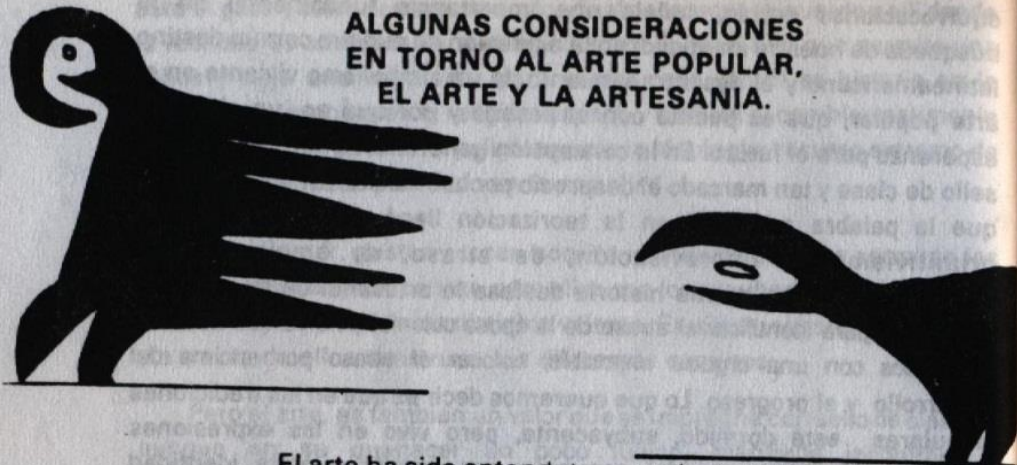

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL ARTE POPULAR, EL ARTE Y LA ARTESANIA.

El arte ha sido entendido a través de la historia del hombre como una expresión de elementos significantes que mediante un proceso de transformación elaborado por el sujeto social, simboliza condiciones histórico-sociales, condiciones individuales libidinales y expresa diferentes y diferenciados niveles de la realidad, desde sus aspectos de representación fotográfica, o simples reflejos de abstracción simbólica en las imágenes expuestas ante el deseo del sujeto social.

La distinción entre arte culto y arte popular, viene dada por los diferentes elementos que el uno y el otro utilizan para su producción y representación. Elementos de tipo expresivo, técnico, cultural, que oscilan desde la categorización de utilitario (en la cotidianidad) decorativo o representativo, en su relación de símbolo de imágenes expresivas, a través de diversos niveles de la realidad. Son dos diferentes grupalidades en el sentido de su génesis de clase, en tanto son producto de la apropiación de niveles diferenciados de cultura.

El arte culto proveniente por norma general, de la ciudad, de los sectores de ingresos altos o medios, o de grupos minoritarios de sectores populares que pueden tener acceso a la cultura, tiene su génesis básicamente en la cultura occidental. América se ha caracterizado por contener en su producción un largo período de aprendizaje, en donde su forma de mirar el mundo, ha sido planteado con los ojos, la mente y el pensamiento puestos en el modelo europeo y años más tarde en el modelo de los EE UU

Son modelos adoptados que en el paso de su transplante, cuenta con la estructura técnica y formal de los diseñadores y cánones europeos; pero aún, al interior de esta sumisión, se introducen características particulares que se tornan típicas de la producción americana.

Es el interior de las muestras de un barroco que se torna americano, debido a que en la ejecución de las obras participa la mano de obra criolla.

Son incidencias que se pueden apreciar con facilidad en la arquitectura, en la introducción de motivos tropicales, como en la aparición de una gran pila que sostiene una columna gótica barroca. Y en la pintura, en la configuración de una estética muy sui generis como sucede en la representación de la escultura en madera quiteña.

Es una producción agenciada por las clases dominantes, bajo características y leyes de composición y de sustentación ideológico-religiosa o clásica europea que se hacen constantes en Colombia, hasta la década de 1900, según los estudios de Alvaro Medina o con una mayor radicalidad en la década de 1950 según los planteamientos de Martha Traba. Planteamientos que se producen como respuesta al movimiento de los muralistas mejicanos, en sus tesis indigenistas nacionales, a la presencia de un indigenismo cristiano de un Kidman o un Guayasamín en el Ecuador que no logran romper la estructura de los planteamientos, sino que adaptan su idiosincracia a la continuación de la secuencia ideológica del catolicismo que bien había sido el agente de la dominación ideológica y el determinante de la producción represiva libidinal plástica.

Pero aún a pesar de estas rupturas, el arte llamado culto, sigue formándose en torno a las academias, a la copia de los cánones norteamericanos y europeos, cánones del clasicismo en diseño y una antiacademia, pero sin claras raíces de una autoctonía, en las necesarias rupturas que debe agenciar la expresividad plástica en torno y sobre lo cotidiano.

Es un proceso de deformación, de formación de las plásticas americanas, que ajeno a los intereses individuales de los artistas y las academias, en cuanto a sus buenas intenciones, se desarrolla bajo una ley general de la sociedad capitalista, en la apropiación de conocimientos por parte de las clases sociales y sectores de clase.

En los sectores de las academias y en torno a su vida, es es donde generalmente se produce y reproducen los cánones y leyes del arte, no se sale por lo general de los estudios bibliográficos y las habilidades de la individualidad. Se deja a un lado las investigaciones de campo que le darían una vida con mayor coherencia a la producción como significante de una sociedad, que intenta a través de la expresión plástica establecer un nivel de comunicación. Estos academicismos producen un distanciamiento de postín entre la expresión de los llamados 'artistas' y los trabajadores de la plástica popular.

Ellos conocen la vida de los grandes pintores Picasso, Goya. Esto está bien. Pero lo que no está bien es su fingido aislamiento de las problemáticas sociales de la realidad americana y mundial.

Los sectores populares y más aún los habitantes de las áreas rurales, han carecido de los medios económicos suficientes para la adquisición de educación integral, de información cultural y tecnológica. Lo rural se ve cada vez más sometido a la noción de lo urbano y en lo urbano la concentración de población de capital se presenta paralelo a la concentración de conocimientos y calidad de la producción.

Lo educativo nos parece de vital importancia, en tanto allí, está el germen de la acumulación de datos para la estructuración de un inconciente histórico que permite la elaboración y transformación de las materias primas contenidas, al calor de las relaciones sociales, en el uso de la expresión plástica.

Creemos que una de las grandes diferencias entre la artesanía y el arte culto, está en que la primera es básicamente una función manual, una habilidad en el manejo de los materiales de trabajo. Y la función artística en el arte culto es más bien una elaboración de tipo mental. El artista maneja la artesanía, la técnica, en la elaboración de su obra, pero el carácter dado a sus elementos son gestados en relación con su imaginación, como producto mental de oscilación entre una función de interpretación conciente e inconciente. Es en el manejo racional y habilidoso de sus signos para la composición, en donde obtenemos la diferencia básica en la categorización que marca la diferencia de los niveles de producción entre la artesanía y artesanía artística.

La artesanía y la artesanía artística, como niveles de expresión del arte popular tiene una evidente relación con los sectores populares.

He aquí una abstracción, una generalidad que nos dá las pautas para una ubicación que parte básicamente de las variables sociales y de las posibilidades que expresan las apropiaciones de los diferentes sectores de clase.

El arte popular tiene como una de las vertientes de su génesis, la precolombinidad, el folklore, la tradición mágica religiosa de la cultura americana pro-occidental.

El arte popular tiene su asiento en lo utilitario, en lo ritual y en la producción gráfico simbólica de una ideología del amalgamiento.

El arte popular presenta también los signos de rupturas, ocasionados por la interacción socio-cultural de los pueblos. Por las series de denominaciones de unos sobre los otros, coloniales, neo-coloniales, dictatoriales, etc.

El arte popular como expresión, marca niveles de autoctonomía de los pueblos, y se aferra a tradiciones y marcos de repetición que de no recibir el influjo de innovaciones, o de una metodología que permita encontrar y producir sus propios elementos, tendería a la desaparición por estancamiento.

El arte popular representa uno de los cordones umbilicales de las culturas, que se sustenta en los elementos combinatorios, entre una cultura que se mantiene y otra que tiende a desaparecer, por efectos de dominación y el sostenimiento soterrado, de los valores que llegan a imponerse en torno a los mandatos de las políticas del gusto.

El arte popular tiene estrecha raigambre con los sectores ligados directamente con la producción, como son los sectores de los trabajadores del campo y la ciudad.

Son elementos que amalgaman ante la pérdida real de sus sustentaciones psíquicas en la memoria popular. Y por causa de esta variable educativa histórica, se tiende a la pérdida de las reales significaciones que son los parámetros que dan el auténtico valor a la obra.

El arte popular, la artesanía, han carecido del estudio sistemático que permita recoger una historia de sus diseños, las evoluciones, los estancamientos, las rupturas, para formar un aliento que sirva de germen en su superación y desarrollo, porque el rescate o la desaparición oscilan al interior de los mecanismos políticos que impulsan el movimiento de las culturas. La expresión

de las artes plásticas populares, se relacionan a partir de la artesanía con la literatura, los mitos, las leyendas de los pueblos andinos donde tiene su asiento al interior de las tres tendencias étnicas ya planteadas. La de origen precolombino, la africana y la de origen europeo occidental a través de las influencias del barroco ortodoxo en la ornamentación y la expresión clásica de las figuras humanas.

Tiene además influencias menores pero de gran importancia en otra serie de migraciones como la del artesano chino, que viene a Quito en la época de la colonia.

NIVELES DE EXPRESION PLASTICA

Es necesario romper un poco o casi en su totalidad el esquema conceptual con que tradicionalmente se ha pretendido mirar el arte americano en su forma particular el arte precolombino.

Una producción a la que se le ha dado mayor importancia como valor arqueológico que como expresividad artística misma. Y en donde la artesanía ha tratado de tomar sus fuentes en varias épocas, más adelante detalladas, pero que por su distorsión de significados y significantes se ha visto frustrada en el proceso de producción mismo.

Teniendo presente esta situación, hemos elevado la distinción entre artesanía y artesanía artística.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LA ARTESANIA Y LA ARTESANIA ARTISTICA

La artesanía y la artesanía artística la entendemos desde puntos comunes de contacto a partir de sus diferencias específicas que las caracterizan. La artesanía parte de un proceso que desde el terreno de la economía política se lo ubica a partir de que es el trabajador directo quien ejecuta el proceso de producción, y es propietario tanto de sus herramientas de trabajo como del acabado y del producto final de su obra.

Como objeto, es elaborado sin intervención de tecnologías y de maquinarias. Sus elementos de trabajo son rudimentarios.

La artesanía artística cumple este mismo proceso, pero a su vez, es una etapa de transición entre la artesanía y el arte, en donde existen momentos en que se siente que la artesanía sobrepasa su mismo nivel de producción, acabado y elaboración y llega a niveles de artísticidad, en una oscilación que nos hace dudar

para su clasificación en tanto no se sabe bien si es artesanía artística o arte.

Para los ortodoxos la clasificación parecería evidente, el arte recibe y porta unos cánones establecidos y definidos. Nosotros no compartimos esta posición, pues sabemos que existen niveles de producción en donde se hace difícil la clasificación y delimitación de terrenos de expresividad, y más aún, al interior de los movimientos de una realidad social latinoamericana que busca de por sí nuevas definiciones.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE LA ARTISTICIDAD, LA ARTESANIA Y EL ARTE.

Ya hemos planteado algunas diferencias generales entre estos tres niveles de expresión; pero ahora trataremos de ubicarlos un poco más.

Hemos planteado algunos esquemas de origen de estos tres niveles: el arte tradicional, la escultura, la pintura, el dibujo, etc. Como producidos al interior de los marcos de la cultura occidental y del mestizaje.

Pero hemos dicho que el arte tiene también su nivel de artesanidad y la artesanía su nivel de artísticidad.

Creemos que las diferencias entre el uno y el otro están dadas en su elaboración; técnico-imaginativo, técnico-compositivo, artesanal-creativo.

Ahora nos preguntamos: si una de las bases fundamentales de lo artístico es el trabajo de recomposición de signos, su elaboración y acabado, no cumple una función artesanal aquel período de la producción artística de la colonia y el preimpresionismo colombiano anterior al siglo XX.

El nivel de artísticidad no se produce en tanto se genere con la composición de sus signos y sus composiciones en general, niveles importantes de ruptura.

La artesanía al ascender al nivel de producción artesanal-artística nos plantea una posibilidad de ascender al plano de lo artístico y de por sí una potencialidad de ruptura con cánones tradicionales y academicistas del arte.

Son una serie de inquietudes que nos planteamos y de las que conocemos sus dificultades, ante la aceptación de los críticos de arte, de los artistas y de los artesanos mismos, por aferrarse a

subsistir en sus propios niveles de expresión. Son imposibilidades ideológicas y técnico-educativas que se plantean a nivel de defensa de sus estatus sociales, cuestión que analizaremos con mayor detalle más adelante.

A partir de la década del sesenta en el arte en Colombia se replantean sus posibilidades y usos. El arte deja de ser la composición de signos enmarcados al interior de un marco para colgar en la pared. Se sale del caballete. El arte se plantea como signatura de comunicación e invade el espacio tridimensional para afrontar desde allí la mirada y la participación del público. El movimiento mecánico, el juego electrónico de luces y sonidos, el amalgamamiento de posibilidades entre una expresión y la otra, se comienzan a confundir, a presentarse bajo mutuo apoyo para su realización.

Pero aún así el arte aparece enmarcado en torno a una élite intelectual y comercial que mira como subproducto la producción artesanal.

Es una oscilación de fuerzas en donde las diferentes tendencias hacen su presencia.

En la ciudad de Cali, Hernando Tejada retoma técnicas artesanales e invade de lleno el plano artístico.

Sitúa elementos de madera bajo el rango de figuración como en "La mujer armario", "La mujer teléfono" que ejemplifican con mayor claridad nuestro planteamiento, colocando en jaque normatividades de la producción artística.

Es una acción innovadora al interior de lo expresivo. Y creémos que esta carencia es una de las causas por la cual la artesanía no logra superar su propia calidad.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE LA ARTESANIA, LA MANUFACTURA Y LA INDUSTRIA.

Hemos planteado que la artesanía es básicamente una producción que se caracteriza en tanto el trabajador directo es propietario de sus herramientas de trabajo y del acabado final del producto.

En la artesanía no existe la utilización de maquinaria ni de tecnología para la producción. Esta se hace manualmente.

SERIACION ARTESANAL.

Existen algunas variables en la producción artesanal, en tanto en algunos casos presenta producción seriada, pues existe un modelo que trabajadores al destajo o por salario ejecutan, pero aún bajo condiciones manuales.

La producción artesanal la caracterizamos bajo la no existencia de modos y medios de intermediación entre la manualidad y el producto en proceso.

Supuestamente el producto artesanal debería tener mayor cantidad de variaciones en su diseño, tiene todas las posibilidades para ello. Y es un propósito del IADAP demostrarlo.

LA MANUFACTURA

La producción manufacturera se caracteriza por la introducción de maquinaria en funcionamiento manual.

Todavía las relaciones del obrero, se presentan ejecutando un control y ordenamiento de los elementos utilizados. Es una producción que se muestra como un paso de transición entre lo artesanal y lo industrial.

El telar manual es una muestra típica de la producción manufacturera.

LA INDUSTRIA.

Se caracteriza este tipo de producción por el uso de una mayor tecnología. Por la desvinculación de parte del trabajador directo a la producción misma, en donde éste pasa a ser un supervisor del buen funcionamiento de la maquinaria del efecto de ésta para el acabado.

TRANSICION ENTRE LO ARTESANAL Y LO ARTISTICO.

La artesanía artística presenta una mayor elaboración en el terreno de la utilización de conocimientos de diseño, de composición y de manejo estético de los niveles de tratamiento de la realidad.

Lo artesanal permite, por ejemplo, en el caso el BARNIZ DE PASTO que se realicen productos en serie. El maestro del taller coloca un molde a los obreros, a los aprendices, a los asalariados al destajo, y ellos lo repiten.

En el mismo caso del Barniz de Pasto, lo artesanal artístico es la ejecución que el sujeto social realiza en la elaboración y diseño de una obra, en donde es el propietario y propio director de los trazos, y mediante un hábil manejo de la técnica logra una óptima presencia en la expresión, tanto de los elementos significantes de la composición como de los significados expresados.

Así mismo en la producción existente en la precolombinidad, podemos encontrar diferentes manejos del nivel de lo estético.

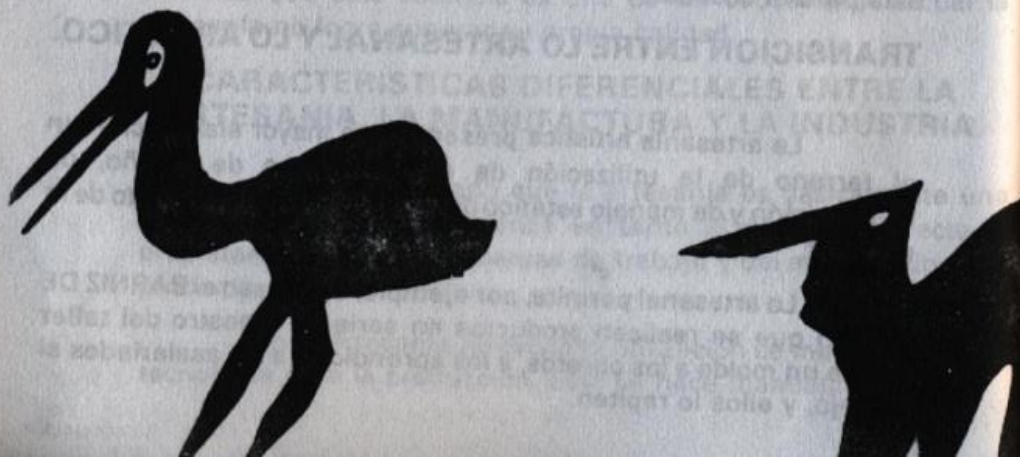
CULTURA POPULAR, ARTE POPULAR, EXPRESION POPULAR

Ya que hemos marcado varios factores de importancia con respecto a lo que podríamos denominar la génesis y las delimitaciones del arte popular y la artesanía, como uno de los niveles de expresión del arte popular, ubiquemos un poco el término arte popular, en relación a expresión popular y cultura popular.

ARTE POPULAR

El término arte popular se nos presenta bajo diversas tipologías de expresividad artísticas, realizadas por sectores de la población que no están ligados estrechamente a las concepciones y a los recursos establecidos al interior de la visión de la academia, de la tradición artística occidental.

El arte popular representa un tratamiento estético, una representación artística de la expresión popular, resultante de la cultura popular.

LA COMERCIALIZACION FACTOR DETERMINANTE EN LA NUEVA PROYECCION DEL MOPA - MOPA (BARNIZ DE PASTO)

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES

El Mopa - Mopa es una de las artesanías con mayores raíces prehispánicas, su autenticidad, su tradición se han mantenido a lo largo de cinco siglos de historia escrita.

Pese a lo anterior, el enchapado "Mopa - Mopa" ha evolucionado en los últimos cincuenta años. Ha evolucionado su proceso de elaboración. En la composición de sus motivos en la orientación de la producción y paralelo a ello han evolucionado los patrones de consumo.

Recordamos por ejemplo, como en sus comienzos esta artesanía, se producía como un complemento a la producción de utilería y el objeto barnizado era consumido en su plasticidad como un aditamento al objeto en sí, una recreación que se sentía al usarlo.

En esta primera etapa la distribución cumplió su papel.

Consideramos un segundo período en la producción del Mopa-Mopa (Barniz de Pasto) la transición como proceso de transformación, que se constituye en el hilo conductor entre la producción