

RESEÑA SOBRE HISTORIA DE LA ARTESANÍA

Para entender y valorar mejor el desarrollo de la Artesanía haremos en primer lugar un recuento de actividad a través de la Historia Universal para luego hablar del caso Colombiano y dar una definición y clasificación de la Artesanía actual.

INTRODUCCION

Al tratar la historia de cualquier actividad humana es conveniente encerrarla dentro del marco de la Cultura- Entendiendo cultura no como una serie de conocimientos, sino como el comportamiento de un grupo humano, que comprende desde los modos de actuar hasta los productos de su actividad mental y material es decir, las técnicas, herramientas, costumbres, creencias religiosas, lenguaje, tipo de vivienda, comida y todo cuanto es necesario para ordenar un modo de vida. Así la cultura se divide en dos áreas espiritual y material.

Las raíces de la artesanía están en la cultura material es decir en aquellos objetos elaborados por el hombre primitivo para resolver sus necesidades de tipo material o espiritual.

Las necesidades cambian o aumentan a medida que el hombre transforma el medio en que vive y así la artesanía evoluciona de acuerdo a las necesidades que va satisfaciendo.

La Artesanía es una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura y un elemento de nuestra folclora y como mantiene su aspecto original y diferenciador y a la vez es un punto de unión de un grupo a través de la identificación de ideas, costumbres etc. Como valor cultural con sus características propias distingue un pueblo de otro y le da su identidad. Así podemos distinguir lo español de lo mejicano o de los japoneses porque cada uno tiene elementos propios distintos de los demás.

HISTORIA

A través de todas las épocas el hombre ha tratado de dominar los elementos de la naturaleza para mejorar su forma de vida dependiendo de los recursos que le proporciona el medio ambiente y de sus conocimientos para utilizarlos.

Las primeras herramientas con que cuenta el hombre primitivo son sus propias manos, con ellas empieza a elaborar artefactos de piedra que le sirven para la recolección de frutos y raíces y para la caza y pesca, de los que deriva su subsistencia. A medida que aumenta la población estos recursos son insuficientes y el hombre empieza a buscar otros. El mayor conocimiento de las cualidades de la vegetación permite la utilización de otros materiales en la producción de cestos y el uso de pieles para cubrirse.

En este momento el hombre es nómada todavía, cuando permanece durante períodos más largos en el mismo lugar se empieza a desarrollar la agricultura y con ésta surge la alfarería que constituye una gran innovación en la vida cultural.

La industrialización provoca una reacción, en Europa surgen movimientos que tratan de volver al sistema medieval de " artes y oficios " y se crean escuelas y talleres con este propósito.

América Latina no está aparte de los fenómenos que ha sufrido la artesanía a través de los siglos; el movimiento artesanal contemporáneo trata de rescatar y conservar los valores propios de la cultura de cada país y con la introducción de nuevos diseños se hace partícipe de las necesidades y gustos de la moda contemporánea.

LA ARTESANIA EN COLOMBIA

Nuestro arte, como nuestra raza y como nuestra cultura es el resultado de la mestización de los aborígenes en un principio, a lo que se sumaron más tarde elementos Africanos.

Como dijimos anteriormente las raíces de la Artesanía en Colombia están en la cultura material, es decir en aquellos objetos elaborados por los indígenas para resolver sus necesidades de tipo material (objetos utilitarios: vasijas, ollas, cuencas flechas, armas etc) y espiritual (objetos relacionados con los ritos y creencias religiosas: y con la organización social (ofrendas, decoración en templos y vestidos etc).

Los primeros datos de la cultura material indígena los tenemos por los cronistas y por lo encontrado en excavaciones, mediante estudios arqueológicos.

A la llegada de los Españoles existían en nuestro territorio varios grupos indígenas con culturas en diverso grado de evolución. Todos ellos tenían desarrollado en alto grado varias actividades.

CESTERIA. - Es la técnica más antigua y sirvió posteriormente para la iniciación de la alfarería y de los tejidos. Se utilizaban diversos tipos de fibras vegetales en la elaboración de objetos para la caza y pesca, la recolección y almacenamiento de productos agrícolas.

CERAMICA. - Utilizando las técnicas de modelado y moldeado y en la decoración pintura positiva y negativa con tierras vegetales y minerales, engobes y métodos de incisión, escisión y aplicación. La cerámica más antigua encontrada en Colombia fue la de Puerto Hormiga y luego Momil en el Departamento de Bolívar y otras posteriores como la Quimbaya, Sinú y en las tierras de Cundinamarca y Boyacá, Tinjaca, Ráquira que fueron llamados pueblos de olleros.

La de Tumaco, donde se encuentra la más escultórica de la cerámica Colombiana representando la cultura realista y caricaturesca.

TEJIDOS. - Se utilizaban principalmente el algodón y el fique, luego de trenzar en cruz los juncos o fibras vegetales, se amplió la labor sujetando las hebras más largas a un bastidor para hacer la urdimbre y trama, el más sencillo y ancestral tejido.

La industria de los tejidos estaba en pleno desarrollo entre los Chibchas y Quimbayas en el Siglo XVI, cuando se efectuó la conquista de estos territorios. La abundancia de pesas y husos encontrados en excavaciones, en estas y otras regiones comprueban ésta afirmación. En la época prehispánica la actividad textil tuvo dos centros principales de desarrollo: la zona oriental grupos chibchas de Cundinamarca, Boyacá y Santander y otros en la región occidental, hoy Antioquia, Caldas y algunas zonas vecinas.

Los relatos de la conquista hablan de mantas blancas y pintadas.

En Cundinamarca y Boyacá el gran número de Talleres familiares existentes en el Siglo XVI y la existencia de deidades de los tejedores como Mencatocoa, suponen una larga tradición, enseñada por el legendario Bochica. Estas mantas constituían la moneda, dote del novio, corona triunfal en los concursos, regalo y tributo al Jefe.

Algunos antropólogos sostienen que la alfarería y los tejidos junto con la cestería de las culturas americanas eran superiores a las españolas y por eso en numerosos casos impusieron sus formas en el proceso de transculturación.

ORFEBRERIA. - Se utilizaban las técnicas de la cera perdida o falsa filigrana con moldes hechos en arcilla, laminación, filigrana martillada. Algunos grupos fueron excelentes orfebres como los Tairona, Calima, Quimbaya y Sinú y han sido considerados los mejores de América.

PIEDRA. - Utilizada en la elaboración de herramientas, hachas, golpeadores, cuchillos, azuelas y en obras de arte monumental como la Escultura en piedra de San Agustín y las tumbas de Tierradentro.

Otro ejemplo de una artesanía que tiene origen precolombino y ha perdurado hasta hoy es el Barniz de Pasto, técnica de aplicación de una resina vegetal sobre madera.

CONQUISTA

Con la llegada de los Conquistadores empieza el mestizaje, es decir, la mezcla de razas y de culturas con los Españoles y con los negros, que vinieron del África traídos por los Españoles, como esclavos.

Se recibe la influencia de estas dos culturas.

Los Españoles interesados principalmente en la riqueza de éstas tierras (Leyenda del Dorado) acaban con la orfebrería pero también introducen nuevos materiales y técnicas.

En la cerámica introcen el torno y los hornos que permiten temperaturas más altas y así se empieza a utilizar el vidriado.

En los tejidos se introduce la lana (ovejas), y la rueca para hilar reemplaza el huso. También el telar de pedai y las agujas de tejer y de crochet.

Los pañolones de Macramé son ejemplo de los artículos que con el mestizaje se convierten en parte de nuestros vestidos. Se trasmite de generación en generación el uso y la técnica. Lo mismo sucede con los tejidos en lana y los bordados.

Otras técnicas que llagan con los Españoles son la talla en madera, muy importante en la colonia, la forja en hierro y el repujado en cuero.

COLONIA

A medida que las exploraciones proporcionaban un reconocimiento de la realidad socio económica de América se crearon formas de administración y gobierno que aseguraran las posesiones españolas en el nuevo continente.

Estas circunstancias hicieron que las autoridades españolas volvieran la vista hacia las costas meridionales y entre ellas, las que forman hoy día parte de nuestra costa Atlántica con el objeto de iniciar poblaciones estables. A la corona le interesaba poderosamente la población de los territorios descubiertos al pactar la creación de ciudades y villas y esto hacía necesario que los grupos de emigrantes estuvieran constituidos por personas de distintos oficios.

La corriente migratoria de gentes dedicadas a los oficios provino principalmente de Santo Domingo, pues la colonización se consideraba posible únicamente sobre la base de menestrales que pudieran asegurar la supervivencia de los demás habitantes; por eso se hizo condición obligatoria en todos los acuerdos de colonización que se tuviera en cuenta a los artesanos y se indicaba como obligación que en los grupos hubiera oficiales de albañilería, carpinteros, herreros, sastres y zapateros entre otros.

Fray Pedro Simón en sus Noticias Historiales dice que en Cartagena se encontraban todos cuantos oficios ha menester. Labran mucho la plata y el oro en vajillas y joyas.

El Siglo XVII y la mitad del Siglo XVIII constituyen la edad de Oro de los artesanos en la Nueva Granada. Hay un hecho de gran importancia para el desarrollo de las artes (pintura y escultura) y de la artesanía. Aparecen los obradores que son talleres donde el Maestro, generalmente algún artista español, constituye una especie de Taller familiar, o recibe grupos de muchachos como aprendices y ayudantes.

Estos aprendices viven durante algún tiempo con el Maestro y cuando aprenden el oficio ponen su propio Taller.

Los obradores fueron prosperando y se establecieron en Santa Fé de Bogotá, Tunja, Popayán, Cartagena, Mompos y Pmplona o Santa Fé de Antioquia.

Los obradores fueron tan importantes que algunos lugares se hicieron famosos por la ubicación de los talleres y las calles tomaron los nombres según el oficio respectivo por ejemplo calle de los plateros, de los herreros, de la tenería, del tejer etc.

Se consideró que el agrupamiento gremial en determinadas calles constituía una garantía de calidad en los productos y las autoridades prohibieron comerciar fuera de las calles donde estaban localizados los talleres. También el agrupamiento artesanal hubo de regularse con el objeto de evitar problemas a la población. Algunos talleres como los de tintorería, tejidos y otros se debían montar a cierta distancia de las ciudades. Esta disposición es un principio de las actuales zonas industriales.

Con el correr de los tiempos surgió el debilitamiento en las esferas artesanales, puesto que los artesanos españoles prefirieron olvidar los oficios y dedicarse a otras actividades de más rápido y fácil lucro. A principios del Siglo XIX ya en la época de la Independencia, la decadencia se deja sentir en todos los frentes. A esta situación contribuyeron la reaparición del antiguo espíritu hispano de menospreciar los oficios y la dispensación de la población.

Sin embargo en 1847 se fundó en Bogotá la Sociedad de Artesanos, como una reacción al primer intento del general Mosquera de liberalizar la economía, abriendo las puertas a las manufacturas europeas lo cual significaba la destrucción de la clase artesanal. Aunque la Sociedad de Artesanos se convirtió en un club político, cuando se fundó sí tenía algunas características de sindicato primitivo y esta organización constituye un principio del sindicalismo en Colombia.

EPOCA ACTUAL. -

A medida que cambian las épocas y hay más medios de comunicación se reciben nuevas influencias y se crean nuevas necesidades.

Así algunos artículos y materiales que antes no formaban parte de nuestra cultura, con el tiempo y con el uso se van haciendo nuestros. Esto es cierto especialmente en las zonas urbanas donde el ritmo de vida es más rápido que en el campo.

Hace unos ocho (8) años se empezó a despertar un gran interés por la Artesanía, ya que esta constituye un atractivo para los turistas y tiene gran demanda en los mercados internacionales. Por eso, hay una gran responsabilidad frente a la Artesanía no sólo como factor económico, sino como representación de nuestro País.

Maria Teresa Marroquín

MARIA TERESA MARROQUIN

Analista de Compras

ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.

SEMINARIO SOBRE DISEÑO INTEGRAL DIRIGIDO A LOS ARTESANOS DE CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ

RESEÑA SOBRE LA HISTORIA DE LA ARTESANIA

INTRODUCCION

La riqueza de un pueblo no está solamente en sus bienes materiales, la constituyen también una serie de valores culturales con sus características propias, que distinguen a un pueblo de otro y le dan su identidad.

La Artesanía, (objetos elaborados con materiales propios de una región y condicionados por el medio ambiente, para cumplir una función) es una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura y es además un elemento de nuestro folclore (tradición cultural popular, típica, viva).

Decíamos que la cultura de un pueblo es lo que lo diferencia de otro. - Por cultura se entiende el conjunto de creencias religiosas, la organización política y económica, el modo de vivir, los vestidos, la vivienda, la comida, la artesanía etc. de un grupo humano. Así, podemos diferenciar lo español de lo mejicano o de lo japonés porque cada uno tiene elementos propios distintos de los demás.

1o - EPOCA PRECOLOMBINA

Las raíces de la artesanía en Colombia están en lo que se llama Cultura Material, es decir, en aquellos objetos hechos por los indígenas para resolver sus necesidades de tipo material (objetos utilitarios y funcionales: vasijas, ollas, flechas, armas etc) espiritual (objetos relacionados con la religión y ritos: ofrendas) y de organización social (decoración en templos y vestidos etc).

Los primeros datos de la cultura material indígena, los tenemos por los cronistas, que vinieron con los conquistadores y dejaron escritos de lo encontrado en América y por objetos encontrados en las excavaciones, mediante estudios arqueológicos. Esto es lo que hoy vemos en los museos.

Las técnicas aborígenes son:

1. - Cesteria
2. - Orfebrería. - Considerado como la mejor de América.
3. - Cerámica - Utilizando las técnicas de modelado y moldeado y en la decoración la pintura positiva y negativa con tierras vegetales y minerales, los engobes y los métodos de incisión, escisión y aplicación.

4- Tejidos

En algodón y fique.

En la zona de Cundinamarca se hace referencia a la leyenda de Bochica, quien enseñó a los indígenas las técnicas de hilar y tejer y el uso de los telares.

También los cronistas hablan del barniz de Pasto como técnica aborigen y en arte, de las obras de escultura - en piedra de San Agustín.

2o. - MESTIZAJE

Con la llegada de los Conquistadores empieza el mestizaje, es decir, la mezcla de razas y de culturas con los Españoles y con los negros, que vinieron del África traídos por los Españoles, como esclavos.

Se recibe la influencia de estas dos culturas.

Los Españoles interesados principalmente en la riqueza de estas tierras (Leyenda del Dorado) acaban con la orfebrería pero también introducen nuevos materiales y técnicas.

En la cerámica introducen el torno y hornos que permiten temperaturas más altas y así se empieza a utilizar el vidriado.

En los tejidos se introduce la lana (ovejas), y la rueca para hilar reemplaza el huso. También el telar de pedal y las agujas de tejer y de crochet.

Los pañolones de Macramé son ejemplo de los artículos que con el mestizaje se convierten en parte de nuestros vestidos. Se transmite de generación en generación el uso y la técnica. Lo mismo sucede con los tejidos en lana y los bordados.

Otras técnicas que llegan con los Españoles son la talla en madera, muy importante en la colonia, la forja en hierro y el repujado en cuero.

3o. - COLONIA

En Bogotá, en la época de la colonia, Siglos XVII y XVIII hay un hecho de gran importancia para el desarrollo de las artes (pintura y escultura) y de la artesanía. Aparecen los obradores que son como talleres donde el Maestro, generalmente algún artista venido de España y luego ya los Santaferenses, crean una especie de Taller familiar, o reciben grupos de muchachos - como aprendices y ayudantes.

Estos aprendices viven con el Maestro durante cuatro años y -- cuando aprenden el oficio ponen su propio Taller.

Los obradores fueron prosperando y se establecieron en Sta. Fé

de Bogotá, Tunja, Popayán, Cartagena y en Monpós, Pamplona o Sta. Fé de Antioquia. De ellos salieron artesanos especializados en diversos oficios:

Imagineros es decir- Escultores de imágenes religiosas

Retableros - Constructores de altares

Plateros

Joyeros

Orfebres

Ebanistas y Taraceadores-Especialistas en producir muebles de maderas combinadas, con incrustaciones de hueso, nácar y marfil.

Talabarteros

Batihojas - Convertían el oro bruto en láminas delgadas.

Doradores - Aplicaban las láminas de oro al fuego si era sobre metales, y al frío si era sobre madera.

Estofadores y encarnadores- Pintaban y decoraban la obra de los escultores.

'Carpinteros de lo blanco' -Aquellos que hacían decoraciones - de madera en los techos.

Los obradores fueron tan importantes que en Bogotá algunos lugares se hicieron famosos por la ubicación de los Talleres. Ejemplo: Las Nieves, La Calle de los Plateros (calle 12 entre Cras 5 y 7a) La Candelaria y Sta. Bárbara.

4. - EPOCA ACTUAL

A medida que cambian las épocas y hay más medios de comunicación se reciben nuevas influencias y se crean nuevas necesidades.

Así algunos artículos y materiales que antes no formaban parte de nuestra cultura, con el tiempo y con el uso se van haciendo - nuestros. Esto es cierto especialmente en las zonas urbanas donde el ritmo de vida es más rápido que en el campo.

Hace unos ocho años se empezó a despertar un gran interés por la Artesanía, ya que esta constituye un atractivo para los turistas - y tiene gran demanda en los mercados Internacionales. Por eso , hay una gran responsabilidad frente a la Artesanía, no sólo como factor económico, sino como representación de nuestro país.

MARIA TERESA MARROQUIN
A alista Organización Comu
nitaria.

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S. A.

DEFINICIONES.

ARTESANIA. - Es una actividad creativa, de producción de objetos y prestación de servicios, realizada con predominio manual, con ayuda de herramientas y -
maquinarias simples, con la que se obtiene un resultado final individualizado,
determinado por el medio ambiente y el desarrollo histórico.

El objeto artesanal cumple una función utilitaria y tiende a adquirir la categoría estética de la obra de arte.

CLASIFICACION DE LAS ARTESANIAS.

ARTESANIA INDIGENA. - Es la producción de objetos, determinados por el medio ambiente, que constituye la cultura material de comunidades relativamente cerradas para satisfacer necesidades materiales y espirituales donde se integran los conceptos de arte y funcionalidad.

ARTESANIA TRADICIONAL POPULAR. - Es la producción de objetos, resultante de la fusión de las culturas Americanas, Africanas y Europeas, elaboradas por el pueblo en forma anónima, con dominio completo del material, con elementos propios de su región, transmitida de generación en generación que constituye expresión fundamental de su cultura y factor de identificación de la comunidad.

ARTESANIA CONTEMPORANEA. Es la producción de objetos que incluye los elementos provenientes de otras culturas y que tiene una característica de transición.

ARTESANO. - Es la persona que ejerce una actividad profesional, conforme a sus conocimientos y habilidades dentro de un proceso de producción. Trabaja en forma autónoma, es propietario o usuario de los medios de producción; deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios su esfuerzo.

TALLER ARTESANAL. - Es un lugar, generalmente el habitacional, donde el artesano o artesanos tienen sus elementos de trabajo instalados para lograr un proceso autónomo de producción de objetos o prestación de servicios y donde existe una baja división del trabajo, con una función múltiple de creación, enseñanza y organización.