

CONCEPTOS PRELIMINARES Y ELEMENTOS DE ANÁLISIS PARA LAS ARTESANÍAS.

Hacia una conceptualización del término

Resumen

En este artículo se plantea algunas reflexiones, a partir de las diferencias conceptuales no resueltas con los pares, en las distintas oportunidades en que se ha encomendado juzgar, seleccionar o certificar productos artesanales para la excelencia y por la inexistencia de normativas claras y precisas que llevan a que prime lo subjetivo sobre lo objetivo (científico-técnico)

Se ha considerado que este es un texto en construcción, por lo cual todos los que están involucrados con el sector, deben aportar sus ideas, allegar posiciones y acercar a los Organismos Nacionales e Internacionales responsables, elementos que les permitan orientar a los artesanos en el tema tan significativo y tan actual de “las certificaciones”

I

Es un hecho que el enfoque con que es tratado el término “artesanías” varía considerablemente entre países, regiones e instituciones dedicadas al tema. Esto es una realidad contemporánea, pero también histórica.

El acceso a los nuevos mercados para la artesanía y la consolidación de los que tenemos, presupone una oferta diferenciada, esto no significa solamente poseer determinados estándares en la producción, ofertas cualificadas y buenos precios, sino que, a partir del descubrimientos que determinamos “atributos” que deben acompañar a los productos artesanos, debemos convencer a clientes cada vez más exigentes de la calidad de “origen” artesanal.

Creo que en un futuro próximo vender artesanías presupone tener en cuenta que estas, deben estar acompañadas de las certificaciones necesarias para demostrar la observancia de los sistemas que, a medida que se reduzcan las barreras aduaneras, los mercados adoptarán como mecanismos regulatorios basados en la **calidad** (como criterio) **originalidad** (como desafío) y **compatibilidad** (el acceso y el cumplimiento de las normas exigidas por el comercio internacional)

Partiendo de esta disyuntiva, resulta de interés consensuar **puntos comunes de partida**, a efecto de lograr una homologación de las terminologías y conceptos aplicables al producto. Esto no significa ni pretende ingresar al plano de lo ideal, sino tan solo conformar de alguna manera, parte del “marco teórico” referencial sobre el cual tomar futuras decisiones, tal es el caso del proyecto de transformación de “**los premios UNESCO de Artesanías**” en los “**Sellos de Excelencia UNESCO para la artesanía**”.

A continuación se presentan diferentes conceptualizaciones referentes a la actividad artesanal, según un enunciado previo desarrollado

para el MATRA-(H. Lombera 2004)-, responsable del Programa Federal de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la Nación –República Argentina-:

*“La artesanía es una **actividad** con la que se obtienen un **resultado final individualizado** (producto específico), que cumple una función utilitaria, al tiempo que tiende a adquirir categoría de obra de arte, sin serlo; el cual es producido por el artesano ya sea totalmente a mano, o con ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución directa del artesano siga siendo el componente fundamental del artículo acabado. Se elaboran sin limitación por lo que se refiere a la cantidad, utilizando materias primas procedentes de recursos que deben considerarse “a priori” **sostenibles**.*

La de México, quien en su Programa de Modernización Artesanal, expresa:

“es aquella actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes, que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originadas en una reunión determinada mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente”

O tomar lo planteado por el organismo Internacional UNESCO que expresa:

“la artesanía utilitaria o artística inspirada por la tradición representa una forma valiosísima de expresión cultural, un capital de confianza de uno mismo, es especialmente importante para las naciones, ya que toma sus raíces en las tradiciones históricas que son renovadas por

cada generación”¹

*“Tiene un resultado individualizado, pero no único, predominando la acción humana por sobre una mecanizada en la cual existe una transformación de un determinado insumo o materia prima natural, para la consecución de un bien tangible con fines utilitarios simbólicos, decorativos”*²

*La naturaleza especial de las piezas artesanales se basa en sus **características distintivas**, que pueden ser: utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, tradicionales, simbólicas o significativas religiosa y socialmente por lo cual genéricamente entendemos que “un producto artesanal”, es un bien representativo de la cultura “en un tiempo y en un espacio” determinado con características que la hacen diferente de otros bienes de uso.*

Aquí nos remitimos nuevamente al reconocido y siempre vigente trabajo de don OCTAVIO PAZ: “In-Mediaciones”, quien en 1973 describió magistralmente las diferencias entre Artesanía, Arte e Industria y en donde se desprende de las sutilezas que utilizan generalmente aquellos productores que aún no se decidieron que rumbo a tomar: o ser “artistas” o convertirse en “artesanos”.

Artesanía Indígena

Consiste en una producción de bienes útiles, rituales y estéticos, condicionada directamente por el medio ambiente físico y social, que constituye la expresión material de la cultura de la comunidad. Se manifiesta en unidades étnicas relativamente cerradas: con la finalidad de satisfacer necesidades sociales, simbólicas y religiosas entre otras. La virtual globalización hace que muchos de los productos artesanales

¹ Documento de trabajo “Construir la confianza: la Artesanía, elemento de desarrollo”. UNESCO 1991.

² Simposio Internacional “la artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera” (Manila, Filipinas, 1997).

“Indígenas” o de “Cultura Aborigen” hayan perdido gran parte de la “sacralidad” y pasen a engrosar vitrinas de coleccionistas, diletantes o sencillamente admiradores transitorios de las culturas naturales. Son escasos los productos posibles de ser usados contemporáneamente aunque algunos de los elementos artesanales indígenas son complementos atractivos para otros productos. Valga como ejemplo la utilización de trozos de “Azúayos” para la construcción de chalecos, mochilas, bolsos o carteras.

- Ejemplo Artesanía Indígena: joyería mapuche-bolsos o contenedores- cestería-máscaras-cuencos (Existe una saturación del uso de grañas, guardas o esquemas decorativos aplicados en productos tanto de origen industrial como de utilización en productos artesanos urbanos o “neos”, a veces fuera de contexto en lo que a la cultura originaria se refiere.- el exceso del uso de la “guarda pampa” aplicadas a productos de la más disímil factura y origen, es el ejemplo más claro).

Artesanía Tradicional

Si bien la artesanía indígena está teñida de “tradicionalidad”, el uso y la costumbre han impuesto este término que se refiere a un determinado tipo de productos resultantes de tecnologías que provienen de la fusión de las culturas americanas, africanas y europeas. Estos productos son elaborados por el “pueblo” en forma anónima, con materias primas naturales propias de la región. El artesano tradicional, también llamado “folklórico” domina la totalidad del proceso productivo, que es transmitido de generación en generación, como expresión fundamental de su cultura y factor de identidad de la comunidad.

- Ejemplo Artesanía Tradicional: Manta criolla-Platería Criolla-determinados tipos de Muebles y tallas-algunos Instrumentos Musicales-Los productos del Cuero Crudo o Soguería y los elaborados

en asta y hueso, entre otros.

Artesanía Contemporánea y Neo-Artesanía

Se asienta en la producción de objetos útiles y estéticos a partir de una nueva valoración de los oficios. En su manufactura se sincretizan los elementos técnicos y formales, procedentes de otros contextos socioculturales y de otros niveles tecno/económicos. Culturalmente, estas artesanías tienen una característica de transición hacia la tecnología moderna y hacia la aplicación de principios estéticos de tendencia universal o académica. Tienden, además, a destacar la creatividad individual expresada en la calidad y originalidad del estilo. Generalmente, se desarrolla en ciudades medianamente importantes.

La artesanía contemporánea surge como respuesta a las ventajas que brindan los centros urbanos, donde se posibilita el contacto con otros artesanos, artistas y diseñadores. Este entorno favorable, permite a la obra acceder a ciertos sectores que demandan productos de estilo o “únicos”, que siguen las tendencias y condicionamientos de la moda.

- Ejemplo Artesanía Contemporánea: Vajilla cerámica con técnicas muy tradicionales de elaboración y diseños actuales. Elementos de la textilería tradicional aplicados al diseño de la indumentaria o el

calzado, joyería de autor y variados elementos complementarios de actualidad (Fundamentalmente aplicados a los llamados productos “de tendencia” en la indumentaria).

- Ejemplo Neo-Artesanía: Vitro-fusión-Productos en piedra-Cerámica-Talabartería y Marroquinería y la joyería con diseños y métodos de elaboración aportados generalmente por la industria.

Arte Popular

Es un fenómeno complejo y polifacético de la cultura actual. Consiste en expresiones de carácter plástico, dotadas de atributos estéticos, cuyas raíces se hunden en el pasado y cuya vigencia se explica de acuerdo a la función que cumple dentro de la comunidad que las hace posible. Es inseparable de la vida del pueblo, generando y alimentando cualquier cultura nacional. Aquí hace pie el “tradicionalismo”, como concepto filosófico que considera que “todo tiempo pasado fue mejor” y sus productos generalmente terminan en vitrinas de coleccionistas que “consagran” el producto, dándoles mayor valor a medida que pasa el tiempo.

El arte popular es resultado del trabajo creador de generaciones de maestros. Como en otras clasificaciones, generalmente se aprende en el hogar a través del ejemplo, y los mayores son los guías quienes de este modo pasan a ejercer el oficio de “maestros”. Es único por su estructura artística y extraordinariamente variado en lo que se refiere a sus particularidades nacionales, que se manifiestan en las formas de expresión. Además, el volumen de producción es limitado y su circulación queda generalmente circunscripta al mercado local. Excepcionalmente algunos “maestros” traspasan los límites comunitarios y pueden lograr reconocimiento y fama.

- Ejemplo Arte Popular: Pesebres norteños (navidad)/bordados trajes

de murgas (carnaval)-tallas de imágenes de santos populares-representaciones estéticas de pintura (que no alcanza la dimensión de la obra de arte valoradas según los cánones occidentales clásicos). Máscaras y representaciones simbólicas de determinados grupos comunitarios. Un tema que plantea más dudas que certezas es el de la producción, transferencia o recreación de los “tatuajes”, cuyas tecnologías han variado pero que en el producto básicamente sigue siendo el mismo.

Por otro lado, toda actividad artesanal debe ser evaluada desde distintos puntos de vista:

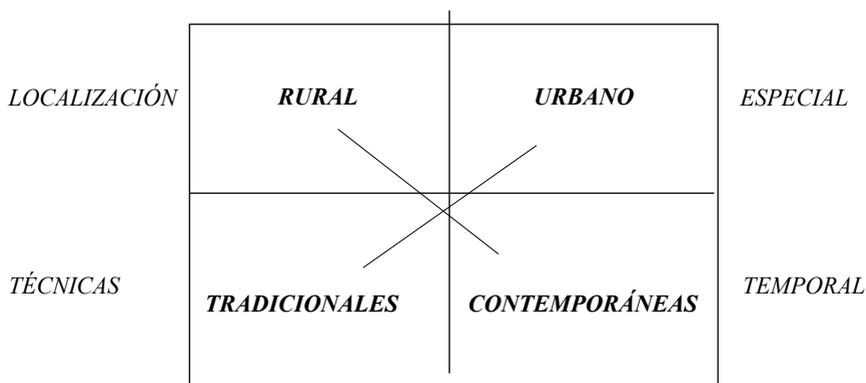
- **Como fenómeno cultural**, en el cual se observan las influencias hispánicas indígenas y nuevas tendencias, siendo consecuencia de la transmisión empírica de técnicas y diseños aceptados y compartidos por la mayoría de los miembros de la comunidad -sea esta indígena, campesina (Folk) o urbana-, de tal manera que, el producto generado resulta funcional a los miembros del grupo al que pertenece su autor o autores. Tiende por otro a representar “lo local”, “lo nacional” o “lo regional”, creándose de esta manera estereotipos; valen como ejemplos: los “botijos que representan la artesanía española”, “los gallitos -en diferentes productos, formas o estilos- a los portugueses”, “el mate y el poncho son argentinos o uruguayos”, “algunos retablos son peruanos”, “los aguayos bolivianos” y así la lista se hará interminable.
- **Como labor creativa**, teniendo en cuenta que el artesano trabaja sobre esquemas estilísticos y de diseño aprendidos empíricamente o no, pero agregándoles su impronta personal y dependiendo tanto de la información que posee y el grado de aplicación que le da la misma.
- **Como proceso técnico**, basado en una serie de procedimientos

que el artesano ha tomado, generalmente, de su grupo familiar cercano o externo. En este enfoque deben tenerse en cuenta la restringida complejidad de la división del trabajo y la utilización de técnicas rudimentarias. Los procesos manuales y las herramientas elementales de las que se vale por lo general el artesano, insumen un gran número de horas-hombre. Esto da origen a obras de carácter singular y no estandarizadas, aunque, el manejo magistral del oficio, hace que un artesano pueda reproducir determinada obra con las mismas características tantas veces quiera -con la impronta que da, el hacerlas una a una-.

- **Como actividad productiva**, que tiende a satisfacer necesidades del grupo familiar, mediante la utilización directa de los bienes producidos o de los ingresos generados por la venta o trueque de los mismos.

Es posible obtener artículos semejantes a los artesanales a partir de un proceso industrial, por lo tanto, la característica de **artesanal** no se refiere a los objetos sino a la **modalidad** de producción de los mismos.

Aplicación de la matriz de Igor Ansef, como posibilidades de análisis de las variables espacio-cultural de la producción artesana.-

RURAL: Campesino criollo - aborigen - comunidades denominadas “folklóricas”.

URBANO: mix permanente de cauces y capas culturales (criollo-gringo-aborigen-negro; en distintos porcentajes de mestización) con ubicación en ciudades donde lo urbano prima sobre lo campesino y en donde una variedad de “semi” culturas multiplican las posibilidades clasificatorias.

Como ejemplo podemos significar:

1. Un artesano **rural** que utiliza materiales o técnicas **contemporáneas**: maquinaria para cortar lonjas y posteriormente elaborar un lazo de cuero crudo o utiliza para coser hilos industriales de plástico, en lugar de tientos de cuero.
2. Un artesano **urbano** que utiliza técnicas **tradicionales** de chorizo y cochura en horno de leña abierto para realizar sus piezas. (forma de producción “romántica”, que tiene el objeto de intentar “encontrarse o identificarse culturalmente”).
3. Una artesana **rural** utilizando técnicas **tradicionales** de hilado en huso para elaborar la fibra de oveja o camélido. (forma de producción lógica donde confluyen armoniosamente lo espacio-temporal).
4. Un artesano **urbano** con la utilización de vidrio y horno eléctrico

para realizar piezas en vitrofusión con tecnología **contemporánea** (se ajustaría a la lógica apuntada anteriormente).

II

Elementos de Análisis

Para la evaluación de las Artesanías

Hacia un intento de diseñar una metodología objetiva que nos permita ordenar, normalizar y aplicar los criterios que hacen a la excelencia de un producto artesanal, teniendo en cuenta las preocupaciones de los usuarios (1), sobre determinados aspectos que tiene que ver específicamente en la “cadena de valores” que acompaña al producto, los “métodos de elaboración” y fundamentalmente la necesidad de dar satisfacción a las preocupaciones existentes sobre los “temas ambientales”, en donde están presentes aspectos que hacen en definitiva a las **BPAr**.

Si analizamos esto en profundidad veremos que la “diferenciación” buscada constituye en si una estrategia competitiva, en donde se busca crear y mantener una ventaja de nuestras artesanías frente a otras y este proceso es el que debe ser demostrable a través de mediciones y registros (por una tercera parte independiente – con sólida formación y trayectoria en el tema que de esta manera -a través de una certificación-) garantice esa efectiva diferenciación, lo que nos posibilitará generar un importante valor agregado a nuestra producción.

Si bien las artesanías “son productos genéricos”, la globalización hace aparecer competidores -entre ellos la industria- en muchos de los quehaceres tradicionales, sin importar la carga cultural que llevan

(1) Hablamos de “usuarios” de artesanías como aquel comprador que adquiere un producto del cual está convencido y tiene atributos que le satisfacen; es decir que de alguna manera está involucrado también con el artesano. Esta especie de complicidad es la que forja una comunión (comunicación) entre el “que hace” y “el que usa”, sirve para instalar los valores de la artesanía como producto calificado en este mundo moderno y globalizado.

como portadoras intrínsecas del patrimonio intangible de nuestros pueblos y comunidades.

Entiendo que las cuatro preocupaciones que llamaríamos básicas -ya que podríamos agregar otras más- si, deben resolverse mediante el otorgamiento de determinadas certificaciones o sellos, cuyos mecanismos de aplicación sean respaldados por normas que garanticen la:

- Excelencia (calidad, originalidad, compatibilidad).
- Sustentabilidad y respeto de la biodiversidad (Trazabilidad de las materias primas críticas).
- Buenas prácticas (consideración por la salud de artesano. Eliminación de trabajo infantil – respeto por el medio ambiente y otras)
- Carga cultural incorporada.

De los productos que queremos valorizar, potenciar su especificidad y diferenciarlos de los similares, dándole al usuario(1)* los avales sobre la calidad de las artesanías que les vendemos, garantía resuelta a través de una certificación o sello que confirmen las características del producto o proceso de elaboración, que serán contrastados por normativas concretas (esto significa la aplicación de determinados procedimientos y el uso de ciertos protocolos) registrables en manuales específicos utilizables para cada oficio.

Tendríamos que empezar a acordar lo que entendemos por **excelencia artesana**, como una suma de atributos -visibles- en determinado producto, es decir tenemos que intentar centrarnos en un enfoque más conceptual sobre el término (los por qué, los cuáles y los cómo).

Por otro lado la aplicación de **la trazabilidad**, tema que los analistas

(*) Esto se desprende de una “canalización” del vocablo, lo que ha llevado a múltiples confusiones y a una aceptación indiscriminada del término; se considera que todo lo hecho a mano: es artesanía y esto aún es una cuestión no resuelta ni por los especialistas ni por los propios artesanos.

indican, en el futuro será una exigencia insoslayable para poder penetrar con nuestros productos en los mercados desarrollados y sofisticados de los países del llamado primer mundo, está llamada a demostrar, a través de mediciones y registros, que los procesos de diferenciación se cumplen con la sostenibilidad de los productos básicos naturales y se lleva un estricto control sobre el uso de las materias primas críticas o sea aquellas que son depredadas en su medio ambiente o se utilizan subproductos de especies en extinción y materiales al borde del agotamiento (no renovables).

El cumplimiento de estos procedimientos persigue por un lado la **sustentabilidad ambiental**, con las especificaciones propias sobre el buen uso de los recursos naturales, el contralor para evitar el contrabando de materiales y especies, y una exigencia cada vez mayor sobre la necesidad de conocer, por parte del usuario, en dónde, cuándo y cómo se elaboran los productos artesanos, de allí “determinado producto” es de excelencia, porque fue elaborado en determinado: taller, comunidad, región o país respetando los procedimientos y cumpliendo los protocolos de acuerdo a la normativa indicada en los “manuales de uso” de cada oficio artesano.

La aplicación de las **BPAr** (Buenas Prácticas Artesanales) –término que acuñamos, no como descubrimiento, sino con la idea de adherirnos a los conceptos y aplicaciones que en ese sentido vienen aplicando las cadenas de valor de la alimentación, la agricultura o la industria, como un postulado para “**hacer las cosas bien**”, aportando los elementos necesarios a través de la capacitación: si la entendemos esta como la transferencia y adquisición de información, conocimientos, habilidades o destrezas con las actitudes necesarias para que las personas encargadas de hacer las cosas, las hagan bien.

Las **BPAr** son una herramienta y no un fin en sí mismo, sino que aportaría los elementos técnicos y legales necesarios para mantener una sana sustentabilidad ambiental, un desarrollo económico sostenido

del sector y un reconocimiento social de los productores, en la medida que sean capaces de atender y aplicarlas.

Identificación de los Productos Artesanales

En el campo de las Artesanías, aquellas que presentan especial interés para determinados mercados -turísticos, para coleccionistas o estudiosos de las culturas nacionales- son las caracterizadas como tradicionales, es decir, las que son parte del saber del pueblo o folklore.

Es por ello que el siguiente análisis descriptivo que a continuación les presento, se focaliza sobre este tipo de producciones con la intención de aproximarnos a las amplias riquezas geo/tecnológicas y culturales distribuidas a lo largo de los países de América.

Se toma entonces como rasgos determinantes, aquellas producciones artesanales localizadas geográficamente, donde en relación con su ambiente, el artesano aprovecha determinadas materias primas, adopta y adapta técnicas de transformación e instrumental y toma de su entorno los motivos de inspiración, aportando a sus obras características locales particulares.

III

Caracterización de las Piezas Artesanales

A la hora de seleccionar pie-

zas artesanales, se considera de primordial importancia que las mismas sean evaluadas a partir de las **características de su propio diseño**, entendiendo por tal la forma de un objeto, que cumple una función determinada, logrado a partir de técnicas de elaboración y materias primas específicas.

En función de ello y tomando referencias genéricas para un posible análisis, podemos decir que en el diseño de una pieza artesanal intervienen cuatro factores que deberán tomarse en cuenta:

1. Materia prima:

Las materias primas bases con que se confeccionan los objetos artesanales pueden ser producidas en la región (lanas, cueros, etc.) o recogidas directamente del medio (arcillas, maderas, fibras vegetales, piedras) y en algunos casos provistas por la industria, ya que es una realidad actual la incorporación de insumos de origen fabril en reemplazo de los naturales. Los casos más difundidos son los de los colorantes o tinturas y los hilados industriales a partir de los cuales se obtienen, en apariencia, productos semejantes a los realizados manualmente, determinados metales, algunas fibras y también elementos de utillaje y equipos productivos.

2. Función:

El diseño de una pieza responde al uso asignado por su autor. Las obras artesanales están destinadas a cubrir determinada función utilitaria en la comunidad en que se han originado. Sin embargo, debido al proceso de universalización que inevitablemente experimentan las artesanías (a partir de la demanda comercial fuera de las áreas de origen), muchos productos pueden adquirir usos alternativos diferentes a los asignados inicialmente. Por otra parte, aún en el mismo medio cultural del productor, varía la función utilitaria primigenia de algunas piezas, por ejemplo, se pueden citar algunos elementos de cuero de uso cotidiano en faenas rurales, que al tecnificarse el campo, persisten como piezas meramente ornamentales; así, las boleadoras o las botas

de potro solo suelen emplearse en ocasión de ciertas fiestas especiales, mantas que pasan a funcionar como tapices, cestos de recolección como revisteros, apareciendo además (sobre todo en el campo textil) productos de factura totalmente tradicional pero de exclusiva utilización urbana, como los patines o caminos tejidos por artesanas mapuches.

3. **Morfología:**

La forma de una pieza artesanal está compuesta por todos los elementos aprehensibles al observador.

- condiciones mensurables, como dimensiones y peso;
- la forma de sus partes componentes (de las que resulta la forma total);
- los motivos decorativos y su distribución en la superficie de la pieza;
- el color y las variaciones del mismo

Estos componentes en sus múltiples interrelaciones, le otorgan al objeto un significado y una imagen plástica determinada, debiendo

agregarse que sí, en un área específica se encuentra una recurrencia de cierto número de elementos morfológicos combinados en una serie de piezas, se está ante la presencia de un estilo.

4. Técnicas de elaboración:

Al ser las artesanías actividades productivas, cuya cualidad específica es su modalidad de producción, cobra importancia para la identificación y descripción de las piezas, el análisis de los procedimientos e instrumental que dan lugar a sucesivas transformaciones de la materia prima, hasta llegar al producto terminado. Técnicas diferentes pueden dar origen a productos de apariencia similar (se puede hilar con un huso o rueca y obtener la misma hebra en grosor y torsión).

Cabe señalar que es conveniente separar el proceso de producción en dos etapas fundamentales:

1. Preparación de los insumos.
2. Elaboración de las piezas

A cada una de estas etapas les corresponden técnicas específicas (Ej.: en artesanía del tejido, en la preparación de insumos se incluye el acondicionamiento de la fibra, preparación de hilados y teñido; en la elaboración de las piezas, las técnicas textiles propiamente dichas).

Identificación del Estilo

El estilo se presenta como una forma particular de combinar las variables morfológicas y técnicas, surgidas de un medio socio-cultural determinado y abierta a modificaciones y variantes que se suceden lentamente a través de los tiempos.

Si bien el autor de una pieza artesanal puede imprimir a la misma su sello particular, las técnicas con las que opera, así como los

criterios estéticos que posee, pertenecen al patrimonio cultural de su comunidad o han sido “aprehendidos” en otros ámbitos (ferias, exposiciones, universidades, escuelas o talleres). Esto determina que, comparando piezas artesanales del mismo tipo y pertenecientes al mismo contexto cultural, se hallen entre ellas similitudes formales muy significativas, que llevan a inferir la presencia de un estilo, que por lo general, se encuentra difundido geográficamente en un área y es compartido por artesanos que poseen una historia cultural común (tradicional o adquirida).

También, en los elementos de una pieza se pueden encontrar líneas estilísticas, el caso más claro es el de la decoración. Es un ejemplo de ello, los motivos bordados de ascendencia hispánica, típicos de una amplia zona de las regiones Nudoéstica y Cuyana, se aplican a una variedad de tejidos, como mantas, alforjas, etc.

El análisis estilístico debe surgir de la confrontación de las piezas consideradas significativas en un área, a fin de detectar cuáles son los componentes esenciales que se repiten en las mismas y que identifican un área de producción, y, dentro de ella, a una clase de objetos.

IV

Identificación de los Productores

Caracterización de los Artesanos

El **productor artesanal** puede definirse como una persona o grupo de personas que se dedican a la elaboración de objetos completos, desde la preparación de los insumos hasta su acabado final; opera con procedimientos y técnicas sencillas, ayudándose con un mínimo de instrumentos, por lo general producidos en el ámbito doméstico (esto es históricamente el ideal, la universalización hoy nos plantea otros modos de producción que también debemos analizar para su valoración).

Por lo general, los conocimientos que posee el artesano sobre las técnicas y procedimientos de realización de los objetos que elabora, los aprende en su comunidad, de sus antecesores o maestros y agrega a ellos su propia creatividad.

Estas características toman una particularidad especial en el caso de los artesanos tradicionales (campesinos aborígenes o criollos). Ellos son portadores de conocimientos colectivos del grupo al que pertenecen y sus valores socio-culturales se sustentan en la participación de todos los miembros de la comunidad, la tribu o población regional, tanto en el proceso de “creación” como en el de “aceptación”.

Los conocimientos y técnicas que posee un artesano son patrimonio de todos los miembros de su comunidad y potencialmente desarrollables por cualquiera de ellos. Cabe observar que para algunos productores la actividad artesanal constituye su única fuente de ingresos y para otros es secundaria (complementaria o suplementaria de su actividad principal).

En América, los artesanos pertenecen a dos orígenes étnicos

predominantes: **criollo e indígena**. Sin embargo, esta diferenciación no implica que las artesanías elaboradas correspondan estrictamente a estas raíces, dado que se han producido intercambios e influencias mutuas en las modalidades de trabajo de ambos grupos (ver: pag. 4 matriz de Igor-Anseff).

- **Los grupos indígenas**, conservan algunos rasgos originales, que se manifiestan en su lengua, en su modo de vida, sus creencias y en sus artesanías, (por ejemplo, el tejido de las fibras de caraguatá, propio de los grupos chaqueños; el tejido típicamente araucano o mapuche de las provincias del sur; las máscaras y alfarería Chané del Chaco-Salteño y la platería y tejidos de los indígenas puneños).
- **Los grupos criollos**, generalmente rurales y de antiguo afincamiento en algunas regiones, conservan rasgos de la tradición hispánica, que formó un nuevo estilo al entremezclarse con la cultura indígena, tal como puede comprobarse en obras de alfarería, cestería y tejido; sin embargo, la influencia predominantemente ibérica todavía se aprecia en ciertas artesanías (la confección de barracanes y colchas bordadas en la Rioja y Catamarca, y los artículos de cuero en la región pampeana, etc.)

Aunque existen diferencias culturales entre los dos grupos, ambos se ven afectados por problemas similares (dificultad al acceso de mercados, estacionalidad en la obtención de materias primas, escaso reconocimiento de sus productos y dependencia de una intermediación parasitaria).

En el caso particular de los artesanos urbanos, cuya formación depende de muchas variables: formación académica - aprendizaje en talleres – autodidactas –, tanto la utilización de los materiales como de las tecnologías utilizadas, depende más bien de los alcances que el productor da a su actividad que de las influencias culturales.

Identificación de Insumos y Procesos Productivos

Aprovisionamiento de Insumos

Los mecanismos de abastecimiento de insumos constituyen un aspecto relevante del sector artesanal, dado que el ritmo y volumen de su producción están condicionados por la disponibilidad de los mismos.

Origen de los insumos

El origen de los insumos puede ser natural, agropecuario o industrial:

- La disponibilidad de **materiales de origen natural** (arcillas, piedras, maderas, fibras vegetales) depende principalmente de la mayor o menor dificultad física de acceso que encuentre el artesano para llegar a ellos; de los problemas de escasez planteados por el progresivo agotamiento del recurso; o de la existencia de restricciones legales con respecto a su aprovechamiento (Ej.: las comunidades del Chaco-salteño dedicadas al tejido de fibras de chaguar, deben realizar desplazamientos cada vez mayores debido a la continua explotación de los “chaguarales” cercanos / las normas que prohíben la matanza de vicuñas / el corte de algunas especies forestales / etc.).
- En el caso de **materias primas de origen agropecuario** (principalmente lanas, cueros, cerdas, astas), la capacidad económica del artesano para su producción o compra es un factor decisivo.
- con respecto a los **insumos industriales** (colorantes químicos, hilados, metales, etc.), se presentan problemas relativos a su escasez y carestía en el mercado local o regional.

Acceso a los insumos

En cuanto a las modalidades utilizadas por los artesanos para abastecerse de los insumos implementados, estas varían según el material de que se trate, el carácter de las actividades económicas de la zona, y la inserción de cada artesano en las mismas.

Las formas en que los artesanos se abastecen de insumos son fundamentalmente tres:

1. **Materias primas obtenidas por recolección o extracción:**

El aprovisionamiento de materias primas de origen natural suele insumir un tiempo considerable en relación a las demás tareas realizadas por el artesano. Las labores de recolección o extracción suelen dar lugar a cierta incipiente división del trabajo dentro de la unidad productiva, dado que las mismas están por lo común, a cargo de los miembros más jóvenes o menos especializados.

Dentro de la unidad productiva doméstica, se puede establecer una división del trabajo conforme a la cual las tareas de recolección

las realizan miembros masculinos o femeninos, de acuerdo a los condicionamientos culturales (en las comunidades indígenas del área del Pilcomayo, los hombres recogen el chaguar y las mujeres la procesan).

2. Materias primas de producción propia:

Los artesanos localizados en áreas rurales, frecuentemente son productores de los insumos agropecuarios que utilizan en sus trabajos.

La actividad artesanal generalmente subsidiaria respecto de la pastoril o agrícola, está supeditada a los recursos con que cuente el productor. Se da el caso de artesanos que, urgidos por su necesidad inmediata de convertir el fruto de la esquila en circulante, deben adquirir lanas durante el año a los mismos comerciantes a quienes vendieron su esquila. Los cueros o pieles, frecuentemente se obtienen de animales sacrificados con otros fines, incidiendo sobre el ritmo y monto de la producción de artesanías elaboradas con los mismos factores ajenos a la actividad.

Solamente en áreas de alta demanda de artesanías, los productores que trabajan regularmente con destino al mercado, tienen en cuenta los requerimientos de la actividad artesanal para reservar insumos de su producción e incluso recurren a otras fuentes de abastecimiento cuando ésta es insuficiente.

3. Abastecimiento de materias primas por compra:

Los insumos que habitualmente se adquieren son de origen industrial o agropecuario, y por lo común llegan a los artesanos a través de circuitos complejos. En menor medida también suelen comprarse materias primas de origen natural que poseen un alto valor pecuniario (Ej.: pieles o pelos de animales silvestres)

VI

Los Tiempos de Producción

La cantidad de hora-hombre empleada en la elaboración de los productos artesanales es compleja de calcular debido a la dedicación irregular de los artesanos a la producción, debido ésto a los siguientes factores:

- La producción artesanal rural no suele ser la ocupación principal, dedicándole a la actividad en cuestión el tiempo residual.
- Falta de hábitos regulares de trabajo en cuanto a dicha actividad.
- Frecuentes interrupciones debido a la dificultad de operar con instrumentos precarios, que no permiten una dedicación continua durante el día (Ej.: el telar rústico, que suele estacarse a la intemperie puede ser un ejemplo).
- Falta de tecnologías apropiadas.

Otra circunstancia que dificulta el cálculo de los tiempos de producción, está referido a la discontinuidad que se registra en oportunidades, entre las distintas etapas del proceso productivo. Si se analiza éste en 2 etapas básicas (elaboración de insumos y confección de las piezas), se observa que la primera de ellas suele efectuarse de manera independiente y generalmente, cubriendo las necesidades de material para varias piezas de distinto tipo.

Variación de Tiempos entre Artesanos y Producciones Artesanales:

El tiempo en que realizan las distintas tareas que componen el proceso de producción de piezas de características similares, varía entre artesanos según tecnología empleada y habilidad o destreza individual.

La tecnología utilizada para la producción artesanal campesina y aborígen es generalmente rudimentaria. La mayor parte del trabajo

se realiza manualmente o con instrumentos sencillos y/o domésticos y las máquinas empleadas son en extremo elementales (a menudo de fabricación casera), sirviendo para complementar el trabajo humano. En el caso de introducción de nuevas tecnologías, éstas generalmente se aplican a etapas poco significativas del proceso productivo.

Cada artesanía, según el área de que se trate, cuenta con un mínimo de instrumental técnico que no varía mayormente entre un artesano y otro. Las diferencias de tiempos en tareas similares se deben principalmente, a la habilidad diferencial de cada productor para el desempeño de las mismas. La rapidez por mayor habilidad del artesano, se acentúa en caso de registrarse alguna especialización.

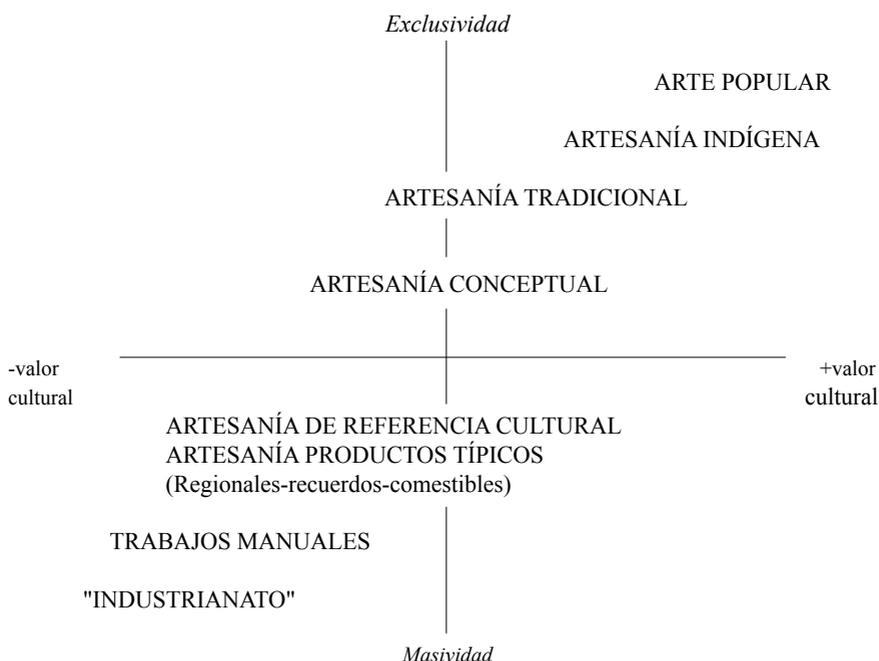
Existen también otros factores que influyen sobre los tiempos productivos, siendo estos tanto temporales como también permanentes, entre ellos:

- Fluctuaciones estacionales de la demanda de productos
- Desempeño de la actividad artesanal como complementaria
- Temporalidad en el abastecimiento de materias primas (solo en algunas épocas del año).
- Factores climáticos.
- Escasez de insumos, etc.

En el caso de los talleres artesanales urbanos muchos de los problemas, citados anteriormente, no son determinantes para la productividad, el desafío pasa más por la “filosofía” del productor, respecto a los tiempos y oportunidades que le dedica al oficio, que a los problemas de disponibilidad de materias primas o de equipamientos. Aquí debemos apuntar las diferencias conceptuales entre “artesano o feriante” no fáciles de explicar ni de entender, pues parecieran ser un solo sujeto cuando en la práctica son por un lado el “artesano productor” y por otro lado el “comercializador”.

Entiéndase que aquí básicamente se han tratado temas que competen **únicamente** a los artesanos, (*) los problemas clasificatorios que atañen a “manualistas o manualeros”, artistas, “armadores” y productores de alimentos o prestadores de servicios, creemos deben ser analizados en otras instancias y con otros sistemas, pues si bien a veces en el “continun cultural” en que se presentan, a partir del manejo de algunas destrezas, se los confunden; creemos que son **ámbitos** distintos y por lo tanto posibles de otro tratamiento metodológico.

Cuadro analítico del SEBRAE
(concepto clarificador del producto ante el usuario)

Auto-cuestionario voluntario

(para tratar de construir una posible clasificación a partir de la información del productor artesano)

1. Qué entiende el productor de los alcances que tiene un sello (excelencia-origen-calidad-autenticidad-garantía) en su actividad?
2. Cómo se autodefine?
 - a) Artesano
 - b) Artesano Artífice
 - c) Artista
 - d) Artista popular
3. Cómo define su producción?
 - a) Artesanía (tradicional-aborigen-urbana-neoartesanía)
 - b) Artesanía de autor (piezas únicas de alta cualificación)
 - c) Obra de Arte
 - d) Arte Popular
4. Qué tecnología utiliza?
 - a) Tradicional
 - b) Apropiada
 - c) Ingresa nuevas tecnologías
 - d) Utiliza tecnologías avanzadas
5. Qué entiende por “utilizar buenas prácticas”?
 - a) Las conoce
 - b) Las respeta
 - c) Las aplica
6. Sabe de qué trata “la trazabilidad”?
 - a) De dónde se provee habitualmente de sus insumos (materias primas)
 - b) Cómo comercializa

- c) A quién le vende?
- d) Cuáles son los volúmenes estimados de su producción
- e) Tiene estimación de sus ventas
- f) Tiene calculado el costo/beneficio de su taller
- g) Está en condiciones de generar un avance cuali/cuatitativo de su producción para sostener la apertura de nuevos mercados
- h) Está en condiciones tecnológicas (manejo del oficio) para re- producir un producto –quiere hacerlo?
- i) Cuáles son los tiempos estimados para producir una pieza tipo, una colección o una gama de productos.
- j) Cómo clasificaría su taller
 - individual
 - familiar/comunitario
 - empresarial
 - factoría?

PATRIMONIO INMATERIAL, HERENCIA, IDENTIDAD Y MEMORIA

RESUMEN

Varias son las acepciones que conlleva el término patrimonio; sin embargo, se considera que un camino importante para delimitar el tema, es asociarlo con las nociones de herencia, memoria e identidad; así, se sugiere que el patrimonio cultural está íntimamente ligado al pasado como herencia, pero es, por medio de la memoria, reactualizado en el presente y un referente indiscutible para el futuro; al tiempo que constituye parte importante de nuestros rasgos identitarios. A nivel mundial, la UNESCO ha realizado importantes avances en el ámbito de la salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos y, en los últimos años, ha emprendido importantes medidas para la protección del patrimonio cultural inmaterial, el mismo que incluye diferentes facetas de la cultura popular, entre ellas, la lengua y las artesanías. En el caso concreto del Ecuador, es mucho lo que queda por hacer en el ámbito de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

PALABRAS CLAVE: Patrimonio, Patrimonio Inmaterial, Salvaguarda, Identidad, Herencia, Memoria.