello desde la perfecta y funcional organización del espacio físico, a la correcta elección de determinado tipo de maquinaria, a la organización y manejo de trabajadores, a la creación de campañas publicitarias de su producción, a la edición de catálogos de sus propios productos. En fin una nueva figura de artesano que crea y realiza prototipos, que trabaja en estrecha relación con el Diseñador Industrial, y si bien su producción es limitada, produce buenos objetos de diseño y logra vivir de su trabajo

La elección tipológica podría

orientarse hacia objetos de vidrio, mármoles, piedras semi-preciosas, cerámica, cuero, creando con ello objetos de adorno y utilidad para la casa o algo completamente nuevo según las necesidades y los aspectos culturales de cada sociedad. El denominador común en estas producciones será la realización de los objetos con equipos simples, en donde es la mano del hombre que todavía se dedica a realizar operaciones de montaje y trabajos particulares.

94

En el diseño el artesano debería considerar formas y funciones difícilmente realizables con conceptos industriales, para protegerse de posibles copias con costos menores de fabricación. Aparece como evidente que el artesano debería, en su producción optimizar los objetos en función de pequeñas series, con inversiones mínimas y realizables con tecnología simple.

Para lograr eso, es evidente que su formación no podrá prescindir de un perfecto conocimiento del diseño, de las tecnologías de la producción en serie, de relación entre función y forma y reconocer la correcta relación entre ergonomía y objeto.

Será imprescindible además que tenga una formación cultural que le permita reconocer la correcta relación entre útil y lindo y entre arte decorativa y armonía de las proporciones. En el caso

que el objeto obtenido bajo estas características tenga un éxito comercial, el artesano se podría convertir en un comercializador de su producto. Un artesano con este nivel de formación, no solamente creará buenos productos de uso, derivados de necesidades reales, sino que exaltará su propia cultura y aprovechará la materia prima de su tierra y en definitiva, será un impulsor más para el desarrollo de su país.

4. FORMACION DE UNA PROPUESTA ARTESANAL

Naturalmente este artesano tendrá que recibir un determinado tipo de formación, que deberá ser impartida en centros especializados en donde se deberá fomentar el desarrollo de vocaciones artesanales; bajo los esquemas analizados anteriormente. En estas escuelas tendrán que converger y ser agrupadas experiencias de otras escuelas, primeras entre todas las de Diseño Industrial, en las cuales se podrán organizar estudios, cursos y seminarios específicos para el sector artesanal, mirando sobre todo la formación empresarial del artesano, marketing, diseño y creatividad, tecnología, etc.

Un artesano, entonces, será capaz de trabajar en determinadas circunstancias con la industria o para la industria. El ejemplo es ofrecido en la separación que e-

xiste en la industria entre las fases de proyecto y de ejecución, y es propio en estas dos fases donde se inserta la figura del artesano el cual permite verificar la factibilidad o no de un producto, por medio de una compleja interrelación de modelos o prototipos. Es siempre el artesano que participa, en equipo con otros técnicos, sobre todo con el Diseñador Industrial, en un proceso de investigación tecnológica.

En el caso, por ejemplo, de la realización de moldes, que están sujetos a deformaciones termodinámicas, que difícilmente se pueden calcular antes, la experiencia

técnico-práctica del artesano es fundamental.

Es importante recordar que el número de artesanos en una industria aumenta en relación a la complejidad tecnológica de la producción. Es obvio que estamos hablando de una nueva figura de artesano excluyendo por lo tanto aquel sector de la artesanía que ha sido tomada como hobby y con planteamientos exclusivamente artísticos.

Estamos hablando de un técnico, una figura de artesano fruto de nuestra era. ●

