

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.

LA PRODUCCIÓN ARTESANAL

1970

LA PRODUCCION ARTESANAL

La palabra artesanía está asociada a un tipo de producción manual basada en el ingenio de las gentes y su creatividad artística. Este término incluye con notaciones referentes a lo primitivo, lo típico, lo folclórico.

De otra parte podemos ver las diferentes formas como está enfocado el fenómeno de lo artesanal por quienes están incluidos en él o indirectamente lo afectan.

Para quienes promueven la artesanía ésta es precisamente lo típico, lo folclórico, lo primitivo. Una forma de ayuda fácil al desarrollo socio-económico de los grupos populares.

Para quienes mercadean el producto, éste es un artículo atractivo en los grandes centros de consumo donde la producción industrial no ofrece similares.

Por tanto, una buena mercancía que da alta rentabilidad comercial dado los bajos costos ofrecidos por el productor, quien no tiene contactos directos de mercadeo a nivel de las grandes zonas de consumo nacional e internacional.

Para quienes producen la artesanía (en la forma más estricta de usar el término), ésta es una producción que deja un ingreso adicional al real ingreso familiar que generalmente está dado por una actividad principal. Para otros la producción artesanal es la racionalización y organización de una producción con alto porcentaje de mano de obra, producción modal con motivos típicos colombianos.

Para quienes estudian el fenómeno artesanal tenemos la más amplia, diversa y dispersa idea de lo que incluye el término: en la generalidad de las estadísticas en donde se habla de lo artesanal tenemos criterios que categorizan este tipo de producción como una variación de la producción industrial.

Nota: "Se entiende por artesanía aquella empresa individual con menos de 5 trabajadores, en donde no existe una división acentuada del trabajo y cuya función

es producir un artículo bien artístico o técnico o prestar un servicio especial.
BASES DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA.- ACOPI - 1970.

Todos los planteamientos que hacen referencia a la producción artesanal contemplan aspectos diferentes y aislados del fenómeno (el motivo, la producción, el mercado, la técnica, el origen), y solamente la interrelación de todos estos aspectos nos empieza a dar una clara idea del fenómeno.

La palabra "artesanías" tiene varios usos y significados de acuerdo a los distintos contextos económicos e históricos en los cuales se la utiliza. En Europa se denota como un tipo de producción pre-industrial, que aún subsiste, asociada a organizaciones gremiales de productores. En nuestro medio una definición de artesanía debe incluir criterios de tradición cultural (para los aspectos de tema, materia prima, técnica y sus interrelaciones), y criterios socio-económicos sobre la propiedad de los medios de producción. Departamento de Investigaciones, Artesanías de Colombia - Información Exposición III Concurso Nacional.

Con respecto al consumidor, es, tal vez el tópico que más debe interesarnos para dar una definición más clara y operacional (para el mercadeo) de lo que es artesanía.

El producto es artesanal tanto en cuanto es considerado por el consumidor final como tal. Así, el fenómeno artesanal es netamente un fenómeno de mercadeo. El producto, como respuesta a necesidades materiales de comunidades que constituyen una variación de la cultura nacional, es artesanía solamente cuando sale a un mercado extraño para el cual en principio fué creado, entonces, el atractivo que representa lo artesanal viene a ser por una parte, el hecho de que la producción industrial no puede ofrecer un objeto o artículo con las características específicas de un tipo de producción con tradición cultural particular y por otra parte

el que la unicidad de un producto no seriado, dentro de un mercado de consumo saturado de productos industriales, lo hace apetecible aún a costos por encima de los correspondientes a objetos similares de la producción industrial. La representatividad (asociación del producto a una tradición cultural específica, a una región o a un país) es la determinante más importante de la artesanía para el consumidor. Es decir que el atractivo que representa el producto artesanal está dado por el grado de información que lo acompaña.

Lo anterior podría aclararse en un cuadro que categoriza lo ampliamente denominado artesanal.

CAMPOS DE LA ARTESANIA

RURAL

Artesanía Campesina

Artesanía Indígena

Arte Popular

Manualidades

URBANA

Producción Pre-artística, Artística

Artesanía "Culta"

Artesanía Industrial

Pre-Industria

Artesanía de Servicio

Arte Popular

Manualidades

Empezaremos a analizar brevemente los aspectos que consideramos confusiones - en el uso del término "artesanía".

LA PRODUCCION PRE-ARTISTICA

Constituye una exploración individual en el campo de la creatividad artística - por personas de escasos conocimientos en este campo, es generalmente confundida con la producción artesanal. Lo que mal podríamos llamar una mala obra de -

arte (cuadro de escenas típicas, "retablos", algunos pirograbados, óleos sobre platos de porcelana, productos de la artesanía tradicional "decorados", etc), resultado de un desconocimiento de las técnicas de la plástica y una mala fortuna en la escogencia del tema o bien de una mala interpretación de la "Promoción Artesanal". Se caracteriza por una mínima cantidad de productos por productor, pero también por una gran cantidad de productores como resultado de la antedicha "Promoción Artesanal". Tiene un escaso mercado entre grupos cerrados de "amigos" y en las pocas experiencias de este producto en el mercado de consumo ha tenido una corta vida. Podríamos considerarlo como una forma de ocio.

Bajo el paraguas de la artesanía se está efectuando un comercio (que debe considerarse o que es considerado ilegal) y es el tráfico de objetos arqueológicos. La mayor parte de estos objetos salen del país y ni siquiera es posible obtener referencias o fotografías. Sus traficantes, algunas veces bajo el amparo de instituciones, proveen almacenes en lugares céntricos de las capitales del país. Ya que no ha sido posible parar la venta de estos artículos, sería de pensar que a través de contactos comerciales con los intermediarios alguna institución nacional fuera acaparando todo el tráfico de objetos arqueológicos para evitar una pérdida total y en algunos casos conservar al menos la información pertinente. El campo de las reproducciones debe ser uno en el cual se solicite la colaboración del Museo de Oro y del Instituto Colombiano de Antropología, ya que presenta un interesante mercado que podría enfocarse como un mensaje auténtico de nuestra cultura precolombiana.

LA ARTESANIA INDUSTRIAL

Como resultado de la "Promoción Artesanal" ha surgido este nuevo tipo de produc

ción de "típicos". Se caracteriza por la organización para la producción que incluye todos los factores modernos de la industria: Uso de maquinaria especializada, troqueles, plantillas, moldes, que están dirigiendo la producción hacia la modalidad de "serie" (repetición sistemática de un prototipo o "cabeza de serie"), en donde el productor (obrero) no tiene ningún poder de decisión sobre la producción misma. Tal vez, el elemento determinante para que se le llame "artesanía" es el motivo. "Lo típico" está dado en la mayoría de los casos por la relación que existe con lo precolombino. En este campo tenemos toda la gama de "tunjos precolombinos" en lata, cobre importado, cuero, madera, papel, triplex, estampados, impresos, plástico, cacho, etc.etc.etc.

Dando como resultado un producto que viene a ser una mala copia del arte precolombino por falta de asistencia técnica de parte de conocedores y especialistas en este campo. Es una modalidad de engaño al consumidor, una imagen deformada de nuestra tradición cultural, una explotación de los motivos "típicos" en un clima de "Promoción Artesanal". Además encontramos dentro de la artesanía industrial la producción masiva de artículos que por su exclusividad una vez fueron objetos privativos de una clase social con alta capacidad de pago (producción industrial de joyería), o productos tradicionales "adaptados" a una producción seriada (la ruana industrial).

PRE-INDUSTRIA

Se ha querido llamar artesanía a un tipo de producción en etapa de desarrollo hacia la industria, caracterizada por una gran cantidad de mano de obra como resultado de la no existencia de maquinaria y equipos especializados (falta de financiación o capital de trabajo). Lo que en otros términos es llamado pequeña industria y que solamente tiene diferencias cuantitativas con la producción industrial propiamente dicha. Su producto es una mala imitación de producto industrial

debido a factores de producción y falta de asistencia en diseño (muebles, artículos para el hogar), de una baja cantidad de producción y un escaso mercado por los costos de la producción que son altos, generalmente por la falta de capital de trabajo.

ARTESANIAS DE SERVICIO

Es un tipo de producción de servicio que ha dado en llamarse artesanías.

Nota: BASES PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA.- ACOPI - 1970. (Reparación de electro domésticos, industria de la construcción, remontadoras, montallantas, plomería, albañilería, modistería, - sastrería, etc.). Es claramente un fenómeno interesante que podrá organizarse y racionalizarse creando una importante fuente de empleo a través de la capacitación y una representación operacional de estos gremios.

MANUALIDADES.

Lo que hasta hace unos años normalmente denominaban "obras manuales", han tomado un cariz de "artesanía". Se trata de la hechura de objetos fundamentalmente a mano utilizando materias primas baratas, generalmente desperdicios, con técnicas simplistas enseñadas por instituciones a nivel urbano (colegios, comunidades religiosas y últimamente como resultado otra vez de la "Promoción Artesanal" en academias de artesanías). Las técnicas de hechura de estos productos se han convertido en técnicas de producción con miras a un mercado que generalmente es ficticio. Esta es una forma de engaño a los "futuros artesanos". Esta producción casera está comprendida por manualidades tejidas (crochet, tejidos de punto, tejidos de aguja, frivolidad, manteles, dechados, punto de cruz, cadeneta, etc.etc. etc.). sorpresas para fiestas infantiles, tapeticos, papier maché, pirograbados, repujados, tallitas en madera, bauli-

tos, cofrecitos, flores artificiales.

Este fenómeno ha trascendido a las comodidades campesinas, y desgraciadamente a algunas con una verdadera y valiosa tradición artesanal. Fenómeno propiciado por las llamadas "mejoradoras de hogar" quienes en su afán de proporcionar un desarrollo en " confort" a estas comunidades han llevado una serie de productos de nuestra civilización occidental para que sean utilizados en la mejora de su hogar (tapetes , cortinas, floreros, individuales, manteles, etc).que ocasionan expectativas de un mercado que no existe, que es modal o que no da ninguna rentabilidad. Esto es claro dado el uso de "técnicas universales" en su producción, que en muchos casos (específicamente en los que tienen mercado), es industrializada (tejidos en lana, encajes, textiles, etc).

EL ARTE POPULAR

Uno de los campos que puede relacionarse con la artesanía, pero que merece y justifica un tratamiento especial es el Arte Popular. Es una manifestación individual, pero de personas de niveles socio-económicos que los distinguen marcadamente de los "artistas". El Arte Popular se diferencia de la artesanía, por cuanto su carácter comunitario no está dado por el número de personas que participan de su producción, sino por el número de personas que comparten su significado y para los cuales es expresión de su mundo. Si se quiere, como se ha dicho, ayudar a una imagen de Colombia en el exterior, este campo del Arte Popular será un excelente camino. Para mercadearlo deben tener una propaganda cuyo papel principal sea la información, (recopilada, elaborada y difundida por expertos conocedores del fenómeno). En este campo tenemos una buena parte de la producción de los llamados "Artículos de la Selva. Productos de comunidades triviales con significados

específicos de una cultura viva, objetos rituales, símbolos de poder político o religioso, caracterizados por una sofisticada elaboración rica en simbolismos.

Así tenemos pinturas (telas de tururí), bastones de mando vestidos ceremoniales, joyas, collares, objetos musicales. Estos productos han sido mercadeados generalmente a bajísimos costos que crea una demanda inabarcable. Algunos mecanismos de obtención de productos de ésta clase han llegado a deformar las técnicas de producción y al mismo tiempo el producto en sí acabando o afectando, no solo los valores culturales de donde provienen sino el mercado mismo. Hay una baja producción (en términos de como se ha enfocado el mercadeo artesanal) que es propia de las características específicas que le dan el verdadero atractivo al producto. Tienen una gran demanda que debe manejarse con claros criterios de "Arte Popular" y conocimiento exacto de la producción.

ARTESANIA CULTA

Es un tipo de producción cualitativamente diferente a la producción industrial. La hemos denominado "cultura" dado el nivel de conocimientos formales de los cánones estéticos comunes a las variaciones culturales de nuestra civilización occidental. Está caracterizada por una gran dinámica en diseño, por una producción seriada limitada con el fin de crear el atractivo de la exclusividad para grupos socio-económicos de alta capacidad de pago. Esta gran dinámica en la creación de productos exclusivos conlleva un alto porcentaje de mano de obra y una mínima utilización de maquinaria especializada, aunque las técnicas corresponden a las últimas variaciones de la tecnología universal. Sus materias primas tienen también preparaciones especiales y características para este tipo de producción (colores, texturas, resistencia). En la organización para la producción tenemos la modalidad del trabajo o salariado (empleo de obreros especializados por el productor, pero que generalmente tienen cierto poder de de-

cisión sobre el acabado de los productos- el toque final del artífice). Estos obreros reciben generalmente una mínima parte de la ganancia de los propietarios de los - medios de producción y tienden a independizarse al conocer la rentabilidad del negocio. El fracaso de quienes pretenden independizarse está dado por un desconocimiento de los contactos para el mercado y principalmente por la imposibilidad que tienen de crear nuevos diseños (esa dinámica que implica ésta modalidad de producción,) falta de capital de trabajo, de representación y relaciones públicas. factores todos manejados por los empresarios y exclusivos de éstos. Esta producción incluye una buena parte de la producción textil (telas, paños, transformaciones afortunadas de la artesanía popular tradicional - ruanas, cobijas y mantas - tapices, tapetes, - artículos de vestir), la producción joyera de sofisticado acabado y diversos y variados motivos, de búsqueda de formas permanente y dinámica que continuamente corroboran con los cambios de los cánones estéticos de la moda. La producción orfebre, la forja artística, la cerámica, la porcelana, tienen y tienden a buscarse mercado - por sus propios medios (los más adecuados y eficaces), la exportación es directa y las ventas nacionales están manejadas por las determinantes de los niveles socio-económicos a que pertenecen (GOOD WILL).

LA ARTESANIA CAMPESINA Y LA ARTESANIA INDIGENA

Es la cultura material mercadeada de algunas comunidades. Representa una manifestación socio-cultural de comunidades vivas, Tiene características que se derivan de una poca división del trabajo y una mínima utilización de maquinaria especializada. Estas dos características se manifiestan, por una parte, en el conocimiento que tiene el artesano de todo o Gran parte del proceso de fabricación, sin especializaciones - muy específicas, ya que suele realizar todos los pasos de dicho proceso. Por otra parte, en la utilización de herramientas, la mayoría pequeñas (generalmente fabricadas por el productor) que requieren el uso de la fuerza corporal, y más generalmente de -

la mano, que desarrolla un tipo específico de habilidad, según el material artesanal.

Uno de los aspectos más característicos de la obra artesanal en la conjunción de características funcionales y formales (para el consumidor "artísticas"). El artesano partiendo de una necesidad de procurarse así mismo, o a la comunidad a que pertenece, piezas utilitarias, las elabora a partir de materiales que provee la naturaleza y con los cuales está en continuo ajetreo. Esto va desarrollando una tradición en el manejo de herramientas y en el perfeccionamiento de procesos hasta niveles óptimos con relación a las necesidades y posibilidades, sin llegar a especializaciones máximas, pues ésta producción se desarrolla paralela a otras tareas cotidianas.

Esta producción artesanal está asociada a regiones y a comunidades. Esto deriva la razón de ser de las características del conocimiento artesanal, en cuanto a poco es especializado, lo cual permite que sea compartido por los miembros de una comunidad.

Con respecto al campo específico de la producción indígena pasaremos a referirnos como un campo delicado y desconocido. Empezaremos por decir que aquí la lógica de mayor producción podría tener funestas consecuencias para el mercado nacional e internacional, para la calidad del producto y más importante para las tribus que la producen. El factor determinante es la autenticidad del producto. De un conocimiento apropiado de éste se deriva el conocimiento de la forma de producción y el significado de la comunidad.

La caricatura tendenciosa y falsa debe terminarse ("cabezas reducidas"), (falsificadas, lanzas sonajeras y cuchillos de chonta, deformados), no tenemos derecho a seguir vendiendo para pingüe beneficio de intermediarios y traficantes una imagen falseada, con tan poca originalidad y sofisticación que no estamos acaso engañando nos a nosotros mismos ? . La dignidad, el valor humano y científico de estos grupos -

debe ser respetado con el más exigente escrúpulo por parte de quienes tienen la responsabilidad de la "Promoción Artesanal". Una acción coordinada de entidades gubernamentales, podría constituir una de las labores más representativas de la "Promoción Artesanal". Es obvio que una demanda que no consulta la organización para la producción podría traer más perjuicio que beneficio para sus productores. Dado el atractivo que tienen en el mercado las "cosas de la selva", no se hace necesario hacer falsificaciones ni engaños para lograr ventas significativas un mercado cultivado con la propaganda adecuada de un alto valor de autenticidad, podría asegurar unas ventas rentables basadas no necesariamente sobre una máxima producción si no, en mayores precios (que dejen beneficio a sus productores) si la calidad del artículo y una propaganda adecuada lo justifica. A través de la investigación, con el concurso de científicos sociales y de la acción coordinada de las diversas instituciones nacionales responsables de este fenómeno se podría lograr el mercado de la producción artesanal indígena con resultados altamente significativos para el desarrollo socio-económico y la integración cultural de estos grupos.

Las diferencias cualitativas de la producción artesanal (indígena y campesina) con la producción industrial radican principalmente en los siguientes aspectos:

- 1.- Alto porcentaje de mano de obra y poca división del trabajo (por ser ésta tal vez la característica más objetiva de la producción artesanal es generalmente tomada como única característica definente, despreciando otros aspectos que consideramos verdaderamente determinantes del fenómeno).
- 2.- El producto cuya forma y contenido (motivo) están dados por las características culturales del grupo o comunidad de productores (pertenecientes a variaciones de la cultura nacional). Es quizás el elemento definente de la artesanía para el consumidor. Por su forma de producción no existe una estandarización.

zación del objeto, y encontramos variaciones especialmente en el acabado y en la decoración de cada producto, de esta forma cada objeto de este tipo de producción podría considerarse como único, aun cuando pertenece a un grupo de productos similares, pero no idénticos, que generalmente forman un conjunto armónico. En este sentido podríamos decir que la forma de la artesanía constituye un estilo para una comunidad o para un grupo de productores. Esto que llamamos estilo es lo que identifica un producto o un grupo de productos a una comunidad, a una región o un país específicos.

- 3.- La materia prima para estos grupos de productores está dada por la ecología - circundante de cada comunidad específica. De esta forma casi podríamos asegurar que en regiones frías donde hay ovejas encontraremos una interesante producción tradicional de mantas y ruanas que si las sacamos a un mercado de consumo se constituyen en productos artesanales.
- 4.- Las herramientas, el capital y en muchos casos la materia prima, la locativa y la fuerza de trabajo (los medios de producción) son de propiedad del productor quien tiene todo el poder de decisión sobre su producción. Esta determinante es la que da al productor la posibilidad de manejar su producción bajo todos los - aspectos, lo que implica una dinámica en la producción de objetos que se adapten al mercado, en el caso de que tuviesen suficiente información sobre las necesidades o pretenciones del consumidor final.
- 5.- La producción artesanal indígena y campesina está empotrada entre ciclos de trabajo anual (variaciones climáticas, períodos muertos de la producción agrícola) o entre ciclos de trabajo diario, lapsos de tiempo, que quedan libres de los quehaceres domésticos. Por esto encontramos que, generalmente en los campesinos, las mujeres son en número las más representativas de la producción artesanal.

tesanal. Este fenómeno implica que la recolección de la producción artesanal dependa de un conocimiento de estos ciclos de trabajo, para que aparte de que no los afecte negativamente, redunde en un normal mercadeo de la producción .

6.-Como resultado del planteamiento anterior tenemos que el ingreso de la producción artesanal es únicamente un ingreso adicional a la economía familiar (que depende de una actividad principal). La presencia de esta fuente económica - complementaria, al ser importante, pero a veces no indispensable, plantea un doble problema: 1.- Que no se la puede ignorar cuando existe en un lugar o - de lo contrario se estaría realizando planes que afecten negativamente algunas comunidades. 2.- Que no se puede fomentar un incremento del mercado sin - considerar si existe una actividad artesanal comunitaria que no exige todo el tiempo hábil del individuo. Debe tenerse en cuenta de que a menos que exista un mercado absolutamente seguro, no se puede forzar un desplazamiento de la dependencia económica hacia las tareas artesanales exclusivamente poniendo en peligro, a largo plazo, el equilibrio del ingreso económico de familias y comunidades enteras. Esto puede traer el abandono de otras formas de trabajo e - ingresos cuyo efecto a largo plazo puede llegar a ser más perjudicial que benéfico.