

7

El Trabajo Artesanal

7.1 Problemática del Artesano.

7.1.1 Introducción.

El producto artesanal requiere de un cambio de imagen; Es decir se requiere de nuevas estrategias que le permitan a los usuarios percibir los objetos artesanales como productos más cercanos, una manera podría ser a través de la creación de productos únicos o de series limitadas que garantizan la personalización de producto.

Por otra parte para emprender un cambio en el taller artesanal es imprescindible pensar en la colaboración con profesionales de distintas áreas del conocimiento. En concreto para la mejora del producto y para la planeación estratégica del proyecto es imprescindible la colaboración con el diseñador para lograr desarrollar productos actuales y competitivos, productos que tomen en cuenta las necesidades del mercado, es decir productos que interesen a los jóvenes usuarios que son aquellos que recibirán el compromiso y la obligación de mantener y fomentar la evolución de la cultura material.

Si se pretende potenciar la cultura material artesana es imprescindible crear una cultura neo-artesanal, las bases existen, la tradición está presente, los materiales son los que siempre se han usado, pero esto no es suficiente. Estamos en una época en la que los gustos del consumidor son de carácter ecléctico, influidos por los poderosos medios de comunicación y por la convivencia continua con cientos de artículos innecesarios; Existen en la actualidad tipologías de productos tan heterogéneas que es asfixiante, ante esta problemática debemos aprovechar la coherencia, el contenido, la facultad de sentir y la belleza que tienen los productos artesanales.

Los organizadores de los talleres artesanales deben de considerar la posibilidad de trabajar con microempresas dedicadas a la neo-artesanía, para ello han de hacer uso de las nuevas

tecnologías en aquellas partes del proceso artesanal donde se requiera acelerar el proceso de manufactura; Si se quiere que el producto artesanal mexicano se venda y esté presente en los mercados internacionales es necesario que operen ciertas condiciones básicas entre las principales se encuentra una correcta comunicación (en cuestiones relacionadas con elementos proyectuales del producto, la marca, el embalaje, las aplicaciones), y contar con un equilibrio entre las prestaciones y el precio del producto, es decir fabricar productos de calidad, productos con excelentes acabados. Hoy en día la tecnología permite alcanzar cualquier estándar de calidad si se suma a esta calidad la riqueza cultural aunada al valor conceptual, factor fundamental, así como a la creatividad, lo funcional, y lo económico, generado por los procesos del diseño. Todo esto permite hipotizar en un escenario futuro, extraordinario, de valiosas proporciones para la cultura y la sociedad de nuestro país.

Como herederos e hijos de muchas de las más antiguas e importantes civilizaciones del pasado se considera que es una obligación y un compromiso crear una nueva organización que sirva como plataforma para que la artesanía evolucione hacia un mejor futuro.

Parece ser que a diferencia de otros países la artesanía mexicana tiene un lugar propio, es cierto al menos por ahora, la artesanía mexicana como resultado de una herencia cultural extraordinaria cuenta en México y en algunos países con respeto y admiración, pero es prudente y necesario reflexionar sobre los procesos productivos actuales de que hace uso el artesano. Hace falta situarse en un contexto global y de análisis histórico, es importante reflexionar acerca de cuáles son las metodologías que se emplean en la actualidad, cuáles son los modelos de aprendizaje con los que cuentan los artesanos, cuestionar qué ha aportado la artesanía a México y al mundo y analizar que se pretende aportar en un futuro a corto, mediano y largo plazo, es importante definir cuáles son los objetivos que se han marcado los diferentes grupos de artesanos como conjunto, cuáles son las estrategias que pretenden emplear frente al fenómeno de la globalización.

7.1.2 La Cultura Popular Nacional.

El término popular se encuadra dentro de una dinámica de aceptación en la población y adquiere su expresión elevándola a cultura nacional como consecuencia de una voluntad unificadora.

Pero en la realidad cotidiana el término popular hace alusión al conocimiento y a las costumbres resultantes de la experiencia directa del individuo en su cultura, el término popular se aplica a lo que proviene de la gran masa social, del amplio sector de población que, por su situación económica y social, contrasta con los grupos minoritarios que cuentan con el poder y la riqueza.

El concepto de popular no coincide con el concepto de lo nacional, es por eso que los Estados trabajan a nivel político para lograr una unidad cultural, con el objetivo de hacer coincidir lo nacional con lo popular.

Se cree que el problema es de carácter económico, en donde la minoría que posee el poder y la riqueza, cuentan con los recursos para producir y hacer que se produzca el arte, hacer uso de la mas alta tecnología, o dominar el curso político intelectual de un país. En consecuencia establecer el paradigma de la cultura y de lo que culturalmente es lo nacional. Esta es la razón, que lo popular, que por otra parte es lo que se encuentra en México en su mayoría, no coincida con los valores culturales de la minoría.

En consecuencia como sucede con el agua y el aceite, las "formas selectas" representativas de los altos valores culturales y espirituales se separan decididamente de las "formas comunes" donde se expresa lo que aparentemente resulta para algunos, los menos, lo común.

Ambos mundos plasman sus ideas y su cultura haciendo visible la cultura material donde se expresan sus emociones, sentimientos, necesidades, gustos e impulsos. Los contenidos intelectuales se expresan en la cultura material, donde se elaboran y conciben a la belleza, y a la estética y se asimilan de manera muy distinta.

La profunda diferenciación entre clases sociales prevalecientes en México produce una difícil comprensión mutua que se manifiesta en la existencia de una sociedad muy heterogénea, en la que las formas de vida, los anhelos son muy diferentes.

7.1.3 La labor de rescate de tradiciones en Europa.

En 1994 con motivo de la exposición Helden der Krise organizada por Alemania como parte de una de las exposiciones de la primavera del diseño de 1995 y que se llevó a cabo en el palacio de la virreina, Georg Christoph Bertsch, comisario de la muestra propuso y publicó una nueva red denominación de las corrientes cualitativas del diseño en España-Cataluña, y rebautizó a esta actividad como "la nueva artesanía", pronto esta corriente abrazaría productos manuales o pseudo manuales con una edición limitada que debería convenirse por especialidades. Su diseño podría mostrar aspectos de autenticidad en lo que se refiere a los materiales empleados.

Parece necesario que una empresa u organismo respalde o certifique un diseño original, registrado o patentado. Jordi Torres estudioso de la Escuela Elisava de Diseño hace una propuesta de clasificación, crea una denominación de los productos artesanales: La nueva artesanía, arte de edición limitada, e industria artesanal.

El arte de edición limitada viene a ser el que en México producen los Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, que elaboran piezas artísticas elaboradas con materiales, tradiciones y técnicas tradicionales.

La industria artesanal sería aquella que elaborara productos seriados de edición limitada, y que incorporara a los procesos manuales que le caracterizan como artesanal, tecnologías modernas técnico productivas; En México existen este tipo de industrias artesanales aunque en menor número.

En la investigación de campo que se ha llevado a cabo en México sucedió una experiencia que marcó el inicio de una interesante serie de entrevistas. En México se ha tenido la oportunidad de conocer a un artesano que se especializa únicamente en reparar sillas que tienen el respaldo y el asiento de Bejuco (fibras naturales de bambú que se entretajan con motivos geométricos que sirven para hacer asientos y respaldos de sillas) y que mientras trabajaba ha explicado que la materia prima se importa de Japón, ya fuera tejida en grandes rollos o en las astillas que se compraban en carreteras. Es sorprendente su proceso de trabajo: con unas tijeras corta una hoja de bejuco hasta darle la forma del asiento, después inyecta el pegamento en los orificios por los que hubiera tenido que entretajar la fibra, pero al contrario de lo que pudiera pensarse este anti-artesano ayudado por una herramienta hacía coincidir los bordes de la mayor que previamente había cortado e introducía a presión dentro de dichos orificios las despiece de las terminaciones del material entrecortado. El resultado era penoso y hace recordar una anécdota antagónica y que vivió Martín Ruiz de Azúa en Francia en donde conoció a un artesano especializado en emparejar sillas (maître pailleur) y que le explicaba que su trabajo consistía en un largo y cuidadoso proceso que se iniciaba con el cuidadoso cultivo de la hierba y la paja con se limitaba exclusivamente a emparejar sillas antiguas, cuidadoso y perfeccionista intentaba mejorar su técnica siempre teniendo en cuenta criterios de candidato y no de rendimiento económico. Su límite de producción era una silla al día pero que le permitía ganarse muy bien la vida.

La gran sorpresa surgió al final de su encuentro cuando dijo "vosotros, los diseñadores, ¿no podríais pensar en otras aplicaciones para la paja?. Estoy harto de hacer sillas". Azúa no supo que responder pensó para él que su técnica, el material e incluso su vida se integraban de una forma casi mágica en la sillas que hacía y que ningún diseñador podría mejorar aquello que el tiempo y la tradición habían hecho perfecto.

Es extraordinaria la diferencia que existe entre estos dos artesanos, uno aprendiz de un oficio para sobrevivir, y el otro un gran maestro artesano que sorprendentemente tal vez sin darse cuenta le planteó a ese diseñador un reto al enfrentarlo con el deseo de evolución, con el deseo de ir a más, de poder crear haciendo uso de las herramientas de proyección, El reto planteado por este artesano parece extraordinario, y tan simple de abordar con el hecho de iniciar una experimentación, comenzar a pensar sobre las necesidades nuevas locales y de los pueblos cercanos. Es tan simple como pensar en las costumbres con las que cuentan los habitantes de aquella región, cómo comen, toman vino en las comidas o en las cenas, en las propiedades de sus grandes cavas de vino, en su consumo de fruta o

verdura, en cómo decoran sus casas, cómo son sus reuniones familiares, etc. Conocer todo esto va a permitir descubrir que es un gran número de productos los que se pueden fabricar con ese material y que podrían encontrar un lugar en los hogares de aquellas personas: canastas, centros de mesa tejidos en paja y hierba, porta botellas para el vino, manteles de paja y hierba, bolsos de paja, sombreros de paja, cavas de paja, etc. o utilizar el principio del tejido de fibras naturales, es decir las combinaciones tradicionales conjuntamente con los materiales como fibras de nylon, seda, kevlar, carbono, alambre de acero, etc.

Para desarrollar productos técnicos que hacen uso de las técnicas tradicionales, podrían ser bolsos más resistentes para cargar cosas pesadas, finas y elegantes así como coloridas cortinas, mantelería, bolsos, chales en seda; o unos nuevos y más resistentes respaldos y asientos en fibras de kevlar entretejidas para nuevos y novedosos sofás, chair longe, sillas, etc.

Con este ejemplo se demuestra que los artesanos quieren mejorar su condición pero en muchos casos no saben cómo, son observadores y conocedores que existe un mundo profesional que les puede ayudar, que saben que siempre es posible mejorar, que las ideas nunca se agotan, son pocas son las ocasiones en que un artesano solicita ayuda, esas oportunidades no hay que dejarlas pasar, siempre existe un modo de ayudar.

La artesanía y sus técnicas así como sus tradiciones y materiales son fuente de conocimiento, en muchos casos han alcanzado en la persona de los grandes maestros del arte popular un alto grado de perfección, pero no encuentra en los jóvenes el relevo de transmisión generacional, aunado a la falta de canales de comercialización que faciliten la venta de los productos artesanales. Así surge la necesidad de un nuevo diálogo con el diseño en donde la tradición del artesano tiene mucho que aportar a la cultura industrial del diseño sin que esto suponga un retroceso en los modelos de producción, todo lo contrario no sólo se pretende hacer uso del trabajo hecho a mano, orgánico, sino instrumentalizar esta sabiduría para poder potenciarla con la alta tecnología.

El artesano se tiene que desarrollar pensando en dar respuesta a problemas concretos, tiene que evolucionar pensando en que se encuentra inmerso en una economía de conjunto. De allí que los atributos de la artesanía demanden ser cuidadosamente heredados dependiendo del mercado al que van dirigidos, cultura, país, sexo, edad, entre otros. Atributos de la artesanía que viven en el artesano como un conjunto de técnicas, materiales y tradiciones. Transformar la artesanía en una pieza de un museo es un error, para los que se aventuran a pensar de esa manera se dirigen al fracaso. Los artesanos en su conjunto deben de evolucionar pensando en las mejoras como conjunto, buscando la permanencia de productos artesanales, deseando que permanezca en la vida cotidiana de los individuos. No se puede abordar este problema sin verlo desde la lógica de un enorme sistema compuesto de múltiples subsistemas en el que se vive inmerso, esta compleja mecánica cuenta con

reglas, y movimientos, muy específicos que van marcando los diferentes compases de una dinámica determinada.

Por lo que se refiere a la utilidad de los productos artesanales, ésta no debe verse ensombrecida por la búsqueda estética del producto, en los productos deberán verse plasmada la singularidad en la creación y la innovación considerando que se cuenta con un gran número de tecnologías que facilitan este objetivo. Por el tipo de desarrollo social que se está reproduciendo en un gran número de países, como resultado se están produciendo iniciativas como la del gobierno de Bélgica que son importantes de ser analizadas.

La artesanía que había constituido la gloria de Bélgica en la edad Media se veía ahora reimportada en el primer cuarto de siglo veinte.

Es entonces que la artesanía belga encuentra una nueva amplitud que no hará sino aumentar en el transcurso de las últimas décadas hasta el día en que tres manufacturas y un taller están trabajando de nuevo en Malinas y en Bruselas.

Desde 1860 se produjo la reapertura de los talleres pero fue preciso esperar hasta los años treinta para volver en Bélgica a producir, como en Francia tímidos intentos de renovación artística del arte de la tapicería que había venido contándose únicamente en la reproducción de los antiguos tapices.

En México se produjo el fenómeno contrario a pesar de la conquista de los españoles y varios siglos de dominación, la artesanía jamás se perdió, sigue tan presente como entonces, técnicas, tradiciones, materiales, son elementos cotidianos presentes día a día.

7.1.4 Tradición perdida.

En la exposición de Bruselas de 1935, surgían tres tapicerías cuyos cartones se debían a artistas contemporáneos, y decoraban el salón de honor del pabellón belga. Al año siguiente Henry Van de Velde, del que empezamos a descubrir el papel fundamental que ha desempeñado en la renovación de la arquitectura y de las artes decorativas, recomendaba, en su calidad de presidente del comité técnico de la sección belga en la exposición de París de 1937, la ejecución de 10 tapicerías modernas de las que al parecer no se ha dado la suficiente importancia.

El grupo "Forces murales" nacido en Tournai en 1947 da vida nueva a los cartones. E. Dubrunfaut, R. Sumville y Deltour emplean el lenguaje que se expresa a partir de la lana con la fuerza y la plenitud que hicieron de ella un medio sin par de expresión entre los cartoneros y tejedores del medievo en Bélgica, que es una de las antiguas capitales de la tapicería. Artistas y artesanos en una admirable labor de equipo, le insuflaron a la tapicería los nuevos principios:

1. Amplificación y rigor de la forma.

2. Reducción de la gama de tonalidades.
3. Empleos del "punto grueso", que ya en dicho momento caracterizaba los trabajos de Lurcat en Aubusson.
4. Marcaron sus obras con el sello de una profunda humanidad que va más allá de lo que será llamado un realismo intransigente.
5. Búsqueda de algo muy diferente a la imagineria tradicional.

La renovación de la cerámica partió de los movimientos de las Artes Decorativas a fines del siglo pasado en Inglaterra donde William Morris y Rosetti, entre otros, estaban preocupados por la industrialización y el negocio, sin dejar lugar alguno a la libre búsqueda.

De igual manera a inicios del siglo XXI empezó la segunda etapa de industrialización en Europa, países como: España, Francia, Inglaterra y Alemania se encuentran trabajando por rescatar las antiguas tradiciones que como en el caso de Bélgica habían desaparecido hace siglos.

En el caso de Bélgica un grupo de artistas pensaron en recordarle al artesano los misteriosos recursos del arte de la cerámica y enseñarle a imprimir libremente en la tierra la marca de su genio peculiar, en la que la razón se conjuga al sueño y a la fantasía.

Pierre Caille es un innovador que contribuyó enormemente al despertar de la cerámica. Descubierto en 1937 por Henry Van de Velde, en la búsqueda de jóvenes talentos, para presentar a Bélgica en la exposición de París. Caille emprendió desde el comienzo, en esa época del funcionalismo, el camino de la fantasía en el que sonreían flores y se cruzaron múltiples y extraños seres.

Algunos de los talleres de cerámica que cambiaron la historia de la cerámica en Bélgica son:

1. La matriz de Nimy, "**La maitrise de Nimy**", taller del Henao 1943-1950. Bajo la dirección de Raoul Godefroid, emprendieron la modernización de la producción de una deleznable manufactura, cobraron también al margen de todos la preocupación del turismo de la forma modelando figuras al gusto de una fantasía unas veces lírica, otras narrativa.

2. El taller del Oso, "**L'Atelier de Dour**", taller regional, carbonera del Henao. Bajo la dirección de Roger Somville. Algunos jóvenes, pusieron su entusiasmo y sus dotes al servicio de un arte de raigambre popular, las decoraciones de las fuentes, de los jarrones y de los lienzos. Así como las figuras, se inspiran en el mundo animal: peces, aves y pájaros, se transcriben en esmaltes. Prolongan soldadas escenas del vivir cotidiano, de las gentes del taller, en la fábrica o de la de gleba. Sus piezas son únicas, dotadas de auténticas cualidades artesanales y decorativas.

Cuadro 6. Talleres de cerámica que cambiaron la historia de la cerámica en Bélgica.

En resumen, estéticamente los artesanos de todo el mundo, se inspiran en los mismos elementos: El hombre, dios, la mujer, los peces, los pájaros, el nacimiento, la muerte. Lo que cambian son las metodologías, los medios disponibles como son: materiales, recursos lingüísticos, conceptuales, figuras, semiótica, la cultura, los colores, texturas, formas,

gráficos decorativos que en algunos casos se repiten (representaciones simbólicas de la naturaleza), para desarrollar su cultura material.

7.2 Limitaciones

El origen y desarrollo de la desigualdad social en México es de carácter sistémico por lo que es necesario analizar una serie de acontecimientos que se produjeron a partir de la conquista de México y que persisten hasta nuestros días.

Para identificar las causas que originan la desigualdad algunos sociólogos han desarrollado ciertas teorías que pueden situarse en dos grupos¹:

1. *Los funcionalistas*: para ellos la desigualdad social es inevitable porque no todos los hombres tienen la misma capacidad ni idéntica preparación, por lo tanto, no todos pueden obtener el mismo bienestar económico.
2. *Los teóricos*: que enfoca la desigualdad social desde el punto de vista de los distintos individuos y sus grupos que existen en la sociedad. Para esta corriente la desigualdad es consecuencia de la lucha por los bienes y servicios de los que hay escasez para ellos es necesario hacer uso de los elementos de explotación, dominación y coerción.

Dos indicadores más confiables y que se emplean en los estudios sociológicos, son los que tienen que ver con la seguridad social, la educación, la distribución de ingresos y la propiedad burda. La desigualdad produce limitaciones entre los miembros pero no suceda, dichas limitaciones emitan el bienestar de los individuos, limitando campo de acción y de trabajo. Para efectos de esta investigación se han incluido cuatro grupos de variables que originan limitaciones para el grupo de los artesanos mexicanos.

7.2.1 Limitantes Histórico-Geográficas.

Ya desde tiempos de la conquista, España sufría de problemas en su economía, existía un fuerte centralismo y absolutismo que injustamente distribuían la riqueza con desigualdad. Esta organización social y política se trasplantó a México. Las comunidades indígenas fueron marginadas, desprotegidas y empobrecidas hasta el límite de supervivencia, discriminación racial y un control centralista político y económico en donde se llevaron a cabo procesos de acumulación entre las clases privilegiadas y una mala distribución de los recursos a nivel nacional. Estas entre otras son las causas de que aún en nuestros días

---

¹ Stern, Claudio., La desigualdad social, teorías de la estratificación y movilidad social. Editorial SEP Setentas. Núm. 147. Tomo I, II. México, 1974.

muchas comunidades indígenas, no obstante la implantación de diversos planes, se encuentran con un enorme atraso en cuanto su desarrollo cultural, económico, tecnológico y social.

Muchas de las técnicas que emplean nuestros artesanos no se desarrollaron debido a que estas comunidades permanecieron aisladas. En algunas de estas comunidades se resolvió parte del conocimiento técnico de materiales y productivo de los españoles, pero no fue suficiente para alcanzar el nivel con el que cuentan muchos países del primer mundo en la actualidad.

Desde la perspectiva secuencial de dominio, los conquistadores hicieron la consolidación política que iniciaron los toltecas, aztecas, tarascos, mixtecas y zapotecas, capitalizando la estructura social básica e incluyendo modificaciones operativas en los sistemas indígenas de tributos, la esclavitud, tenencia de la tierra, organización social y costumbres. Ubicaron a las comunidades indígenas en el marco del sistema político español utilizando a los jefes nativos (nobleza que participó durante la lucha armada), estableciendo hábitos más sólidos, vinculando formas de gobierno indígena y peninsular, la imposición de la religión, incluyendo ideas políticas españolas en especial la idea del monarca como señor universal.

Estos acontecimientos históricos son los que en realidad han generado las limitaciones más difíciles de superar, como se pudo observar en la investigación de campo muchos de estos artesanos indígenas se mantienen al margen de los acontecimientos, muchos de ellos a lo largo de la investigación mantenían su distancia, desconfiaban, muchos de ellos inmersos en un mundo que se encuentra apartado de la realidad, algunos de ellos no saben ni leer ni escribir y hablan con dificultad el español. Nos llamó la atención que no sienten seguridad en sí mismos, algunos de ellos tienen fuertes barreras mentales: “no lo merezco, no creo poder hacerlo, es lo único que sé hacer, no soy ambiciosa, me conformo con lo que tengo y lo que se coma...”.

En muchos casos, aunque no en todos, se sienten vencidos antes de comenzar con alguna labor, probablemente tiene que ver con la desprotección que sienten los artesanos que seguramente saben que no cuentan con suficientes conocimientos ni asesoría, comunicación, cooperación de otros artesanos, alguien a quien preguntar y de quien aprender a mejorar o adquirir técnicas nuevas, a profesionalizarse, prepararse y ser capaces de competir disfrutando el trabajo que hacen. Porque saben que lo hacen bien y que cuando venden sus productos los felicitan o se van con caras alegres. Esta es una limitación enorme que afecta a muchos artesanos y que en realidad es fácil de solucionar. Es necesario transmitirles que no hay nada que con trabajo duro y constante no se pueda solucionar.

Sumado a estas limitaciones se encuentran las limitaciones geográficas. El clima de México es muy variado encontramos zonas donde llueve en exceso y diario, y zonas desérticas.

Gran parte de las dos mejores tierras que se encontraban al norte del país se perdieron en la guerra que se mantuvo con los Estados Unidos. La mayor parte de las tierras en México son poco fértiles. Una cuarta parte del territorio nacional es montañoso, la mitad del territorio nacional tiene clima templado, el resto del país tiene lluvias tropicales. La geografía de México es montañosa lo cual dificulta mucho su comunicación, así como la agricultura a gran escala, los sistemas montañosos dividen el país en muchas regiones y dificultan la cooperación entre regiones, lo que ha generado desigualdades técnicas, culturales, de desarrollo e intercambio tecnológico.

El mayor progreso se encuentra centralizado en el Distrito Federal y el norte del país. Las regiones del suroeste del país cuentan con un atraso sin precedentes, concretamente en el estado de Oaxaca que es donde en un futuro próximo pretendemos crear una serie de micro empresas Neo-artesanales que permitan la revitalización de la región mixteca, actualmente no se localiza ninguna industria. Medellín, A. habla acerca de las diferencias de crecimiento económico en las diferentes regiones de México y asegura que la distancia que existe entre las regiones más productivas económicamente y las menos favorecidas ha aumentado. El desarrollo se ha producido de manera desigual a pesar de que el desarrollo de una región se puede mejorar teniendo como base una buena organización y comunicación entre sus miembros².

Por lo general los artesanos hacen uso de los mismos materiales, en ocasiones cambian los tipos de madera o arcillas, los tipos de rocas, mármoles, así como los procesos que emplean para transformar la materia en productos.

Los artesanos se distribuyen a lo largo del Territorio Nacional y por lo general existen artesanos que por su ubicación geográfica cuentan tanto con una mayor cantidad de recursos naturales que les facilitan el trabajo, como de una mejor distribución, así como una eficiente distribución de sus productos, de tal suerte que estos se venden con fluidez.

7.2.2 Problemática actual.

Muchos artesanos se encuentran en comunidades aisladas, por lo que para llegar a ellas el único medio el transporte es el recorrer los caminos sobre animales (mulas) o a pie, en muchos de los casos son caminos de tierra que tienen que ser reparados continuamente porque de otro modo serían intransitables. A pesar de contar con carreteras cercanas los artesanos encuentran muchas dificultades en vender sus productos en los mercados o a pequeños mayoristas que les pagan precios muy bajos por sus mercancías. Es importante tener en cuenta la realidad del artesano y tener en cuenta que muchos de ellos son

---

² Medellín, Rodrigo hace referencia a la dinámica del distanciamiento económico social en México en: *Disyuntivas sociales; presente y futuro de la sociedad mexicana II*. México SEP Setentas. 1981.

personas sin preparación que encuentran difícil desplazarse más allá del pueblo vecino al propio.

Pensar en ir a la ciudad y ponerse en contacto con algún mayorista resulta imposible para el artesano porque lo que ganara vendiendo sus productos, ejemplificando con el caso de las ollas de barro, no sería suficiente para pagar el costo del transporte, además de que es necesario pensar en el costo que significa transportar sus productos, y cuál sería el volumen en metros cúbicos que le permitirían llevar en él.

Existen mayoristas, que llegan a "rancherías" (pueblos muy pequeños y/o aislados) en donde los indígenas bajan de las sierras o montes para vender en mercados provisionales que por lo general son los sábados y los domingos en donde venden sus productos e incluso los cambian (trueque) por otros.

Los artesanos mexicanos se encuentran con muchos problemas, es por eso que la mayoría solo piensa en emigrar hacia los Estados Unidos.

Cuando los indígenas no pueden desarrollar un medio seguro para sobrevivir, como lo son generalmente la artesanía o la agricultura, tienen que partir a la capital del estado, donde se encuentran de peones, obreros de la construcción, en servicios, si es que encuentran empleo por que por lo general sus experiencias en la capital son bastante negativas. Es entonces que deciden dar el salto a los Estados Unidos.

Un problema añadido es que a pesar que entorno a ellos se encuentren recursos materiales vírgenes, muchos de ellos tienen dueño: latifundistas, que son propietarios de grandes extensiones de tierra y de todo lo que en ella se encuentre. Por lo que en muchas ocasiones las artesanías que elaboran llegan a ser de pequeñas ramas de árboles secos, o una piedra que tallan y decoran o la arcilla que recogen del fondo de un río casi seco.

Otros sin embargo, como se ha mencionado son más afortunados, es el caso de algunos de los pueblos que visitamos en el estado de Oaxaca en donde los pobladores son dueños de minas de arcilla de enormes proporciones de donde extraen el material plástico de cualidades extraordinarias para la elaboración de productos artesanales. Allí elaboran artísticas piezas de barro Negro, conocido en todo el mundo.

7.2.3 Limitaciones étnico-demográficas.

Según los datos del censo de 1980; 18% de las localidades del país eran urbanas, es decir, que tenían una población superior a los 20.000 habitantes. El 99% de las localidades eran rurales con menos de 5,000 habitantes y las de tipo mixto de 5,000 a 20,000.

Aquellas localidades de menos de 1000 habitantes representan el 94% del total. Se cuenta con 19 localidades urbanas de más de 500.000 habitantes hasta el año de 1980, localidades de menos de 1000 habitantes son más de 118.000 en ese mismo año para año de 1980. El 50% de la población era urbana y el 24% se localizaba en cuatro ciudades, que implican una

elevada concentración de recursos económicos, que necesariamente se toman de otras regiones para cubrir el costo excesivo que representa el crecimiento urbano, es así que económicamente se dejan desprotegidas a las poblaciones rurales.

Otro de los factores que son determinantes para limitar a los artesanos es la gran diversidad de lenguas que se hablan en las distintas etnias que forman el México de hoy. Los grupos étnicos nativos han desarrollado sus estilos culturales híbridos sin integrarse al esquema nacional. Los diferentes grupos han tenido sólo dos alternativas: desestructurarse socialmente, perdiendo su identidad, o mantenerse como unidades étnicas, lingüísticamente diferenciadas, pasando a formar parte del campesinado marginal y articulados con la sociedad y la economía nacional en calidad de sector de subsistencia y fuerza laboral barata.

La densidad étnica y cultural de México plantea la necesidad de un conocimiento particular y detallado de la población hablante de lenguas indígenas, la cual ha constituido un factor esencial en la trayectoria histórica del país³.

En 1990 había en el país 5 millones 302 mil personas de cinco años y más, que hablaban alguna lengua indígena, las cuales se concentraban en un 93% en 13 entidades ubicadas en las regiones centro, sur y suroeste del territorio nacional.

Por entidad federativa las mayores concentraciones de hablantes corresponden a los estados de: Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Por otra parte su ritmo de crecimiento entre 1970 y 1990 fue de 2.6% promedio anual, que es igual a la tasa de crecimiento de la población total del país en este mismo periodo.

Estadísticas para 1980	Cantidad o porcentaje.	Habitantes.
Localidades urbanas.	19%	5,000 a 20,000.
Localidades rurales.	99%	Hasta 5000.
Localidades rurales.	94%	Hasta 1000
Localidades urbanas.	19	Más de 500,000 c/u.
Localidades rurales.	118,000	Menos de 1000.

Tabla 4. Habitantes en localidades urbanas y rurales.

La pirámide poblacional de los habitantes de lengua indígena muestra una población relativamente joven, con un 40% de población menor de 15 años y una edad media de 20

³ INEGI XI Censo General de Población y Vivienda. Población hablante de lengua indígena en México.

años. En cuanto a la composición por sexo, se registra una situación similar a la de la población total con porcentajes de hombres y mujeres cercanos al 50% para cada tipo de lengua, sólo en los grupos ya que Mayo y Mazahua se observa una situación diferente, pues en los dos primeros grupos la proporción de hombres es ligeramente superior. En el grupo Mazahua la proporción de mujeres es mayor. Para 1990 la población monolingüe ascendía a 836,224 personas que representa el 15.8% de los habitantes de lengua indígena, valor inferior en casi 12 puntos porcentuales al registrado en 1970.

En 1970 el 59.1% de los monolingües eran mujeres y en 1990 el 64%. La lengua indígena que más se habla entre su población es el náhuatl que se habla por más de 1.200.000 personas que es el 22.7% del total de hablantes de lengua indígena.

El 40.7% de la población hablante de lengua indígena de 15 años y más es analfabeta, respecto de la población total del mismo grupo de edad que registra 12.4%. En cuanto al grupo de población de 6 a 14 años hablantes de lengua indígena muestra desventajas significativas respecto al total de personas de ese grupo de edad ya que 28.1% de los hablantes indígenas no saben leer y escribir frente al 12% del total de ese grupo de edad.

Asimismo el porcentaje de niños de 6 a 14 años hablantes de lengua indígena que no asisten a la escuela, 29.3%, constituye más del doble registrado en la población total del mismo grupo de edad, 13.6%. La misma situación se presenta en el nivel de corrupción, donde la población hablante de lengua indígena de 15 años y más que no tiene instrucción escolar es de 37%, porcentaje casi tres veces mayor al observado en la población total.

Entre los habitantes la religión que más se profesa es la católica, aunque frente a la población total, es significativa la proporción de indígenas protestantes o evangélicos, 10.4% en contraposición con el 4.9% de la población total.

Las mujeres hablantes de lengua indígena tienen a lo largo de su vida fértil más hijos que la población femenina en general, para la mujer indígena el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.3%, en las mujeres de la población total es de 2.5 hijos.

Estadísticas para 1980	Cantidad o porcentaje.	Habitantes.
Hablantes de lengua indígena.	5 o más años	5,000,302
Indígenas concentrados en :	13 entidades.	
Población Masculina Indígena.	50%	
Población femenina indígena.	50%	
Mujeres monolingües en 1970.	59.1%	
Mujeres monolingües en 1990.	64%	
Lengua indígena: Náhuatl	22.7 %	1,200,000 personas.

Población indígena de analfabetos.	40.7%.del total	15 años y más.
Población que no sabe leer ni escribir.	28.1	6 a 14años.
Niños y niñas indígenas que no asisten al colegio.	29.3%	5 a 14 años.
Niños y niñas indígenas que no asisten al colegio.	13.5%	Del total de la población.
Población indígena sin instrucción escolar.	37%	De 15 años y más.
Religión protestante o evangélica.	4.9%	Del total.

Tabla 5. Población indígena analfabeta, sin instrucción, que no asiste al colegio.

Respecto al estado civil en los hablantes de la lengua indígena es más frecuente la unión libre y el matrimonio sancionado únicamente por la iglesia, en cinco puntos porcentuales en relación con el de la población total. La población hablante tiene una participación económica de 43.4% valor similar al de la población total de 43%. No obstante se observan diferencias significativas según los distintos grupos de verdad, es mayor la proporción de hablantes activos de los 12 a los 14 años (12 numérico, 7 frente a 7. 3%), y por el otro es baja participación económica de la mujer hablante de lengua indígena por sector de actividad es mayor número de hablantes se insertan en el sector primario, en segundo lugar en el terciario y por último en el secundario, considerando la ocupación principal el 59.6% según pica como trabajadores agropecuarios.

Con relación a los ingresos por trabajo se tiene que veintiún por ciento de la población hablante de lengua indígena no recibe ingresos y la que recibe más de dos salarios mínimos alcanzó el 12.3 por ciento, situación muy diferente a la observada a la población general que presentar los valores de 7.3 y 32. 5% respectivamente en 1990 se registraron en el país 1.537.982 viviendas donde el jefe y/o encontró que son hablantes de lengua indígena en las cuales habitan 8.373.700 habitantes, cifra que incluye todos los residentes, independientemente de su condición de habla y genera entre los materiales de construcción de las viviendas de hablantes de lengua indígena, predominan las paredes de adobe, madera, carrizo, bambú o palma, y embarro y/o bajareque, los techos de cartón, así como el piso de tierra. Dichos materiales de construcción tienen una fuerte relación con el mediante y con la cultura propia de la población indígena.

Uno de los indicadores de mayor contraste entre las viviendas de las dos poblaciones comparadas ese tipo de combustible utilizado para cocinar, 69.8% de las viviendas habitadas por hablantes de lengua indígena, reportaron utilizar leña o carbón, en tanto que este sólo se registraba en 21.2% de las viviendas de la población total

La persistencia de las culturas indígenas es clara y muestra del vigor de sus raíces, ni las inversiones europeas, ni las guerras internas ha logrado que desaparezcan las comunidades

indígenas que siguen conservando su lengua, su cultura y sienten orgullosa sobre niña. Una vez más el "Indígena", el indio no tenía un espacio en sociedad contemporánea mexicana Bonfil (1980).

Explica que después de la revolución mexicana todos fueron aceptados como ciudadanos, pero para los indios no se transformó su realidad social. En la reconstrucción de la nación no cabía el indio. Es increíble que aún en nuestros días nuestro sistema político-social continúen marginando al indígena, al que no se le otorga su autonomía, de indicador y respeto por su cultura, así como sus tradiciones es de aquí a en donde parte una fuerte contradicción: por una parte el rechazo absoluto por todo aquello que tenga que ver con el indio, sus tradiciones, su artesanía, su lengua, su cultura en general. Por otra parte nos sentimos muy mexicanos cuando celebramos nuestras fiestas nacionales y cuando nos encontramos en otros países lo primero que obsequiamos a nuestros amigos son artesanías de nuestro país, de las que hablamos y nos sentimos muy orgullosos.

7.2.4 Limitaciones socioeconómicas.

A través de los *Tlaloque* (jefes indígenas) los españoles dominaron a las comunidades indígenas, se introdujeron los cabildos municipales, organizados por los españoles y así obtener el control de las finanzas y el poder.

Produjo inmediatamente una estratificación social en donde se clasificaron los distintos asentamientos humanos (de primera, Chalco; de segunda, Texcoco, Coyoacán y Tacuba), dependiendo del beneficio económico que de ellos se obtenía, el control total lo tenían los corregidores que multiplicaban su salario legal en base a los emolumentos.

Los mestizos en general eran rechazados por los dos grupos étnicos de que descendían, el mestizo y el indígena en mayor medida se enfrentaba a numerosas barreras legales y económicas que les impedían el movimiento. No podían alcanzar puestos políticos ni ejercer la mayoría de las profesiones, tenían incluso prohibido acceder a ciertas zonas geográficas; Después de la independencia sin embargo, la conformación de los estratos sociales no se vio afectada.

Los medios con los que han contado los indígenas han sido muy limitados, se resumen prácticamente a la agricultura y la artesanía debido a que tenían que elaborar los productos de uso cotidiano que necesitaban para desarrollar sus actividades cotidianas.

Apartados del desarrollo tecnológico y cultural, sufren negativas consecuencias, aunque en sentido positivo siguen contando con la fuerte tradición cultural que disfrutaban aún hoy en día: el arte popular, bailes, canto y música, muy heterogéneos, ricos, intensos y variados.

Actualmente nos encontramos en un buen momento para iniciar el cambio económico de las comunidades indígenas, este cambio se produciría con base en la creación y desarrollo de microempresas artesanales que trabajen en diferentes áreas, pequeñas empresas en base a diversos productos artesanales que podrían estar englobados dentro de la industria alimenticia, de plantas medicinales, del textil, del producto, del mueble y de la cerámica, entre otras..

7.2.5 Limitaciones Técnico Productivas.

El problema de la energía muscular como condición del trabajo industrial aparece vinculado con el trabajo manual y cuanto más manual es este trabajo artesanal, menor es la adscripción de prestigio que lo define. Esto es particularmente cierto cuanto menos relacionado está al trabajo con la figura artística o artesana de la producción manual revalorizada, como sería el caso por ejemplo, de los ceramistas, de los carpinteros y de los vidrieros que ocupándose en trabajos manuales, sin embargo son asimilados al concepto de artes manuales, a menudo identificadas con el campo de la cultura folklórica o tradicional.

En este contexto, el problema de la energía muscular no consiste tanto en la cantidad de esfuerzo aplicado al trabajo como en los valores de calidad y de prestigio adscritos a la actividad.

Los artesanos deben de saber explotar las cualidades intrínsecas con las que cuentan sus productos. Los productos artesanales deben de cubrir las necesidades de una sociedad moderna para ello deben de prestar un buen servicio, es importante que su funcionamiento sea óptimo; Las posibilidades que tiene el producto artesanal son muchas, son productos que nos ofrecen un toque de humanidad que está presente en su realización.

El objetivo es sustituir en algunas partes del proceso artesanal, el desorganizado uso de la energía muscular que es insuficiente e imprecisa para llevar ciertos procesos que pudieran ser repetitivos y tediosos y que le arrebatan al artesano un tiempo precioso para desarrollar y potenciar otros pasos en su proceso técnico-creativo-productivo, etc.

7.2.6 Limitaciones socio-políticas.

La desigualdad se produce por no estar organizada la educación en México, muchas de las actividades cotidianas y de trabajo que desarrollan los artesanos serían imposibles de realizar sino supieran leer y escribir. En 1970 más del 25% de la población era analfabeta para 1980 año el analfabetismo se redujo a un 17%, entre la población de 15 años y más en entidades como: Chiapas 33%, Oaxaca 35.9%, en Guerrero 35.6%, Hidalgo 30%, Puebla 26.8%, entre los que el nivel de analfabetismo es más elevado, sin embargo debemos

pensar que por el tipo de organización educativa en el que existe un mayor índice de educación formal es necesario en desarrollar centros de especialización y utilización de destrezas sistematizadas que eviten la desigualdad.

Por otra parte en entidades que cuentan con mejores infraestructuras educativas los niveles de analfabetismo son menores: Distrito Federal 5.9%, Nuevo León 7.3%, Baja California Norte 6.6%, Baja California Sur 7.5%, Coahuila 7.9%⁴.

De estos datos se puede afirmar que las posibilidades de desarrollo de los individuos entre ellos los artesanos, población rural e indígena, se reduce significativamente al no encontrarse en los centros urbanos en donde el nivel de instrucción es mayor.

Las oportunidades de la población rural e indígena se reduce notablemente en aspectos de salud, alimentación, calidad de vida, servicios, etc. Estos factores se suman al aislamiento topográfico en el que se encuentran diferentes poblaciones rurales que además de las dificultades geográficas contribuye a una inmovilidad social, disminución de las oportunidades, opciones de desarrollo, opciones educativas.

---

⁴ SIC: Dirección general de estadística. IX censo general de población 1970. SPP Dirección general de estadística y censo general de población 1980.