

2

Planteamiento del problema

2.1 Prospectiva de la artesanía.

La artesanía en México así como en muchos países en vías de desarrollo es un oficio que constituye para los artesanos un instrumento que les facilita la vida es un medio que les permite sobrevivir.

Generalmente las que mayormente se dedican a este oficio y que son por lo tanto las depositarias de la cultura material en los pueblos indígenas, son y han sido las mujeres que en el caso de las artesanas a las que se pudo entrevistar por medio del estudio de campo, al día de hoy en el 2002 continúan en muchos casos reproduciendo prácticamente las mismas piezas utilitarias de innumerables generaciones atrás, por lo que fuera de su contexto son elementos decorativos y que difícilmente se usarían en la actualidad para la función que fueron creadas¹.

El futuro de la artesanía en México está pasando por momentos difíciles. En muchas comunidades, las indígenas Mexicanas dedican largas jornadas de trabajo a la artesanía que prácticamente solo les permite sobrevivir, no pueden darse el lujo de dejar de trabajar un día, porque simplemente no comerían, el problema es grave, pero no imposible de resolver. Sin embargo como bien apunta Bejar Navarro ²“ La ausencia de investigaciones sistémicas sobre la problemática en este aspecto en México, pueda deberse al desconocimiento del valor del tema, o de la utilidad práctica que puede proporcionar su conocimiento a muchos aspectos del desarrollo nacional.

¹ Maldonado, Tomás., El Diseño Industrial reconsiderado., Ediciones G. Gili, CG Diseño., 3ª Edición, España, 1993.

² Béjar Navarro, Raúl. El Mexicano, Aspectos culturales y psicosociales, Editado por UNAM., México, D, F., 1994.

Baste recordar algunos problemas tales como la transferencia de tecnología al campo, problemas humanos del cambio organizacional; desarrollo y participación de la población urbana; problemas de participación política.", etc.

Figura 1. Muchos artesanos venden sus productos en la vía pública a falta de recursos económicos.
Taxco, Guerrero.
Fotografía Jorge Gil Tejeda 2001.

En otras palabras y sigue más adelante Béjar Navarro “la falta de los valores, actitudes, percepciones, pensamiento y forma de comportamiento básico de la población Mexicana, genera muchos errores de interpretación del contenido, la forma y las ideas que deben expresarse para que tengan éxito las campañas que busquen movilizar a la población.”

La realidad del México contemporáneo es Caleidoscópica³, conviven infinidad de grupos sociales de diversas culturas, etnias, de ahí deriva la complejidad de generar instrumentos capaces de ayudar eficazmente a los artesanos mexicanos, dichas herramientas tienen pues que ser de una fácil lectura, el contenido la forma y las ideas se deben de adecuar a los diferentes grupos sociales.

Ahora bien si hablamos de las artesanas y de la ayuda que necesitan el problema se vuelve más complejo, ya que por su condición de mujeres además tienen que trabajar en las labores del hogar realizando funciones muy importantes como lo son la compra, la elaboración del nixtamal (preparación de la harina de maíz en donde se mezcla con elementos como la cal) para hacer las tortillas y un sinnúmero de productos que se derivan del maíz y que junto con el chile y los frijoles son la base de su alimentación, entre muchas otras actividades.

A las artesanas no les queda prácticamente tiempo para pensar en otras cosas. Como por ejemplo: pensar en un mejor porvenir, en crear mejores productos, en pedir asesoría al gobierno de la región para que las orientase alguna universidad, especialistas en cerámica, etc., para perfeccionar la producción, la elaboración de sus piezas, la generación de nuevas ideas, es decir de nuevos conceptos, nuevos productos, etc. Durante el estudio de campo se les preguntó esta cuestión a las artesanas a lo que respondían que: “Nosotras no somos ambiciosas, no deseamos más de lo que nuestro trabajo diario nos da, así estamos bien”, es decir se trata de una problemática cultural, de manera que la búsqueda de un mejor futuro para ellas, para sus familias y sus comunidades lo traducen como un elemento negativo, es decir que ellas no se pueden plantear el ambicionar un mejor futuro como si fuera negativo tan sólo el hecho de plantearse o de que les planteen dicha pregunta.

Por lo general las artesanas y los artesanos se comportaron de manera reservada, son gente sencilla que como se ha expuesto no se plantean un ritmo más intenso que el que les marca el ritmo de la naturaleza⁴, muchos de ellos y ellas no se han aventurado a ir más lejos

³ Munari, Bruno., *Artista e Designer.*, Edizioni Laterza., pp. 107, Roma, 1997.

“... Tutto fluisce e scorre come questo fiume, giorno e notte [...] Considerare il continuo flusso delle mutazioni vuol dire conoscere meglio il nostro mondo, vuol dire non cercare la verità assoluta una volta per sempre. Vuol dire capire che (l'eternità è oggi).

⁴ Arnheim, Rudolf., *Hacia una Psicología del Arte.*, Arte y entropía., pp. 325-332, Alianza, 1980.

del río de su pueblo a extraer el barro o del siguiente poblado para vender algunos de sus productos.

Figura 2. Indígena vendiendo productos de palma en el centro de Taxco, Guerrero México.

Foto Jorge Gil Tejeda. 2001.

"Cuando un Artesano utiliza la rueda de alfarero, la sierra o el torno, se da cuenta del curioso hecho de que llegar a la perfección –en el sentido concreto en que yo estoy usando la palabra- no es humano y que la herramienta mecánica consigue por su misma naturaleza lo que el hombre sólo logra a costa de un esfuerzo casi sobrehumano por superar su humanidad o ir más allá de ella. El corte recto, la curva simple, la simetría impecable, sólo se pueden lograr aplicando fuerzas sencillas. La herramienta mecánica es estúpida y por ello su producto es perfecto. El hombre por su parte es la organización de fuerzas más compleja de la existencia. [...] La complejidad bloquea la perfección, pero favorece la inteligencia y según el filósofo griego Anaxágoras, el hombre es la más inteligente de todas las criaturas porque tiene manos [...] Aristóteles, afirmaba que era más probable que el hombre estuviera dotado de manos por ser el más inteligente, idéntica observación más de dos mil años más tarde de Emmanuel Kant.

El futuro se plantea difícil porque el ritmo de trabajo que se requiere al día de hoy independientemente de lo que significa el conservar la cultura de un pueblo, es de mayor intensidad pero más aún también se trata de aportar mayor precisión, mayor calidad y no tan sólo del aumento del volumen.

Para que la artesanía no desaparezca y con ella gran parte de nuestra cultura es necesario ser propositivos y analizar el problema globalmente, desde qué es lo que pasa a nivel mundial.

Para ello debemos analizar lo que para individuos de diferentes culturas son las funciones prácticas, simbólicas, funcionales de los objetos. Por otra parte es importante analizar que los deseos de los individuos de diferentes culturas, incluso a nivel social, en cuanto a su modo de vida o lifestyle, cambian son diferentes y no tienen para el usuario el mismo valor formal, matérico, funcional, utilitario, etc.

Con esto se quiere decir que existen sociedades para las que actualmente predomina el gusto por consumir productos de un material que podría ser plástico y en otras predomina el gusto por la madera donde aplican materiales plásticos parecer madera, para permitir a esos productos ser más accesibles y agradables al público.

En la actualidad la tendencia mundial es a la globalización de la cultura, de acuerdo con Ono, M. M⁵, ***La adopción de un “diseño global”, demanda la creación de productos con un lenguaje universal, capaz de penetrar todas las barreras culturales, sociales, económicas, de variados mercados, no respetando las particularidades locales.***

Consecuentemente se obtiene como resultado la reorganización de la cultura de las sociedades y de los individuos, subordinados a los grupos dominantes en un sistema de producción unificada de los símbolos, dentro de una organización transnacional de la cultura ligada al capital multinacional, y más adelante se cuestiona “In this scenario, design has come across with the question of “Global design” versus “local design”, specially in national companies which have been incorporated by multinationals, taking in to account that the introduction of structures and organizational objectives, distinct and conflicting in relation to the local values, can be reflected in the creation of devices and practices, and even of distinct meanings of the reality, which consists the existential basis and philosophy of living for individuals and societies”.

⁵ Ono, M. M, Design and globalization-the role of the designer in relation to questions of cultural diversity. A case study at Electrolux of Brazil S:A and Multibrass S:A, Department of Industrial Design and Concurrent Engineering R&D Laboratory, Centro Federal de Educación Tecnológica de Paraná, Curitiba, Brazil, 1999.

La tendencia es que las grandes multinacionales controlen los mercados de países en vías de desarrollo, empleando mano de obra local, la venta de los productos es en grandes superficies o a grandes mayoristas que se encargan de distribuir sus productos.

Ante estos escenarios el futuro puede preverse fácilmente, la tendencia es que los y las artesanas pasen a la historia y que el arte popular no sea un elemento cotidiano en nuestras vidas. Únicamente sobrevivirán los mejores artesanos, los más capacitados, aquellos que pudieron evolucionar, que se adelantaron a los cambios culturales, sociales, para así conservar sus tradiciones.

Diversidad de aspectos culturales de cualquier sociedad están en constante cambio, el cambio no tiene porque ser bueno ni malo, simplemente es un factor que invade todos los órdenes de nuestra existencia; Sin embargo en los pueblos indígenas de México estos cambios aparentan no ser tan estrepitosos, tan violentos, parece ser que se presentan con suavidad, de manera acompasada, por ese motivo una intromisión vertiginosa en sus vidas resultaría desastrosa.

Existen ya en México algunos precedentes que han buscado abordar problemáticas artesanales; Resultan de gran interés: Las reuniones de reflexión y diseño sobre el futuro de las artesanías de Olinalá⁶ como parte de un proyecto de largo alcance; Así se han llevado a cabo una serie de reuniones de reflexión y diseño con los artesanos de Olinalá (en el estado de Guerrero en México) que al igual que muchos artesanos del país pasan por una grave crisis, que amenaza la supervivencia de las tradiciones artesanales.

En el caso de las cajas de Olinalá de madera aromática de lináloe, los artesanos se han encontrado frente a problemas de diferente índole como el de la sostenibilidad de los recursos naturales, escasez de la materia prima, severa deforestación de la zona, desconocimiento del ciclo de vida del árbol de lináloe y la casi desaparición del árbol de lináloe. Los problemas que encontraron desde el punto de vista de la producción fueron también muchos como ejemplo citamos, los problemas en la manufactura de las cajas y baúles y demás productos, las carpinterías no cuentan con buenas herramientas, los carpinteros no llevan a cabo un trabajo de calidad, ensambles mal hechos, las medidas de las piezas no son uniformes, etc. Desde el punto de vista social, falta de puestos de trabajo, pobreza, mano de obra mal pagada, migración a otros países, violencia, envidias entre los artesanos pobres y ricos. En la comercialización también hay una infinidad de problemas que se describen en dicha publicación, de carácter político, técnico, financiero, geográfico, culturales, etc.

⁶ Jiménez Guzmán, Jaime; Aguirre Vázquez, José., **El futuro de las artesanías de Olinalá, Guerrero.**, Reunión de reflexión y diseño sobre el futuro de las artesanías de Olinalá, U.A.M., Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. México, 1997.

La metodología empleada en la citada investigación se enriqueció con información de la conferencia de Fred Emery y Eric Trist en 1958-59 (Emery 1993-1994), que se centra en la filosofía participativa de la planeación, su enfoque como afirma Jiménez Guzmán coincide con el supuesto de que la planeación centralizada, impulsada “desde arriba” inhibe la creatividad de las personas involucradas.

Como resultado de esta iniciativa se elaboró un programa de trabajo donde el objetivo fue el encontrar soluciones a corto, medio y largo plazo para evitar que ese recurso, la madera de lináloe desapareciera de sus vidas, con la enorme problemática que este hecho generaría.

Los resultados de dichos grupos de trabajo son excelentes, pero es al final de las memorias de dicha reunión de reflexión que la sociedad de solidaridad social “Toltiti” de artesanos elabora un documento reflexivo que nos puede dar idea de la dimensión real del problema, y que textualmente en una de sus partes expone:

“En vista de la implementación del taller *curso, reflexión y diseño de los artesanos* la sociedad se permite emitir la siguiente opinión: El objetivo a largo plazo que proponen nos parece interesante y nos llamó mucho la atención; si bien es cierto que una economía global exige volumen y calidad en la producción artesanal esta tendría que intensificarse o en su defecto industrializar el proceso de producción y modernizar nuestras herramientas manuales, desde nuestro punto de vista, esta propuesta choca con nuestra realidad pues creemos que al industrializar nuestra producción dejaría de ser un producto artesanal manual y pasaríamos a producir en serie, de tal manera que estaríamos acelerando el desarraigo natural del proceso de producción y estaríamos atentando con nuestra propia cultura que por años hemos preservado y que ha dado valor a las piezas producidas por nosotros los artesanos pues en ello nuestros abuelos, padres y hermanos han dejado parte de su valor.”