

Geopolíticas del arte y la vida. *Mingei* y las artesanías

IX Encuentro Ibérico de Estética (SEyTA) *Arte & Vida*
Universidad de Navarra, 26-28 de octubre 2023
Rosa Fernández Gómez
Universidad de Málaga

Resumen:

El debate en torno a la relación arte/vida nace en el seno del moderno sistema del arte y la estética europea como una forma de cuestionar el carácter elitista e intelectualista de las nociones dieciochescas de bellas artes y placer estético (Shiner 2004). A partir del siglo XVIII, el énfasis en la representación formal y el divorcio de lo práctico y utilitario, como señas de identidad del “Arte” o “bellas artes” sirvieron para construir el discurso autonomicista que, con el tiempo, fue visto como una especie de “jaula de cristal” que alejaba el arte de la vida. Desde este discurso hegemónico que relegó las artesanías a un segundo plano por su carácter funcional, aplicado y utilitario, se percibió bajo este mismo perfil denigratorio de “artesanías” a muchas de las producciones procedentes de culturas ajenas al canon eurocéntrico.

A finales del siglo XIX, con el despliegue masivo del imperialismo cultural occidental, surgen en la propia Europa contracorrientes que cuestionarán este divisionismo arte/vida, como el movimiento *arts & crafts*. Por otro lado, en Japón, que desde la era Meiji buscaba emular culturalmente a Occidente, surgirá un movimiento que, influido por el sistema del arte europeo y el movimiento *arts & crafts*, tratará de reivindicar sus producciones nativas, bajo la denominación de “artesanías populares” (jap. *mingei*), dentro de un contexto político nacionalista, en el que se proclama que sus producciones artesanales son el fruto de la unión entre el arte y la vida de las personas sencillas que conforman el pueblo llano (Kikuchi 2004 y Brandt 2007)

La presente comunicación, en primer lugar, pretende señalar aspectos del marco filosófico occidental, que están en la base de la separación arte/vida, por contrastes con el marco filosófico asiático tradicional y engarzar con ello el surgimiento del moderno sistema de las bellas artes dieciochesco. En un segundo momento, se desarrollará cómo en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX se dan movimientos de contracorrientes, tanto europeos como asiáticos, particularmente en Japón, desde los cuales se formulará una propuesta alternativa a dicha división arte/artesanía y arte/vida. En este apartado, nos centraremos en la figura de Yanagi Soetsu y su fundación del movimiento de las artesanías populares (jap. *mingei*) (Yanagi 2021 y 2013)

Finalmente, se sostendrá, siguiendo al propio Yanagi, que la filosofía del budismo zen, totalmente ajena y en cierto modo contrapuesta a las premisas del marco filosófico occidental, será la que mejor permita una justificación teórico/práctica de la reconciliación entre arte y vida a través de las artesanías populares.

La presente comunicación, en primer lugar, pretende señalar aspectos del marco filosófico occidental, que están en la base de la separación arte/vida, por contrastes con el marco filosófico asiático tradicional y engarzar con ello el surgimiento del moderno sistema de las bellas artes dieciochesco. En un segundo momento, se desarrollará cómo en la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX se dan movimientos de contracorrientes, tanto europeos como asiáticos, particularmente en Japón, desde los cuales se formulará una propuesta alternativa a dicha división arte/artesanía y arte/vida. En este apartado, nos centraremos en la figura de Yanagi Soetsu y su fundación del movimiento de las artesanías populares (jap. *mingei*) (Yanagi 2021 y 2013)

Finalmente, se sostendrá, siguiendo al propio Yanagi, que la filosofía del budismo zen, totalmente ajena y en cierto modo contrapuesta a las premisas del marco filosófico occidental, será la que mejor permita una justificación teórico/práctica de la reconciliación entre arte y vida a través de las artesanías populares.

Bibliografía:

BRANDT, Kim: *Kingdom of Beauty. Mingei and the Politics of Folk Art in Imperial Japan*, Durham and London, Duke University Press, 2007

KIKUCHI, Yuko: *Japanese Modernisation and Mingei Theory. Cultural Nationalism and Oriental Orientalism*, London, Routledge, 2004.

SHINER, Larry: *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2004

YANAGI, Sōetsu: *La belleza del objeto cotidiano*, Barcelona, Gustavo Gili, 2021

YANAGI:, Sōetsu: *The Unknown Craftsman. A Japanese Insight into Beauty*, New York, Kodansha USA, 2013 [1972].

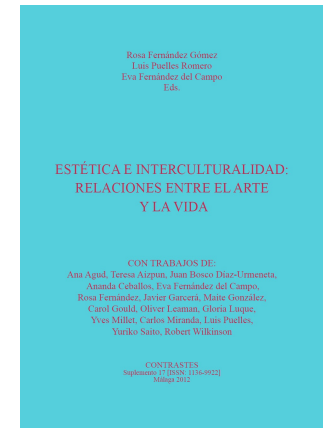
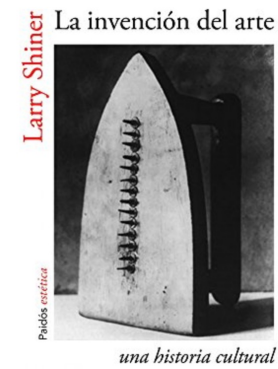
Palabras clave:

Arte/artesanía, mingei, Yanagi, moderno sistema del arte, arte/vida

Índice

- I. El poder de las dicotomías, las dicotomías del poder y los marcos filosóficos
- II. Contracorrientes en un escenario globalizado : del Movimiento *Arts & Crafts* a *Mingei*
- III. Yanagi Sōetsu y el movimiento *mingei* de las artesanías populares
- IV. La belleza budista y la reconciliación arte/vida con las artesanías populares
- V. Conclusión

I. El poder de las dicotomías, las dicotomías del poder y los marcos filosóficos

“Igual que otros dualismos que han plagado nuestra cultura, las divisiones del sistema del arte sólo pueden trascenderse mediante un esfuerzo sostenido. Creo que, desde siempre, las trascendemos efectivamente en la práctica: lo difícil es nombrar y articular nuestras prácticas” (Shiner, [2001] 2004, 413)

¿Cómo sería el relato de las ideas e instituciones de las bellas artes si ya no lo escribiéramos como el inevitable triunfo del Arte sobre la artesanía, del Artista sobre el artesano, de lo Estético sobre la función y el placer ordinario? ¿por qué no escribir nuestra historia desde una perspectiva más afín a un sistema del arte que conciliase la imaginación y la destreza, el placer y el uso, la libertad y el servicio? (Shiner, [2001] 2004, 29)

II. Contracorrientes en un escenario globalizado : del Movimiento *Arts & Crafts* a *Mingei*

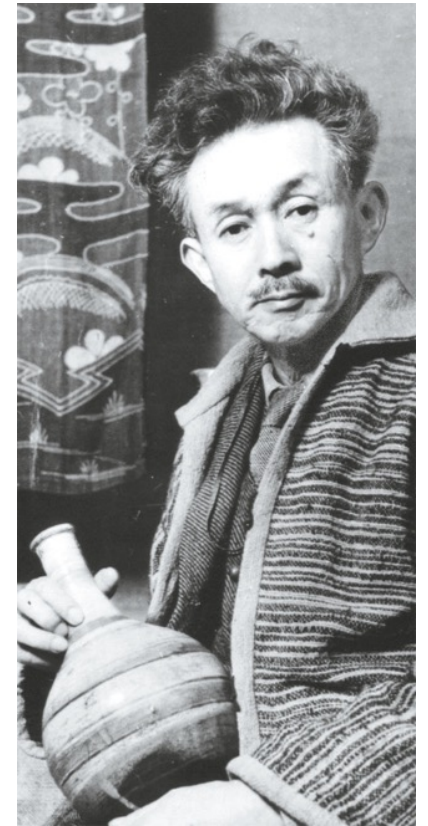
- Globalización del moderno sistema del arte en el Japón del periodo Restauración Meiji (1868-1912).
- Industrialización y pérdida de las artesanías autóctonas
- Tensiones geopolíticas: modernización y abrazo del moderno sistema del arte vs. rechazo –nacionalista– de occidente y refugio en las artesanías locales
- Paralelismos Japón / Reino Unido
- Yanagi Sōetsu, denominado un “William Morris japonés” (Kikuchi, 1997)
- *La belleza del objeto cotidiano*, Gustavo Gili, 2021
- *The Unknown Craftsman. A Japanese Insight into Beauty*, Kodansha, 1972

Yanagi con Bernard Leach y Shoji Hamada (años cuarenta del siglo XX)

III. Yanagi Sōetsu y el movimiento *mingei* de las artesanías populares

- Cuatro etapas en su vida (1889-1961) (Kikuchi, 1997) :
 - (1) Hasta 1915, marcada por la occidentalización. En 1909 conoció a Bernard Leach
 - (2) (1916-1939): 1916: Interés por Corea; 1925: acuñó el término “mingei” (artesanías de la gente), 1928: publica “el camino de las artesanías”, 1931: fundación de la revista *Kogei* -luego *Mingei*- y de la asociación Mingei; 1935: Museo Artes Populares de Japón; viajes por el Japón rural y artesano
 - (3) (1939-1945): interés por las artesanías de Okinawa y Ainu, Taiwan y Manchuria
 - (4) 1950-1961: contacto con Daisetz Suzuki y formulación de una teoría budista de la belleza

Yanagi con una chaqueta artesana en *Mingeikan* 1948

III. Yanagi Sōetsu y el movimiento *mingei* de las artesanías populares

- «Los objetos de la artesanía popular poseen dos rasgos principales. El primero es que están hechos para su uso diario. El segundo es que se trata de objetos corrientes y sencillos. Son productos de precio módico, que se producen en grandes cantidades, no en ediciones limitadas, y sus creadores no son artistas famosos, sino artesanos anónimos. No están concebidos para proporcionarnos un placer estético, sino para ser usados a diario». (Yanagi, 1933], 2021, 15)
- Además: -.manufactura (frente a producción mecanizada) y producción local
- Vs. objetos artísticos, artesanías industriales, "artesanías de artista" (de tipo aristocrático o bien de artistas individuales hechas para artistas indivisuales)

III. Yanagi Sōetsu y el movimiento *mingei* de las artesanías populares

- Confluencias y diferencias con *Arts & Crafts*
- «(i) la simplicidad y la adaptación al propósito daba lugar a la belleza; (ii) las artesanías pertenecían a la “gente sencilla”, más que a una élite aristocrática; (iii) no eran creadas por genios individuales sino que resultaban de una tradición cooperativa; (iv) el artesano se servía de materiales naturales, permaneciendo “cerca de la naturaleza”, (v) disfrutaba realizando su trabajo; y (vi) el comercio destruyó la obra artesanal de calidad» (Moeran, 1981, 98).
- Diferencias: la posición respecto a la mecanización, la impronta budista como clave interpretativa, la no diferenciación entre diseñador y ejecutor de los diseños, los tipos de pueblos y artesanías populares en Japón (Ainu, Okinawa, las colonias japonesas –Corea, Taiwan, Manchuria–)

III. Yanagi Sōetsu y el movimiento *mingei* de las artesanías populares

- 1925, acuñación del término “mingei” (con los alfareros Kanjiro Kawai y Shoji Hamada)
- 1936, fundación de *Mingei-kan*, The Japan Folk Crafts Museum
- Labores de documentación, puesta en valor, adquisición de piezas para el museo *Mingeikan*, estimulación a artesanos
- Viajes a Hokkaido, Tohoku, Kyushu, Okinawa, exposiciones sobre artesanías de tribus Ainu y de Taiwan

IV. La belleza budista y la reconciliación arte/vida con las artesanías populares

a) la limitación como fuente de belleza

- Sobre la técnica de decoración “kasuri” aplicada en el tejido de Okinawa *bazofu*:
- «Lo más sorprendente aquí es que algo hecho para el uso cotidiano sea tan bello; que un trabajo tan maravilloso surja sin tener que prestar una particular atención a cada detalle estético; que un tejido tan excelente sea tan barato y fácil de encontrar; que una labor artesanal anónima sea tan exquisita; y que un tejido tan formidable sea creado para el uso diario».
- (Yanagi, 2021, 82)
- El efecto borroso es debido a que la naturaleza interviene y efectúa cambios en la obra que escapan al control humano. (Yanagi 2021, 89)

IV. La belleza budista y la reconciliación arte/vida con las artesanías populares

b) percibir en patrones la belleza interior de la naturaleza

- Un patrón es una imagen del objeto “tal y como este es captado por la intuición” (Yanagi 2021, 61)
- «Cuando un patrón se adecua a las restricciones impuestas por la utilidad, los materiales y la técnica, su belleza está libre de errores humanos. Un buen patrón está en deuda con la naturaleza siempre. Dicho de otro modo, los patrones dependen de la gracia de un poder ultramundano (*tarijki*). Cuanto mayor sea esta fuerza, más sólido será el patrón, lo que nos permite observar hasta qué punto dependen los patrones de las leyes universales. El camino del patrón es también el camino de esta fuerza trascendental.» (Yanagi 2021, 73)

IV. La belleza budista y la reconciliación arte/vida con las artesanías populares

c) belleza absoluta (más allá de las polarizaciones, (i.e.: perfección y la imperfección)

El budismo, en particular el zen, refrendará desde la filosofía todas estas premisas, acentuando si cabe, el ideal de simplicidad en términos de imperfección y austeridad (jap. *wabi*). Yanagi en sus ideales es fiel deudor de todo ello cuando intenta aplicarlo a las artesanías populares, teniendo ahora el ideal de pobreza, un *locus* natural por la humildad de las vidas de la gente común (*min*) y un *locus classicus* artístico en la ceremonia del té japonesa, que también reivindicará Yanagi, sobre todo en relación a sus utensilios. Por otra parte, con su diferenciación entre *ver* y *conocer*, la exaltación que hace Yanagi de la intuición, frente al conocimiento discursivo y racionalizante, también tiene una clara correlación con la práctica de la meditación zen y el cuestionamiento de la mente discursiva, por su componente dualizante.

Toda esta inspiración filosófica procedente del budismo zen se enfatizó explícitamente en sus escritos a partir de los años cuarenta, fruto del estrechamiento de su relación con D.T. Suzuki. Yanagi asociará esta «idea budista de la belleza» con elementos propios –y exclusivos, y en dicho énfasis puede estar el error– de la cultura japonesa. Sin embargo, aunque por ello pueda ser legítimamente criticado, no deja de ser menos cierto que estos ideales estéticos que Yanagi aprecia en las artesanías populares, de hecho sí están presentes en la estética japonesa tradicional. Sobre la concepción budista de la belleza en Yanagi, v. Daniel SASTRE, «La idea de belleza según Yanagi Sōetsu», en Pedro SAN GINÉS AGUILAR (ed.), *Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífico*, Ed. Universidad de Granada, 2008, pp. 163-174.

IV. La belleza budista y la reconciliación arte/vida con las artesanías populares

d) ver, usar, volver a ver para volver a usar

«Ver no fue el único mérito de los maestros del té. No se quedaron ahí, pues ver simplemente es no ver completamente. Sin el uso la visión no está completa. Ver les condujo a usar, y usar les condujo a ver más profundamente. Sin el uso no hay una visión completa, pues nada enfatiza tanto la belleza de las cosas como su aplicación correcta. A través del uso, por tanto, los maestros se acercaron todavía más a los secretos de la belleza» (Yanagi, 2021, 178)

V. Conclusión

- Reconciliación arte/vida desde
- Arte-artesanía/Naturaleza
- Resignificación del concepto de “libertad” (a la luz budista zen)
- Más allá de las polarizaciones de la mente conceptual y en sintonía intuitiva con los patrones de la naturaleza

BIBLIOGRAFÍA

- BRANDT: *Kingdom of Beauty. Mingei and the Politics of Folk Art in Imperial Japan*, Durham and London, Duke University Press, 2007
- FERNÁNDEZ, «Yanagi, Ceramics and the Craft Values of Korean Aesthetics», in *ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics*, vol.11, no. 1 (2022), pp. 18-26.
- FERNÁNDEZ, R. “Yanagi Sōetsu y las artesanías olvidadas”, Universidad de Valencia, (en prensa)
- KIKUCHI, «A Japanese William Morris: Yanagi Sōetsu and *Mingei* Theory», *The Journal of the William Morris Society*, (1997), 12 (2): 39:45
- KIKUCHI: *Japanese Modernisation and Mingei Theory. Cultural Nationalism and Oriental Orientalism*, London, Routledge, 2004.
- MOERAN, Brian: «Yanagi Muneyoshi and the Japanese Folk Craft Movement», en *Asian Folklore Studies* (1981), Vol.40, nº 1, p. 98. [trad. propia]
- SASTRE, «La idea de belleza según Yanagi Sōetsu», en Pedro SAN GINÉS AGUILAR (ed.), *Nuevas perspectivas de investigación sobre Asia Pacífico*, Ed. Universidad de Granada, 2008, pp. 163-174.
- SHINER: *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, 2004.
- YANAGI: *The Unknown Craftsman. A Japanese Insight into Beauty*, New York, Kodansha USA, 2013 [1972]. *historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2004
- YANAGI, S. *La belleza del objeto cotidiano*. Barcelona: Gustavo Gili, 2021.