

CAPÍTULO 1

La artesanía

Producto de una actividad artística

¿QUÉ ES 1.1 LA ARTESANÍA?

La artesanía es el resultado de un proceso creativo que adquiere múltiples formas y se destinan a diversos usos; se convierte en una expresión derivada del arte, ya que poseen los elementos para ser considerados así, los cuales podemos conocer a partir de una observación estética, es decir, buscando la belleza, utilidad y rasgos de una pieza.

“La artesanía, es un mensaje del lenguaje específico del creador, tiempo y circunstancia, que están implícitas en sus obras, donde la naturaleza juega un papel de suma importancia... dando el origen necesario para hacerlas vivir, previendo de los materiales suficientes para tal fin” (Espejel, 1972). La artesanía es la creación de tradiciones populares, que se refleja en la elaboración de sencillos objetos para uso doméstico, decoración, para ornato personal y uso festivo o religioso.

Se caracteriza por ser parte de una tradición que pertenece a una herencia cultural que arranca desde la época de las grandes culturas indígenas, ésta se basa en la representación de una necesidad donde sus fundamentos se le atribuyen al arte.

México es uno de los pocos países que conservan todavía un rico inventario artesanal. La variedad, el volumen y el valor de su producción artesanal son muy importantes, por ello, se intenta construir una manifestación socio-cultural de las diferentes comunidades que integran nuestro país y así generar recursos, de cualquier índole que se le requiera.

FUNDAMENTOS 1.2 DE LA ARTESANÍA

-EL ARTE Y EL ARTE POPULAR-

El arte, es el medio por el cual el hombre ha logrado comprender, paso a paso la naturaleza de las cosas que le rodean, “es la evolución de todas aquellas funciones superiores que constituyen la actividad humana” (Borbolla, 1974). El arte es una forma de expresión en que se combina la satisfacción de una necesidad material y de una expresión sensorial que tiene el hombre.

La actividad artística se convierte en una representación de las formas que son tanto significativas como simbólicas, es un ejercicio de reinterpretación de su realidad y de las circunstancias que le afectan dentro de todas las realidades y de todos aquellos contextos que generan las circunstancias. El artista hace sobresalir la suya despertando los más diversos sentimientos desde alegría y beneplácito hasta una profunda reflexión.

Cuando se representa la actividad creativa del hombre y está indisolublemente ligada a su pasado, se le denomina “arte popular”; que es una expresión de creatividad que impregna y fecunda la vida común; podemos decir que está más cerca, de todos los componentes y escrituras de la cultura y de la vida de una comunidad, tanto de su pasado como de su proyección hacia el futuro; finalmente comprende todo lo que el mundo entiende.

Es por esto que una considerable parte de la producción del arte popular se hace con fines prácticos y no expresamente como objetos de arte, ya que las necesidades básicas tienen aunque no se quiera aceptar, un precio, intentando siempre que sea justo, para ambas partes.

RASGOS ESENCIALES 1.3 PARA IDENTIFICAR UNA ARTESANÍA

Para poder identificar una artesanía hay que tomar en cuenta ciertos aspectos que la caracterizan. Primero se debe identificar la materia prima que se utilizó, ya que cuando ésta es industrializada (es decir que el material que se ocupa no es extraído de la naturaleza sino que se compra ya hecho) no es considerada artesanía.

El siguiente paso es la simetría, ya que cada objeto cuenta con un lado idéntico al otro para generar una estabilidad. El color es el tercer aspecto, el artesano se basa en éstos para darle un pintoresco toque de personalidad a sus obras.

El juego de las formas y los temas que utiliza el artesano son una característica importante, ya que representa su modo de ver las cosas, sin disponer de un molde, todos los que tiene, él los crea, tiene la imagen mental de los objetos y lo expresa utilizando su ingenio.

“El adiestramiento del artesano es parte de la educación familiar” (Martínez, 1978). El artesano aprende de sus padres o familiares, esto hace que se participe activamente desde pequeño en las tareas de la producción hasta alcanzar el dominio.

Se adquiere la destreza manual y asimila las técnicas de trabajo al mismo tiempo que su sensibilidad va absorbiendo la tradición artística que representa formar con un material en bruto una bella artesanía.

La producción, conservación y transmisión a nuevas generaciones la hacen anónimamente. Esta transmisión se realiza por medio de adiestramiento práctico directo en el taller, sin intervención de autoridades, escuelas ni programas oficiales de ninguna naturaleza. Es un acto común y espontáneo.

-DIVISIÓN DE LAS ARTESANÍAS-

El universo artesanal explora lo desconocido a través de la creatividad que el artista prueba en sus obras, gracias a esa irregularidad se debe llegar a un punto donde el uso de sus elementos provoquen una división de las artesanías, para que así se le dé el uso más conveniente. Esta división de la artesanía debe ser de tres tipos: (la artesanía ornamental, la artesanía ceremonial y la artesanía utilitaria).

Las artesanías ceremoniales que se convierte en la esencia mística de innumerables festividades, permite que se viva el encanto de las ceremonias y ritos que le han dado vida a una tradición que se enaltece con la belleza y colorido.

Las artesanías utilitarias son las que están diseñadas para dar una utilidad básica a los objetos, reflejando las concepciones de un lugar y se convierten en testimonio de destreza en una expresión que adorna.

Las artesanías ornamentales son el alimento de los sentidos, el espíritu de las sensaciones más diversas. Este tipo de obras tienen un valor en su trabajo, en su significado, en su delicadeza estructural, en la perfección de sus trazos, en su fragilidad material, por lo que más allá de su uso está su atracción estética.

-DISTINCIÓN ENTRE ARTESANÍA Y MANUALIDAD-

La sociedad ha considerado durante muchos años a las artesanías como un sector importante en la economía de cada estado de la república, sin embargo los artesanos, no ven reflejado esto en su propia economía, se han enfrentado a un grave problema, a un producto con ciertas similitudes a la artesanía que se llama manualidad, éstas son más baratas y su producción es más sencilla que una pieza artesanal.

La manualidad es universal en sus alcances, en su capacidad de transformación e imaginación, ya que no tiene reglas establecidas, es sólo un modo de interpretar un hecho y un significado total o parcial, el criterio para hacerlo está incrustado en el sentir y hacer que unas manos obedezcan a un proceso mental que se convierte en una tendencia a organizar un equilibrio totalmente geométrico y en ocasiones asimétrico.

La artesanía a diferencia de la manualidad es un símbolo, un elemento que distingue a toda obra, que da una personalidad y significado propio, complementa a la línea, matiza el medio de expresión y distingue el estilo gracias a su proceso. Mientras que la manualidad se transforma en la percepción que se encuentra ante una falta aparente de elementos.

Conforme avanza la tecnología y se industrializa la producción, se van llenando las necesidades de la vida diaria, van desapareciendo ciertos objetos hechos a mano. Las manualidades no cumplen con la demanda, la durabilidad, la novedad, el precio y la evolución propia de toda una cultura, que son factores que caracterizan a la artesanía.

ENFOQUES DE LA

1.4 ACTIVIDAD DEL ARTESANO

-LA ARTESANÍA COMO HERENCIA CULTURAL-

Mahtar N Bow explica “La cultura es todo aquello que una comunidad ha creado y lo que ha llegado a ser gracias a esa creación, lo que ha producido en todos los dominios, donde ejerce su creatividad y el conjunto de los rasgos materiales y espirituales, que a lo largo de ese proceso han llegado a modelar su identidad y distinguirla de otra”.

Las artesanías pertenecen a una herencia cultural que se genera de una actividad artística. Las artesanías se unifican como un conjunto de fenómenos que generan lo cultural, en este contexto son consideradas como la representación de una realidad desarrollada por una colectividad. La herencia cultural es entonces lo que los artesanos les dejan a sus hijos por medio de su sangre y el aprendizaje desde muy pequeños acerca del oficio.

La cultura es una expresión concreta orientada a comprender el eterno devenir histórico de los pueblos, la artesanía es un elemento esencial para manifestar esos rasgos del ser humano, formulando así nuevas realidades inspiradas en ese pasado, expresándolo de muy diversas formas.

-LA ARTESANÍA COMO UNA TRADICIÓN ARTÍSTICA-

“Toda obra humana evoca una realidad en el espacio y el tiempo, ésta es más evidente cuando se trata de una obra de arte que representa la tradición artística de un pueblo y una cultura” (Artes de México, 1964). Artesanía y tradición han formado una simbiosis históricamente ligada a la actividad del hombre, que es una conjunción de herencia y extensión de padres e hijos. La tradición es donde las manifestaciones del hombre encuentran la inmortalidad para deleite de nuestros sentidos.

Las generaciones de artesanos nacieron a partir del acceso de los conocimientos más profundos de los sabios maestros; la sabiduría va en función de la perpetuidad de la actividad, vínculo que provoca la relación entre la artesanía y la tradición, que es una hermandad que recrea las manifestaciones culturales de cada estado de México.

Es entonces la artesanía una encarnación de esas creencias, es la tradición misma, es una muestra tangible del sentir del pueblo expresado por sus artistas, representa la valiosa herencia que desde antaño crece en cada lugar, su supervivencia depende de quién en ese momento la tiene en sus manos, sin embargo el mismo pueblo también es responsable de permitirles vivir, al hacerlos partícipes de sus ideas; al continuar dándoles una función y un uso.

Por eso es tan importante que todos conozcamos y difundamos este acervo cultural, porque es parte de nuestro modo de ser, es nuestra forma de ver, interpretar y expresar el mundo que nos rodea.

RELACIÓN DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS

ONN CAPÍTULO UNO

- (1) RUBIN DE LA BORBOLLA DANIEL, Arte popular de México. F.C.E. Vols. 19-20 México 1974 p.18
- (2) Enciclopedia Universal de Arte, Plaza and james S.A. Editores, Barcelona España, 1978, p.p. 6, 7
- (3) ESPEJEL CARLOS, "Las artesanías tradicionales de México", SEP. SETENTAS, México 1972, p.10
- (4) N BOW MATHAR, "Hacia una definición de Cultura", UNESCO, Estados unidos, Sin fecha, p.19
- (5) ARTES DE MEXICO, "Las artes populares y las Artes de México", México1964, p.p 5-7
- (6) MARTINEZ, PORFIRIO, "Artes popular y artesanías artísticas en México", ED. Jus, México 1978, p.p 21
- (7) <http://www.puebla.gob.mx/cultura/artesantias.html>
- (8) <http://elportaldemexico.com/artepopular/estadomexico.htm>

