

ARTESANIAS DE COLOMBIA

MANUAL COMPLEMENTARIO A LAS
METODOLOGIAS CAPACA Y CIPACU

Bogotá, mayo de 1986

P R E S E N T A C I O N

Este material quiere constituirse en información complementaria de las cartillas CAPACA y CIPACU, cuyo contenido pretende capacitar en general a los sujetos de la producción en las zonas rurales y urbanas cualquiera que sea su actividad laboral. Dado que, el grupo humano al cual se dirige en esta oportunidad el proceso de capacitación que imparte el SENA está vinculado de una u otra forma a la actividad artesanal, se estimó necesario disponer de este material para orientar la capacitación a los artesanos con el propósito de que adquieran unos conocimientos directamente relacionados con su oficio y su medio.

El manual complementario sintetiza o resume los aspectos fundamentales de la historia de la actividad artesanal y su importancia en el desarrollo social y económico del país, así como las definiciones básicas que caracterizan este sector; los elementos que intervienen en la organización de la producción artesanal, y, finalmente, se destaca la importancia del diseño y se señalan las partes para que este se base en un adecuado aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

Conviene, desde luego, sugerir que estos contenidos sean un punto de referencia para ampliar y enriquecer con el aporte y la experiencia de los propios artesanos.

C O N T E N I D O

RECORDEMOS NUESTRA HISTORIA

-La Conquista	1 y 2
-Los Cbrajes	2
-Organización Gremial	2 y 3
-La República	3
-El Siglo XX	4
-Período Actual	4

DEFINICION Y CLASIFICACION DE LA ARTESANIA

-Qué es la Artesanía?	5
-Qué es un Artesano?	5
-Qué es el Taller Artesanal	6
-Qué clases de Artesanía hay?	6

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION:

-Definición de Unidad de Producción	8
-Definición sujetos de la Producción	9
-Fuerza de Trabajo	9
-Medios de Producción	9 y 10
-El Proceso de Producción	10 y 11
-Administración y Participación	12

DISEÑO

-Definición	14
-Manejo de los recursos	14
-Identificación con el tema	15
-Ética Profesional	15
-Características Formales del objeto	16
-Características Funcionales	17
-Características Estéticas	17
-El diseño desde el punto de vista del medio	18

RECORDAMOS NUESTRA HISTORIA

Recordemos nuestra historia:

El ejercicio de recordar algunos aspectos muy importantes de la historia del sector artesanal nos sirve para identificar los aportes que la artesanía ha hecho al desarrollo económico colombiano, y, también su contribución al fortalecimiento de nuestras tradiciones e identidad cultural.

Antes del descubrimiento de América por los españoles ya existían en nuestro territorio poblaciones dedicadas a las más variadas actividades para la satisfacción de las necesidades de la subsistencia y la realización cultural.

Por ejemplo, la talla en piedra tuvo muchas utilidades, desde el uso que se le dió en los oficios domésticos, hasta las monumentales esculturas de la zona de San Agustín en el Huila.

En la cestería se ejecutaron los más diversos trabajos. La región andina debido a la variedad de productos resultantes de los procesos que se daban al maíz, la región llanera y amazónica con los procesos aplicados a la yuca brava, produjeron una amplia gama de cebucones, balayes, canastitas, cestas, entre otros.

Los materiales como bejucos, fibras, cañas y hojas, utilizados directamente o procesados, sirvieron para elaborar sencillos y complicados sistemas de tejidos para objetos prácticos y decorativos. La riqueza del diseño fué admirable y sorprendente.

Además, la construcción de viviendas, introdujo numerosas técnicas como la adecuación de bejucos, maderas, hojas para el entechado, etc.

Es así como la tecnología y equipo artesanal de los pueblos precolombinos se encontraban en un punto de eficacia, cantidad y diversidad que hacía posible sostener grandes poblaciones concentradas en una zona geográfica determinada o disperse que extraían en abundancia alimentos y materiales para la creación técnica y artística.

La Conquista:

Desde el momento mismo de la conquista de América por los españoles comenzó un proceso de intercambio cultural. °

Muchas personas dedicadas a los oficios llegaron de Santo Domingo y de otros lugares en los cuales los acuerdos de colonización hacían obligatorio que los grupos que se desplazaban de un lugar a otro incluyeran artesanos. Los que entraron a nuestro país por el Ecuador eran principalmente musulmanes, verdaderos maestros artesanos que habían establecido allí pues talleres de elaboración y reparación de armas, lámparas, marquetaría y trabajos de incrustaciones en otros materiales.

Los grupos provenientes de Africa aportaron artes de tradición folclórica que se expresaban en objetos propios de los ritos religiosos, mágicos y de jolgorio. También, fueron aprendiendo nuevas actividades como la carpintería, la cestería, la zapatería.

Por otra parte, el mestizo creó nuevas manifestaciones culturales pero, además, contribuyó a la preservación de algunos rasgos de las culturas precolombinas o africanas.

Los Obrajes:

Los obrajes eran una especie de fábricas muy pequeñas en donde se producían principalmente paños, tejidos y lienzos. En cierta forma eran parecidos a los talleres artesanales que después de algún tiempo se fueron conformando bajo el estímulo del surgimiento de los centros urbanos.

En estos obrajes se agrupaban 100 o más indígenas para realizar tareas como urdidores, tintoreros, tomeros, tejedores, hilanderos, etc.

A pesar de la importancia de los obrajes en el sentido de que habían podido ser la base para el desarrollo de industrias locales, éstos desaparecieron por la competencia comercial de los obrajes del Ecuador y los productos españoles.

Organización Gremial:

En la época de la colonia la organización gremial de los artesanos eran las COFRADIAS (hermandades y congregaciones) y asociaciones. Cumplían funciones como la clasificación de las categorías entre los productores, especialización, enseñanza técnica, control de calidad, crédito, pensiones, etc.

El Siglo XX:

Durante los primeros años de este siglo se hizo un nuevo trasplante de elementos y se crearon otro método de producción.

La industrialización del país generó la proletarización de los artesanos y aceleró el proceso de migración a los centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y otros intermedios.

La producción artesanal siguió su proceso básicamente en las mismas condiciones del siglo XIX, para consumo doméstico, popular y local.

Período Actual:

Aún cuando en todo el territorio colombiano existen núcleos artesanales importantes, el mayor número de ocupados en dicho nivel en orden de importancia, lo cubren los departamentos de Nariño, Chocó, Huila, Magdalena, Cauca, Meta, Norte de Santander y Boyacá.

Además, ha de tenerse en cuenta que la cultura material indígena es esencialmente artesana. Los grupos indígenas se encuentran en casi la totalidad de los departamentos enumerados, en otros más y en los territorios nacionales (intendencias y comisarías).

Es así como la artesanía como fuente de ocupación crece en las regiones donde es menor la inversión y proceso fabril, de manera que la actividad artesanal pasa a ser el único medio de empleo donde el desarrollo fabril prácticamente no existe.

El progreso en cuanto a vías de comunicación, por ejemplo, fué produciendo intercambios y un sinnúmero de influencias entre una región y otra. Las nuevas necesidades y el ritmo de vida de las ciudades configuraron un sector artesanal urbano muy grande. Además, la producción rural artesanal va llegando paulatinamente a los mayores centros de consumo.

Finalmente, en la medida que el comercio de las artesanías se fué ampliando, los artesanos encuentran, entre otros problemas, el de la falta de organización en la producción, tanto en lo que se refiere a los sistemas de producción de los talleres como de las relaciones económicas con otros productos y sectores.

DEFINICION Y CLASIFICACION DE LA
ARTESANIA

DEFINICIONES Y CLASIFICACION DE LA ARTESANIA

Qué es la ARTESANIA?

Es una actividad creativa, de producción de objetos y prestación de servicios realizada con predominio manual, es decir la intervención del trabajo humano es muy importante, en cuanto da una calidad especial al producto. Esta actividad es ayudada con herramientas

y máquinas muy sencillas, con lo que se obtiene un resultado individualizado, determinado por el medio ambiente y el desarrollo histórico. El objeto artesanal cumple una función utilitaria y tiende a adquirir la categoría de la obra de arte.

Qué es lo que da una calidad especial al producto artesanal?

Qué es un ARTESANO?

Es la persona que ejerce una actividad creativa en torno a un oficio concreto, en un nivel predominantemente manual y conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un proceso de producción, mediante el que puede

capacitar a otras personas. Trabaja en forma autónoma, es propietario ó usuario de los medios de producción, deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes ó servicios útiles su esfuerzo físico y mental.

Cómo trabaja el ARTESANO?

Qué es el TALLER ARTESANAL?

Es un lugar, generalmente el habitacional, donde el artesano ó artesanos tienen sus elementos de trabajo instalados para lograr un proceso autónomo de producción de objetos ó prestación

de servicios y donde existe una baja división del trabajo, con una función múltiple de creación, enseñanza y organización.

Qué sucede en el Taller Artesanal?

Que clases de ARTESANIAS HAY?

ARTESANIA INDIGENA;

Es la producción de bienes, determinado por el medio ambiente, que constituye la cultura material de comunidades relativamente cerradas para satisfacer nece-

dades materiales y espirituales, donde se integran los conceptos de arte y funcionalidad.

Qué son Comunidades Relativamente Cerradas?

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 elemen-

tos predominantes propios de la región, transmitida de generación en generación que constituye expresión fundamental de su cultura y factor de su identificación de la comunidad.

Qué expresa la Artesanía Popular?

ARTESANIA CONTEMPORANEA:

Es la producción de objetos que incluye los elementos provenientes de otras culturas y que tiene una característica de transición hacia la tecnología moderna

y/o aplicación de elementos de tendencia universal en la realización estética.

Qué caracteriza a la Artesanía Contemporánea?

ORGANIZACION DE LA PRODUCCION

Organización de la Producción:

Por su naturaleza misma, el hombre requiere de la compañía y de la colaboración de otros. A lo largo de la historia el hombre siempre ha estado en función de otros hombres con quienes establece un juego de reglas de comportamiento mutuo para la convivencia, en la búsqueda de la subsistencia de cada quien y de todos.

El hombre satisface sus necesidades tomando o transformando la naturaleza mediante instrumentos adecuados para la producción de bienes.

De acuerdo con esto, cómo podemos definir la Unidad de Producción?

Unidad de Producción:

Es el conjunto de relaciones de organización, diseño, toma de decisiones, distribución del espacio, producción tecnología, especialización e intercambio, realizadas por las personas en niveles determinados de desarrollo.

O, en otros términos, la unidad de producción es una estructura social compuesta por hombres y herramientas en actividad coordinada frente a la producción.

Ejemplo de Unidad de Producción: El Taller.

El taller tiene como bases a la familia, pero, generalmente cuenta con la participación de otras personas en calidad de operarios (oficiales) y también de aprendices.

Representa una forma de especialización por oficios. Estos oficios son independientes unos de otros en cuanto a los diversos procesos de obtención de un producto que es el que permite la subsistencia de todos los productores de la unidad de producción.

Cuáles son los elementos más importantes de la Unidad de Producción, según el ejemplo, los elementos más importantes de un Taller Artesanal?

ARTESANO: El artesano en cuanto al Taller puede ejecutar las siguientes funciones: de patrono, de productor y comerciante, según la capacidad productiva y el tamaño del taller en el cual trabaja.

Patrono: Función que ejerce un artesano o grupo de artesanos que tienen bajo su responsabilidad la organización y dirección del taller.

Productor: Es la función que ejerce un artesano o grupo de artesanos que se encuentran presentes en el proceso de producción.

Comerciante: Es la función que ejerce un artesano o grupo de artesanos personalmente al poner en el mercado los bienes realizados en su taller.

La comercialización consiste en la acción mediante la cual se establecen las relaciones entre el productor y el consumidor, en donde se intercambian los productos de su trabajo para satisfacer sus necesidades.

Generalmente el artesano productor deja esta actividad en manos de otras personas, pero, debe estar constantemente informado de las condiciones y tendencias del comercio para, entre otras cosas, hacer más eficiente su actividad productiva y corresponder mejor a las necesidades de los consumidores.

Qué es la Fuerza de Trabajo?

Fuerza de trabajo es la energía humana, especializada o no, necesaria para la realización de un proceso productivo de bienes y servicios.

Es necesariamente divisible en jornadas de trabajo y organizada según la profesionalización o calidad y destreza.

MAESTRO: Algunas veces el maestro es propietario e instructor del taller donde elabora su producción. Adiestra a sus dependientes y los capacita en sus diferentes funciones.

Su trabajo y dedicación a la artesanía debe ser la fuente de su subsistencia, del mejoramiento de su nivel de vida y factor clave en su proceso de profesionalización. Debe, además, combinar la tecnología de su oficio con la inventiva y capacidad creadora.

Su obra es la expresión de su mundo artístico.

OFICIALES: Es un artesano que se encuentra en proceso de adiestramiento. Tiene capacidad técnica para la ejecución de los bienes de consumo.

APRENDIZ: Es una persona que se encuentra en el proceso de la capacitación técnica, del ejercicio y la asimilación artística dentro del taller.

Qué son los medios de Producción?

Son los elementos necesarios en la ejecución de un proceso productivo que persigue obtener un bien de alguna utilidad.

MEDIOS MATERIALES: Maquinaria y equipo, local y materias primas.

El Proceso de Producción:

Veamos cuáles son los requisitos y las relaciones más adecuadas entre los diversos elementos que conforman una unidad de producción para que esta marche como un todo armónico y eficiente, es decir, con el mejor aprovechamiento de la fuerza de trabajo y los medios de producción.

LOCAL:

- a) Debe ser un lugar proporcionalmente amplio al tipo de producción a que se destina, para permitir la colocación del equipo necesario, dejando pasillos y espacios, de tal manera que los movimientos y los desplazamientos dentro del ta-

ller, se puedan hacer en forma ágil y rápida que evite perder tiempo entre las diferentes operaciones a ejecutar, pues esto hace disminuir la productividad del conjunto. Debe también disponer de espacios para el almacenamiento de la materia prima que se va a procesar y de los objetos terminados mientras son vendidos.

- b) Debe tener los servicios mínimos necesarios para la producción, según cada caso, tales como: electricidad, con las tomas en la cantidad y en los sitios adecuados; agua, puertas de acceso, salida, etc.
- c) El espacio debe distribuirse en forma confortable, con buena iluminación y ventilación protegido de las inclemencias del tiempo (vientos, lluvias etc.), para que éstas no vayan a paralizar la producción en un determinado momento.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

- a) La maquinaria y equipo se debe distribuir dentro del taller de acuerdo al orden con que se van necesitando en las distintas operaciones que se van a ejecutar para obtener un buen servicio, evitando la repetición de movimientos (para pasar de una operación a la siguiente), que nos hace perder tiempo y esfuerzo, que se puedan usar en la producción propiamente dicha (transformación de una materia prima en un objeto útil).
- b) Es necesario conocer todas las posibilidades de operación que presenta una máquina o herramienta determinada, la cual ha sido hecha y adquirida para desempeñar una función específica dentro de la producción, para darle uso adecuado, pues de lo contrario, todas las operaciones van a ser más demoradas, los resultados finales no van a ser satisfactorios y se corre el riesgo de deteriorarlas rápidamente.

Se deben mantener los equipos en un nivel óptimo de funcionamiento que facilite todas las operaciones, para lo cual debe hacerse la limpieza y reparación periódica, adelantándose en lo posible a sus fallas, al cambio de las piezas y herramientas definitivamente dañadas o desgastadas.

MATERIA PRIMA:

- a) Puesto que las materias primas son elementos físicos constitutivos de los objetos producidos, es necesario disponer de los materiales adecuados en las cantidades precisas y en el tiempo oportuno. Es decir, se hace necesario la programación del aprovisionamiento de la materia prima, de acuerdo a la producción que se espere obtener en un lapso de tiempo determinado (una semana, un mes etc.).
- b) La materia prima se debe mantener en un sitio y en unas condiciones favorables, para que conserve sus características necesarias para un buen procesamiento, con resultados aceptables en el producto final.

MANO DE OBRA:

Como mano de obra en la producción artesanal, no sólo se tiene en cuenta la habilidad o destreza en el manejo de herramientas. Sino que a través de dicha destreza se debe materializar un conocimiento de las distintas clases de materias primas.

Así, la mano de obra debe mostrar un dominio total sobre los recursos naturales en su transformación.

El aspecto más importante de la mano de obra en la producción artesanal, no ésta en la cantidad de objetos que produce, sino en la calidad.

ADMINISTRACION Y PARTICIPACION:

Una organización adecuada de la producción se basa en la combinación armónica de todos los medios necesarios para el funcionamiento de la unidad de producción, con el fin de obtener el mejor rendimiento del capital y la mano de obra.

La persona o el grupo de personas, que tiene a su cargo la dirección de la unidad de producción debe fijarse unas metas y asegurarse de que se cumplen;

tomar decisiones que tienen que ver con la vida y el futuro del taller; asumir las responsabilidades más importantes y dar estímulo a las personas que laboran en su unidad de producción.

Una buena dirección es la que decide y coordina, estimula y alcanza objetivos.

Cuando los medios de producción son de propiedad del grupo de trabajo, este tiene la función de dirección mediante la realización de asambleas y el nombramiento de juntas directivas. A este tipo de organización corresponden las cooperativas comunitarias y asociativas.

D I S E N O

NO QUIERE
R:

1. Desde el punto de vista del artesano.	a) Manejo adecuado de recursos.
b) Identificación.
c) Etica Profesional.
2. Desde el punto de vista del objeto.	a) Características Formales.
b) Características Funcionales.
c) Características Estéticas.
3. Desde el punto de vista del medio.	a) Solución a Necesidades.
b) Enseñanza.
c) Forma de Trabajo.
d) Respeto a la Naturaleza.

DISEÑO ES: El estudio de las distintas condiciones y posibilidades que existen para la creación de un objeto.

1. ESTAS CONDICIONES SON DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ARTESANO:

A) LA CAPACIDAD DE MANEJAR
LOS RECURSOS.

Esto es conocer la calidad y la cantidad de la materia prima, la capacidad de rendimiento y el estado de mantenimiento de las herramientas y la maquinaria.

Conocer el grado de habilidad de los operarios y adudantes. Es muy importante también la organización interna de los talleres y sus instalaciones.

1A) Porque es importante el buen manejo de los recursos?

Algunas personas manejan mejor una técnica que otra, tienen una habilidad o destreza que según sea desarrollada, los puede convertir en maestros.

B) IDENTIFICACION CON EL TEMA

El artesano no debe conocer el proceso de cada uno de los trabajos que debe desarrollar, ya que para cada técnica los procesos varían.

Los secretos de una técnica no son aplicables a otra; por ejemplo la cerámica requiere una habilidad diferente que la tejeduría

18) Por qué es necesario que haya identificación con el tema?

C) ETICA PROFESIONAL:

El artesano debe tener conciencia del valor de su trabajo y de la importancia que este representa como fuente de ingresos para su familia. Sin embargo hay otros valores que no se miden en dinero, y que son parte importante del éxito en su trabajo, como la cultura y la tradición; es decir, lo que identifica el trabajo del artesano con un origen determinado y con la geografía del país. Sin embargo hay un valor muy grande que es el de la originalidad, no es necesario copiar a otras personas, ni copiar de libros; el artesano debe explorar dentro de lo nuestro para extraer ideas de decoración o de uso. Así se respeta el trabajo de los demás y se hace más atractivo el producto artesanal.

1C) Qué quiere decir Etica Profesional?

2. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBJETO MISMO:

A) LAS CARACTERISTICAS FORMALES:

Son las que dan la apariencia del objeto por ejemplo:

- a) PROPORCION : La relación que debe tener el tamaño del objeto con nosotros y con su uso.
- b) TEXTURA : La expresión propia del material.
- c) VOLUMEN : El espacio que ocupa.
- d) ESTRUCTURA : Como esté ordenado el objeto, o de lo que esta constituido.
- e) COLOR : De acuerdo a diferentes métodos.
- f) BELLEZA : Es el mejor resultado que se puede obtener al reunir materiales e ideas en los objetos.
- g) DECORACION : Utilización de dibujos texturas y colores.

2A. Qué son las características formales?

B) CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Usa las que definen la utilidad del objeto. Es decir si el objeto cumple los fines para los cuales fue hecho. En este sentido debe haber una doble relación del objeto con respecto a su utilidad:

- a) La utilidad del objeto debe estar en relación con la materia prima básica; por ejemplo, la lana que se utiliza para elaborar ruanas y cobijas que sirven para abrigar.
- b) El tamaño y la capacidad del objeto con respecto a la utilidad; el tamaño del objeto debe estar en relación con las medidas del cuerpo, por ejemplo: para elaborar una manta se debe saber de antemano si ha de ser doble o sencilla, sea que deba cobijar una persona o dos.

La capacidad respecto a la utilidad, por ejemplo: los recipientes como platos, bandejas, pocillos etc, deben estar determinados en cuanto a las porciones que deberan contener; o por ejemplo: en los cofres , maletas, bolsos y demás objetos que sirvan para guardar, se debe tener especial cuidado para que cada compartimento guarde las dimensiones apropiadas para prestar determinado uso.

28. Cuáles son las características funcionales?

C) CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS:

El producto artesanal debe producir deleite espiritual, debe llevar un mensaje de la vida de su autor; en este aspecto intervienen principalmente las capacidades creativas del artesano, su forma de ver el mundo y el manejo de los medios de expresión que le son propios, por ejemplo: El dibujo, el colorido, el detalle.

2C) Qué elementos intervienen en las características Éticas?

3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MEDIO EN EL CUAL SE DESARROLLA Y AL CUAL VA DIRIGIDO.

En la sociedad actual la utilidad de los productos está definida por el comercio, es decir que existen caminos o vías para hacer llegar a los productos a la gente que los quiere tener, de esta gestión viven los comerciantes y es por esto que ellos pueden detectar las necesidades de los compradores. El objeto debe adaptarse a las necesidades de los compradores que lo van a utilizar.

El objeto es la representación material del trabajo humano, de la utilización de sus recursos. Es primordial que exista la responsabilidad de hacer bien el producto; pues el producto artesanal en última instancia, deja una enseñanza, un mensaje a las nuevas generaciones. Ser responsables es respetar el trabajo, no se deben desperdiciar los materiales de trabajo, se debe rematar completamente el trabajo tanto en su forma extrema como interna, fijar adecuadamente los precios teniendo en cuenta los costos de la materia prima y la mano de obra; para lograr así mejores posibilidades del producto en el mercado.

3A. Cómo es el diseño desde el punto de vista del medio?
