

**DISEÑO
Y
EXPRESION**

V Curso Interamericano para Artesanos Artífices

El V Curso Interamericano para Artesanos Artífices fue organizado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP.

Se llevó a cabo en los locales de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Sede en Cuenca, del 6 al 31 de octubre de 1986.

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JOAO CLEMENTE BAENA SOARES
Secretario General

ENRIQUE MARTIN DEL CAMPO
Subsecretario para la Educación, la Ciencia y la Cultura

JUAN CARLOS TORCHIA ESTRADA
Director del Departamento de Asuntos Culturales

INES CHAMORRO
Jefe de la División de Patrimonio Cultural

ANA MARIA DUQUE
Especialista Principal en Artesanías y Artes Populares

GASTON URRIOLAGOITIA VILLA
Director de la Oficina de la OEA en el Ecuador

DIRECTORIO DEL CIDAP

*Xavier Neira Menéndez
Ministro de Industrias, Comercio,
Integración y Pesca del Ecuador
Presidente del Consejo Directivo*

*Claudio Malo González
Director*

*Juan Martínez Borrero
Subdirector Técnico*

*Juan Vintimilla González
Subdirector Administrativo*

*Joaquín Moreno Aguilar
Subdirector de Publicaciones*

*Diana Sojos de Peña
Subdirectora de Promoción Artesanal*

CUERPO DIRECTIVO Y DOCENTE DEL CURSO

DIRECTOR DEL CURSO

Dr. Claudio Malo González

COORDINADORA GENERAL

Lcda. Dora Beatriz Canelos C.

PROFESORES

<i>Alfredo Ayora</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Dora Canelos</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Dora Giordano</i>	<i>Argentina</i>
<i>Diego Jaramillo</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Mario Jaramillo</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Claudio Malo</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Juan Martínez</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Joaquín Moreno</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Alfonso Soto</i>	<i>México</i>
<i>Antonio Sempértegui</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Raúl Cabrera</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Eloy Palacios</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Juan González Harris</i>	<i>Ecuador</i>

CONFERENCISTAS

<i>Juan Cordero Iñiguez</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Ricardo Montesinos Vial</i>	<i>Ecuador</i>

SECRETARIA

Silvia Jaramillo P.

LISTA DE PARTICIPANTES

<i>Benjamín Chiapino</i>	<i>Argentina</i>
<i>Miguel Mendoza</i>	<i>Argentina</i>
<i>Liliana de Piccoli</i>	<i>Argentina</i>
<i>Antonio Aruquipa Chamby</i>	<i>Bolivia</i>
<i>Nivalda de Araujo</i>	<i>Brasil</i>
<i>Marlice Cunha Ribeiro</i>	<i>Brasil</i>
<i>Nacilia Emir García</i>	<i>Brasil</i>
<i>Isabela Stelski Mendes</i>	<i>Brasil</i>
<i>Isleny Valencia Gómez</i>	<i>Colombia</i>
<i>Humberto Castañeda Andrade</i>	<i>Colombia</i>
<i>José Emiliano Peña Duarte</i>	<i>Costa Rica</i>
<i>Elicia Lemunao</i>	<i>Chile</i>
<i>Rubén Alejandro Lavin</i>	<i>Chile</i>
<i>Roberto Herrera Avalos</i>	<i>Guatemala</i>
<i>Santos Daniel Grijalba</i>	<i>Honduras</i>
<i>Gerardo Mendoza A.</i>	<i>México</i>
<i>María de los Angeles Bermúdez</i>	<i>Nicaragua</i>
<i>Gilberto Jara Cordero</i>	<i>Nicaragua</i>
<i>Nicario Jiménez Quispe</i>	<i>Perú</i>
<i>Eleuterio Laura León</i>	<i>Perú</i>
<i>María Laura Pesce</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Juan Jacinto Segundo C.</i>	<i>Uruguay</i>
<i>Eladio Ramón Morales</i>	<i>Venezuela</i>
<i>Isabel Jerves</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Edith Moreira</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Hedilberto Peña</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Ximena Peña</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Martha Quintana</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Camela Sánchez</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Luz Ibelia Cabrera</i>	<i>Ecuador</i>
<i>Rosa Clementina Castro</i>	<i>Ecuador</i>

INTRODUCCION

Abundando en riqueza, hija de la calidad que las manos del artesano traslada a sus obras. Expresando belleza pura y nítida que el espíritu de los artesanos plasma en su piezas, las artesanías están omnipresentes con más énfasis en aquellos mundos en los que la alta tecnología no se ha impuesto, arrinconando a un lado al fruto directo de las manos humanas. En las prendas de vestir, en los artefactos para alimentarse, en los muebles invitantes al descanso, en las piezas que rompen la monotonía de las casas pobres o ricas atrayendo el recreo de la vista, en aquellos caprichosos objetos de variada fisonomía con los cuales el niño fabrica su propio mundo para jugar con él, en aquellas piezas que se juntan a la mujer para hacerla más bella y atractiva. En la mayor parte de los quehaceres humanos hacen acto de presencia las artesanías.

Homo habilis, homo aestheticus son calificativos que se han dado al ser humano para distinguirlo de los demás animales. Su cerebro altamente desarrollado y sus manos liberadas de la sustentación y desplazamiento se juntaron para transformar la realidad y elaborar objetos que le ayudaran a satisfacer de manera más eficiente sus necesidades. Pero además, es el hombre el único ser en el mundo capaz de crear belleza y de contemplarla, por esta razón en gran parte del tránsito de la especie humana por nuestro planeta, lo útil se ha juntado con lo bello en satisfactores de necesidades de diversa índole que a la vez han sido portadores de la capacidad creativa-artística de sus hacedores.

Se han dado ciertamente tendencias a establecer una división poco franqueable entre lo útil y lo bello, en elaborar obras que se agotan en ser contempladas por los amantes de la belleza. Pero lo normal ha sido —y en buena medida sigue siendo— que lo útil y lo bello convivan en herramientas, vajillas, prendas de vestir, porta objetos, etc., siendo el artesano el tipo de hombre en el que permanece esta coexistencia que se transfiere a sus obras.

La anunciada decadencia hasta la extinción de las artesanías no ha llegado; al contrario, podemos hablar sin pecar de optimistas, de un robustecimiento de ellas. Cuando las crisis económicas se ensañan en contra de los pueblos, especialmente contra los sectores menos protegidos económicamente, no faltan quienes piensan y expresan que la solución a la escasez rayana en la hambruna debe buscarse en la actividad artesanal. De ser real este criterio podríamos concluir que desde el punto de vista económico el quehacer artesanal es un recurso de última instancia digno de fomentarse solamente cuando otras fuentes de ingreso hayan sido extinguidas o seriamente debilitadas por la implacable crisis. Sin embargo la razón de fondo para la omnipresencia de las artesanías se encuentra en la universalidad del arte. Todo ser humano es sensible a esta forma de expresión y contemplación variando evidentemente la calidad y el grado de excelencia. Los sectores populares, entre los que se encuentra la mayor parte de los artesanos poseen también "venas" artísticas y los canales y métodos de su explicación varían en relación con los artistas elitistas o formales por lo que pensamos que no se equivocan quienes afirman que mientras existe el hombre, existirán las artesanías.

Cometido esencial del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares es trabajar intensamente para revalorizar y revitalizar las artesanías y las artes populares, y uno de los mecanismos de que se vale para tratar de lograr este propósito es el de la realización de cursos interamericanos.

El V Curso Interamericano para Artesanos Artífices congregó en Cuenca a 34 maestros en diversas ramas artesanales provenientes de 14 países de América. Más allá de las disciplinas teóricas y prácticas que se enseñan por parte de profesores, también de varios países, tiene vital importancia el intercambio de experiencias y vivencias entre los participantes, lo que contribuye a expandir en sus espíritus la imagen del mundo artesanal, a desarrollar un espíritu de solidaridad entre los artistas populares de América y a robustecer la imagen que del artesano cada uno tiene

Claudio Malo González

EXPRESION GRAFICA, TEORIA Y REALIZACION FORMAL

El desarrollo del curso de diseño abarcó tres áreas de acción: la expresión gráfica, como instrumentación ; la teoría sobre la forma, como conceptualización y la realización de objeto como operación.

La teoría sobre la forma tuvo como objetivo, iniciar al artesano en una actitud reflexiva sobre su práctica habitual y sobre la posibilidad de generar variantes y descubrir nuevas alternativas para su repertorio formal.

La clasificación tipológica, desde la geometría, fue el comienzo para la comprensión de los conceptos teóricos a desarrollar. Las cualidades visuales de textura y color, como condicionantes de las formas, complementaron el análisis morfológico. La generación de formas, a partir de operaciones diversas sobre entidades de la geometría, permitió verificar el

potencial creativo que puede desarrollarse, con una actitud sistemática y con objetivos orientados en el campo de la significación.

La organización de formas, como conjuntos generados a partir de simetrías y redes o tramas, como instrumentos teóricos, permitió ejercitar alternativas de formas más completas.

Todo este proceso teórico-práctico, se desarrolló con ejercicios concretas y específicas de cada tema,

La intención de esta parte del curso fue plantear un plano de acción previo a la producción de objetos: la problemática formal, como uno de los aspectos fundamentales del diseño.

Si bien el planteo es puramente formal, el objetivo es ampliar el espectro de posibilidades de expresión para un artesano, desde cierto control sistemático, más allá de la mera intuición. Ese instrumento teórico será incorporado a su práctica habitual, en relación a técnicas, funciones y materiales.

La realización de objetos, última parte del curso, se desarrolló en una práctica intensiva en talleres, para llegar a la concreción en diferentes procesos productivos artesanales. Las destrezas propias de cada becario, el intercambio de experiencias y la reflexión en el campo teórico, fueron “temas” para esta área de acción.

La evaluación de un curso, así planteado, no se agota en una experiencia inmediata. La respuesta está latente en una actitud abierta hacia una búsqueda expresiva para una técnica que se puede potenciar. De este modo, el artesano involucra, más conscientemente, al diseño, en su producción.

Los sistemas de dibujo entendidos como códigos de correspondencia entre los campos bi y tridimensional, implican que el dibujo no puede comprenderse como una acción de copia o registro de la realidad que ocurre en el campo “pasivo” del reflejo de la realidad; sino como un ordenamiento con capacidad de producir la vinculación entre ambos campos, y por lo tanto, como un instrumento de diseño con plena validez en el campo “activo” de la operación de la realidad, (operación de formas).

El rol instrumental del dibujo en el diseño, significa entonces, fundamentalmente, el rol de un sistema de prefiguración y no de representación; es decir el de un sistema que permite anticipar la realidad, prefigurada, en el desarrollo del proceso de diseño.

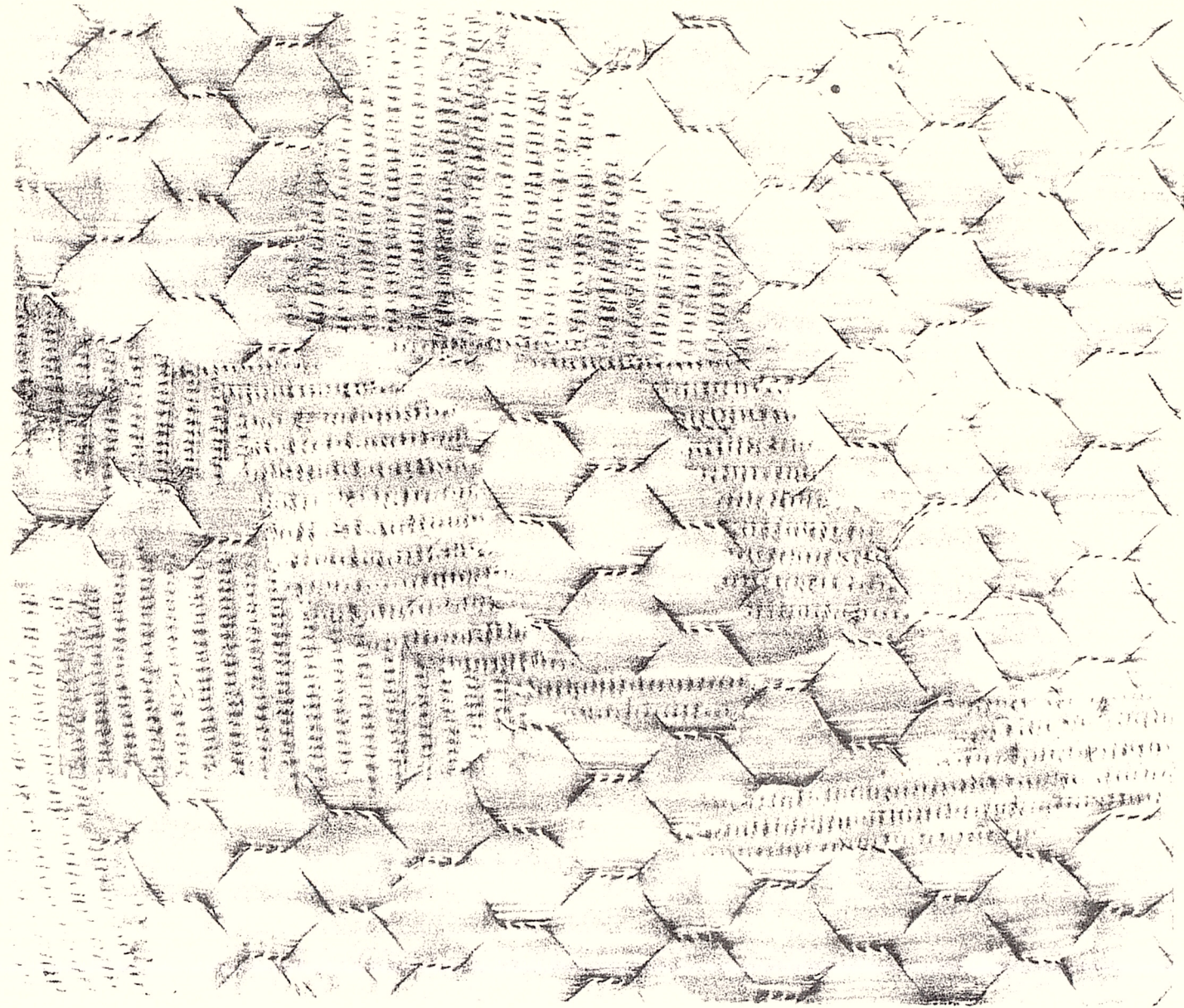
Entendida así la relación dibujo-diseño, es importante que el diseñador visualice las potencialidades y limitaciones de los sistemas que utiliza. Bajo esta perspectiva, se desarrollaron durante el curso “las prácticas” de dibujo y otras denominadas en general de expresión gráfica.

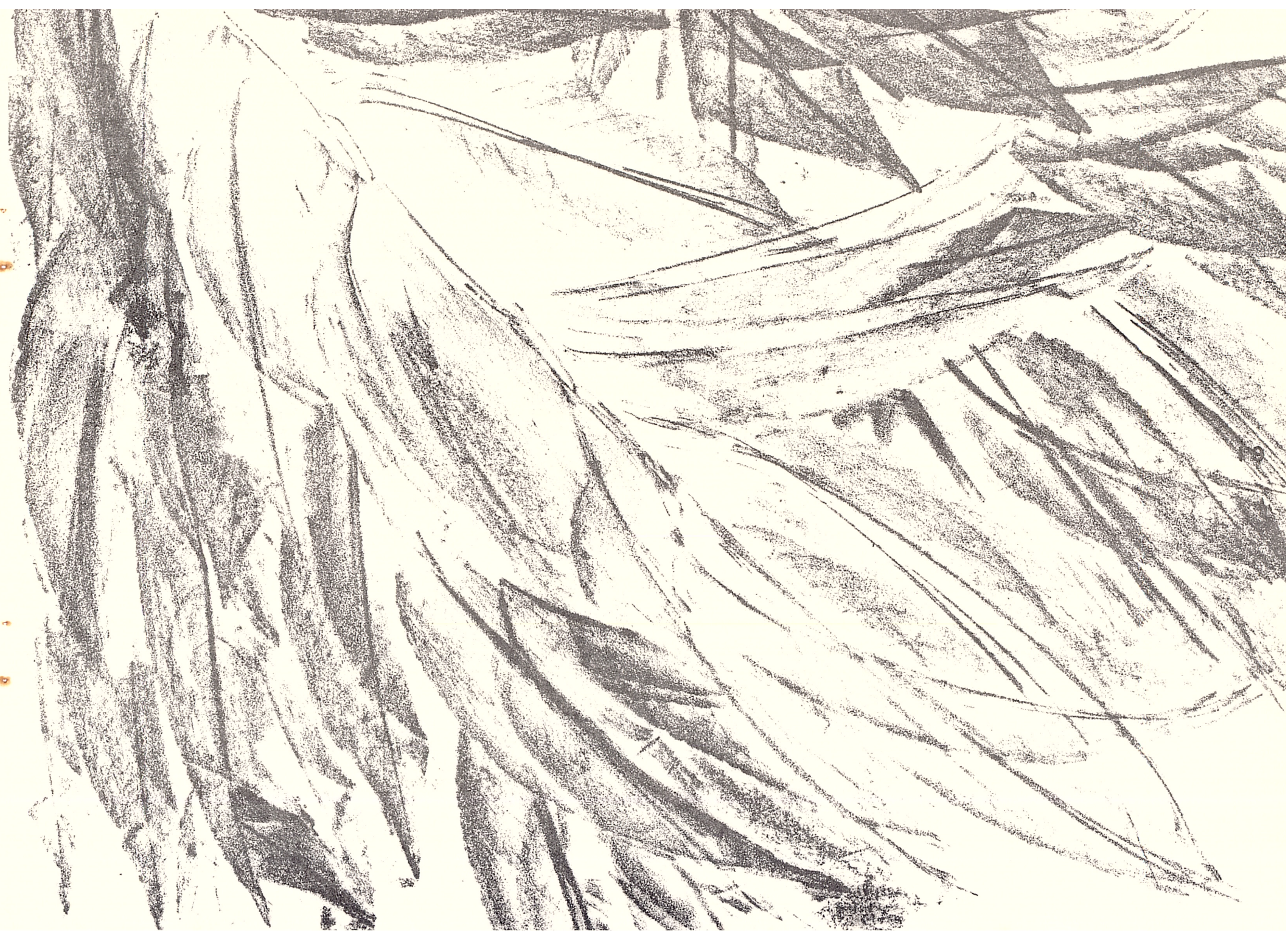
*Arq. Dora Giordano
Prof. Alfonso Soto S.
Arq. Diego Jaramillo P.*

T
E
X
T
U
R
A
S

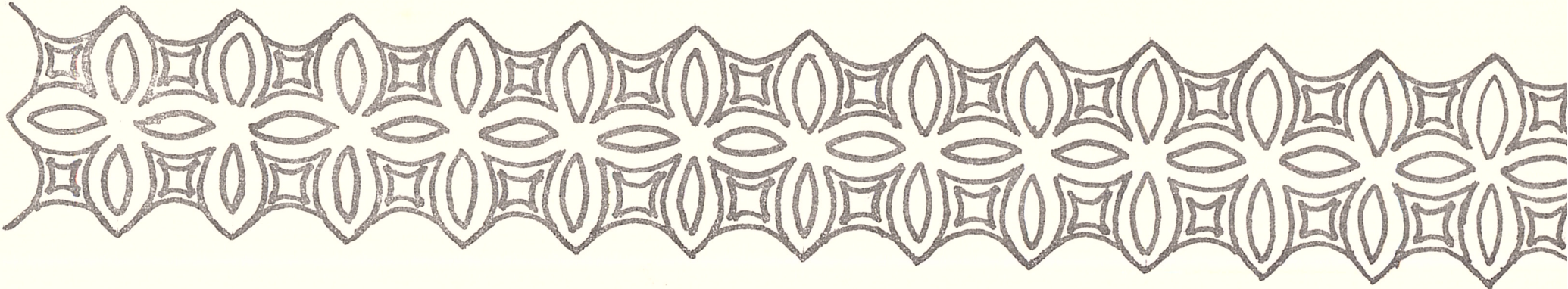

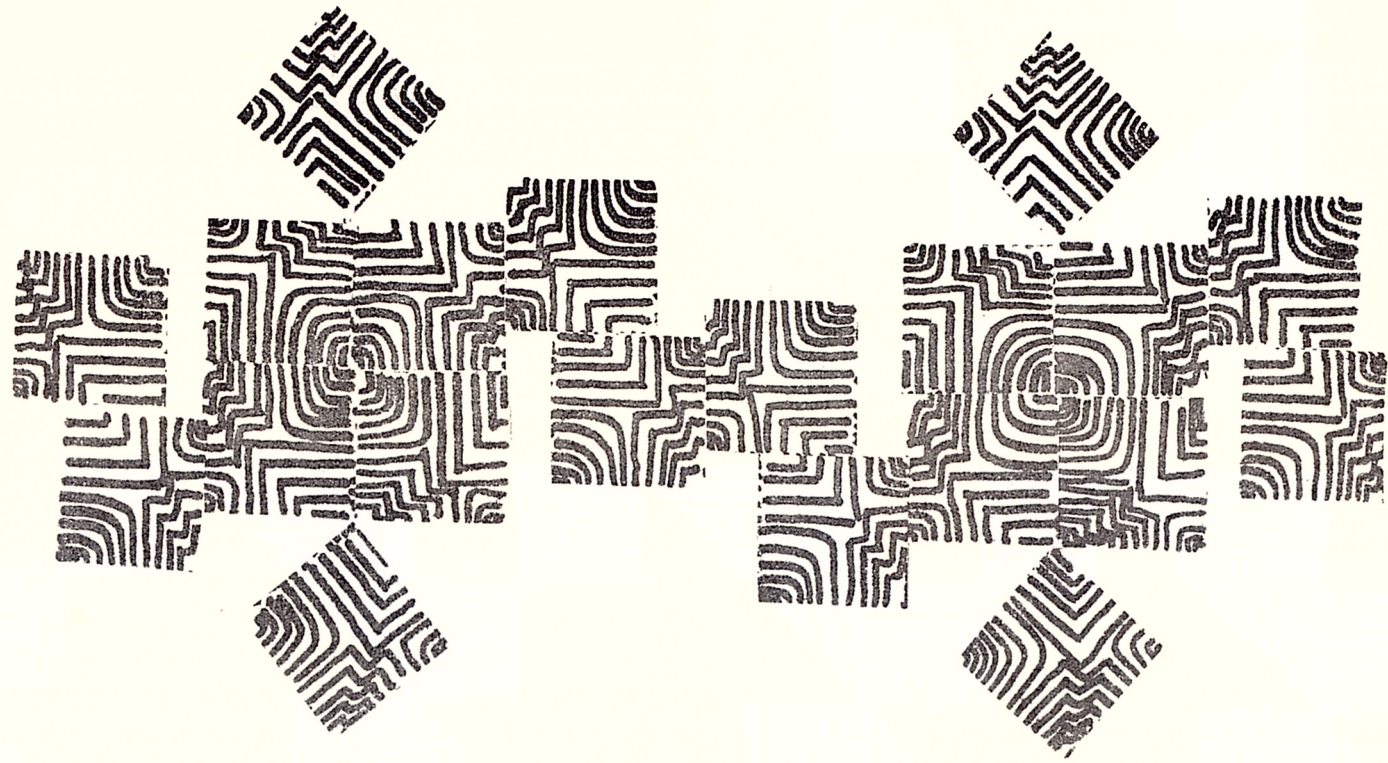

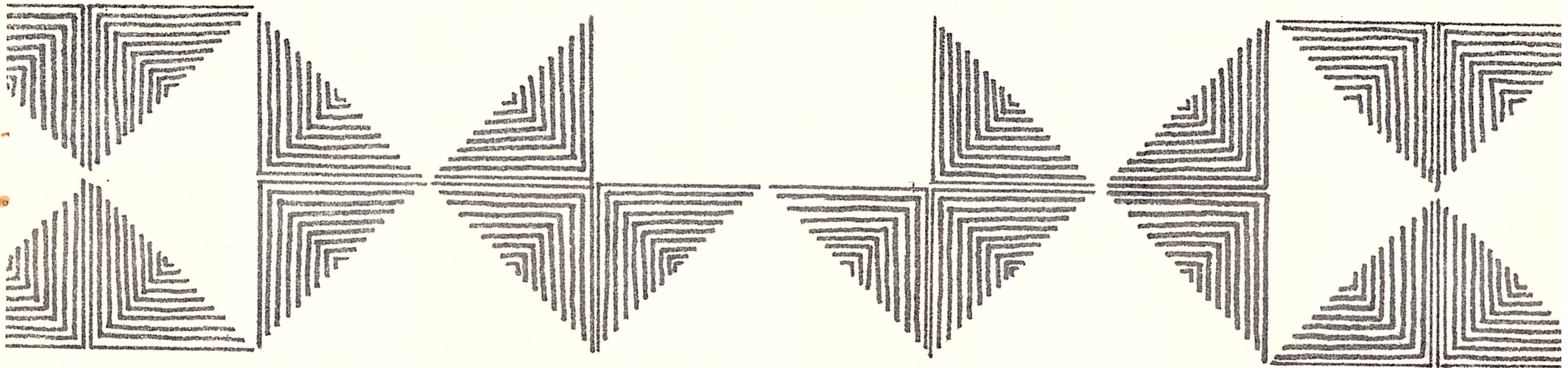
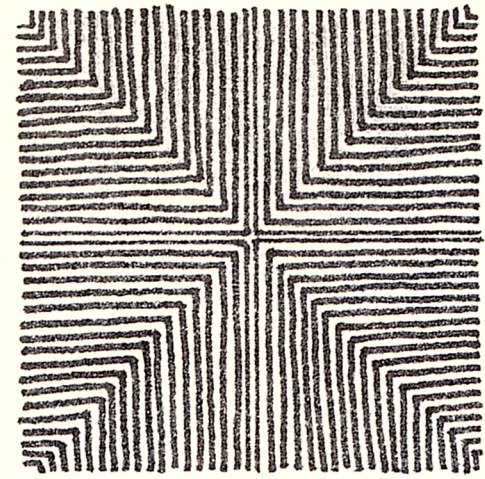

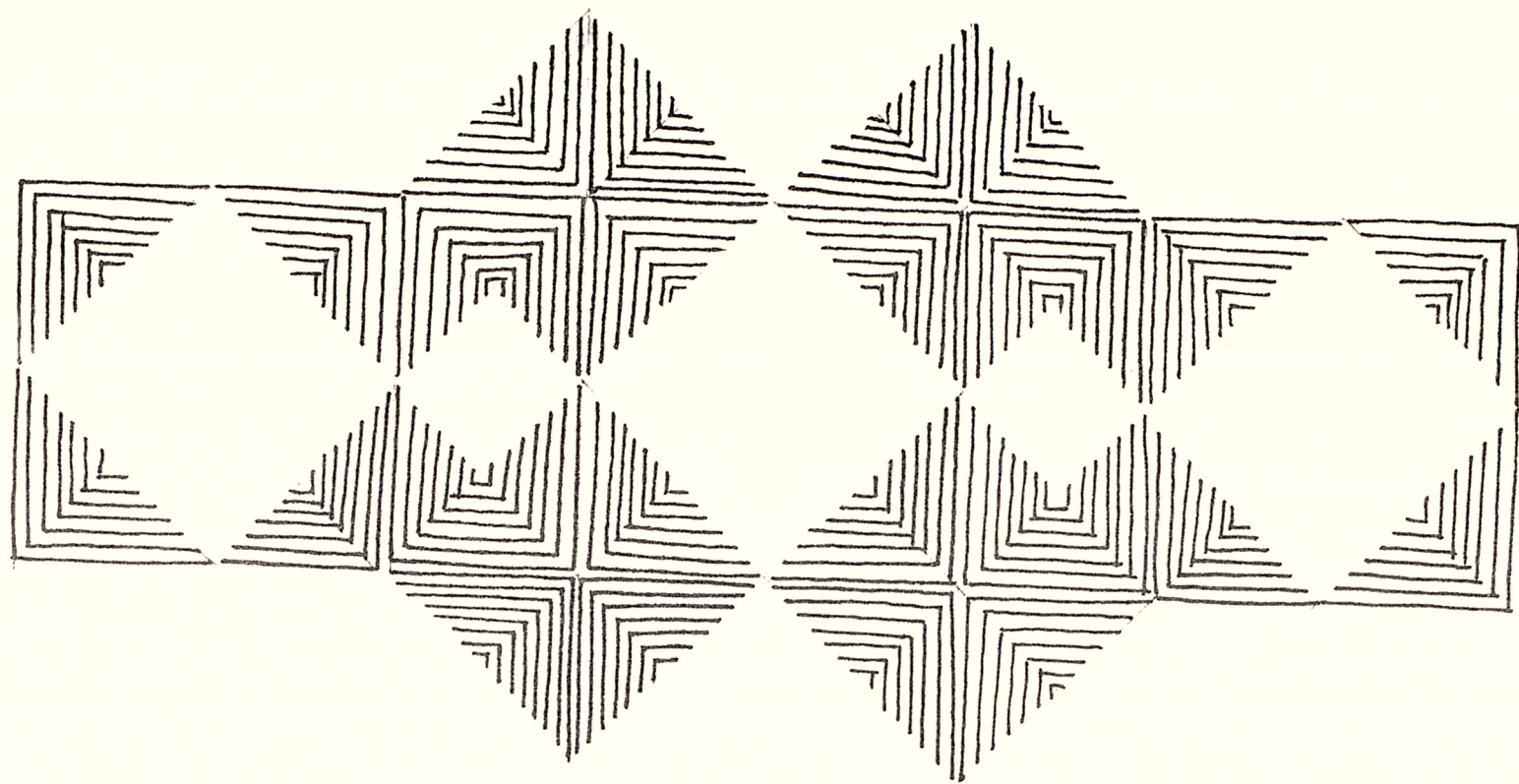
GRAFICA

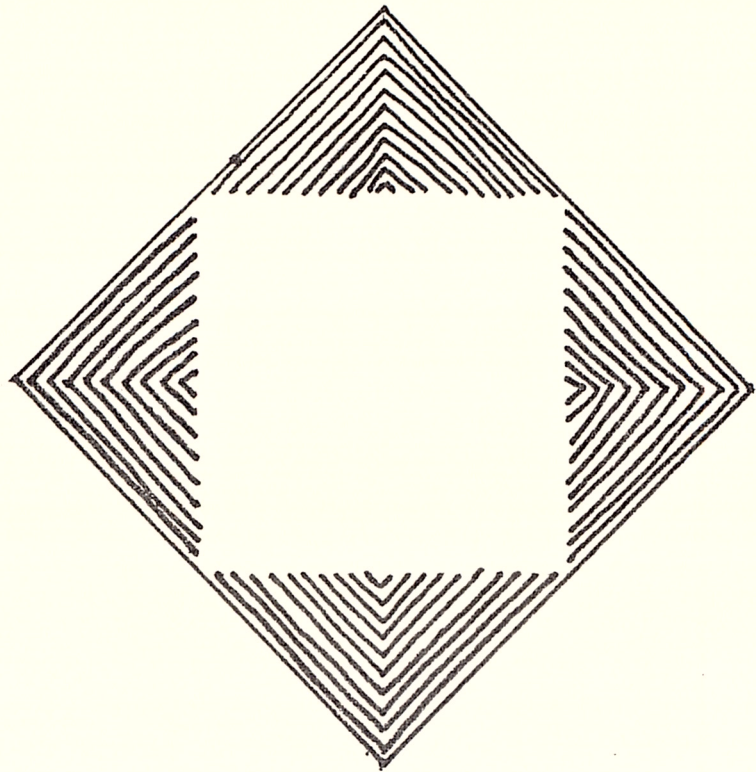
SISTEMATIZZAZIONE

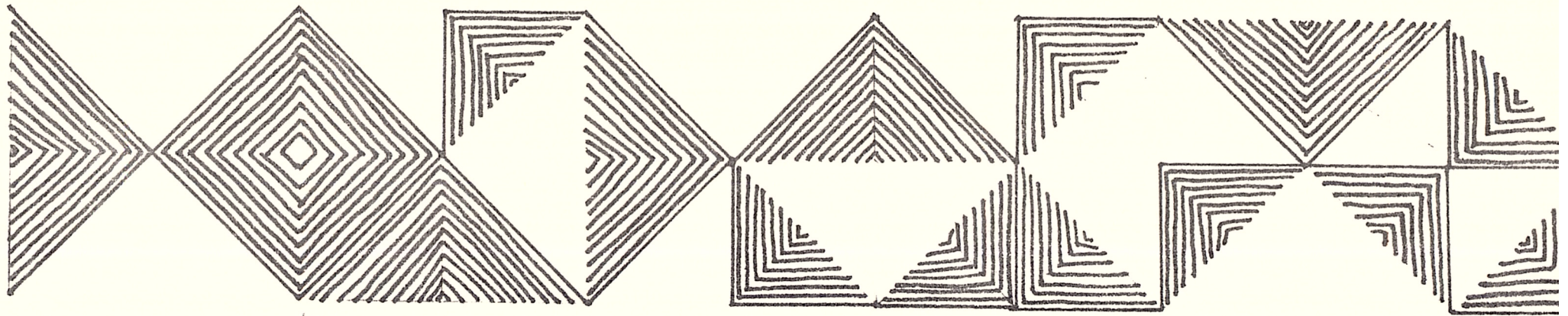

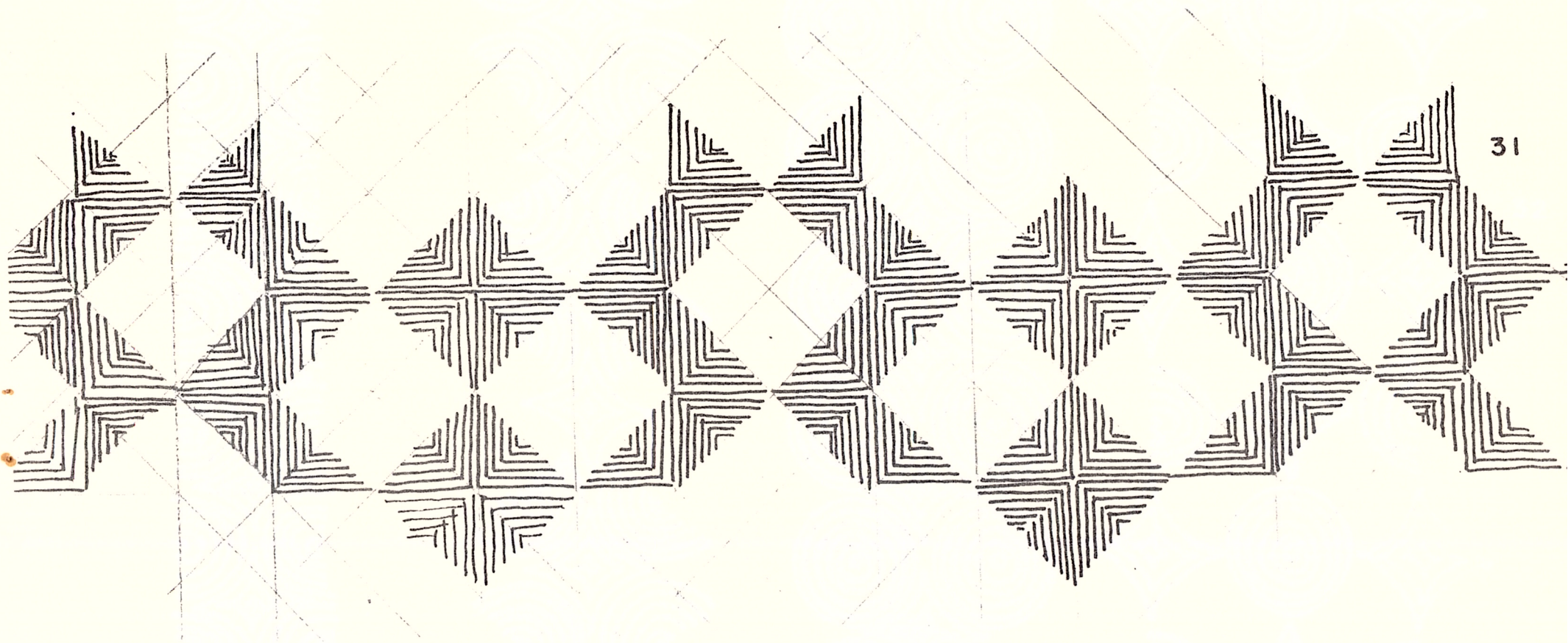

30

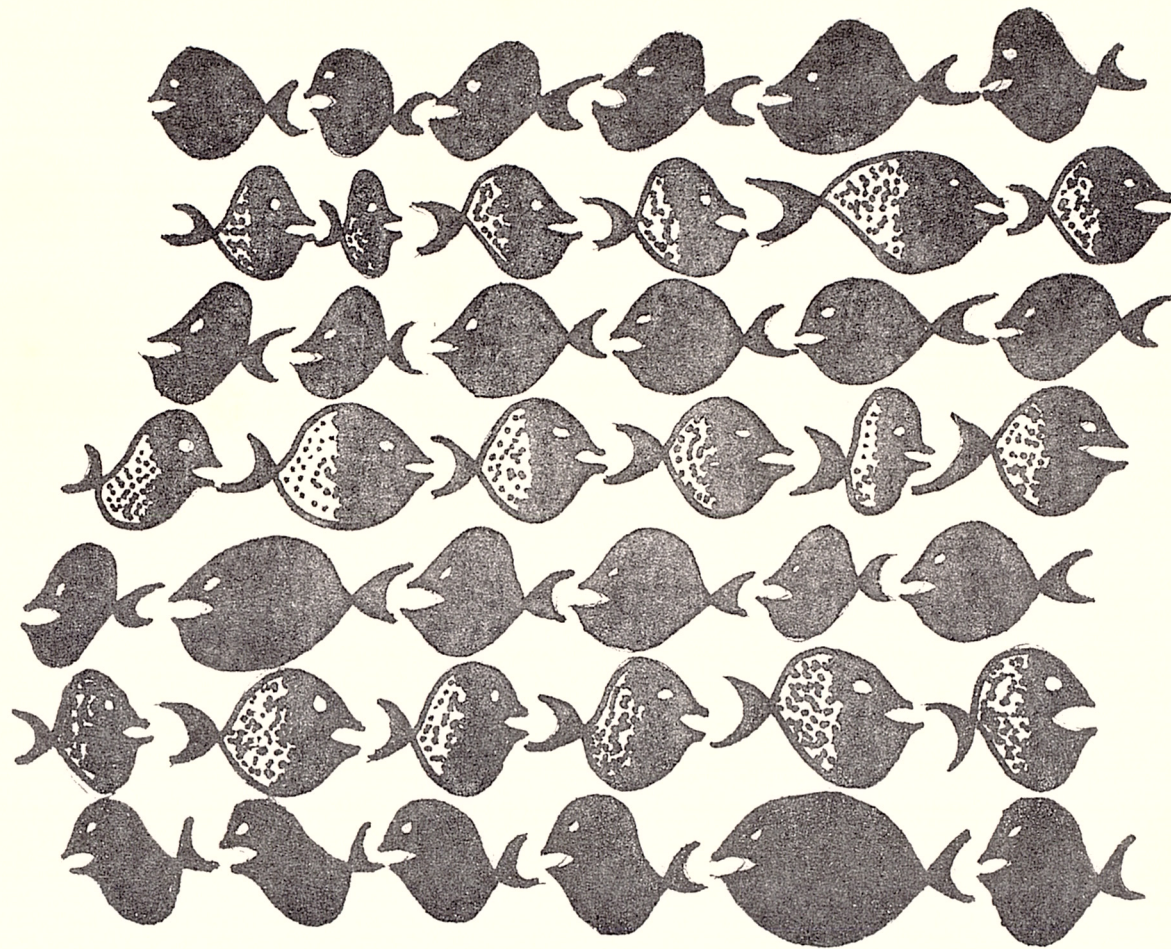

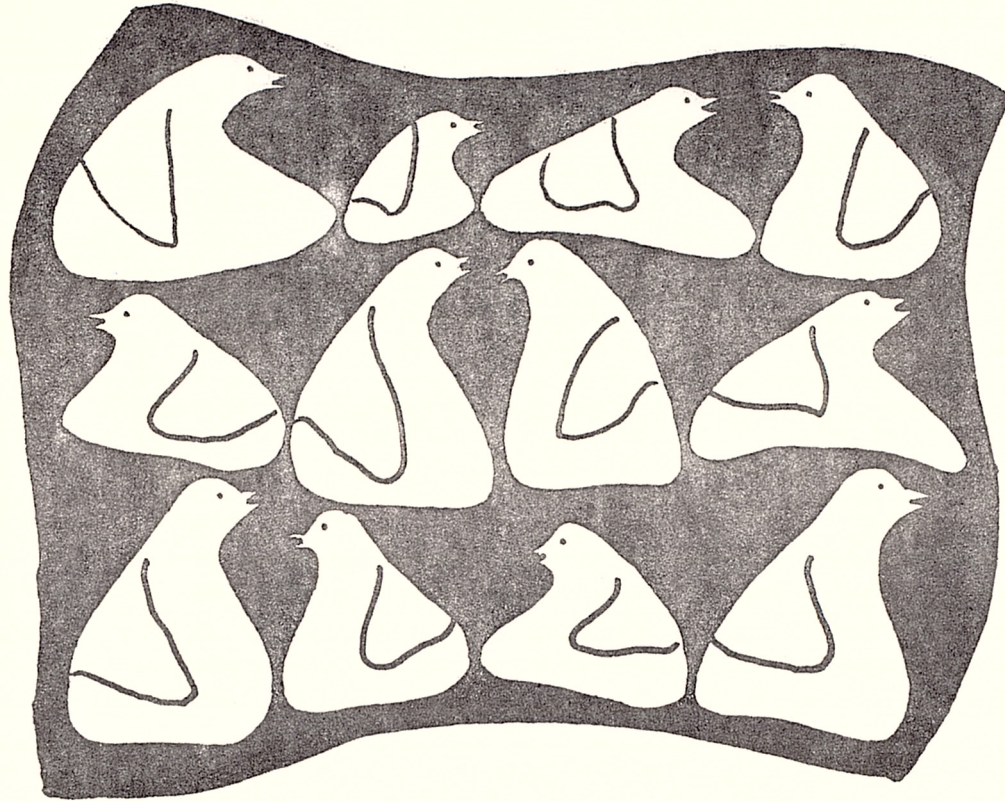
T
R
A
M
A
S

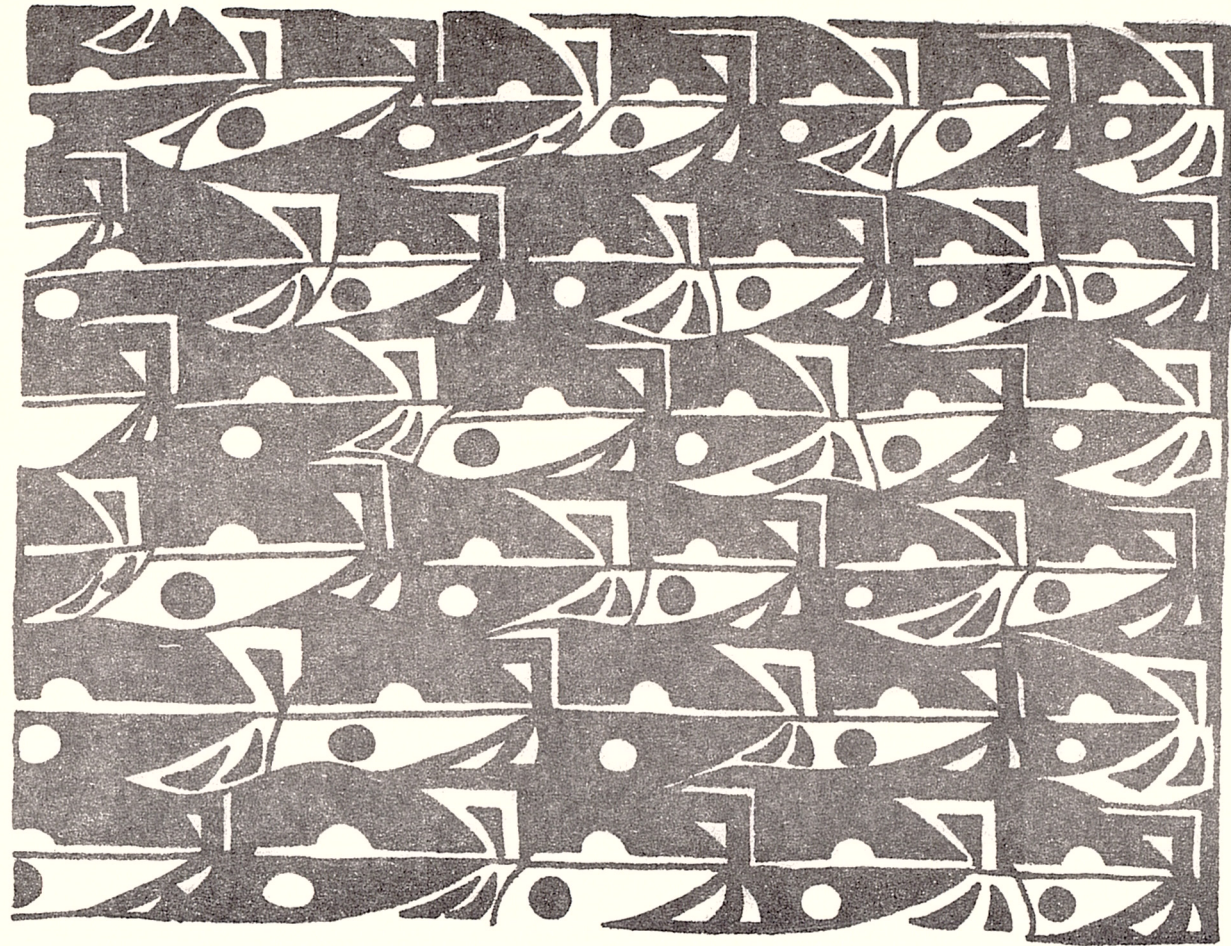
Y

S
I
M
E
T
R
I
A
S

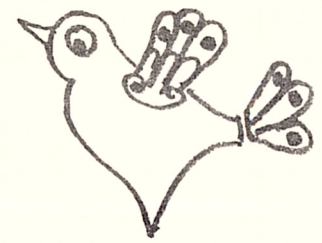

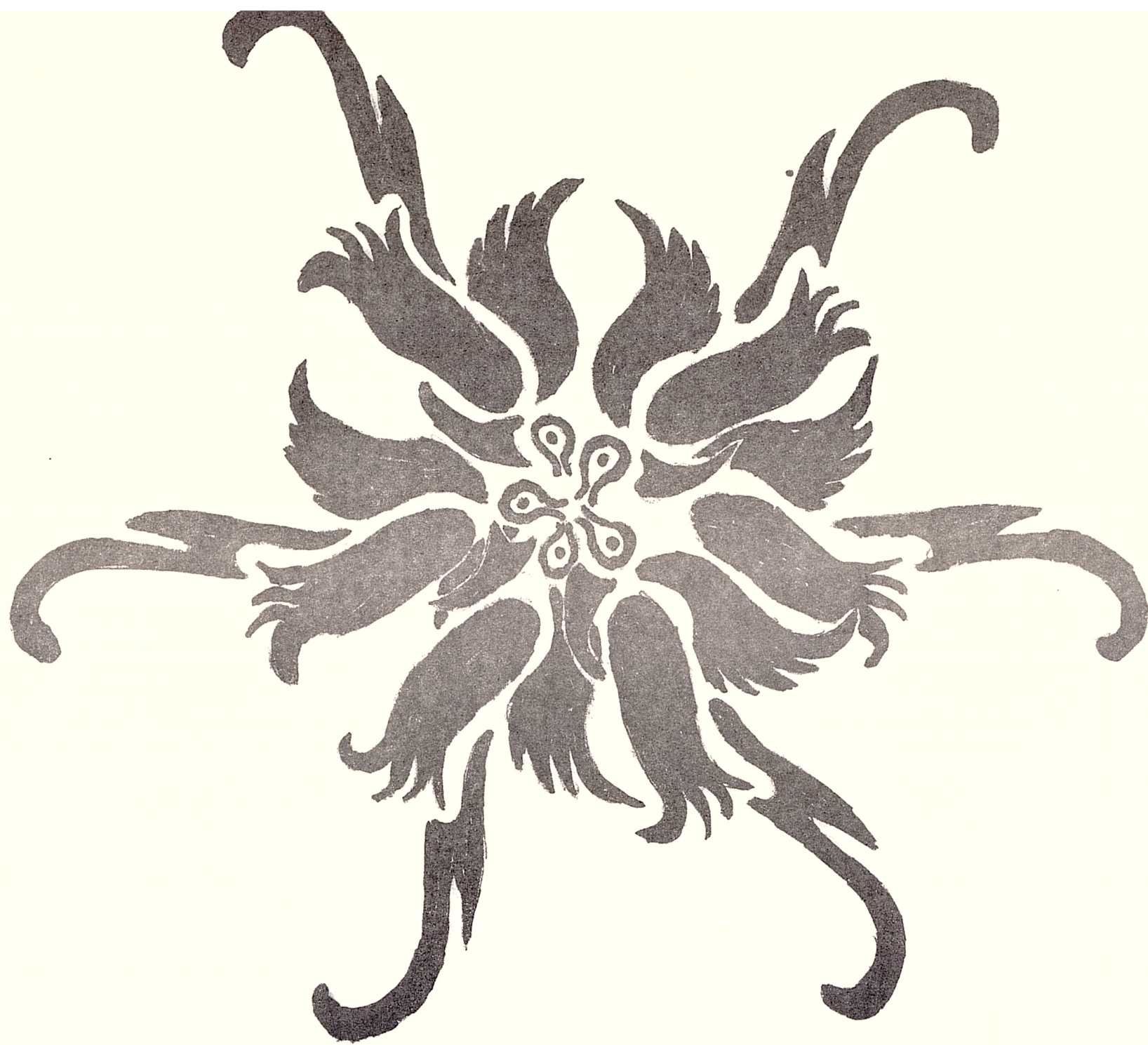

PARTICION

Y

REAGRAMENTO

