

y, por tanto, sujeta a normas de mercado y calidad, así como de perfeccionamiento técnico, para satisfacer a una sociedad demandante y en constante evolución.

Es pertinente mencionar que todo objeto producido, ya sea del modo artesanal o industrial tiene una importancia intrínseca, pues refleja los valores de un pueblo que van desde lo tradicional hasta lo moderno pasando por política, religión, cultura y tecnología; es por eso que a través de los objetos se puede interpretar el perfil y la evolución de una cultura.

2. - ¿Qué se entiende como "tradicionalismo" en la artesanía?

Se define "tradicionalismo" como el conjunto de técnicas y acciones que se repiten de generación en generación, que sufre pocas transformaciones y que tiene sus raíces en valores históricos y socioculturales. Entendiendo los valores como el conjunto de características que nos identifican como sociedad: religión, cultura, tradición, historia, mezcla de razas etc. Del mismo modo, en el diseño tradicional, el "tradicionalismo" es la repetición de formas, colores y texturas que nos lleva a un estancamiento, a la falta de nuevas corrientes que generen un proceso evolutivo.

Pero no hay que olvidar que en un artesano se conjugan habilidad manual, concepción histórica y amor al oficio, además es un comerciante que satisface las demandas de una sociedad. Y en la medida que dé solución a esas demandas, su ingreso y su nivel de vida mejorarán.

La artesanía y su estado actual en la Mixteca Oaxaqueña

1. Definición

La artesanía se asocia obligadamente con los términos "cultura, tradición e idiosincrasia", que son distintivos de los pueblos. Se entiende el término "artesanía" como la familia de objetos en los que prevalece, en un alto porcentaje, el trabajo manual, la creatividad y el ingenio; todo esto alejado de los procesos de producción de modo industrial. Pero esto no significa, de ninguna manera, que la artesanía esté exenta del mundo objetual (el mundo de objetos con los que interaccionamos todos los días) que nos rodea

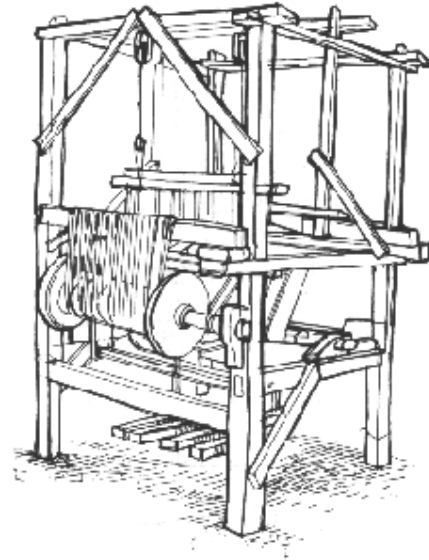
Y si una de las características del "tradicionalismo" en la artesanía es que sufre pocas transformaciones y la sociedad es dinámica y cambiante, entonces tenemos una contradicción. Una contradicción fundamentada en el hecho de que nuestra sociedad cambia día con día; surgen nuevas modas, cambios políticos, avances tecnológicos que delinean el muy cercano siglo XXI y de no evolucionar nuestra artesanía, se corre el riesgo de observar desde un escarpate el desarrollo y el avance en otros países.

3. - ¿La tradición y la cultura son símbolos de atraso en una comunidad artesana?

Cuando nuestros valores de tradición, cultura y fabricación artesanal se estancan, la brecha tecnológica en el campo del desarrollo de nuevos productos se agranda y es cuando se da el fenómeno del aislamiento. Es decir, nuestra artesanía permanece inmutable, pero no así el campo del desarrollo de nuevos productos con objetos estudiados comercialmente, emanados de las nuevas tecnologías en el uso de los materiales y las técnicas. Aislamiento provocado por el empuje de una sociedad dinámica que exige nuevas tendencias reflejadas en el diseño de objetos, además de una producción masiva de los mismos, pues la población aumenta día con día y demanda más satisfactores en forma de objetos. Y aquel artesano, taller o empresa que no esté preparado técnica y comercial-

mente para satisfacer estas demandas, tarde o temprano tiende a desaparecer.

TELAR COLONIAL O DE PEDALES

4. - ¿Cuál es la diferencia entre el proceso industrial y el artesanal?

Dentro del proceso industrial, debido a la producción de objetos en grandes volúmenes, fue necesario crear mecanismos de organización que permitieran de forma ordenada la manufactura de los productos en cada una de sus fases. Es por eso que se habla de organización industrial, control de calidad, mantenimiento, seguridad industrial, administración, etcétera.

En el caso del diseño, por lo general, se cuenta con un departamento o un profesional en determinada área que de una u otra manera emplea lo que es llamado "el modelo del proceso de diseño", que no es más que la búsqueda y detección de necesidades por medio de estudios de mercado, socio-culturales y ensayos de la forma. Todo esto con el fin de diseñar productos con una conciencia real y clara del mercado.

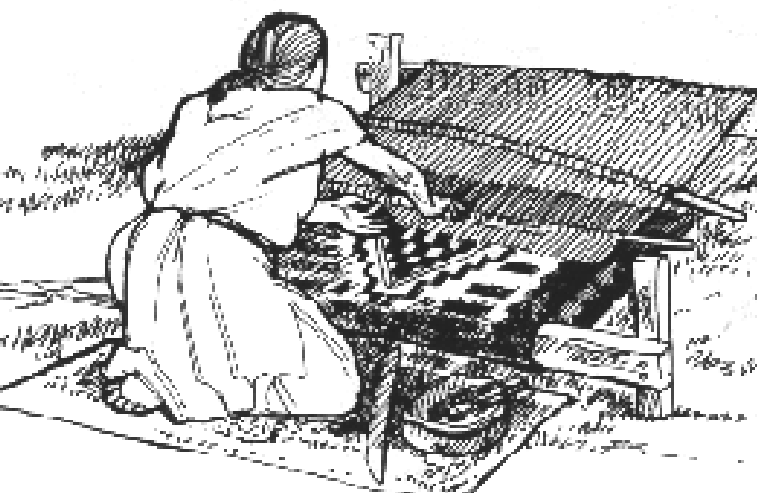
El proceso artesanal se caracteriza por un elevado porcentaje en la mano de obra y, en consecuencia, un des-

gaste físico mayor (problemas en la columna vertebral, vista cansada, reumas, artritis, pérdida de sensibilidad en los dedos), por una producción limitada guardando el sello particular del artesano, lo que hace una pieza diferente a la otra, debido a la intervención de las manos del artesano desde la fabricación de la pieza misma hasta el acabado y pintura.

La noción "una pieza diferente a otra" podría pensarse como una diferencia entre un proceso artesanal y uno industrial; pero en la realidad no es así, debido a que aun dentro del proceso industrial en el ramo artesanal, el acabado de las piezas es pintado a mano.

En esencia, el artesano es y debe ser un difusor de cultura, por el hecho de que los objetos que produce reflejan nuestras raíces en la más pura de las expresiones.

Quizá una de las mayores contradicciones de nuestros artesanos es que entre más dependan de la artesanía en sus formas tradicionales de producción, más aumenta el riesgo de mantenerse en niveles paupérrimos y de miseria.

TELAR DE ORIGEN PREHISPÁNICO: TELAR DE ESTACAS

5. - ¿Es posible una fusión entre el proceso industrial y el artesanal sin que se pierda el concepto "artesanía"?

El concepto de "artesanía" se encuentra en el uso de la forma, color, textura, elementos que tienen una relación directa con nuestros sentidos y una relación indirecta con el modo de fabricación (características físicas y químicas de los materiales, fases de producción, temperaturas de cocimiento, herramental utilizado etc.) que es desconocido por casi la totalidad de los usuarios o compradores. Es decir, en primera instancia, lo que determina la compra de una artesanía es el sentido de la vista, que tiene una relación directa con el uso de la forma y el color, y en segunda instancia, la textura y funcionalidad que tiene su relación con el tacto. Todo esto dentro del ámbito de producción "hecho a mano". Pero como compradores desconocemos el porcentaje real del "hecho a mano", la técnica y la herramienta utilizada. Todo esto se resume en "me gusta o no una artesanía". Esto nos da pauta para poner más énfasis en el trabajo intelectual (diseño y técnica) y disminuir el trabajo físico, sin eliminar el trabajo manual (que es prácticamente imposible si se habla de artesanía).

El eslabón que puede unir el proceso industrial y el artesanal es el diseño, ejercido de modo semi-industrial y darle prioridad a nuestros valores culturales e históricos para generar nuevas formas fundamentadas en la cosmovisión de nuestros ancestros; plasmarlos en nuevas generaciones de objetos estéticos o estéticos-funcionales con una visión de mercado actual. Sólo así se tendrá una proyección universal. Esto implica una disminución sensible en el porcentaje de mano de obra del artesano, por su incorporación a un proceso semiindustrial.

6. -Situación actual de nuestra artesanía

En Oaxaca se trabaja de modo artesanal el barro, la palma, las telas y el tallado en madera que, en ge-

neral, no han funcionado como promotores de ingresos para elevar el nivel de vida de los artesanos y sus familias.

A través del estudio exhaustivo y las visitas a las comunidades se encontraron las siguientes causas:

6.1 La tradición

En un afán de seguir la tradición al pie de la letra se mantiene estancado tanto el diseño como el modo de fabricación y ya no responden a las exigencias de un mercado en constante evolución.

Se parte de la premisa que todo objeto de diseño tiene que evolucionar o "fallecer" cuando ya no reúne las exigencias de un mercado en cuanto a calidad, cantidad, diseño, modo de producción, tecnología, requisitos de exportación; máxime cuando se habla de liberación de aranceles, Tratado de Libre Comercio y globalización del mercado.

6.2 Falta de capacitación

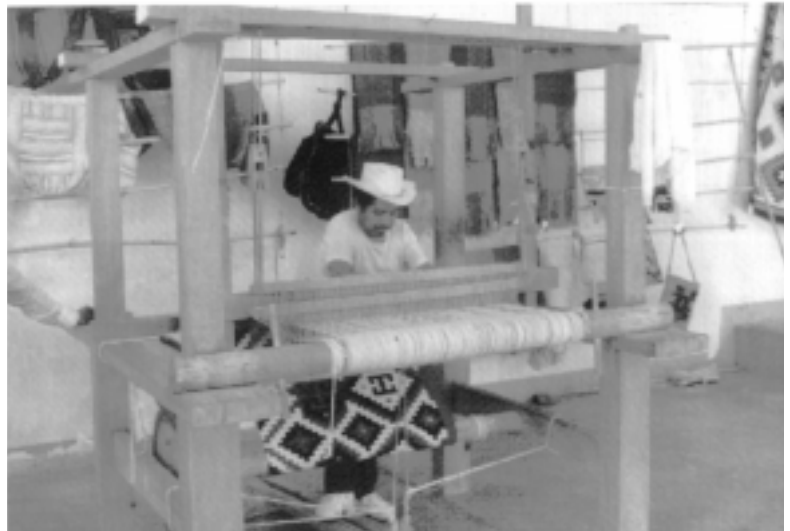
La falta de conocimientos técnicos es una limitante cuando se habla de calidad, cantidad y en muchos casos de diseño.

La falta de recursos técnicos tanto en conocimientos como en maquinaria trae consigo un panorama corto de posibilidades que va desde la concepción de la idea (diseño), pasando por la mejora de la materia prima y el producto terminado, hasta el empaque y el embalaje.

6.3 Falta de recursos

No hay recursos para la compra de máquinas simples y herramental.

6.4 Desconocimiento de mercados

TELAR COLONIAL

6.5 Bajo nivel de estudios

7. -¿ La ruptura con "el tradicionalismo"?

7.1 Retomar los valores culturales y proyectarlos

Retomar nuestros valores de tradición y cultura implica un gran reto así como regresar a nuestra esencia tomando como elemento principal el mundo de objetos que rodeaba a nuestras culturas prehispánicas, su función en el ámbito político, religioso, social y su evolución hasta nuestros días. Para que con un pie en el pasado y otro en el presente, de en medio del arco surjan nuevos estilos, caminos y vertientes (Rufino Tamayo retomó elementos de los códices y creó un estilo propio), reflejados en formas de diseño dentro del campo del desarrollo de nuevos productos para una sociedad que se encuentra a principios del siglo XXI.

7.2 Renovación técnica

Sería un error cerrar los ojos ante el avance de la ciencia y la tecnología en el campo de los materiales, de la experimentación y la maquinaria, como también sería un error implementar tecnología ajena o fuera de contexto; para tal caso es necesario diseñar máquinas simples que se ajusten a los requerimientos de producción de los artesanos y a su realidad social, esto es lo que se denomina "alternativa tecnológica".

7.3. -¿Alternativa tecnológica?

Algunos ejemplos de estas alternativas serían para hornos de gas, revolvedoras, tornos eléctricos, de pie, telares y máquinas de corte. Estas máquinas deberán tener los siguientes requerimientos de diseño:

- Simplicidad en su fabricación
- Sencillez en su uso y diseño
- Bajo costo unitario
- Partes y componentes de fácil adquisición en sus comunidades
- Bajo mantenimiento

Se menciona que las artesanías se están perdiendo, aunque es innegable que algunas ya se extinguieron o están por desaparecer en la medida que los artesanos emigran de su lugar de origen y se convierten en obreros, jornaleros o desempleados; sin embargo, las artesanías reviven cuando encuentran mercados nuevos. Este

es el camino para el rescate y revitalización de nuestras artesanías como parte de nuestro patrimonio cultural

Bibliografía

FRANYUTTI; Josine; Ross; Stachels, Ma. Elena, et. al *El pueblo de las nubes*. México. Ed. por Bayer de México, S.A. de C.V. , 1992

BONSIEPE, Gui, *Las 7 columnas del diseño*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1993

TUROK, Marta, *Cómo acercarse a la artesanía*, Ed. Plaza y Janés, Noviembre de 1988

RODRÍGUEZ M., Gerardo, *Manual de diseño Industrial*, Universidad Autónoma Metropolitana, Ed. G. Gilli, México, 1992

Videocasetes: *Grandes Maestros del arte popular 1,2*, F.C.E., 1994

Antonio Avendaño Grelle
Instituto de Diseño, Universidad Tecnológica de la Mixteca