

P/D:

LA ARTESANIA EN 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 condujeron al enriquecimiento en unas partes y al empobrecimiento en otras, por efecto de las relaciones establecidas por 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 arquitectura, en su organización social o en el campo de la medicina o de la astronomía, como en el caso de los aztecas que habían construido el calendario más exacto sin contar con teles -copios y poseían un complicadísimo sistema de escritura.

En el momento del descubrimiento de América existían tres grandes culturas: Aztecas (México), Inca (Perú) y Chibcha (Colombia). En Colombia otras grandes culturas habían desaparecido dejando las muestras de su existencia y su desarrollo, como es el caso de 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.

CESTERPA.- Se utilizaban diversos tipos de fibras vegetales para elaborar objetos para la caza y la pesca, la recolección y almacenamiento de productos agrícolas.

CERAMICA.- Igual que en el viejo mundo se utilizaban las técnicas del molde, el rollo y el modelado. El acabado presentaba la aplicación de técnicas de pintura positiva y -negativa. También exhibía técnicas de incisión y excisión y 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 la cerámica en la elaboración de urnas fu -nerarias.

TEJIDOS.- Principalmente se utilizó el algodón y el fique. Luego de trenzar en curz los juncos o fibras vegetales, el hombre primitivo amplió su labor sujetando las hebras más largas en un bastidor y así pudo comenzar con la trama y la urdimbre el más sencillo y ancestral tejido. En la época precolombiana se usaron telares verticales que están representados en los tunjos Chibchas.

ORFEBRERIA.- Los trabajos en oro elaborados en Colombia han sido considerados como los mejores de América. Su utilización fué especialmente decorativa.

PIEDRA.- Se elaboraban herramientas tales como: hachas, golpeadores, cuchillos y azue -tas. También se utilizó la piedra para tallar estatuas y lozas funerarias.

MADERA.- Su utilización fué más bien rústica aun cuando en la elaboración de bastones y algunos objetos ceremoniales se prestaba mucho esmero. La madera se utilizó especial -mente para la construcción de viviendas y herramientas de trabajo.

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 la venida de varios conquistadores que deseaban someter la población americana a su poder administrativo con fines básicamente económicos. El proceso de conquista que duró mucho tiempo ocasionó un contacto directo entre los aborígenes y los europeos. Este contacto produjo el mestizaje tanto de las gentes como de las culturas, incluyendo los negros que fueron traídos de África en calidad de esclavos cuando la población indígena disminuyó a causa de las enfermedades y de los choques que tuvieron con los conquistadores.

Con la conquista la CERAMICA indígena enriqueció su técnica del modelado utilizando el torno, traído por los españoles quienes además les enseñaron la técnica de vidriado. La lana, los telares de pedal, las agujas de tejer fueron también introducidos en aquella época. Además de las 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 se comenzó la utilización de nuevos materiales que desde siempre les había ofrecido el medio ambiente.

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 como lo expresa la Leyenda del Dorado. Con la conquista y la colonia muchas de las tradiciones españolas pasan a ser tan americanas como si se hubiesen originado en el nuevo continente.

Por ese y otros métodos la rueca sustituye en algunas regiones al huso en el hilado de la lana. Los pañolones de macrame forman parte del vestido femenino. La talla en los muebles y otros objetos, la forja en hierro y el repujado del cuero como el trabajo del mismo cuero también se introduce en Colombia conservando la tradición española, aún cuando fueron aprendidos por los indios y algunos negros.

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 ya 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.

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; pintura y escultura y otras actividades como platería, joyería, talabartería, retablería, imaginería, ebannería, etc.

La cultura de la raza negra no hizo 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 menos jóvenes habían aprendido de su antigua tradición en las lejanas tierras del Africa.

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

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 les 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 naciente producción capitalista de Colombia.

PRODUCCION ARTESANAL Y ARTESANIA.-

La producción artesanal nace con la humanidad como actividad complementaria de los quehaceres del hombre. La producción artesanal es un quehacer socio-económico de artículos útiles y de 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 conocimientos prácticos o intuitivos y experiencias adquiridas en el proceso de adiestramiento tradicional o sistemático.

La producción artesanal se divide en la producción de objetos y de servicios. Los objetos se dividen en utilitarios y de consumo. Los objetos de consumo comprenden 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 máquinas relativamente simples, tales como la dulcería, la panadería. etc.

La producción artesanal de servicios incluye, plomería, sastrería, modistería, servicio doméstico, zapatería (especialmente en cuanto a reparación se refiere).

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.

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

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 como las de adorno personal, 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 impuestas 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 él mismo no está en condiciones de elaborar completamente. A lo sumo podrá hacer algunas adaptaciones. En cuanto a la tecnología la artesanía puede aproximarse a la producción industrial, tal es 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.

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 relaciones de condicionamiento, determinación, se encuentra que los objetos dependen de los materiales y de la destreza humana y éstos del ambiente geográfico, por lo tanto 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. 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 en hacer cobijas en los materiales que son más adecuados para la cestería, aun 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, la creatividad que se circunscriben dentro de un ambiente de tradición más amplio.

Expresión Artística. - Este factor está orientado por la tradición cultural cuyos límites, como 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 y 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 instrumentos.

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 una cultura, la cual incluye los elementos materiales y la utilización de los mismos 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 presionando por una demanda exigente se dispondrá de tiempo suficiente y hasta excedente para confeccionarlo con gran esmero, pudiendo así exteriorizar la tradición cultural del artesano.

En síntesis, todos los factores de un producto artesanal están íntimamente relacionados hasta formar una unidad que es el mismo objeto. Sólo 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.