

ANALISIS HISTORICO DEL DISEÑO TRADICIONAL JAPONES

Ramón Rivera Espinosa¹

Universidad Autónoma Chapingo, México
rre959@gmail.com

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Ramón Rivera Espinosa (2017): "Análisis histórico del diseño tradicional japonés", Revista Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón (marzo 2017). En línea: <http://www.eumed.net/rev/japon/28/disenio.html>

Resumen

El diseño japonés es funcional en correlación con las condiciones de vida y existencia, tanto social como de una continua y arraigada tradición religiosa. El diseño japonés aplicado al ámbito urbano no lo podemos abstraer tampoco del conglomerado religioso, de la lógica de la autoridad que manifiesta la vida, así como la condición geográfica y natural de ese país. Ya que la tradición es constituyente, además, como un universal de la cultura. Un elemento vital de la cultura japonesa - como lo es en las demás culturas entendido como un Universal cultural- es la relación entre el clima, el hombre y el medio ambiente en cual se vive: ambiente que forma las bases sobre las que emana la función del poder de concepción en la creación de sus objetos cotidianos y rituales. En donde su cultura es construida. Sus aposentos están cercanos al medio ambiente, los cuales aprovechan al máximo la luz solar. Las edificaciones se relacionan con el medio ambiente, con el hábitat natural.

Palabras clave: Diseño, Tradicional, japones

Abstract

He Japanese design is functional in correlation with the conditions of life and existence, both social and of a continuous and ingrained religious tradition. The Japanese design applied to the urban environment can not be abstracted either from the religious conglomerate, from the logic of authority that manifests life, as well as the geographical and natural condition of that country. Since tradition is also constituent, as a universal of culture. A vital element of Japanese culture - as it is in other cultures understood as a cultural Universal - is the relationship between climate, man and the environment in which one lives: an environment that forms the basis on which the function emanates Of the power of conception in the creation of his daily objects and rituals. Where their culture is built. Its rooms are close to the environment, which make the most of the sunlight. The buildings are related to the environment, with the natural habitat.

¹ Profesor Investigador, Coordinador Línea de Investigación en Saberes ancestrales, y conocimiento científico y filosofía de la ciencia de los procesos ambientales Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el Medio Rural (IISEHMER). Becario de la Fundación Japón. Tour educativo. Septiembre 2014.

Keywords: Design, Traditional, Japanese

Justificación

Es necesario dar atención a los elementos culturales fundamentales que constituyen y caracterizan las diversas culturas de mayor importancia: americana, hindú, egipcia, china, japonesa, etc. Así como enfatizar como la tradición y la expresión cultural actual, influyen y son parte constituyentes de la producción artística y del diseño.

Introducción

La calle se convierte en lugar de actividad mercantil, lugar de represión, espacio de consumo y de seguridad. En ella se manifiesta la colonización del espacio urbano, a través del sistema de objetos y de la lógica simbólica que los acompaña. La dimensión privada permite cierto grado de relativa autonomía. En ambos espacios la cultura se produce, reproduce y se consume cotidianamente. Se constituye por la acción de la humanidad en objeto social, se cosifica; pero también se constituye en objeto social liberador que debiera manifestarse como expresión incluyente de diversidad de políticas culturales, ya que la cuestión cultural hoy es vital y se requiere que sea plural. La cultura debe ser entendida como realidad consciente. Es decir, democrática.

El movimiento cultural ha estado vigente en todos los tiempos, hoy se requiere que este se exprese de manera consciente en la delimitación de culturas concretas. Ya que el fin de la cultura es “construir una visión autentica de nosotros mismos y conducir el debate sobre nuestro futuro a partir de concepciones e identificaciones más próximos a la realidad. (Bonfil, 1991:13)

La cultura y el diseño japonés

Generalmente la cultura oriental aparece como algo demasiado esotérico y lejano a nuestro entendimiento. Los viajeros en la antigüedad visitantes de esos lejanos territorios -como Marco Polo- se maravillaron de las producciones artísticas de objetos y de la arquitectura de los diversos pueblos de oriente. Observaron y, en la descripción de las costumbres y el uso ritual de los objetos utilizados para esta actividad, de cierta manera describieron ciertos elementos que caracterizaba su diseño, manifestando la admiración por ese arte y esa cultura.

La religión y la vida moral son circunstancias que influyen en el diseño en las civilizaciones en un primer momento, y también en Japón se perfila esta condición en la elaboración de artefactos artesanales. Posteriormente -la época contemporánea- en la era de producción masiva, el diseño industrial expresará elementos de esta tradición, pero con la característica de estar modernizada.

El diseño japonés es funcional en correlación con las condiciones de vida y existencia, tanto social como de una continua y arraigada tradición religiosa. Como ejemplo ilustrativo señalaremos la ceremonia ritual del The; Cha-No-yu que representa los roles ascéticos. (The que es importado de China).

La ceremonia del The es conducida en un espacio cerrado haciéndose uso en el ritual del fuego y el agua, elementos básicos de la cultura humana. La sencillez en el diseño se expresa en la taza rudimentaria llamada "*shibui*"; cerámica rústica y ascética, y que posteriormente encontraremos ya la decoración, como la imagen del monte Fuji estampada.

La sencillez también puede encontrarse en el '*Ikebana*', arreglo floral, que se ofrece al altar budista y que es utilizado en la decoración, además una forma de diversión y de constante contacto con la naturaleza.

A fines del siglo IV a.C. hubo contacto entre los reinos de Japón y la península de Corea, manifestándose en una gran influencia coreana en diversas artes como: tejido, metales, curtido de pieles y construcción de barcos, artes que habían alcanzado un gran desarrollo en China en el periodo dinástico Han. (El Japón Hoy. 1976)

La plantación y la cosecha del arroz requiere un trabajo intensivo y por eso los japoneses desarrollan una forma particular de secado y cocinado. Este es un caso en el que se aprecia como las condiciones naturales y el sentido de la vida japonesa influye en el diseño, en su sensibilidad y en su sistema de vida. De hecho, el diseño japonés no está alejado de los reflejos naturales entre la complejidad de las condiciones ambientales y la sensibilidad, en la cual la gente interactúa constantemente con el medio ambiente. Similar a los pintores chinos, los pintores japoneses orientan sus producciones hacia los rasgos característicos del paisaje nacional; el mar, los arrozales, los cerezos, etc.

La influencia coreana y China están manifiestas en la tradición del Budismo y el Confucionismo que impulsaron un orden en la sociedad y el Estado: el confucionismo manifestado como filosofía de la vida. En el aspecto del lenguaje, escrito específicamente en la ortografía, encontramos que esta provee de medios para la comunicación. En el uso de los caracteres video gráficos; la ortografía se expresa y es usada para producir caracteres fonéticos, y un sistema que considera una combinación de ambos. Destacando un estilo propio en la Kana y surgiendo distinguidos calígrafos, naciendo asimismo a un nuevo diseño calígrafo japonés.

Para el Siglo octavo de nuestra era, son importados elementos de las instituciones y artes continentales; del budismo en la acción de una fe de protección estatal a una fe de salvación individual. La influencia se encuentra manifestada en el ámbito artístico que fue y ha sido muy fructífera en la creación artística de imágenes budistas muy peculiares del Japón. El budismo llega a ser más filosófico que el shintoísmo y fue introducido en el siglo XVI. Aunque el shintoísmo fue exaltado deliberadamente por el gobierno en el siglo XIX para reanimar el orgullo nacional y el respeto y veneración al emperador, conjuntándose en esta acción, la religión y la política.

Para el Siglo XI, en el periodo del llamado feudalismo japonés los jefes militares dominaban su propio territorio. En la época imperial, los emperadores no tenían gran poder político, cumplían además el papel de ser figuras religiosas, sin participar en funciones de gobierno. Pero la vida cultural destaca, ya que se expresa en la influencia de esta en las artes. En este periodo los japoneses se apropiaron de la técnica de fundición del hierro y bronce; y los artesanos y herreros utilizaron innovaciones en hornos de fundición empleando carbón de piedra -elemento abundante- y el invento de un fuelle para inyectar aire al interior del horno y obtener temperaturas mayores a los mil grados que posibilita la producción de objetos metálicos de gran resistencia y duración, como el armamento guerrero, por ejemplo.

Es necesario señalar como los monjes budistas organizan su vida en torno a la austeridad, a la pobreza; y en la idea de la economía, lo que complementa la espiritualidad. Por otra parte, la coexistencia de estilos propios y extraños fueron asimilados por Japón del mundo occidental.

Los portugueses llegaron en 1542, teniendo contacto con el catolicismo en el siglo XV -en 1547 el religioso San Francisco Javier introduce el cristianismo- a pesar de la condición política de existencia de un periodo feudal cerrado a las influencias extranjeras. Actualmente es manifiesta esta coexistencia cultural que es consecuencia histórica de la llegada del confucionismo, la influencia Europea, y posteriormente, la apertura a la modernidad, con el avance en su educación pública de tipo europeo, conviviendo asimismo la permanencia de su corte imperial con su ancestral conservadurismo, pero que retoma elementos modernos de estilos de vida de los países europeos: como lo es, la cocina francesa, por ejemplo.

El Diseño Japonés

En el *Bonsai* se expresan formas geométricas de corte natural como expresión del histórico diseño decorativo. Una importante cualidad del diseño japonés es que este no es solo un arte decorativo o una expresión de función sino un medio de desarrollo infinito de quien está pensando. En él, es manifiesta la importancia de la simetría y lo agradable que es a la vista el colorido y la presentación

de los objetos de estilo nipón. Son detallistas en la expresión de la naturaleza. Lo sobrenatural es atendido por el diseño, así como también como la tradición mítica, (fantasmas) que es realista y extremadamente decorativo. Penny Sparke, en *Modern Japanese Design* argumenta que para mucha gente el termino diseño japonés evoca el alto nivel ascético de las tradiciones aplicada a las artes, desde la cerámica a la arquitectura. Para otros estudiosos es la fuerte visión del consumo en sus centros de producción de la posguerra. Y se entiende que es un problema de discusión que se genera desde distintas posiciones culturales e históricas. Lo que sí es cierto que se mantiene la tradición religiosa ascética y más tarde se sucede la irrupción de la tecnología en una sociedad en constante crecimiento económico e industrial, lo que se traduce en una eficiencia importante y en la creación de innumerables implementos de la vida moderna, consecuencia de la política de industrialización que combina la experiencia económica y la búsqueda de mercados, visualizando la experiencia de los mercados mundiales.

Si existe una hibridación cultural del Japón en este siglo es por la influencia de la cultura occidental, mucha de la tradición conceptual del diseño japonés se mantiene en el presente estableciéndose un puente con el pasado y un gran sentido de continuidad de la tradición. Una cultura urbana muy peculiar de Japón, sofisticada propia y original -ha adoptado métodos occidentales a pesar del constante contacto comercial y mantiene su carácter distintivo-.

El diseñador en la gran industria japonesa es un anónimo en una gran corporación en esa fórmula completa que incluye mercado y ventas. Los objetos tradicionales operativos y funcionales siguen apareciendo ahora en serie en la gran industria. El diseño es detallista y cercano a la naturaleza, como condición de la cualidad de ascetismo que caracteriza al diseño tradicional japonés.

Figs 1, 2 y 3. Casa histórica típica en Yokohama. (Fotos re. Sept/04 Visita)

Momento Contemporáneo

**“La herencia de toda la riqueza cultural
solo le pertenece a aquellos que están dotados
de los medios para apropiársela”.**

María De Ibarrola

El movimiento nacional de diseño surge a partir de la segunda Guerra Mundial, manifestado en un dualismo, conteniendo las ideas de oriente y occidente. En Japón la modernidad se expresa en el consumo y en la mecanización de la vida, así como en la organización y el papel que cumple la persona en las corporaciones.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se da un importante fomento a la educación en el área del diseño. Si bien en el periodo de la posguerra con la industrialización y la producción en serie, así como también con la institucionalización de esta actividad vemos que hay un despegue y un funcionamiento que expresa vitalidad de acuerdo a la permanente tradición de disciplina en el trabajo que expresa la población japonesa. En la década de los cincuenta el *Ministerio de Industria y Comercio (MITI)* inicia una campaña de promoción del diseño, llegando a constituirse para 1952 la *Asociación Japonesa de Diseñadores Industriales*. Institución que se encarga de becar a estudiantes de diseño a Alemania y Estados Unidos, los cuales están integrados en nuevas compañías que desarrollan la producción masiva de productos domésticos. Es conveniente señalar que las grandes compañías necesariamente en este periodo impulsan de una manera importante el diseño.

Para el año de 1946 se funda la *Tokio Tsushin Kogyo* que fabrica la grabadora de carrete, obteniendo licencia para fabricar transistores en el año de 1954: lanzando al mercado el producto TR-55, primer radio de transistores llamado *SONY*, artefacto de alta producción. Para 1957 se lanza al mercado el *TR-63*, el primer miniradio compacto y para 1959 la primera televisión portable. El avance tecnológico productivo y la necesidad del diseño hacen que las compañías se orientan a que la Matsushita, dirigida por el empresario *Konosuke*, y sea la primera que cuente con un importante departamento de ingeniería industrial, que desarrollara firmas tan importantes como la Panasonic, Quasar, Technics y National.

El año de 1953 será importante para la compañía *Canon*, comercializándose sus productos ópticos para 1956. En Toshiba se inicia el mismo año la sección de diseño y en Sharp en 1957. Evolucionando estas empresas hasta llegar a ser ‘*Sogo Shosta*’, corporaciones gigantescas a nivel mundial como la Mitsubishi que comercializa más de 25 mil productos en más de ochenta países y con 5000 nuevos conceptos de diseño anualmente. Dice Salinas Flores (1992) que "El diseño japonés al rebasar su dependencia del extranjero y ser autosuficiente científica y tecnológicamente, ha pasado a ser líder mundial de producción inundando con sus mercancías a una gran cantidad de países..." (Flores Salinas, 1992:241).

En el año de 1981 se crea la *Fundación Japonesa de Diseño* en Osaka, con patrocinio estatal, la que se encarga de organizar cada dos años el *Festival Internacional de Diseño*, y el *Premio Internacional de Diseño*, así como la edición de la prestigiada revista ‘*Desig Scene*’. Para el Año Internacional de Diseño, en 1989, es organizado el Congreso Mundial ICSID en la ciudad de Nagoya; y la Exhibición Internacional en Osaka, "estos eventos tienen como objetivo reafirmar las antiguas tradiciones japonesas; artes y oficios que siguen siendo el punto de inspiración de actividades como el diseño gráfico y la producción de artesanías a gran escala, que junto a la innovación volcada en productos que han roto con las reglas de Occidente, marcan la pauta en el llamado estilo internacional contemporáneo, por lo que se dice que hoy Japón ya no sigue a nadie sino que encabeza la marcha en el diseño de muchos productos".(Ibid)

El diseño arquitectónico plantea las características del diseño occidental, pero adaptado a las condiciones culturales de la realidad de Japón. Contemplemos el ejemplo del Estadio Nacional en Tokio y de edificaciones numerosas que tienen las características de ser modernas; y el uso de los espacios se mantienen según las necesidades culturales de los japoneses.

El diseño japonés manifiesta una relación entre el hombre y la máquina. Manifestando la importancia estratégica que tiene, en la producción industrial y en la comercialización. En este país se ha podido convivir con ambas condiciones. En la vertiente de diseñar a lo que se ajuste al propósito del bien de uso. (Chaves, N. ,2012)

Reflexión

El pueblo japonés ha manifestado una particular aptitud para asimilar y adaptar ideas nuevas a su propio medio cultural. Una peculiaridad lo es la llegada de la modernización sin pérdida de sus raíces tradicionales. Constituyéndose en diversos proyectos e instalaciones prácticas observables que contienen el valor del diseño consciente (Pelta R., 2012)

La adopción de tecnología extranjera de gran escala fue una estrategia de gran valía ya que permite un despegue potencial en la tecnología. Ya que se logra la elevación de la productividad y un estímulo a la inversión en equipos, a finales de los cincuenta, y toda la década de los años sesenta.

El diseño va ligado con la industria, la que, a su vez, se relaciona con el uso efectivo de las fuentes de energía y también lo es el consenso de las fuerzas políticas para negociar un progreso sostenido en una -a mi parecer- democracia de corte conservador.

La industria ocupa un papel de gran trascendencia: la metalúrgica, la de maquinaria, la eléctrica, la electrónica y por supuesto la naval, y la de vehículos motorizados, progresando en diseño y calidad y exportando para ensamblar en la década de los setenta, siendo líder mundial en el mercado actualmente. Lográndose gran impulso además en las máquinas de precisión.

Bibliografía

Adorno Theodor, Horkheimer Max. 1971. La sociedad. Lecciones de sociología. Editorial Proteo. Argentina.

Bonfil Batalla Guillermo. 1991. Pensar nuestra cultura. Ensayos. Alianza Editorial. México.

Chaves, Norberto. Definir el diseño nada más fácil. 2012. En, Simón Sol, Gabriel. (compilador). 2012. Diseño, Arte, cultura y tecnología. Diseño-Teoría. UAM

El Japón hoy. (1976). Ministerio de asuntos Extranjeros,

Garcia Canclini, Nestor. (1990). La sociología de la cultura en: Bourdieu, Pierre. Sociología y Cultura. CNC - Grijalbo. México.

Flores, Salinas Oscar. (1992). Historia del diseño Industrial. Trillas, México.

Hiesinger, Kathryn and Felice Fischer. (1994). JAPANESE Design: a survey since 1950. Philadelphia Museum of Art.

Lefebvre, Henry. Espacio y política. Ed. Península. España.

Mitsukuni, Yoshida. (1984). Japan Design. Chronicle Books. S.F. USA.

Pelta, Raquel. Diseñar con al gente. (2012). En, Simón Sol, Gabriel. (compilador). 2012. Diseño, Arte, cultura y tecnología. Diseño-Teoría. UAM

Sparke, Penny. (1987). Modern Japanese Design. EP. Dutton. New York.

Satué, Enric. 1(990). El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Editorial Alianza.

Roszak Theodore. (1990). El culto a la información. El folklore de los ordenadores y el verdadero arte del pensar. CNCA-Grijalbo. México.