

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia

entidad sin ánimo de lucro

HISTORIA DE LA ARTESANIA

Para tratar la historia de cualquier actividad humana es conveniente encerrarla en el campo de la cultura para ver con mayor claridad la relación de esas actividades con el desarrollo humano y para ver con mejor precisión la importancia histórica que haya tenido en el progreso social.

CULTURA

Cultura es todo cuanto el hombre ha producido y produce como ser activo y humano desde los tiempos en que se encontraba casi al nivel de las especies animales, y que ha venido transmitiendo el género humano a través del ambiente o vida social. Comprende desde los modos de actuar hasta los productos de su actividad material y mental, es decir, las técnicas, las herramientas, los objetos hechos con su fuerza, u otras fuentes de energía, las costumbres morales, las creencias, el lenguaje, las leyes y todo cuanto es necesario para ordenar una manera de vivir que se ponga por encima de las leyes naturales a medida que dichas leyes van siendo conocidas por el ser humano para controlar sus propios efectos incluyendo al hombre mismo. Por consiguiente, la cultura es el instrumento material y espiritual con que el hombre se va equipando para enfrentarse a la naturaleza en la lucha por la existencia. Y la ubicación en el universo.

El hombre vive y vivirá siempre dentro de la naturaleza, dependiendo en mucho de las condiciones geográficas del lugar o lugares que haya escogido para vivir. De ese ambiente geográfico toma los alimentos, el abrigo o vivienda, los vestidos, las herramientas, los implementos para sus máquinas y todo cuanto es necesario para la subsistencia material, por medio de la tecnología. Todos esos objetos que elabora y usa el hombre con su fuerza física comprende la cultura material. La cultura espiritual está representada por lo que sucede en su pensamiento. Así la cultura se divide en dos grandes áreas:

Espiritual

Ideas, conocimientos científicos, creencias

Organización familiar y social

Reflejo mental de la vida material: conocimientos

....

-2-

Material Herramientas y utensilios
 Habilidades mecánicas (técnicos)
 El hombre mismo.

La cultura es en especial un medio útil que responde a la satisfacción de las necesidades. Las necesidades aumentan y/o cambian a medida que el hombre - transforma el medio en que vive. Pero para que la cultura pueda ser útil a la vida humana debe producirse guardando una relación adecuada entre la naturaleza y la vida social del hombre, es decir debe formar un armazón funcional entre los bienes materiales, la organización de los hombres y el mundo espiritual. Este armazón comprende tres (3) factores materiales básicos (además de los factores espirituales que le sirven de enlace), que son:

- a) Geografía : elección de recursos naturales
- b) Tecnología ; condicionada por los recursos naturales y la experiencia -
- c) Población : en cuanto número de hombres productores y la forma como se organizan.

Cada sistema armado con esos factores y los espirituales dan una manera - distinta de vida que cambia, por su influencia, con el correr del tiempo permitiendo trazar etapas.

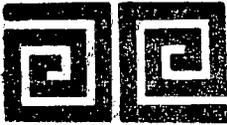
HISTORIA

La historia es la descripción del desarrollo humano con el instrumental de la cultura material y espiritual .La descripción histórica, que también busca la explicación de las causas de los cambios, se hace por etapas para mayor comodidad y orden. Pero estos períodos históricos, que aparecen y se desarrollan gracias a la cultura, se clasifican de acuerdo al tiempo y teniendo en cuenta los quehaceres más - frecuentes de las poblaciones humanas y la manera como se organizan los hombres - en sociedad para producir los bienes de su subsistencia.

El estudio de la historia ha sido dividida en dos grandes periodos:

- 1o.- Prehistoria: la que describe la vida cultural de los pueblos que no - conocieron la escritura, es decir los grupos primitivos.
- 2o.- Historia : la que estudia las sociedades que han utilizado la escritura, es decir, comprende todo el período de la civilización.

Cada uno de éstos se subdivide a su vez en otros tantos, conforme al siguiente cuadro:

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia

entidad sin ánimo de lucro

-3-

	Edad de Piedra	Paleolítico
Primitiva		Neolítico
	Edad de los metales	Bronce
		Hierro
Civilización	Esclavismo	
	Feudalismo	
	Mercantilismo	
	Capitalismo	

El orden presentado en el cuadro es el de la forma como han venido apareciendo las distintas etapas históricas. Pero una nueva forma histórica de vida cultural no hace desaparecer por completo la anterior o anteriores, pues la velocidad del desarrollo no es igual en todas las partes pobladas del planeta.

PALEOLITICO

(Primer período primitivo de la edad de piedra).

Ha sido el período más largo de la historia y el más importante de la humanidad, pues es en el que los homínidos (hombres prehumanos) comienzan a producir elementos de la cultura material para transformar su forma de vivir, transformando su forma física (y su cerebro) y sus actividades, que comienzan a dejar de estar controladas por el instinto.

Las primeras herramientas con que cuentan el hombre son sus propias manos. Con ellos producen otras herramientas, las cuales van mejorando a medida que desarrolla una habilidad técnica. Dichas herramientas representan un aumento de su fuerza física y una materialización de su actividad mental. El cerebro del hombre recibe constantemente el estímulo de los quehaceres en el manejo de instrumentos, con lo que se promueve su capacidad mental. Con el ejercicio combinado de ideas y artefactos crece su creatividad.

Todas las herramientas que hace y maneja el hombre primitivo del paleolítico son principalmente de piedra. También incluyó otras de hueso y madera. Con el de

-4-

desarrollo de su habilidad técnica aprendió a seleccionar los materiales de las herramientas. El pedernal fué el tipo de piedra, lo mismo que el sílex, más usual que le permitía obtener artefactos muy útiles por su calidad. Con sus artefactos artesanales en piedra produjo hojas de gran filo que usó como cuchillo. También punzones, raspadores, mazos y otros para los que también utilizaba el hueso y la madera según el caso. Con dichos artefactos realizaba la recolección de frutos y raíces, preparaba los materiales para elaboración de cestos, cazaba y desollaba la piel de los animales para cubrirse el cuerpo después de adecuarla. Igualmente, elaboraba otras herramientas.

La destreza alcanzada en la elaboración de artefactos de piedra había alcanzado niveles de maestría hasta el punto de representar la primera manifestación de trabajo industrial de la piedra tallada. Se hacían también puntas de armas arrojadizas de diferentes tamaños y magnífico acabado. Además se buscaba el máximo de eficacia, así los mazos y hachas o azuelas comenzaron a ser montados en mangos de madera amarrados con fuertes ligaduras vegetales o de cuero.

También el marfil fué otro de los materiales de gran consistencia utilizados en la elaboración de artefactos y en la talla de pequeñas figuras femeninas que representan no solo la habilidad artesanal sino el desarrollo de la vida espiritual desde los comienzos de la humanidad, pues tales figurillas, que representan mujeres regordetas, indican la práctica de un culto a la fertilidad que apareció después de las primeras prácticas mágico-religiosas del culto a la muerte.

Todo el conjunto de artefactos fué una respuesta de la práctica y del ingenio a las necesidades de la existencia y de las nuevas condiciones de la vida social. A esa altura del desarrollo histórico cualquiera está en condiciones de hacer sus instrumentos y utensilios y debía hacerlos. La naturaleza le proporciona los materiales libremente y el grupo le enseña a elaborarlos.

A este nivel las culturas o sociedades son muy semejantes. Los grupos sociales son muy reducidos en número de individuos ya que la caza, la pesca y la recolección para el mantenimiento de grupos que tienen que cambiar frecuentemente el lugar de acampamiento, no puede sostener mucha gente unida. Las fuentes principales de la energía fueron el fuego (el descubrimiento más importante de la humanidad en toda la historia) y la fuerza humana. Todo el instrumental, el esfuerzo mental y la organización social de los pequeños grupos estaban encaminados principalmente a buscar el mayor rendimiento de la energía humana.

-5-

NEOLITICO

(Segundo período Primitivo de la Edad de Piedra).

En este período a diferencia del anterior el instrumental artesanal comienza a ser pulido con el objeto de darle una mayor eficacia a los filos con lo que también resulta una mejor presentación del artefacto. También en este período ya han aparecido las primeras máquinas de construcción simple pero de complicada coordinación de fuerzas y propiedades de los elementos como el arco-flechas, una serie de variantes que incluye instrumentos para producir fuego.

Lo más importante de este período es el descubrimiento y práctica de la domesticación de plantas, principalmente cereales, y animales que no solo van a servir para el consumo sino para el aprovechamiento de su fuerza. Así, con el desarrollo del pastoreo y de la agricultura se asegura un mayor rendimiento en las provisiones alimenticias hasta el punto de llegar a producir un excedente con el mejoramiento de técnicas y ampliación de conocimientos. De esa manera la vida humana comienza a llevarse dentro de nuevas condiciones en las relaciones con la naturaleza y con los hombres. Aparece una diversificación en los ambientes de la vida cultural de las sociedades condicionada por las nuevas zonas geográficas que son ocupadas y el aumento de población en cada grupo que permanece más tiempo en un mismo sitio.

Todos los factores que se combinan en la vida sedentaria, es decir, la permanencia prolongada en un lugar, como la utilización de nuevas tierras, el desarrollo en la construcción de viviendas, amplían los conocimientos de las cualidades de la vegetación permitiendo una mayor utilización para diferentes productos artesanales, como la cestería y los tejidos.

El pastoreo de diferentes especies animales y la cacería permiten el desarrollo de la artesanía del cuero que se utiliza no sólo para el vestido, lo mismo que los tejidos, sino también para la construcción de viviendas, tendidos de cama, para los que también se utilizan cortezas vegetales debidamente trabajadas. Todos los factores de la nueva forma de vida se correlacionan para permitir una aceleración en el desarrollo de la cultura tanto material como espiritual.

Con el desarrollo de la vivienda surge al mismo tiempo el desarrollo del equipo de instrumentos del hogar o vida familiar.

-6-

La otra invención de gran importancia para la vida cultural es la de la ALFARERIA. Desde mediados de este período había alcanzado un gran desarrollo en formas y calidad y se daba un uso muy diversificado que también comprendía pequeñas figuras humanas y de animales. Esta invención exige grandes conocimientos para la elección y combinación de materiales y de procesamiento. El fuego que había estado usándose para templar los artefactos en hueso y madera comienza a tener otra aplicación de extraordinaria importancia: la del endurecimiento de un nuevo tipo de objetos que necesitan de una gran cantidad de conocimiento, habilidad y trabajo. A la alfarería están ligadas la construcción de viviendas en adobe y en ladrillo.

El equipo tecnológico y su correspondiente destreza para el manejo, mínimo para el mantenimiento de grandes grupos humanos en expansión en grandes y diversas áreas geográficas, formaban ya el conjunto de la cultura material que el hombre necesitaba para asegurar el triunfo de la lucha por la vida y para comenzar a gobernar su destino con normas diferentes a las de las leyes del instinto. La elaboración de artefactos de piedra, (especialmente el pedernal, el sílex y la obsidiana), en hueso, marfil y madera (mediante la técnica de la talla y la pulimentación), el trabajo en cuero, en fibras vegetales y en barro crudo y cocido, se había enriquecido hasta proporcionar todos los instrumentos necesarios para realizar las actividades económicas de la recolección de frutos, cacería, pesca, horticultura y ganadería. Además la vida familiar disponía de los implementos necesarios de vivienda y demás equipo doméstico.

El equipo material era tan completo y eficaz que algunas sociedades alcanzaron los niveles de la civilización. Como los Incas y los Aztecas en América. Así el problema para el hombre ya no era qué poder hacer, sino cómo poder hacer las cosas. La naturaleza seguía proporcionando directamente los elementos necesarios y cada individuo debía hacer su propio equipo una vez que la sociedad le había transmitido los conocimientos y le ha señalado el campo para ejercitar su habilidad.

En el orden interno las sociedades de la edad de piedra no sufrían mayores conflictos. El problema de estas sociedades era la lucha con otros grupos (o pequeñas sociedades) y con la naturaleza.

EDAD DE LOS METALES

Este período que se divide en Bronce y hierro, se caracteriza por la elaboración de muchas herramientas con materiales más fuertes como el hierro. Con el desarrollo de la técnica de los metales, en que juega papel fundamental el fuego (como en la alfarería) los instrumentos de filo y de golpe, que antes eran de pedernal o sílex, comenzaron a fundirse en bronce y finalmente en hierro, llegando a los más altos grados de eficacia en cuanto a consistencia o fortaleza. La agricultura se desarrolló, reduciendo el esfuerzo, con el arado, los azadones, las hachas y otras herramientas. Las sociedades guerreras se equiparon con mazos, hazuelas, lanzas y flechas con puntas metálicas, y otros artefactos como espadas y escudo metálico, cascos para la cabeza, brazos, torax y piernas. La sustitución de los instrumentos en piedra por sus equivalentes en metal fué un proceso muy largo. Mientras tanto se utilizaron en piedra y metal al mismo tiempo. Al lado de la forja aparecen los implementos complementarios como el fuelle, el crisol, el yunque y otros.

Por la eficacia del instrumental artesanal en metales, que ofrecían mayor rendimiento en el trabajo, las sociedades que los contaron en su cultura material pudieron mantener una población más numerosa y con ello cambiar su modo de vida social.

En resumen, al ir saliendo algunas sociedades del período primitivo - del desarrollo histórico, la humanidad ya contaba con todos los productos y técnicas artesanales, clásicos: alfarería, tejidos, cestería, herrería, talabartería, talla en madera, piedra y otros materiales, etc., y en base a éstas y otras técnicas artesanales que se fueron desarrollando conjuntamente con las actividades económicas de la recolección, la pesca, la caza, la agricultura y el pastoreo, el transporte fluvial y marítimo, la cultura espiritual se fué enriqueciendo de conocimientos que representan las bases de las ciencias, físicas y naturales, adquiridos y manejados especialmente en forma empírica, es decir, en base a la experiencia, y que fueron transmitidas por la sociedad mediante la tradición - práctica y oral. Con la invención de la escritura (necesaria para los registros de los tributos y del comercio) el desarrollo histórico cultural se acelera y acumula dando origen a una nueva forma de vida en el orden social.

ESCLAVISMO

(Civilización antigua)

Con la domesticación de plantas y animales, es decir, con la agricultura y el pastoreo o ganadería, comenzó la vida sedentaria para algunas sociedades o sea la formación de los primeros poblados que comenzaron como centros -

de reunión periódica para las prácticas religiosas, para la defensa de las familias del ataque de las culturas guerreras, o para el intercambio de productos.

En el período primitivo la organización social se fundaba en la familia llamada clan o en la familia extensa, consistentes en una forma numerosa hasta el punto de que una sola familia podía ser al mismo tiempo una sociedad, por el efecto de la forma de establecer el parentesco. Por lo regular una tribu casi nunca sobrepasaba el número de 12 familias o clanes. A finales del mismo período el jefe de cada clan era uno de los ancianos de mayor experiencia y prestigio por sus conocimientos y destreza. Al entrar en la organización esclavista, estos ancianos jefes, que formaban en algunas sociedades el Consejo de ancianos, pasaron a ser los amos formando una clase social por encima de los esclavos. Las guerras y la conquista fueron otras fuentes y causas del esclavismo. Las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Roma, entre las más importantes, practicaron esta diferenciación social interna.

En estas civilizaciones la producción de artefactos y herramientas metálicas alcanzan niveles de perfección. En el trabajo de cerámica aparecen el torno y el horno que dan objetos de mayor calidad y mejor acabado. En los tejidos se sigue el proceso de complicación de las máquinas pasando del telar vertical al horizontal con pedales. Los numerosos ejércitos dejan de usar los escudos de cuero por los metálicos. Sus espadas y lanzas también son de hierro. El cuero, la madera, y otros materiales encuentran nuevas utilidades artesanales con la aparición de las carrozas es decir con el adelanto de los medios de transporte. La mayor parte de los oficios artesanales se comienza a instalar en las ciudades.

Como el trabajo físico y en todas las ramas de la artesanía fue realizado por la clase social de los esclavos fue cayendo en desprestigio, mientras los amos y su parentela inmediata se dedicaba al cultivo de la cultura espiritual, que permitió un gran desarrollo en la filosofía, las matemáticas (que permiten el desarrollo de la Ingeniería y la Arquitectura) y las artes, que tuvieron su origen en la destreza técnica de la artesanía y cuya diferencia consiste en la producción del tipo de objetos de orientación básicamente decorativa y con significación simbólica.

La última civilización antigua, que se fundaba en el esclavismo fue la romana. Su decadencia, además de otras circunstancias (como la desorganización política y el rompimiento de relaciones comerciales con Noroccidente y Africa) tuvo como causa el desprecio por el trabajo manual que comprendía a los artesanos, reduciendo la producción de bienes materiales y alimentos, que impidió el desarrollo industrial desde esa época (siglo V de nuestra era).

FEUDALISMO

(Edad Media)

Con la caída del Imperio Romano el desarrollo histórico regresó casi a niveles primitivos. Pero la situación de los esclavos había comenzado a mejorar por la intervención de filósofos y del cristianismo, y con la conquista de algunas mejoras en la condición de vida pasaron a formar la clase de los siervos, por efecto de la organización político-social.

La reiniciación del progreso material fué promovida especialmente por la Iglesia, que en esa época tenía un gran sentido práctico y comenzó a retomar la obra técnica de adaptación de la tierra selvática a la producción agrícola y a su lado la de los instrumentos necesarios para el trabajo y la vida familiar que ya había cambiado en su composición. En cuanto a los oficios artesanales también fueron estimulados por la Iglesia mediante la organización de talleres. Mediante un proceso muy lento que ganaba en expansión y en formación y crecimiento de ciudades en torno a los castillos o conventos, se fué recuperando el movimiento del progreso, el cual tuvo como guía toda la experiencia acumulada por los pueblos y la preocupación por la cultura espiritual de las épocas de oro de la civilización. El progreso siguió contando con la fuerza y habilidad humana complementada después por la fuerza animal. En los oficios se contó con la construcción y aplicación de máquinas manuales y otras movidas con la fuerza animal, las corrientes de aire o de agua (ríos).

La adaptación de la artesanía a los nuevos materiales proporcionados por el medio geográfico en que se desarrolla la historia feudal produce nuevas técnicas y una diversificación en los productos. La mayoría de los siervos producen sus instrumentos de trabajo y el equipo de hogar. Además, también elaboraban el equipo de los grandes castillos o conventos en sus inmediaciones o en los talleres instalados dentro.

Entre los avances originados por la artesanía se contó con un nuevo método (e implementos correspondientes en cuero y hierro), para el engarce de las carretas al caballo de tiro, que da un gran impulso al transporte terrestre.

Aparecen, desarrollan y diversifican los trabajos en la cera, la mueblería. Se practican nuevas técnicas y objetos en la forja, en la curtumbre de pieles, la elaboración de hilos, telas, paños y confección de vestidos.

El desarrollo en el campo va permitiendo el desarrollo de las ciudades (llamados burgos) como centros del comercio local hasta ir creando una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se van concentrando los artesanos mientras en el campo siguen los siervos que cada vez dedican menos tiempo al trabajo artesanal pues tales productos comienzan a adquirirlos por el trueque (in-

tercambio de productos.) Este proceso se acelera por diversas causas como la circulación de la moneda y la ampliación del comercio a raíz de las cruzadas que - tuvieron como principio la cristianización de los pueblos paganos de Asia y Africa.

Tres factores determinan la eliminación de su forma de vida social: la aplicación de los descubrimientos de las ciencias físicas a los medios de producción; el desarrollo del comercio por efecto de los medios de transporte terrestre. (El comercio se había desarrollado en las ciudades costeras por el avance de la navegación pero - les faltaba relaciones más frecuentes con las ciudades interiores del continente.) Finalmente el aumento de población. El medio geográfico comienza a ofrecer sus recursos por medio de las relaciones comerciales.

En resumen, el período feudal representa de una parte la recuperación de la línea del progreso universal por la reorientación del trabajo. De otra parte el trabajo produce una diversificación de oficios que culminan en el comienzo de la especialización del trabajo. En las ciudades aparecen los gremios artesanales de dedicación exclusiva (que antes, en toda la historia humana, habían estado combinados, mezclados o ligados a los oficios del campo, como forma imprescindible de complementación para la vida socio-cultural.)

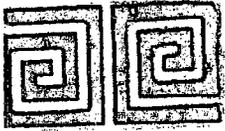
En síntesis, hasta el período feudal la actividad artesanal es la base del desarrollo de la historia humana y el fundamento empírico del progreso posterior. En este período la artesanía llegó a constituir toda industria que comprendiera la transformación de materias primas, contando con la fuerza humana y la ayuda de máquinas manuales u otras sin mayor complejidad pero de gran dimensión que necesitaban de la fuerza animal su estímulo y desarrollo creció con el progreso del comercio.

Con el florecimiento del comercio, en base al transporte terrestre y marítimo y en busca de nuevas rutas, vino el descubrimiento de América a finales del siglo XV.

MERCANTILISMO

Edad Moderna

No es un período histórico social propiamente dicho, sino el momento de entrecruce entre el final de la edad media o feudalismo y los comienzos del período capitalista, que comienza por una ampliación de la comercialización de la producción artesanal del período anterior. Así hasta finales del feudalismo el desarrollo histórico la producción de artículos es uno de los motores tecnológicos del progreso que ha nacido con la misma humanidad, y que, inclusive, apareció primero que el otro factor fundamental del progreso humano: la domesticación de plantas y animales.

LA CASA DEL ARTESANO

ARTESANIAS DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

-11-

Gerencia General

Las características de la producción artesanal se comienzan a clarificar por diferencia con la nueva forma de producción que empieza a aparecer en base a nuevas técnicas administrativas y relaciones humanas de trabajo.

Hasta finales del Feudalismo los materiales que se transforman con el trabajo artesanal son principalmente, aunque no exclusivamente, de las inmediaciones a la población en que vive el artesano. (Pero ya comienzan a conseguirse por medio de las relaciones comerciales, con lo que el medio geográfico se amplía de la localidad a la región.) De esa manera la producción estaba altamente condicionada por el ambiente geográfico ampliado que la población habita y conoce por la instrucción práctica y la tradición social. Además, hasta esa época existe una gran relación entre el producto y el artesano, que comienza por la adecuación de la materia prima y termina con la elaboración completa del producto. Así todo el proceso consume gran cantidad de fuerza humana mediante la utilización de herramientas y, a veces, de máquinas manuales, fabricadas la mayoría de las veces por los mismos artesanos. Desde luego que también se contaba con la utilización de instalaciones de gran tamaño que sobre-pasaban la fuerza humana y exigían el aporte de la energía animal o de la naturaleza como los molinos de viento y los movidos por corrientes de ríos. Así, la producción artesanal además de guardar una gran relación con el hombre también la tenía con el ambiente geográfico que habitaba el productor.

Hasta finales de la Edad Media la unidad de producción era el tallerito instalado en la ciudad. El dueño era el Maestro quien contaba con dos clases de ayudantes: los jornaleros que eran habilísimos productores en un oficio determinado, y los aprendices, quienes podían necesitar hasta 10 años aprendiendo el oficio.

El maestro no sólo era un productor que al mismo tiempo tenía que buscar y comprar la materia prima. También era patrono, supervisor y tendero. Con el desarrollo del mercantilismo aparece el intermediario que se encarga de la consecución de la materia prima y de la venta de la producción. De esa manera, al reducirse las actividades de los maestros a la sola producción y supervisión, una población completa, en un momento dado, llegó a ser una gran industria dividida en pequeños "talleritos" de dimensión un poco más que familiar. Tal el caso de un pequeño pueblo inglés que bajo la dirección de un sólo intermediario comenzó a producir clavos, cerrojos, cerraduras, espadas y otros instrumentos de ferretería. En otra parte se instalaron una o dos industrias para el trabajo de las telas o los paños. (El intermediario de esta época no era el simple comerciante de hoy pues aquel era al mismo tiempo empresario y vendedor. También llegó a ser el dueño de las cosas y las herramientas, es decir de los medios de producción, marcando el comienzo del período capitalista con el mercado internacional).

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia

entidad sin ánimo de lucro

-12-

En síntesis, en el período mercantilista básicamente se presentaron modificaciones en la organización de la producción (que sigue siendo principalmente artesanal) para satisfacer la expansión del comercio.

CAPITALISMO (Edad Contemporánea)

El sistema capitalista surge cuando las condiciones de la producción son estimuladas por el consumo ampliado por efecto del aumento de población, la aparición del sentido de "ganancia". Pero principalmente porque el intermediario (gran empresario) ya no sólo es el dueño de las materias primas y de los productos terminados sino de los instrumentos de trabajo. Así, contrata a los artesanos únicamente por sus habilidades para la producción. Por tanto, cuando el intermediario mercantilista comienza a tener bajo su servicio al artesano éste entra en la categoría de obrero. - Así, en los inicios del capitalismo el artesano se identifica con el obrero. Pero se puede seguir considerando como artesano sólo porque aún mantiene una relación completa con el producto que sigue elaborando con su destreza para el manejo de herramientas y máquinas manuales y, además, las formas y acabado del objeto sigue siendo producto de su ingenio creador.

Siguiendo el curso de la especialización del trabajo, los empresarios comenzaron a buscar formas de organización de la producción que redujera los costos, encontrando más económica la redistribución del trabajo en varias partes para la elaboración de un sólo objeto y alcanzar mayores cantidades en menos tiempo, con lo que desaparecen en gran parte los talleres. De ese modo se separa la producción industrial, especialmente cuando esta se realiza en forma exclusivamente mecánica.

La producción en serie tiene dos aspectos que se distinguen por la clase de maquinaria que se utilice y por los métodos en que se ejecuta, que son un resultado tanto del objeto como de la maquinaria. Hay máquinas que, como cualquier herramienta, no impiden la ejecución de la voluntad creadora que orienta el trabajo dando a cada objeto un acabado individual. En este caso la máquina sigue siendo un elemento complementario, necesario por el ahorro de esfuerzo y por la clase de materias primas que quieren transformar. Con este tipo de máquinas el productor continúa teniendo una relación directa con el objeto si la cantidad de personas no exige un método de organización que reduzca la acción del individuo o una pequeña parte. El caso de la relación con el producto y de los métodos de producción en serie cambia por completo cuando la máquina reduce la intervención de las actitudes y habilidades humanas.

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia

entidad sin ánimo de lucro

-13-

A finales del siglo XVIII aparecen la máquina de vapor, la hilandera y el telar mecánicos.

Con la mecanización el diseño aparece como una actividad especializada e independiente de la producción material de objetos. En las edades primitiva y esclavista el diseño estaba ligado a la elaboración misma de los artefactos, pero no todos los artesanos eran creadores de nuevas líneas y estilos con forma a la influencia de la evolución de las técnicas e instrumentos, y de las condiciones geográficas y sociales.

Si la forma y demás caracteres de un objeto sintetizaba adecuadamente el gusto de la sociedad de su creador, era tomado como modelo para la reproducción. Pero por razones de la destreza técnica de cada artesano cada reproducción adquiría manifestaciones individuales que a su vez iban presentando una evolución tanto por parte de cada uno de los artesanos como de la sociedad total. En el feudalismo los diseñadores están representados especialmente por los maestros de los talleres, quienes lo ejecutan dentro del proceso de producción, es decir, la expresión artística continúa siendo una actividad aplicada al trabajo. -- (Hasta este momento la tradición se desarrolla por la participación directa y práctica de los individuos dentro de las condiciones del trabajo, el cual va estructurando los gustos y maneras de pensar de acuerdo a la disponibilidad de recursos geográficos que la sociedad va eligiendo para la subsistencia material y social). En este período aparecen las primeras leyes para proteger la propiedad de la creación artística de cada artesano, lo mismo que para proteger la calidad de la producción. En el período capitalista el maestro del antiguo tallerito se desdobra -- en el artista aplicado por una parte y el ejecutor material del producto por la otra. Pero ambos al servicio de las nuevas condiciones de la evolución social -- que modifican las expresiones de belleza y las condiciones de la producción.

El diseño como actividad especializada se extiende a casi todas las áreas de la creación y producción humanas. En la arquitectura exhibe su más alta expresión, donde juega con un nuevo sentido de la belleza en relación con las grandes dimensiones o volúmenes. (Lo mismo que la ingeniería que pone en movimiento lo que aparece quieto en la arquitectura). Así, el diseño como expresión aplicada del arte, que cubre desde el sentido de belleza marcado por la tradición -- hasta el de la moda, es una actividad viva y actuante que expresa los niveles de desarrollo de la destreza técnica de los quehaceres humanos en todas las formas sociales. De esa manera el concepto de Diseño permite comprender la íntima relación que guardan los términos: arte, arte-facto y artesanía.

-14-

en 1.851 se realiza la primera exposición internacional de obras industriales en Inglaterra en "El Palacio de Cristal" lugar que impresionó por las manifestaciones de un nuevo sentido de la belleza, la elegancia impresa en la distribución y monumentalidad que, como las obras industriales expuestas, mostraba los factores de la industria moderna.

- a) Predominio del trabajo mecanizado
- b) Aparición de la uniformización de los objetos
- c) Abolición de la iniciativa personal del obrero ejecutante
- d) Organización masiva de la producción.

Así, la exposición se presentó como una síntesis del proceso histórico de la producción, en cuya evolución iba resumiendo las conquistas humanas que trabajaron sus bases fundadas en la producción artesanal.

Finalmente, al alcanzar la etapa capitalista, la cultura había adquirido una gran diversificación en todos los órdenes de lo material y lo espiritual. - Y por efecto de la desuniformización de las culturas la historia fue mostrando las ventajas. (también las desventajas) de las nuevas conquistas humanas y la manera como las sociedades de escaso desarrollo se iban beneficiando de la elección de métodos y/o elementos materiales (conforme al nivel en que se encontraran) de las más avanzadas para estimular su desarrollo. En síntesis, todo el proceso tuvo como base la producción artesanal que al mismo tiempo fue cambiando sus condiciones de realización que, como la cultura, exhibe sus distintas etapas de progreso.

PRODUCCION ARTESANAL DE COLOMBIA

La historia de la producción artesanal en los actuales países latinoamericanos difiere en su desarrollo y velocidad de la historia universal pues implica el encuentro de diversas épocas que confluieron al enriquecimiento en unas partes y al empobrecimiento en otras por efecto de las relaciones establecidas por las culturas que entraron en contacto.

Cuando en el viejo continente se encontraba en expansión el período mercantilista América vivía la época de la edad de Piedra. Pero algunas culturas del neolítico americano habían alcanzado niveles de civilización expresados en su ar-

arquitectura, organización social, o en el cuerpo de conocimientos sobre medicina y astronomía, como el caso de los aztecas que habían construido el calendario más exacto sin contar con telescopios. Esta cultura tenía un complicadísimo sistema de escritura.

En el momento del descubrimiento de América existían tres grandes culturas: Aztecas (México), Incas (Perú) y Chibcha (Colombia). En Colombia otras grandes culturas habían desaparecido dejando las muestras de su existencia y desarrollo. Tales fueron la de San Agustín que produjo numerosas estatuas, la de Tierra Adentro, - importante por sus tumbas y la de Tumaco que sobresalió por sus trabajos en cerámica. En todas las culturas aborígenes existían ya las ramas clásicas de la artesanía:

Cestería: en diversos tipos de fibras para la más variada elaboración de objetos de utilización práctica y decorativa por sus tejidos. Se utilizaba para trampas y sistemas de pesca, cestas, petacas, camedoras, sopladeras, esteras.

Cerámica: Como en el viejo mundo se utilizaban las técnicas del molde, el rollo y el modelado. El acabado presentaba la aplicación de técnicas de pintura en los llamados sistemas de positivo y negativo. También exhibía técnicas de incisión, escisión, aplicación para dar altos y bajos relieves. La utilización recorría - casi todos los aspectos de la vida cultural, desde la vida doméstica hasta las prácticas religiosas, pues se utilizó como urnas funerarias, para enterrar el cuerpo completo o la sola cabeza. Budares (plato para hacer la arepa), ollas, múcuras, figuras humanas y de animales. etc.

Plumería: Coronas ceremoniales, aplicaciones para las flechas y los dardos y otros objetos mágico-religiosos.

Tejidos: Los de mayor utilización fueron el algodón y el fique. La técnica artesanal del tejido no apareció en culturas, donde la vegetación daba ocasión de extraer cortezas que tenían la misma utilización de los tejidos y otras como elaboración de máscaras. Se utilizaron para taparrabos, parumas, mochilas, molas.

Orfebrería: Los trabajos en oro en Colombia han sido considerados como los mejores de América. Tuvo utilización especialmente decorativa, como narigueras, pectorales, orejeras, tunjos, figurillas, etc.

Piedra: Se elaboraban herramientas como hachas, golpeadores, cuchillos, azuelas. En el arte se utilizaron para estatuas y lozas funerarias.

Madera: Su utilización fue más bien rústica a un cuando en la elaboración de bastones y otros objetos ceremoniales se prestaba mucho esmero. Se utilizó especialmente para la construcción de viviendas y herramientas de trabajo. También para artesas, canoas, conaletes, dardos, lanzas, etc.

En todas las comunidades indígenas, como lo siguen demostrando en la actualidad, la cultura material y las actividades económicas estaban íntimamente relacionadas con los aspectos espirituales. Así, en sus mitos y leyendas se cuenta que cada cosa es hecha por uno de sus dioses o espíritus protectores o malignos.

CONQUISTA Y MESTIZAJE

El descubrimiento de nuevas tierras que ofrecían grandes riquezas produjo una avalancha de conquistadores para someter la población americana a su poder administrativo con fines básicamente económicos. El proceso de conquista duró mucho tiempo y ocasionó un contacto directo entre los aborígenes y los europeos. Este contacto produjo el mestizaje tanto de las gentes como de las culturas, que incluyó a la raza negra cuando la población indígena disminuyó notablemente por las choques iniciales, la huida a regiones más inhabitables y especialmente por las enfermedades, y los negros fueron traídos de África en calidad de esclavos para el trabajo de la minería y de las grandes plantaciones.

Con la conquista la artesanía de la cerámica enriqueció su técnica del moldeado con el torno. La introducción de hornos trajo consigo la técnica del vidrio al facilitar la obtención de más altas temperaturas. Estas técnicas forman parte de la cerámica campesina actual. También el tejido en lana, los telares de pedal, las agujas de tejer de la artesanía campesina y urbana en tejidos de hoy día fueron introducidos en aquella época. También con la traida de herramientas metálicas comienza el trabajo intenso en la madera para la elaboración de artefactos de trabajo y construcción de viviendas. Más que técnicas y objetos la conquista introdujo herramientas de hierro que fueron muy apetecidas por las comunidades indígenas que no tardaron en reconocer su eficacia. De esa manera se produjo una modificación en las técnicas aborígenes y la elección de nuevos materiales que desde siempre les había ofrecido el medio ambiente.

El barniz de Pasto es uno de los aportes de las comunidades indígenas del hoy Departamento de Pasto, que se ha extendido a otras regiones y multiplicados sus utilizaciones.

Las culturas de la raza negra no hicieron mayores aportes debido a que sólo se les apreciaba por su fuerza física. Dentro de las nuevas condiciones de vida y el nuevo ambiente geográfico sólo reprodujeron cuanto era posible gracias a la destreza técnica que los menes jóvenes habían aprendido de su antigua tradición en las lejanas tierras del África.

Con la conquista también se pierden manifestaciones artesanales como la tradicional orfebrería. Pues el oro comienza a ser llevado a España en bruto una vez que han desaparecido de la vista de los conquistadores las piezas elaboradas en ese precioso metal que creó tantas ambiciones y la Leyenda del Dorado.

El mestizaje cultural continuó en la época de la Colonia, pues el mestizaje no es una época sino un proceso de readaptaciones, nuevas técnicas y nuevos instrumentos.

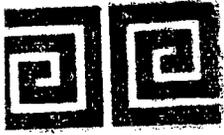
COLONIA

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 y así evitar las dificultades debidas a la gran distancia.

En esta época no se daban privilegios para conquistar o descubrir, sino para poblar. De esa manera se obligaba a crear poblaciones para lo que se tenía en cuenta que el grupo de emigrantes estuviera constituido por personas de distintos oficios. Por tanto quienes no eran artesanos se dedicaban al trabajo agrícola para establecer el equilibrio entre éste y la producción de objetos necesarios para el trabajo y la vida doméstica. En esas condiciones se hacían trasplantes de población con sus correspondientes tradiciones técnicas. Esto dió lugar a que algunos pueblos mantuvieran su tradición española en el trabajo artesanal con muy pocas alteraciones.

También se prohibía el abandono de la localidad a quienes disponían de bienes como casa o solar. Así, los descendientes de españoles comienzan a sentir el suelo Americano como el propio con lo que muchas de las tradiciones españolas pasan a ser tan americanas como si se hubiesen originado en el nuevo Continente.

Pero el desarrollo de la artesanía de tradición Europea en Colombia se debió a los Talleres Urbanos llamados obrajes donde se daba la enseñanza, por parte de un maestro español, en condiciones semejantes a las del Tallercito de la Edad Media. Estos Talleres, de estilo colectivo, enseñaron a los indígenas la elaboración de textiles rústicos. En otros se adiestraba en pintura y escultura y otros - - -

actividades que vuelven a caer en el campo de la artesanía, como platería, joyería, talabartería, retablería (construcción de altares), imaginería (imágenes) ebanistería.

Por ese y otros métodos la rueca sustituye en algunas regiones al huso en el hilado de la lana. Los pañolones de macramé forman parte del vestido femenino. La talla en madera en los muebles y otros objetos, la forja en hierro y el repujado del cuero como el trabajo mismo del cuero también se introducen en Colombia con servando la tradición Española, aunque fueron aprendidos por los indígenas y algunos negros.

Finalmente, con la conquista y la colonia se aumentan el número de oficios (como el de los metales y el cuero) y las líneas de artículos se diversifican, así para el fique se incluye la utilización de enjalinas, costales, y para el cuero los galápagos, zamarras, rejos, alforjas, para no mencionar sino un par.

INDEPENDENCIA

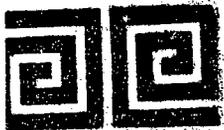
En la época de la independencia la producción artesanal se encontraba en algunas partes, en un nivel de desarrollo semejante al del período mercantilista europeo. Así, buscaba la ampliación de la comercialización en el territorio nacional. Pero la producción capitalista de Europa había crecido hasta el punto de imponerse dando lugar a un intercambio de manufacturas y materias primas con todos los países latinoamericanos, a los que le correspondió la entrega de sus recursos naturales a cambio de las manufacturas extranjeras. Tales circunstancias hicieron que la producción artesanal tuviera una posición secundaria, hasta los tiempos actuales, con respecto al comercio y la nascente producción capitalista de Colombia.

Resumiendo.-

La Producción artesanal nace con la humanidad como actividad complementaria de los quehaceres con que se proveen los alimentos. El desarrollo de la división del trabajo entre el campo y la ciudad le hace aparecer como un trabajo independiente o autónomo a finales del feudalismo. Finalmente queda superada por la producción industrial mecanizada, que la repliega como un recurso para las sociedades de escaso desarrollo en el orden tecnológico, donde actúa como estímulo para impulsar su desarrollo.

PRODUCCION ARTESANAL Y ARTESANIA

La producción artesanal es un quehacer socio-económico de artículos útiles y servicios que se ejecutan en forma manual y con la ayuda de herramientas, y máquinas relativamente simples según el medio físico y social, y en el que se aplican como

ajustes prácticos o intuitivos y experiencias adquiridas en el proceso del adies
tramiento tradicional o sistemático.

Así la producción artesanal se divide en la producción de Bienes y de -
Servicios. Los bienes se dividen en utilitarios y de consumo. Los objetos de con-
sumo comprende la elaboración de alimentos que requieren un proceso Industrial
de las materias primas en pequeños talleres e implican fuerza e ingenio humano-
aún cuando se cuente con la complementación de herramientas complicadas o má-
quinas relativamente simples. En esta producción se tienen la dulcería y la pana-
dería de Talleres tradicionales. La producción artesanal de servicios incluye la
cocina (como transformación de alimentos y su presentación estética) latonería ,
plomaría, hornamentación (es decir la producción artesanal realizada por encargo)
sastrería ,modistería (y la de otros oficios con que a su vez se pueden producir
objetos de artesanía clásica.) La producción artesanal de objetos útiles es la que
constituye la artesanía propiamente dicha o clásica. En todos estos casos se tiene
la referencia de la población y del medio ambiente geográfico que se combinan-
para complementar el ingenio y la fuerza humana individuales.

	Objetos	Utilitarios(artesanía clásica)
Producción Artesanal		Consumo
	Servicios	
		Trabajo, Artefactos, Maquinas
Artesanía Clásica	Objeto de	Uso del hogar
		Uso personal

Los factores que determinan a un objeto como artesanía clásica son:

Utilidad	Expresión artística
Tecnología	Materiales

Todos estos factores guardan relación directa en proporciones diferentes
según la utilidad y los materiales.

Utilidad. - Este factor está relacionado con las necesidades del hombre
que pueden ser técnicas, como en el caso de la producción de artefactos para el
trabajo de campo: pesca, caza, horticultura, y de talleres y cocina. Necesidades
del cuerpo como el vestido, sombrero, calzado etc. Necesidades espirituales co-
mo las de adorno personal, que comprende los mismos objetos que satisfacen las

necesidades del cuerpo, y los aditamentos decorativos que imponen las costumbres y que pueden servir para la diferenciación social por la importancia dentro del grupo o por la capacidad económica. Las necesidades espirituales pueden llamarse culturales también pues son impuestos por la tradición cultural. - La utilidad específica para la que es elaborado un objeto no es un factor fijo. En las relaciones interculturales los objetos de una sociedad, hechos para cubrir las necesidades técnicas, pasan a otra como elementos decorativos, como sucede con muchos artefactos de las artesanías, indígenas y campesinas que pasan a ser decorativos en el ambiente urbano.

Tecnología. - Este factor hace referencia a la destreza manual y a los instrumentos del artesano los cuales dependen de los materiales que se utilizan y del tipo de actividad artesanal. La proporción entre la fuerza física y la utilización de herramientas y máquinas depende del medio social que expresa el desarrollo histórico. Una comunidad indígena difícilmente manejará máquinas modernas pues su destreza está condicionada por los recursos del ambiente geográfico. Mientras que en el caso extremo, el artesano urbano siente la necesidad de un mínimo de ayuda de la tecnología moderna pues su destreza se ha extendido hasta el manejo de herramientas muy complejas que el mismo no está en condiciones de elaborar completos. A lo sumo podrá hacer algunas adaptaciones. En cuanto a la tecnología la artesanía puede aproximarse a la producción industrial, tal el caso de la técnica del molde cuyo carácter artesanal puede quedarse en la creatividad del diseño y en la relación del artesano con el producto completo durante todo el proceso que se simplifica por la utilización del molde que también ha sido producto de su ingenio y habilidad. Otro aspecto de la tecnología es la organización de Talleres y el aprovechamiento de los avances industriales y administrativos.

Materiales. - Este factor condiciona el tipo de objetos que es posible elaborar. Al mismo tiempo, siendo el ambiente geográfico el que determina los materiales, los objetos producidos guardan una relación directa con la localidad. Ordenando la cadena de condicionamiento y/o de determinación se encuentra que los objetos dependen de los materiales y de la destreza humana, éstos del ambiente geográfico, encontramos un conjunto de factores que pueden dar un carácter único y especial a la producción de artesanías de un grupo humano determinado, pasando a ser una expresión cultural específica que explica la existencia de núcleos artesanales como los de campesinos. Esta especialización regional puede estar complementada por las influencias de la vida espiritual que orientan el sentido de belleza. Este conjunto de factores interrelacionados y compartidos por toda una población definen la tradición cultural.

Desde luego que algunos objetos pueden hacerse en diferentes materiales pero en algunos casos conduciría a eliminar su utilidad práctica, así jamás se ha pensado hacer cobijas en los materiales que son más adecuados para la cestería, aún cuando ambos productos requieren la técnica del tejido con las modificaciones correspondientes en destreza y herramientas.

Evidentemente la situación cambia en los centros urbanos cuyo modo de vida envuelve relaciones comerciales de manera imprescindible. En esas condiciones los materiales ya no dependen estrictamente de la geografía local, ya que se amplía por las relaciones comerciales. Sin embargo, para la artesanía estas relaciones que proporcionan los materiales tienen un límite fijado por la tecnología y la creatividad - que se circunscriben dentro de un ambiente de tradición más amplio pero sin desbordar los límites nacionales.

Expresión artística. - Este factor está orientado por la tradición cultural cuyos límites, como para los factores anteriores, están en constante movilidad. La creatividad tiene su fundamento material en las materias primas y en la destreza técnica, y espiritual en las costumbres, ideas, creencias de la cultura a que pertenece el artesano. La habilidad manual va creando el gusto por las formas en cuanto a líneas, planos y volúmenes, que además dependen de la utilidad del objeto. Pero la utilidad práctica puede desaparecer ante la inspiración para ser recogida por la utilidad decorativa. El acabado, que es una expresión de destreza, es uno de los elementos básicos de la expresión artística. Así, esta es una manifestación del dominio de materiales e instrumentales.

La creatividad tiene sus raíces en la ruptura de las leyes biológicas del comportamiento. Así la sola necesidad de producir objetos con que satisfacer las exigencias técnicas y utilitarias está demostrando la actitud creativa y aunque no sea artística la intención resultará del esmero que se ponga en el acabado de la forma en sí misma que imprescindiblemente tendrá todo objeto. La creatividad artística, es decir el esmero por las formas y el acabado, está condicionada y modelada por las normas del gusto de la cultura, la cual incluye los elementos materiales y la utilización que orientan las formas que han de tener los objetos. Otro factor que influye en la expresión artística es el tiempo. Cuando la elaboración de un objeto no está prestionado por una demanda exigente se dispondrá de tiempo suficiente y hasta excedente para perfeccionarlo con gran esmero, pudiendo así exteriorizar la tradición cultural del artesano en mayor proporción que los demás factores.

En síntesis, todos los factores de un producto artesanal están íntimamente relacionados hasta formar una unidad que es el mismo objeto. Solo se presentan variaciones que están condicionadas por el desarrollo socio-cultural que comprende el contacto intercultural. Finalmente entre más decorativa es su función más entra en la categoría de arte popular.

LA CASA DEL ARTESANO

ARTESANIAS DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

-22-

Gerencia General

Todas las clasificaciones de la artesanía se fundan en la elección de un conjunto de rasgos que aparecen con más frecuencia en los objetos, que dependen de otras circunstancias como el grado de relación con la naturaleza, la tecnología y la sociedad. Sin embargo no hay límites fijos, como no los hay para ninguna actividad que exprese su vida en la evolución como medio de realización.

~~NIVE HERRERA RUBIO~~
Analista Organización
Comunitaria

- c.c. Gerente General
Sra. Graciela Samper de Bermudez
- c.c. Secretario General
Manuel Hernández
- c.c. Subgerente de Fomento
Vladimiro Naranjo
- c.c. Archivo

cdl.

Ministerio de Desarrollo Económico

artesanías de colombia

entidad sin ánimo de lucro

BIBLIOGRAFIA

LOS BIENES TERRENALES DEL HOMBRE

Leo huberman

HISTORIA DOCUMENTAL DE COLOMBIA

Fernando Díaz Díaz

EL HOMBRE Y SUS OBRAS

Melville J. Herskovits

ARTE Y ARTESANIA POPULAR

Yolanda Mora de Jaramillo

ENTRE EL ARTE Y LA ARTESANIA

Santiago Ibañez Fonseca

RESEÑA SOBRE LA HISTORIA DE LA ARTESANIA

María Teresa Marroquin

CULTURA INDIGENA NOANANA

Neve Herrera Rubio

PARCIALIDAD INDIGENA PIAPOCO DE COROZAL

Neve Herrera Rubio

HISTORIA DE LAS TECNICAS

Pierre Ducassé

CLASIFICACION DE LAS ARTESANIAS

TRADICIONALES DE COLOMBIA

Rosario Puerto de Galán y

Guillermo Abadía

SIMPOGIO DE ARTESANIA ESPAÑOLA

Daniel Giralt-Miracle

Miguel Durán Lorica Rodríguez

Raul Echarri

Vicente Aguilera Cerni.