

8

Objetivos Generales de la Expresión Plástica del Artesano

8.1 Aportaciones del artesanado en beneficio de la cultura.

La creación artesanal es para el artesano una forma sublimada de expresión artística, además de una forma de ganarse la vida. La actividad artístico-productiva de los artesanos es primordial para el desarrollo de la cultura en México, así como para los artesanos sus familias y las comunidades a las que trae bienestar. La consolidación y evolución de los talleres artesanales en México, es una condición básica para la difusión y evolución de sus métodos de trabajo. De esa forma se contribuye a la difusión del conocimiento que en el caso de los grandes maestros es indispensable que no se pierda. Ya que es fácil que el conocimiento de estos artesanos se pierda por que mucho de su conocimiento son experiencias, habilidades adquiridas a través del tiempo, técnicas, sensibilidad, capacidad de síntesis, sensibilidad estética, etc.

Muchas de estas variables difícilmente quedan documentadas, en muchos casos los artesanos no llegan a enseñar a sus discípulos más allá de un pequeño porcentaje de sus conocimientos, en otros casos al no contar con discípulos se pierde totalmente este conocimiento, por lo que es importante conducir a los artesanos de las distintas comunidades a que sus técnicas, metodologías de comunicación, educación, a la creación

de bases de datos, que sirvan para potenciar su trabajo y la educación para los futuros artesanos y talleres artesanales.

Como resultado de la suma de todos los procesos artesanales, es un producto en el se plasman rasgos originales y distintivos de los diferentes artesanos, de diferentes técnicas que recrean circunstancias sociales, culturales, educativas, individuales, comunitarias de sus creadores. Propiedades de carácter heterogéneo, éstas permiten plasmar en el producto de manera muy personal su sentido de seguridad, sus impulsos estéticos y originalidad ritual.

Analizando la función utilitaria de los productos del arte popular mexicano podemos comprender mejor las formas de vida de los mexicanos que lo han creado, ya que han dado carácter propio a actividades cotidianas como las costumbres alimentarias, la elaboración de vestuario, la construcción de productos para lograr un uso cotidiano, etc. La clara carrera estética con la que cuentan los productos artesanales nos acerca a la capacidad artesanal de vincular elementos tan disímolos como lo son el vincular métodos de producción, capacidad de innovación, tradiciones, materiales, criterios del producto, elementos que a su vez nos acercan al intenso y rico mundo interior del artesano, a la grande diversidad. Tiene profundas creencias populares de los diferentes grupos de México que debido a su carácter heterogéneo son generadores de yuxtaposiciones y sincretismos que no pueden más que sorprender al observador.

La capacidad de observación de la realidad y el saber interpretarla de manera flexible es una característica presente en los artesanos, sin embargo les está resultando bastante difícil interpretar y asimilar los cambios que se están produciendo en el mundo que están en contraposición con su vida cotidiana.

El desarrollo de la artesanía se produce como resultado de la inclinación natural de los hombres en todos los tiempos para cubrir sus necesidades básicas y expresar el arte que aglutinan, los materiales, así como diferentes elementos que le ha proporcionado la naturaleza. La artesanía ha permitido crear objetos que permiten resolver necesidades utilitarias, estéticas, decorativas, espirituales, rituales.

Existen posturas encontradas que aseguran que el oficio del artesano rara vez se ejerce fuera del ámbito doméstico o por el contrario otras posturas aseguran que en el mundo el oficio del artesano se puede aprender y profesionalizar. Por nuestra parte creemos que la artesanía es un proceso complejo y laborioso que en muchos casos empieza desde la extracción, crianza, o cultivo de la materia que le servirán al artesano para después ser transformada en producto una vez limpiada, ablandada, cortada, profundizada, amasada, humedecida, etc., y mediante la herramienta que representan sus técnicas, confeccionada y modelada mediante sus hábiles manos en productos artesanales. El oficio del arte popular tradicional y sus procesos de ejecución se pueden mejorar, aprender de ellos y educar a

otros, no creemos que las técnicas ancestrales que identifican la herencia cultural de un país deban ser privilegio de unos cuantos y menos pensando que existen muchos factores de diversa índole que amenazan la existencia del arte popular tradicional y de sus procesos de ejecución; entre otros, la escasez o alto costo de las materias primas y el tiempo que requieren en fabricarse.

Es fundamental salvaguardar el patrimonio de la artesanía por lo que es una importante labor el contribuir en la medida de lo posible a fortalecer y procurar que la sabiduría y destreza de los artesanos no se disuelva y acabe por perderse.

Es necesaria la creación de una base sólida que impulse el desarrollo y preservación de estas expresiones culturales, es necesaria la creación de un programa nacional de desarrollo de los distintos tipos de artesanía existente:

Artesanía Popular Tradicional, Microempresa Artesanal, Neo-Artesanía, Pequeña Empresa Artesanal, Artesanía Comercial, entre otras.

Para llevar a cabo esta labor es necesario pensar en la educación de nuevas generaciones de artesanos que perpetúen lo mejor de la tradición artesanal mexicana, pero que su vez estén preparados para llevar a cabo sus propias aportaciones e interpretaciones.

Es muy importante evitar la desaparición de las diferentes manifestaciones artesanales; Una forma de crear el medio idóneo para su evolución es el pensar en la creación de programas integrales cuyo objetivo fundamental sea la formación de talleres artesanales, la capacitación de los maestros artesanos, la capacitación de los aprendices, conservación de la identidad cultural, desarrollo de las comunidades indígenas, mestizas, desarrollo de alternativas de actividades productivas, alternativas para la comercialización de productos artesanales.

8.2 Aportaciones del artesano a la cultura.

En los cuadros siguientes se resumen las importantes aportaciones del artesano a su cultura.

Expresión personal del mundo interior-exterior del artesano ¹ .
Desarrollo de la capacidad de observación, atención, memoria, imaginación y originalidad.
Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis.
Servir de ayuda en la comprensión de conceptos abstractos.
Coordinación de aspectos mentales–visuales y táctiles.
Desarrollo psicomotriz.
Descarga de energía emocional.

¹ Burkhardt François. , *L'aspetto artistico nell' opera di Mangiarotti*, Domus 807, septiembre 1998, p. 104.

Una línea delgada une entre sí los proyectos de Mangiarotti en sectores tan diferentes como la arquitectura, el arte, el diseño, el artesanado: la teoría estructuralista que individualiza en la estructura, el elemento principal que determina las partes constitutivas de cada creación.

Valor ocupacional.
Valor lúdico.
Valor terapéutico.
Desarrollo de la sensibilidad estética, a través de una postura de análisis de las sensaciones provocadas.
El trabajo artesanal no siempre conocido y considerado por su valor cultural, requiere de un esfuerzo de recuperación, pero no con la visión coleccionista de acumular piezas próximas a la desaparición si no como una necesidad de conservar el arte popular anarquizada en las costumbres de la vida cotidiana y en los recursos naturales.
Una forma de mantener el interés por estas actividades culturales es profesionalizar la tarea educativa ² , para los artesanos y discípulos, a través del estudio de la cultura autóctona y mediante una actividad manual que permita el aprovechamiento de los materiales del entorno, el conocimiento de unas técnicas manuales sencillas y la aplicación de estas en el campo utilitario o imaginativo de la expresión plástica.

Tabla 6. Aportaciones del artesano a la cultura.

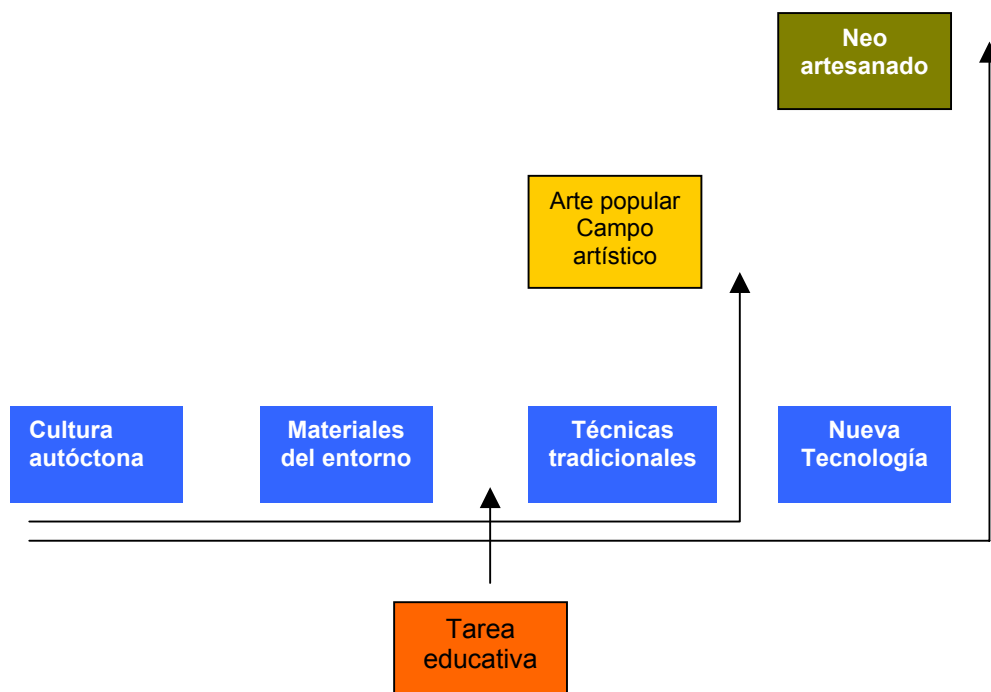

Figura 3. Campos de acción, áreas y niveles de conocimiento del artesano y neo-artesano.

² Berganza, Pilar., Como realizar actividades plásticas y artesanales, CEAC, aula práctica, 1986, Barcelona, España.