

Talleres de Diseño: Método de Trabajo Coordinado con Artesanos

MSa. Adolfo Alberto Cervantes Baqué
acb@correo.azc.uam.mx
Dr. Luis Soto Walls
swlj@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen

Reseña cómo se ha trabajado en Tecali con artesanos y los elementos fundamentales para que funcione el proceso de un *workshop* (taller de diseño). Traza las metas y objetivos del grupo de académicos de Lapidea, e insiste en factores claves y diversos estilos de concepción de la forma y los modos de gestación de ideas en el proceso de diseño, un modelo basado en la disponibilidad de materiales, conocimiento de procesos y el contacto con expertos de la producción. Explica qué distingue el proceso de diseño con diseñadores y cómo puede trasladarse ese modelo a otras realidades de interacción entre diseñadores y artesanos.

Qué distingue el proyecto Lapidea

El proyecto Lapidea desde su gestación, ha tenido diversas interpretaciones por parte de los integrantes, diseñadores, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, sin embargo ha prevalecido en general una meta en común que es la de cristalizar diseños contemporáneos con el auxilio de mano de obra muy calificada por parte de los artesanos de Tecali, Puebla.

El poblado de Tecali tiene una antigua tradición en la producción de objetos en piedra, en sus cercanías existen múltiples canteras y en poblaciones cercanas igualmente se extraen piedras de ónix y mármol que se trabajan en esta población desde hace varias generaciones. Incluso el nombre de la población se refiere al vocablo náhuatl “casa de piedra”.

Imagen 01.- En el centro del Poblado de Tecali, Puebla, se encuentra uno de los ejemplos clásicos del Barroco Novohispano en la iglesia y convento. Aquí se ilustra una pila bautismal, desde el siglo XVII se registra la tradición de esta población en la talla en piedra.

La aproximación a los artesanos es un aspecto que ha generado al interior de nuestra Universidad algunos debates, dado que el tema de la artesanía en México tiene diversos enfoques como más adelante se detallará.

Queda claro que la intención es producir objetos de diseño contemporáneo mexicano utilizando la enorme destreza y habilidad de expertos en la producción con muchos años de experiencia y control de estos materiales los cuales implican muchas dificultades técnicas, no existen en este proyecto un interés de explotación de la mano de obra ni de obtención de recursos por la venta de estos diseños y a lo largo de los años se ha apreciado que uno de los mayores impactos del proyecto es que en las tiendas locales mayoritariamente propiedad de artesanos o empresarios del lugar, el impacto en cuanto al catálogo de productos que se venden en ellas, el cual se ha diversificado enormemente y aunque aún conviven los objetos artesanales del tipo souvenirs, estos ahora conviven con diseños de alto valor estético formal.

Diseñando con artesanos

El término diseñar con artesanos puede enfocarse desde diferentes perspectivas y en la realidad varios diseñadores, artistas y empresarios han tenido una aproximación con artesanos desde diversas perspectiva. En realidad no pretendemos convertir a los artesanos en diseñadores, sino más bien a través de nuestros diseños, plantear la posibilidad de que otro tipo de productos puedan ser comercializados libremente y de esta forma ofrecer una mayor diversidad de productos en sus comercios, para obtener mejores beneficios económicos.

Imagen 2.- Eduardo Solano un joven artesano muy hábil en conformación formal. Se muestra en la imagen el ambiente de trabajo lleno de polvo en suspensión y aunque como se aprecia en la fotografía, se disponen de mascarillas, por comodidad, no las usan.

El trabajo conjunto con artesanos parte desde luego de la gran cantidad de puntos comunes como lo son:

El interés por la forma, el dominio y control del material, la atención en un alto nivel de calidad en la manufactura de los objetos, interés de generar formas innovadoras entre otras coincidencias . Los diseñadores hemos aprendido mucho de su experiencia en los procesos de fabricación de estos materiales y en sentido inverso tal vez se haya dado también el hecho de que los artesanos han conseguido objetos con formas diferentes a los estereotipos que tradicionalmente ellos producen.

A pesar del enorme historial de trabajo artesanal en Tecali el tipo de artesanías que se producen actualmente en este poblado no pertenecen en forma alguna a una tradición indígena ritual o tradicional y tampoco de época colonial como ocurre en otras comunidades. En el pasado y durante muchos años se tallaron en este poblado piezas que se importaban a otras regiones para la elaboración de fachadas de iglesias y casas (objetos como fuentes capiteles de columnas, fuentes bautismales, esculturas religiosas y otros productos).

A diferencia de otras poblaciones en donde aún subsisten los objetos artesanales vinculados a ritos ancestrales y que distinguen una identidad social o de un grupo

cultural determinado como puede ser el caso de los múltiples objetos de la cultura huichol en Michoacán y Colima, bien los objetos en cerámica que se dieron en la hibridación de la alfarería hispánica y oriental como es los de la tradición de Talavera en Jalisco o bien objetos en barro se remontan sus raíces a la época de la catequización de inicios coloniales como los conocidos “árboles de la vida” de varios poblados vecinos a Metepec en el Estado de México. En Tecali podemos actualmente encontrar en la mayoría de las tiendas de venta de artesanías productos se pueden ubicarse artesanías tipo souvenirs. pensados para ser adquiridos por turistas eventuales (ajedreces, vasos, móviles que producen sonidos, esferas pulidas, etc.). Por tanto la intervención del grupo no pudo haber roto o modificado una tradición artesanal tradicional enraizada.

Distinción entre arte, diseño, artesanía y manualidad

Hacer una distinción en estas diversas categorías puedes ser en realidad una tarea difícil pues las fronteras en algunos casos son difíciles de distinguir y más bien existen productos que comparten rangos comunes. Adicionalmente la concepción de cada uno de estos campos tiene diferentes concepciones en cada país. Por ejemplo en México mucho del trabajo artesanal está vinculado a una tradición indígena o novohispana en otros países latinoamericanos la manualidades y la artesanía parecen casi confundirse. Cuando por ejemplo en aquellas escuelas de diseño que inician la educación de diseño con un curso básico a la manera de Bauhaus es muy común (incluso entre los mismos profesores) realizar ejercicios que no definen principios básicos de diseño sino que son en realidad manualidades o simple experimentación formal. Las fronteras entre Arte y Diseño son también en muchos casos confundidas con ignorancia o incluso con el agrado y la intención de los mismos autores como base para ejemplificar aquí el llamado arte objeto.

El ámbito de acción del grupo también se ubica en estas áreas de frontera, pues lo que diseñamos no es propiamente parte del ámbito del diseño industrial pues los procesos de producción no son en lo absoluto automatizados. Cada pieza es en cierta manera única pues el tipo de material utilizado no es homogéneo (muy comúnmente las vetas, la gama cromática y otros aspectos de estas rocas sedimentarias no pueden ser controladas) y por tanto obtenemos productos diferentes en cada producción.

El modelo económico en los talleres en Tecali

Muchos de nosotros al entrar en el proyecto pensábamos que íbamos a encontrar artesanos individuales trabajando con recursos de producción (técnicas herramientas y maquinaria) muy reducidos. En la práctica entre el mismo grupo de artesanos del poblado han surgido aquellos con mayores recursos económicos que se han ido convirtiendo en empresarios que controlan talleres con amplios recursos, los pequeños talleres son absorbidos por los grandes y a muchos artesanos les resulta más práctico emplearse en estos talleres que emprender sus propias iniciativas.

En un taller ya integrado entre los artesanos hay una clara jerarquía marcada por la experiencia en el trabajo y generalmente los artesanos de mayor edad controlan un

área determinada de la producción, aunque también se dan muy a menudo el hecho de que jóvenes artesanos tienen una especial habilidad para el control de procesos específicos que van desde una impresionante habilidad para reproducir formas orgánicas y complicadas hasta quienes son especialmente diestros en procesos específicos como el pulido o en corte o bien con mayor fuerza para controlar las poderosas máquinas que desgastan a gran velocidad y en apariencia ponen en riesgo la integridad de sus dedos y manos.

Existen un pago para cada artesano en función de su jerarquía, su responsabilidad y el tiempo de trabajo y en los casos de una sobrecarga de trabajo, entonces el pago se hace en función del volumen de producción, sin embargo es raro que se paguen horas extras o que se prolongue el tiempo regular de trabajo que es de cuatro horas con una pausa de una hora para comer y cuatro horas más para terminar la jornada.

Es muy común oír de artesanos que tomaron la decisión de independizarse de este esquema para poner su propio taller o bien que por algún desacuerdo con él jefe se trasladaron a un taller diferente.

Los talleres de diseño o Workshops

Los talleres de diseño también llamados Workshops tiene su antecedente en las llamadas repentinas, son proyectos a realizar en un muy corto plazo sin embargo a través del tiempo los hallazgos para optimizar este tipo de trabajo nos hacen concluir a una que cuando el grupo de profesores ha enfrentado proyectos vinculados con los artesanos de alguna u otra manera siempre han tenido muchas coincidencias con este tipo de trabajo y a continuación destacamos cuáles son los elementos más importantes que han permitido un trabajo eficiente y con productos de alta calidad en períodos de tiempo relativamente cortos.

Basado en la experiencia de algunos de los integrantes en el ámbito de diseño de juguetes para niños con discapacidad el esquema de convivencia con los usuarios sería un factor muy favorecedor de los aspectos mencionados y las llamadas encerronas de diseño son muy recomendables, es decir definir plazos no muy largos de dedicarse al diseño ininterrumpidamente a la misma labor Talleres internacionales de diseño de juguetes para niños con discapacidad han producido en grupo de 25 diseñadores, maestros de educación especial, terapeutas, rehabilitadores y otros especialistas han tenido en 8 días producción de mas de 100 juguetes de gran calidad y eficiencia.

Imagen 3.- Las reuniones de los diseñadores tienen fundamental importancia en el desarrollo del proyecto para llegar a acuerdos sobre el sentido de proyecto, los temas de las exposiciones, etc. Dentro de los variados enfoques personales hay acuerdos comunes.

Generalmente la iniciativa parte de una oferta de exposición o recursos de apoyo por parte de la Universidad, se procede a realizar reuniones de acuerdo en donde por consenso se deciden el tipo de objetos a diseñar, su número por participantes, etc.

Posteriormente es indispensable las visitas del grupo al lugar, el conocimiento y contacto con los materiales (diversos tipos de ónix y mármol principalmente, granito y alabastro en algunas ocasiones, todos ellos provenientes de muchas regiones del país e incluso de Centroamérica), de igual importancia ha sido el conocer los procesos de fabricación no sólo teniendo contacto con el tipo de productos ya realizados sino apreciando directamente como los artesanos obtienen el máximo beneficio de la herramienta disponible.

Es posible distinguir claramente como los estilos de diseño varían mucho entre los diseñadores integrantes del equipo de esta manera hay quienes se han enfocado en formas orgánicas y proporciones áureas, aquellos que rescatan las formas de objetos precolombinos, quienes buscan el minimalismo y en fin las variantes son muy diversas.

Así mismo hay quienes han privilegiado el utilizar materiales de desperdicio hasta aquellos que conciben sus ideas de manera individual y poco contacto con los artesanos para de realización de estas ideas.

Un esquema del taller de diseño con plazos de entrega breves y bien definidos, contacto directo con los materiales, con los expertos productores, en un estrecho diálogo de las posibilidades que se pueden obtener para una definición formal que requiere un diseño son los factores fundamentales para el éxito del proyecto y para tener un trabajo eficiente que produzca diseños funcionales.

También es fundamental el diálogo entre diseñadores y otros expertos no vinculados directamente con el proceso de fabricación como pueden ser los encargados de comercialización o incluso usuarios compradores o promotores de su exhibición.

Un taller de diseño con todas sus dinámicas ejercidas no se ha ejecutado estrictamente en nuestro grupo hasta la fecha sin embargo las fases de trabajo que hemos utilizado se perciben acciones muy similares. Recientemente se han abierto hoteles en el poblado pero a la fecha no se ha realizado este trabajo de tiempo completo.

En toda esta dinámica de trabajo interdisciplinar es bueno que las personas más experimentadas en estos procesos adquieran un liderazgo y todos tengan la capacidad de oír sus nuevas propuestas, nuestro grupo no ha entrado mucho en esta dinámica pues todos los integrantes nos ubicamos dentro del mismo nivel de

experiencia.

Nuestro grupo reconoce también que otras dinámicas pudieran integrarse a este trabajo de taller que incrementaran la eficiencia y productividad del proceso.

Concepción del Diseño en el grupo Lapidea

Conviene distinguir la forma en que han surgido las ideas entre el grupo de diseñadores y como estos diversos estilos han seguido caminos específicos para materializarse en diseños funcionales en piedra.

Tres dinámicas diversas son las que se han distinguido y coinciden con las actuales maneras de diseñar que se presentan incluso en el ámbito académico con el advenimiento de las tecnologías digitales:

Materialización de ideas en un ámbito bidimensional; “El dibujo”

Para la mayoría de los integrantes del grupo de profesores la cristalización de las ideas se ha dado a través de dibujos producto todos de la generación previa al advenimiento de las técnicas digitales y como cualquier grupo de diseñadores la habilidad del dibujo varía de una persona a otra y por tanto también la experimentación directa con materiales sustitutos que pueden conformarse con relativa facilidad ha sido también uno de los recursos más utilizados.

Cabe mencionar que la habilidad de dibujo tiene una estrecha vinculación a los modos en los que las habilidades del cerebro controlan esta actividad e independientemente de cómo se materializan las primeras ideas de diseño hasta que se hace el pedido a los artesanos de una pieza en piedra siempre es indispensable tener una clara especificación de las dimensiones de la pieza por tanto las representaciones ortogonales tipo plano es decir vistas en planta alzado y tal vez lateral con detalladas cotas es siempre un paso necesario para evitar confusiones. Ha sido muy común tener un mal entendido entre el solicitado y el producto ya terminado cuando no existe esta especificación dimensional.

Generación de ideas utilizando materiales sustitutos

Una de las mayores ventajas que ha favorecido este proyecto es la enorme habilidad de los artesanos para reproducir cualquier forma en mármol y ónix de tal manera que entre los múltiples recursos que han utilizado los diseñadores en este proyecto la posibilidad de emular el comportamiento de otros materiales ha sido una parte muy recurrente que ha favorecido notoriamente los aspectos estéticos formales de las propuestas de diseño. De esta manera en varias ocasiones los diseñadores han trabajado con materiales laminados, bien sea doblando y plegando papel, generando desarrollos geométricos a partir de varios planos adheridos o incluso arrugando laminados para que los artesanos reproduzcan estas formas generadas en un ámbito muy diferente al que podría pensarse al tallar la piedra.

En este caso se trata de que el diseñador conforma directamente una maqueta tridimensional en un material sustituto para que la forma resultante sea producida por el artesano, de esta manera se recurre al doblado de laminados en papel y

cartón, alternativamente se han propuesto ideas utilizando laminados empalmados a manera de desarrollos geométricos o incluso plegándolos y arrugándolos.

También se han presentado frecuentemente modelos tallados espumados de polímeros, sobretodo espuma de poliestireno (denominado Unicel) o espuma de polietileno, estos materiales permiten reproducir el proceso de conformación real de las piezas en piedra, es decir los modelos para conformarse tienen que ser también talladas.

Se ha recurrido también a materiales más modelables en procesos aditivo-substractivo como la cera o la plastilina. Así mismo algunos de los diseñadores han solicitado que sus piezas hechas en cerámica sean transformadas por los artesanos en ónix y mármol, aquí como en muchos proyectos es trascendental que el artesano acuerde con el diseñador y juntos busquen tipos de ónix con texturas parecidas.

También tenemos el procedimiento de utilizar las piezas de desecho y buscar en ellas aplicaciones novedosas, ese fenómeno al interior del grupo se le ha dado en llamar *ready made* como las propuestas de principio del siglo XX del artista Marcel Duchamps. Ese enfoque aunque muy criticado por algunos de los integrantes del grupo en su momento ha sido utilizado por todos y trasciende en el aprovechamiento de piezas de los artesanos han desechado y por tanto les representa un beneficio económico adicional.

Concepción digital

Aunque de menor impacto algunos de los integrantes han presentado ideas gestadas exclusivamente utilizando medios Digitales. Las ilustraciones resultado de estos medios, gracias a su gran capacidad de descripción son bien entendidas por los artesanos. El recurso ha implicado fotografiar las texturas de las piedras para tener una buena aproximación a lo propuesto a través de los programas de diseño tridimensional

En sentido inverso los diversos procedimientos en los que el material pétreo es conformado con la maquinaria adecuada en varias ocasiones ha condicionado las propuestas de diseño a partir de aprovechar los procesos de transformación que se usan en los talleres; perforaciones hechas a partir de brocas de canasta, desbaste con sierras de diente de diamante, integración de trozos de ónix con resinas poliéster etc. son factores determinantes para proponer diseños factibles de ser realizados.

Foto 4.- Algunos diseños han sido influenciados en su forma por los procesos distintivos que se usan para conformar la piedra. Esta fuente en ónix “Manantial Tríptico” de uno de los autores de este artículo, el agua rebasada se desplaza hacia abajo superando las ranuras del cilindro central, la forma se concibió a partir del proceso de ranuración que se hace para conformar cilindros grandes con un diámetro definido (las ranuras se generan a partir de un torno de piedra que luego se desbastan).

Impacto del proyecto Lapidea en la población de Tecali

Se puede afirmar que desde que el grupo de diseñadores de Lapidea ha estado trabajando con algunos de los talleres de la población se ha incrementado notablemente el número de negocios que comercializan objetos en ónix y mármol, sobre todo por el hecho de que en ellos se ha añadido el catálogo de sus productos normalmente basados en la artesanía, objetos que pueden catalogarse como de diseño, tales como lámparas, lavados, fruteros y otros varios.

Al inicio del proyecto uno de los artesanos nos narraba cómo inciden nuevos productos en el mercado y esto describe como se da el fenómeno de la diversificación de productos en Tecali.

Nos comentaban de una artesanía en ónix transparente que describía la forma de un flamenco en piedra sostenido por delgadas patas de tubo de latón y como pareció primero en una vitrina de una de las tiendas y dado que muy fácilmente los transeúntes podían apreciar lo que sucedió con ese objeto. Fue rápidamente vendido y substituido por otro objeto similar. En un periodo de tiempo relativamente corto ese modelo se empezó a ofrecer en todos los negocios del poblado. No se pretende afirmar con esto que hay una falta de creatividad dado que la habilidad de la mayoría de los artesanos permite reproducir cualquier forma, sino más bien destacar que la propuesta de un nuevo producto implica el riesgo económico de su producción en un material relativamente costoso. Sin embargo cuando el producto demuestra que le agrada a los compradores y por lo tanto puede ser vendido, la mayoría de los productores está dispuesto a correr ese riesgo.

Figura 5.- Para aprovechar los desperdicios de ónix los artesanos han resuelto desarrollar esta tecnología en donde los trozos descartados, bien cortados o convertidos en cantos rodados y cortados permiten integrar, con auxilio de fibra de vidrio y resina poliéster laminados para luminarias. El ingenio del artesano ha convertido una polea en un soporte para laminados cilíndricos.

Actualmente en la mayoría de los comercios de Tecali además de las artesanías aparecen ahora objetos similares a los propuestos por el grupo los cuales por lo general al tener mayores dimensiones y por tanto el uso de más material y un costo más elevado.

Nos comentan los pobladores de Tecali que se ha reducido notoriamente la migración de jóvenes a los Estados Unidos pues al haber mayores fuentes de empleo e ingreso económico en la población ya no optan por probar suerte en otro país.

Se puede afirmar entonces que el grupo Lapidea ha influido en la diversificación de productos a nivel de la gran mayoría de los comercios en donde se presenta objetos pétreos y que esta diversificación ha redundado en un beneficio económico en general. Uno de los postulados con los que el grupo inició es aceptar que nuestros diseños sean copiados por los pobladores del lugar, desde luego no se puede afirmar que exista un control de derechos de autor, dado que en la práctica estos conceptos no existe entre los artesanos de Tecali o por lo menos nunca ninguno de ellos ha intentado reclamar derecho de autoría ante las autoridades.

Cabe mencionar también que varias personas con iniciativas comerciales se han asociado a talleres de la localidad y llevado estos productos a la capital del país. Es importante destacar aquí que aparecen con frecuencia muchos de los diseños copiados de los primeros diseños que el grupo propuso y que de entre los productos que llegan a la capital ya no aparecen las artesanías convencionales sino sólo los llamados productos de diseño. Esto ha generado que los productos de Tecali sean actualmente más conocidos y que también haya muchos capitalinos que hacen el viaje al poblado (que queda alrededor de dos horas y cuarto en automóvil de distancia) para comprar lavabos, fruteros, lámparas e incluso muchas personas van con la intención de encargar productos especiales tanto por las dimensiones como por la forma.

Conclusiones

El proyecto Lapidea ha tenido la oportunidad de impactar en un nuevo enfoque del trabajo artesanal es una opción real para los nuevos diseñadores como un recurso práctico para producir. Cuando se han presentado los resultados de estos proyecto la comunidad asistente a museos y salas de exposición ha reconocido muy positivamente esta vinculación de las poblaciones de artesanos y los académicos de nuestra Universidad.

Quedan aún muchos aspectos para poner en práctica y depurar tanto los productos tendientes a marcar una tendencia de diseño contemporáneo mexicano como incrementar la eficiencia en la diversificación de productos en la comercialización al interior y exterior de las poblaciones con las que nos hemos desarrollado.

El modelo puede también ponerse en práctica en otras realidades latinoamericanas en donde la industria altamente tecnificada no tiene gran impacto.

Bibliografía

Anguiano, Marina

“Artesanía Ritual Tradicional” Fondo Nacional para Actividades Sociales (1982)
ISBN-10: 9686661174

Espejel, Carlos

“Artesanía popular mexicana”, Colección Nueva imagen, 239 pags., Editorial Blume; 1. (1977) ISBN-10: 8470310437

Limón Delgado, Antonio (Autor)

“La artesanía rural: Reflexiones sobre el cambio cultural (Artes del tiempo y del espacio)”, Editora Nacional (1982), 158 Págs. ISBN-10: 8427605714.

Margolin, Víctor

“Las Rutas Del Diseño”

128 Págs. Editorial Designio, SA de CV (2009) ISBN-10: 968585209X

Moreno, Dennis

“Forma y Tradición en la Artesanía Popular Cubana”

189 Págs., José Marti Pub House (1998) ISBN-10: 9590901220