

DOCUMENTO INFORMATIVO

Interdesign

Noviembre 23 a Diciembre 7 de 1994

Ministerio de Desarrollo Economico
artesanias de colombia s.a

GUIA DE OFICIOS

INTERDESIGN COLOMBIA 94

Artesanías de Colombia S.A. pretende, con la realización de un evento como este, no sólo el encuentro de diseñadores y artesanos en un proyecto común, sino propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre artesanos de diferentes oficios y técnicas. Por este motivo busca que las propuestas a desarrollar involucren más de un oficio y/o material, lo cual finalmente aumentará las posibilidades del diseño en el sector artesanal.

La información presentada a continuación, es una síntesis del potencial que ofrecen algunos de los materiales utilizados tradicionalmente en la artesanía colombiana y que serán los disponibles para trabajar las propuestas de Interdesign Colombia 94.

INDICE

1. Cordelería	3
2. Tejeduría	3
2.1. Técnicas	5
3. Cestería	8
3.1. Técnicas	8
4. Oficios en madera	12
5. Oficios de decoración sobre madera	16
5.1. Técnicas	16
6. Oficios en cuero	17
6.1. Clasificación de los artículos tradicionales en cuero	18
7. Cacho	21
8. Metales	22
9. Anexos	25

1. CORDELERIA

Es el conjunto de operaciones como peinar, estirar, torcer, por las cuales se reúnen fibras de cualquier clase para formar un hilo o cuerda. El procedimiento más rústico es torcerlas con los dedos y también entre la palma de la mano y el muslo. Un paso más avanzado es el de torcer las fibras por medio del huso que proporciona un movimiento circular continuo. Una vez que el hilo está torcido se devana para formar madejas que faciliten su teñido. Luego se forman las bolas para los usos corrientes de costura, bordado o tejido a mano, o se pasa el hilo a bobinas o cañuelas para el tejido en telar.

Para hacer lazos gruesos y largos o cables se utilizan hilos ya torcidos. Se hacen con ayuda de la tarabita, dispositivo que vino de España en los tiempos coloniales, y que por presentar ventajas frente al simple torcido de la fibra sobre el muslo, fue incorporado prontamente a la cultura mestiza.

2. TEJIDOS

Son todos los productos que resultan de la disposición regular de hebras, hilos, fibras, sean éstos de origen animal (lana de oveja, llama, alpaca, crin de caballo, seda) o vegetal (algodón, cáñamo, lino, fique, etc.) o fibras artificiales (nylon, vidrio, etc).

Origen de los Tejidos Colombianos.

Los tejidos en Colombia ofrecen una gran variedad, resultado del encuentro en este campo de la herencia indígena y del aporte español. Los relatos de los primeros cronistas de Indias que describen el vestido de algodón de los indígenas; sus referencias a un comercio de mantas muy desarrollado entre los nativos; el empleo que estos hacían de ellas para cumplir con el tributo exigido

por los encomenderos, y los hallazgos arqueológicos de numerosos volantes de huso en huacas o sepulturas confirman la existencia en el territorio colombiano de una tejeduría muy desarrollada a la llegada de los españoles.

Contrariamente a lo que ocurrió en otros campos, como la orfebrería, aquella actividad no se extinguió con la Conquista, tubo una vigorosa existencia durante la Colonia que se prolongó durante el primer siglo de la República, y de ella nos quedan supervivencias valiosas.

Los indígenas colombianos tenían el telar de la cintura, pero aceptaron el telar español, como aceptaron varias técnicas que eran obviamente superiores a las aborígenes. Aunque el huso de contrapeso y el telar indígena sobreviven en algunas regiones de Hispanoamérica, la rueca y el telar español y las técnicas de tejidos llegadas de Castilla. Extremadura y Andalucía, se generalizaron desde muy temprano entre la nueva población mestiza, de la misma manera que los vestidos del sur de España fueron el modelo para muchos trajes populares no solo de Colombia sino de Suramérica.

Con la introducción de la oveja, los tejidos de lana suministraron mayor comodidad al vestido de indígenas y mestizos. La llegada de esclavos negros introdujo en el nuevo continente la influencia de vestidos africanos en algunas áreas, como la del mar Caribe.

Tal es el caso del traje guajiro en Colombia.

En lo referente a las redes de pescar, se adoptaron los modelos llegos de las costas de Andalucía.

2.1. TECNICAS EN TEJEDURIA

Clasificación de los tejidos artesanales en Colombia

		1. Tricot	
		2. Crochet	
	1. Hilo único (a mano)		1. Sin nudo
		3. Redes	
1. REDES			2. Con nudo
			1. De macramé
		1. Encajes	
			2. De bolillo
	2. Varios hilos (con soporte)		
			1. De 3 hilos
		2. Trenzas	2. De hilos múltiples
			3. De hilos múltiples sobre un marco
			4. Huecas

		1.En damero	
	1.Simples	2.Cruzado	
		3.Asargado	
		4.Torcido	
2.TEJIDOS EN TELAR	2.Labrados		
		1.Gobelino	
	3.Tapices	2 Anudado	
			1.A mano
		3.Bordado	
			2.Con maquina de bordar
	1.A mano		
3.BORDADOS	2.En maquina de coser		
	3.Con maquina de bordar		

	1.Fijar fique peinado		
4.COSTURAS EN MAQUINA	2.Fijar flecos		
	3.Colchas de retazos		
	4.Coser ropa		

Fuente: "Clasificación y notas sobre técnicas y el desarrollo histórico de las artesanías colombianas" MORA, de Jaramillo Yolanda

*Ver Anexo 1

GLOSARIO

REDES: Hilos dispuestos regularmente a la mano, con la ayuda de agujas de tejer, de crochet, de coser.

TEJIDOS: Entrecruzamiento regular de hilos -urdimbre y trama- hecho en un telar (cuadro de tensión o de suspensión de hilos)

BORDADOS: Trabajo de aguja de coser ejecutado sobre una tela terminada.

3. CESTERIA

Comprende los productos resultantes del entrecruzamiento regular de pajas juncos o bejucos completos o reducidos a tiras. También del entrecruzamiento de varillas o tiras obtenidas por la división longitudinal de cañas, hojas de palma y otras plantas o cortezas de árboles.

La variedad de técnicas y diseños de la cestería, resultado de una tradición aborígen muy desarrollada y fuerte, era superior a la española a la llegada de los colonizadores. Casi todas las técnicas existentes hoy en día eran ya empleadas por los indígenas, tomándose solamente de la cultura conquistadora el uso de algunos instrumentos como la aguja de acero y algunos colorantes.

3.1. TECNICAS

Clasificación de la cestería tradicional colombiana

2. Dos capas superpuestas sin entrecruzamiento		1. El tercer elemento es más flexible		
		2. Enrejado. El tercer elemento es flexible o rígido		
			1 Abierto	
		1. En damero		
			2. Cerrado	
	1. Diagonal (en relación al eje de la pieza)			
		2. Cruzado cerrado		
		3. Asargado cerrado		
			1 En damero	
2. CESTERIA TEJIDA (Entrecruzamiento)		1. Sin torsión	2. Cruzado	
			3. Asargada	
			4. En bardal	
	2. Derecha (en ángulos rectos)			1. Sobre capas superpuestas
			1. Enrollada	2. Sobre solo verticales
		2. Con torsión		

			2.Torcida	1.Abierta
				2.Cerrada
3.CESTERIA COSIDA (En espiral)		1.Trenza cosida		
		2.Sin armazón		
		3.De armazón libre		
		4.Con armazón cogida		
4.EN ENCAJE				
5.SOMBREROS DE HOJAS (*de bonia*)				
6 ESTERAS				

Fuente: "Clasificación y notas sobre técnicas y el desarrollo histórico de las artesanías colombianas" MORA, de Jaramillo Yolanda

* Ver Anexo 2

GLOSARIO

TEJIDO CERRADO: Cuando los elementos de cruce del tejido se tocan paralelamente por sus lados

TEJIDO ABIERTO: Cuando los elementos de cruce del tejido se encuentran separados

CESTERÍA COSIDA EN ESPIRAL: Fibras delgadas de palma, juncos, pajas o fique son reunidas en manojo, gajo o trenza que se va enrollando en espiral. Cada porción inferior o anterior por medio de puntadas.

4. OFICIOS EN MADERA.

Carpintería y ebanistería

Contrariamente a lo que sucedió en cerámica, tejidos y cestería, actividades muy desarrolladas en el continente americano antes de la llegada de los españoles, y que, como las dos últimas, tienen por útil principal la mano, el trabajo en madera solo pudo desarrollarse plenamente con la introducción de las herramientas españolas de carpintería. Estas, en comparación con las desarrolladas hasta entonces por los aborígenes, de piedra, conchas, hueso y cuerno, o de estaño, cobre o bronce, ayudaron a aplicar con ventaja y facilitaron la percusión el medio elemental de acción sobre la materia fibrosa, en cualquiera de sus tres modalidades, a saber: percusión posada, lanzada y con percusor.

Este aporte de la cultura europea contribuyó a que fuera posible una mayor destreza para el labrado y la talla de la madera.

Durante la Colonia los españoles enseñaron a indios y mestizos dibujo, pintura, escultura, y las técnicas de trabajo y decoración en madera, todo dentro de las normas estéticas europeas. La sensibilidad americana de los discípulos dio una interpretación peculiar a esas técnicas y normas que dio por resultado el arte colonial hispano-americano. En obradores o talleres de Santafé y Tunja se formaron innumerables talladores y ebanistas. En Pasto y Popayán, con gran influencia de los obradores de Quito, se conformó una tradición de habilidad en el oficio que se prolonga hasta nuestros días.

Los objetos aborígenes de uso diario, hechos en manera, como bateas, bancos, etc., fueron adoptados por la cultura invasora, se hicieron imprescindibles en el menaje doméstico colonial y han llegado hasta nosotros como parte de la

herencia cultural indígena, alternando con implementos y muebles de procedencia europea.

El mueble granadino, como todo el hispanoamericano durante los siglos XVI, XVII y XVIII, fue una variante del mueble español de esas épocas. Los muebles que se trajeron de España en el siglo XVI, geométricos y austeros, que reflejaban la influencia del Renacimiento español, escabeles, taburetes, sillas, el sillón frailuno, sillas, arcones, arquibancos, bargueños y mesas, fueron los primeros modelos de los que empezaron a fabricar aquí, estrictamente funcionales, característica que primo durante los dos primeros siglos de nuestra Colonia.

Cabe resaltar el sillón frailuno, adornada su chambrana o listón que une las patas delanteras, con sencillos calados o breves tallas en bajorrelieve, y con asiento y respaldo de vaqueta repujada con motivos ornamentales, escudos o escenas varias, y posteriormente enriquecida con policromía y dorado. A finales del XVIII ofrece el asiento mullido y tapizado con terciopelo.

En el siglo XVII la influencia renacentista es reemplazada en España por la barroca francesa y a finales de este siglo se conocía allí el estilo francés is XIV. A principios del siglo XVIII las salas españolas se empiezan a poblar de muebles estilo Luis XV. Estos, llegados con explicable retardo, se encuentran entre nosotros hacia 1750. Las imitaciones y variantes de esos dos estilos, en madera embolada en rojo y verde, y que utiliza lámina de oro para imitar el bronceado original francés, constituyen la característica del mueble colonial granadino del siglo XVIII.

Pero el mueble barroco y el rococó era de muy alto costo, y por eso quedó limitado a los salones virreinales y episcopales, a los presbiterios y a contados salones particulares. Para uso general se prefirió el mueble sencillo de estilo

renacentista, estilo que se prolongó entre amplios sectores sociales y que luego, con adaptaciones locales, quedó detenido en medios aldeanos y rurales de Boyacá, por ejemplo. Este ha servido de inspiración a una artesanía actual floreciente, que a satisface a una clientela cada día más amplia. Ejemplo: muebles coloniales de Punta larga, Jaime Botero, talleres Sancho, Marantá, etc.

En el siglo XIX, ya en nuestra época republicana, siguen llegando de Europa muebles que reflejan los diversos estilos en boga en los diferentes países, las variedades nacionales del estilo Imperio, por ejemplo. La técnica de la madera curvada -por la cual se le dan a ésta nuevas formas permanentes sea por calentamiento o por inmersión y originaria del norte de Europa, fue aprovechada en Viena en la segunda mitad del siglo XIX , cuando se crearon y fabricaron los modelos difundidos por los muebles vieneses, conocidos en Colombia a principios de este siglo, y que se imitan actualmente a la perfección en Cúcuta. Por la misma época se generalizó el tejido en esterilla para la fabricación de mecedoras, fabricación que disminuyó luego considerablemente, pero que ha logrado de 1960 para acá una notable revitalización en Mompós.

Existen en Colombia otras variedades en el trabajo de madera curvada: La confección de cedazos y de cajas pequeñas de base circular con láminas delgadas sacadas del tronco del balsa que se curvan cuando la madera está todavía húmeda. En los extremos de ellas se perforan unos pequeños huecos por donde pasa una cabuya que reúne los extremos de la lámina para formar el aro.

5. OFICIOS DE DECORACION SOBRE MADERA

5.1. TECNICAS

Barníz de pasto:

Los indígenas del suroeste colombiano utilizaban una resina sobre las vasijas de madera y calabaza para impermeabilizarlas y adornarlas, que desde la época colonial fue conocida con el nombre de Barníz de Pasto. Esta resina se ablanda por la acción del calor, se estira en capas muy delgadas y se aplica sobre la madera, donde se adhiere.

Taraceado en marfil y hueso:

En los obradores coloniales los artistas y artesanos españoles enseñaron a indios y mestizos el taraceado, ornamentación de tradición mudéjar a base de concha de tortuga - carey - , nácar, y marfil, remplazado en nuestro país por la tagua (marfil vegetal) y el hueso. Fue aplicado a sillones renacentistas, a bargueños, y marcos, los dos últimos producidos actualmente junto con cristos y cofres.

6. OFICIO EN CUERO

El aprovechamiento de las pieles de animales, que se utilizan como cuero crudo y como cuero curtido, distingue dos procesos: El curtido y la confección de artículos de consumo.

En el curtido, más asociado hoy en día a empresas industriales, aquellas se tratan con sustancias mordientes y colorantes que aseguran su conservación y aprietan su grano. Estas sustancias pueden ser de origen animal, como vísceras, huevos de salmón, orines, hormigas, etc; de porigen vegetal, como el tanino, que se encuentra en los frutos y cortezas de varios árboles como el dividive, encino, mangle, etc., o de origen mineral como sal, cromo, etc.

La elaboración de artículos de consumo se realiza en gran proporción en el sector del trabajo artesanal, que en este caso emplea un reducido número de herramientas y tiene por útil principal la mano, lo mismo que en la cestería y el tejido.

Las técnicas de curtido de pieles con tanino, así como las de trabajar el cuero fueron traídas a Hispanoamérica por los españoles, y en varios aspectos de ellas como el grabado y el policromado se prolongó la influencia mudejar (árabe dentro de los españoles), principalmente la de Córdoba. Por otra parte, del dominio en el arte de curtir el cuero que alcanzaron los indígenas de Norteamérica tomaron los europeos algunos procedimientos básicamente usados en la industria moderna del curtido. Esta, debido a la incorporación de los curtientes minerales como el cromo, a fines del siglo pasado, y actualmente de uso corriente, ha acelerado sus procesos.

6.1. CLASIFICACIÓN DE ARTÍCULOS TRADICIONALES EN CUERO

		1.Carrieles antioqueños
		2 Petacas de viaje
		3.Zurrones de miel
	1.1.Con pelo	4.Jolones de la Costa
		5 Sillas de vaqueria, sogas
		6.Aperos de cabeza
		7.Tambores
		8.Asientos y otros muebles
1 DE CUERO CRUDO		
		1.Sogas o rejos.
	1.2 Sin pelo (pergamino)	2.Aperos de cabeza trenzados
		3.Asientos
		1 Alfombras
	2.1.Con pelo	2.Muebles
		3.Zamarros
		1.Abarcas de la Costa
	2.2 Vaqueta	2.Alpargatas de Santander
		3.Tulas, alforjas
		4.Cubiertas de machetes
2.DE CUERO CURTIDO		

		1. Aperos de cabeza, algunos trenzados
	2.3. Engrasado	2. Baúles 'atillos'
		3. Cinturones, capelladas de zapatos, bolsos, en cuero trenzado
	2.4. Brillante	1. Sillas de equitación
		2. Maletas, maletines
		1. Cofres, marcos
	2.5. Repujado y Policromado	2. Arcones y muebles
		3. Bolsos, cinturones, sandalias
		4. Asientos con el espaldar de cuero pintado

Fuente: "Clasificación y notas sobre técnicas y el desarrollo histórico de las artesanías colombianas" MORA, de Jaramillo Yolanda

7. CACHO

Todos los pueblos han hecho uso de la envoltura o estuche queratinosos de los cuernos de los animales de caza mayor para fabricar vasijas para el agua del caminante, arcos para la cacería, cuernos de caza y utensilios para llevar seca la pólvora, etc. En la Edad Media europea el trabajo del cacho y del marfil fué enriquecido con relieves, incrustaciones, y pedrería. Los indígenas americanos no fueron una excepción a este uso, y con la introducción del ganado vacuno a América la provisión de cacho se hizo más segura y abundante. Su utilización se ha continuado en casi todas las regiones del país.

Para la preparación del material es necesario sumergirlo un buen tiempo en agua con el fin de desprender la parte ósea. La parte hueca se cocina en agua o en aceite industrial para lograr su máxima plasticidad, y luego es abierta, extendida y prensada. Se corta con cuchillos y finalmente se brilla a mano con una pulidora o con una pulidora mecánica y esmeriles. La producción colombiana radicional ha consistido en peines, peinillas, jaboneras, cucharones utilizados en los mercados para la venta de arroz, y azúcar y en los últimos tiempos ha sido utilizado en tazas, cubiertos de servir, collares, y botones. En placas planas se utiliza para cubrir mesas y biombos.

8. METALES

EL HIERRO

El hierro hizo su aparición en el Nuevo Mundo con las armas y armaduras de los conquistadores, así como en las herraduras y frenos de sus caballos. En picas, rejas de arado y rastrillos ayudó a la iniciación de la vida agrícola de los primeros colonizadores, y en los hierros para marcar el ganado evidenció la propiedad y el nuevo derecho que empezó a conformarse en la Conquista. En las rejas de vnetanas, cerraduras y candados sirvió a las necesidades de la vivienda, al tiempo que en la forma de herramientas facilitaba el trabajo en madera para completar aquella y vestirla con muebles.

De la misma manera que más tarde en los obradores de Quito se ofrmaron muchos pintores y talladores que enseñaron o influyeron en el desarrollo artístico de Popayán durante el siglo XVII, las técnicas de trabajar el hierro vinieron de aquella ciudad, donde musulmanes conversos, llegados con los ejércitos de los conquistadores, establecieron sus talleres, iniciando en América esta ocupación. Elaboraban fusiles, cañones y lámparas y también practicaron el taraceado o embutido. Sus servicios fueron solicitados por las órdenes religiosas para decorar templos, y algunos pasaron a radicarse a Popayán, atraídos por las buenas perspectivas de trabajo para iglesias, conventos y residencias privadas. Desde Popayán se difundieron estas técnicas a otras regiones de la Nueva Granada.

Durante la Colonia la artesanía del hierro sirvió a múltiples actividades de la vida diaria, como lo siguió haciendo durante el siglo XIX y luego en la época actual. Así, los estribos se hacían todavía de hierro hasta 1850, a pesar de que para esta fecha se empleaba frecuentemente el cobre para fabricarlos. Aunque los frenos habían sido de plata para las cabalgaduras de la gente importante durante

el siglo XVIII, y en los Llanos Orientales se usaron de ese metal hasta 1870, a finales del siglo pasado la gente común compraba los famosos frenos de Suesca "con bocado pródigo de hierro". Estos reemplazados en el mercado por los de Fusagasugá. La fabricación de frenos ha continuado en Tenjo, donde se pasó a confeccionarlos en acero inoxidable, y han llegado a ser muy renombrados y solicitados hasta en Ecuador y Venezuela. En Bogotá también se elaboran frenos de gran calidad.

La importancia del hierro en la arquitectura colonial se evidencia en las edificaciones de la época, donde prestó sus funciones de protección y adorno. En la actualidad, con la presencia de nuevos materiales de construcción y para fabricación de muebles, el uso de hierro forjado artesanal ha quedado condicionado en gran medida a la función decorativa en viviendas y mobiliario.

Ejemplo: Hierro forjado de Jorge Ramos y Manuel Ignacio Cuestas de Popayán; hierro forjado de Barranquilla, Hierro martillado y repujado de Antonio Zapata, de Tenjo, y de Sammy Wells de Bogotá.

EL COBRE

El uso del cobre como material para la fabricación de objetos utilitarios y decorativos, así como sus técnicas de elaboración fue introducido al territorio de la actual Colombia por los europeos y se expandió durante la Colonia. Los estribos de cobre o latón se manufacturaban en Tibirita. Cundinamarca, en 1761, junto con campanas, pailas y fondos. En las primeras décadas del siglo XIX los estribos se hacían en forma de zapato o suecos, que se conocieron más tarde con el nombre de estribos de baúl, moriscos o antioqueños. En los estrechos caminos de montaña servían para proteger el pie contra raspones de rocas, raíces, o contra el choque con los estribos del vecino de ruta. Llegaron

a ser el estribo clásico entre nuestros orejones sabaneros. De cobre fueron también los estribos de aro que se usaban en los Llanos, donde no era una necesidad usar estribo de baúl como en las montañas.

En las décadas siguientes a 1850 la competencia de productos semejantes traídos de Francia e Inglaterra contribuyó a la desaparición del arte de fundir y amoldar paila, campanas y estribos tradicionales de Ubaque y Guatativa en Cundinamarca.

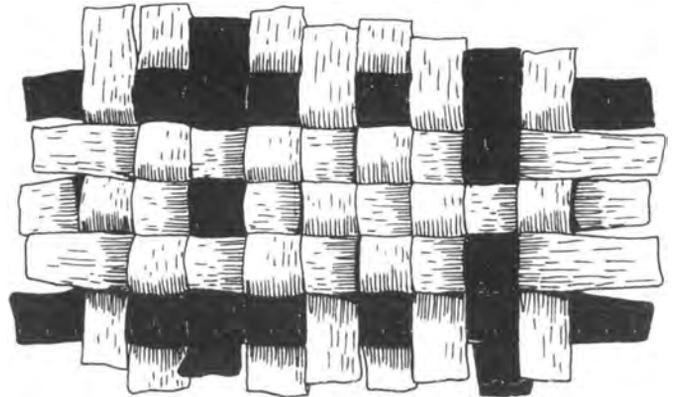
El trabajo en cobre no había sido ocupación de muchos artesanos. Fue a partir de 1950 cuando obstaculizadas las facilidades para importar plata, quienes trabajaban en ella empezaron a hacerlo en cobre, para aplicar su conocimiento de los metales. Desde entonces se ha desarrollado una amplia artesanía que aprovecha motivos precolombinos y produce platos, pectorales, y otros adornos, en Bogotá y Fontibón.

Por otra parte, varios joyeros de tendencias modernas producen joyas en cobre, en Bogotá, Medellín y otras ciudades. Unos trabajan combinando los colores del cobre, otros lo complementan con esmaltes, con piedras y vidrios de colores, y algunos de ellos introducen motivos arqueológicos.

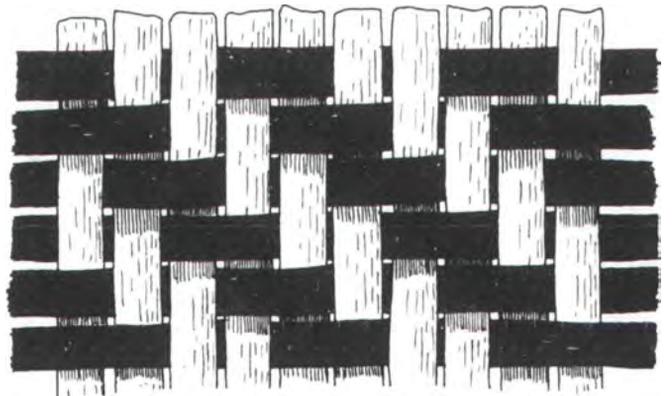
9. ANEXOS

TECNICAS EN CESTERIA

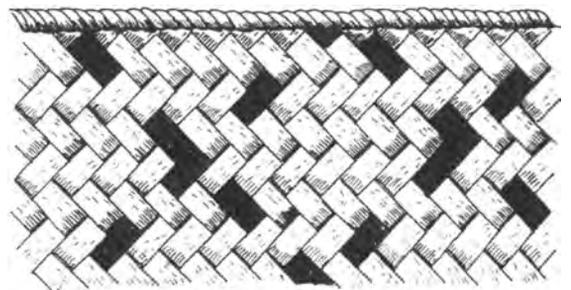
Derecha en damero

Derecha asargada

.Diagonal asargada

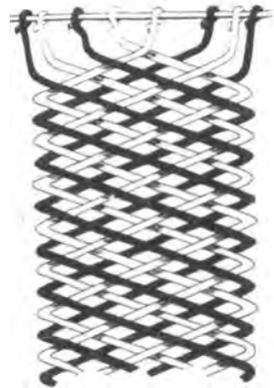

TECNICAS DE TEJIDO

.Trenza de 3 hilos

.Trenza múltiple

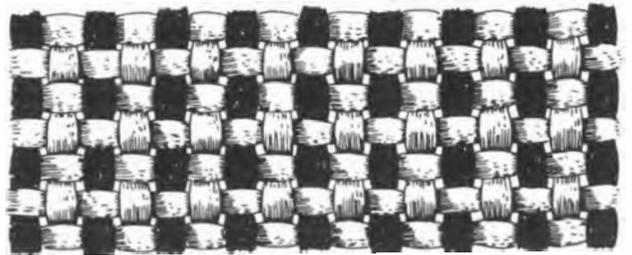

.Trenza hueca

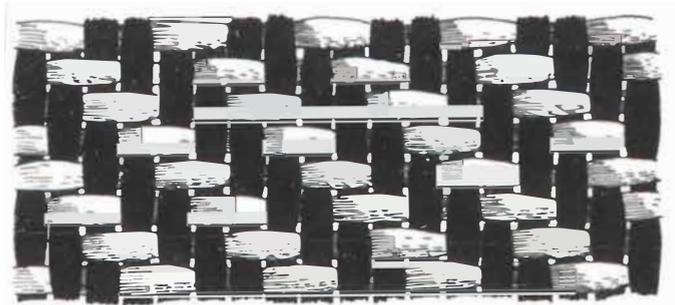

TECNICAS DE TEJIDO

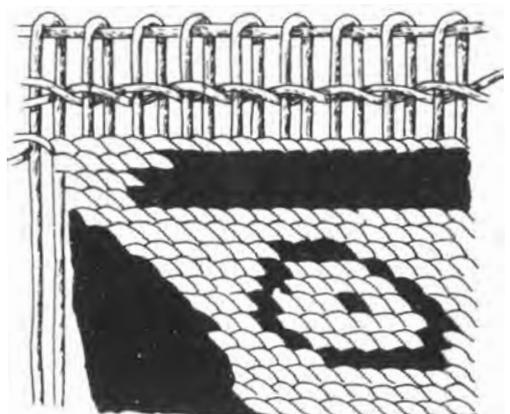
.En Damero

.Cruzado

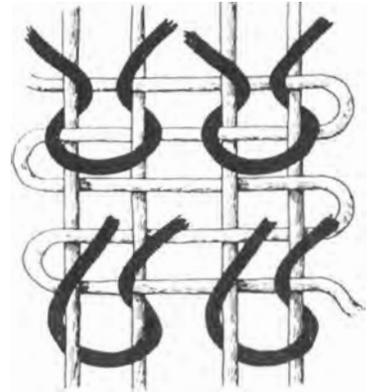

.Torcido o encorado

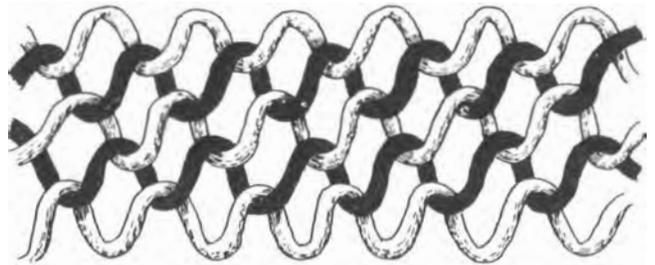

TECNICAS DE TEJIDO

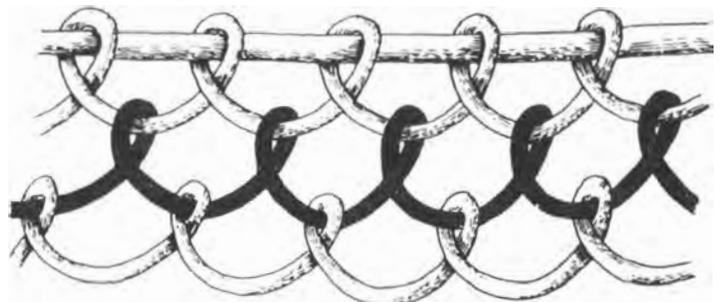
.Anudado

.Red sin nudos

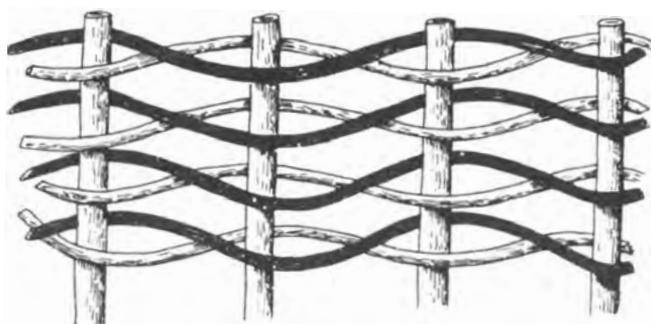

.Red sin nudos

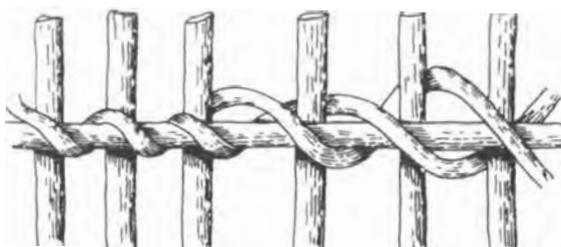

TECNICAS EN CESTERIA

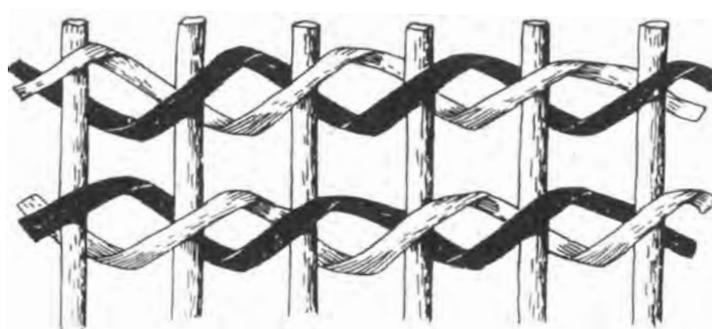
. Derecha en bardel

. Enrollada

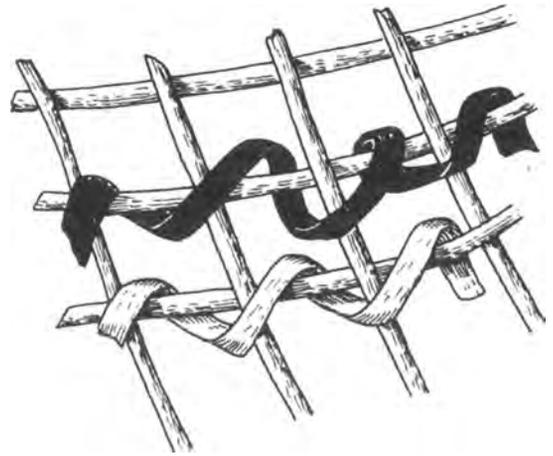

. Torcida abierta

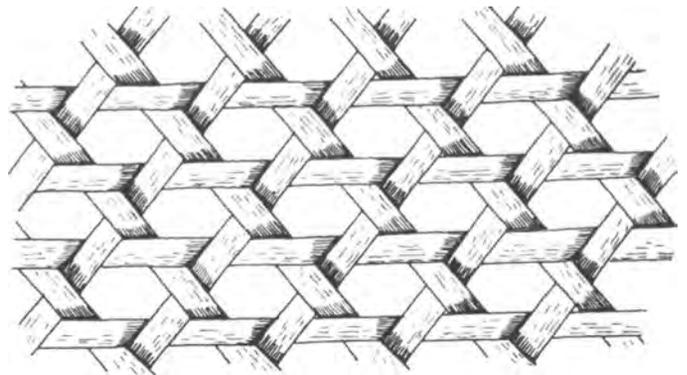

TECNICAS EN CESTERIA

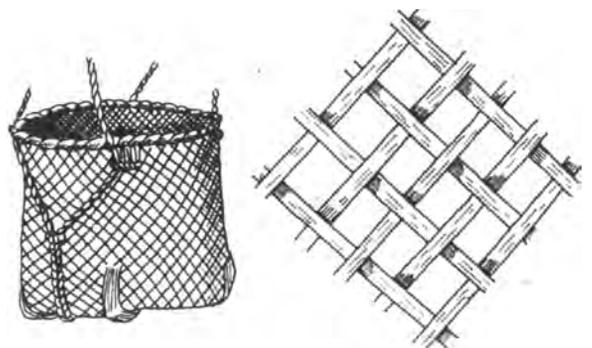
Superpuesta sin entrecruzamiento

.Enrejada

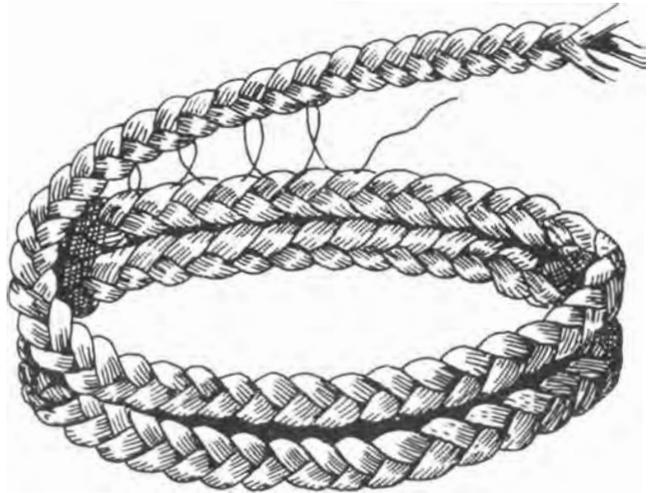

.Diagonal en damero

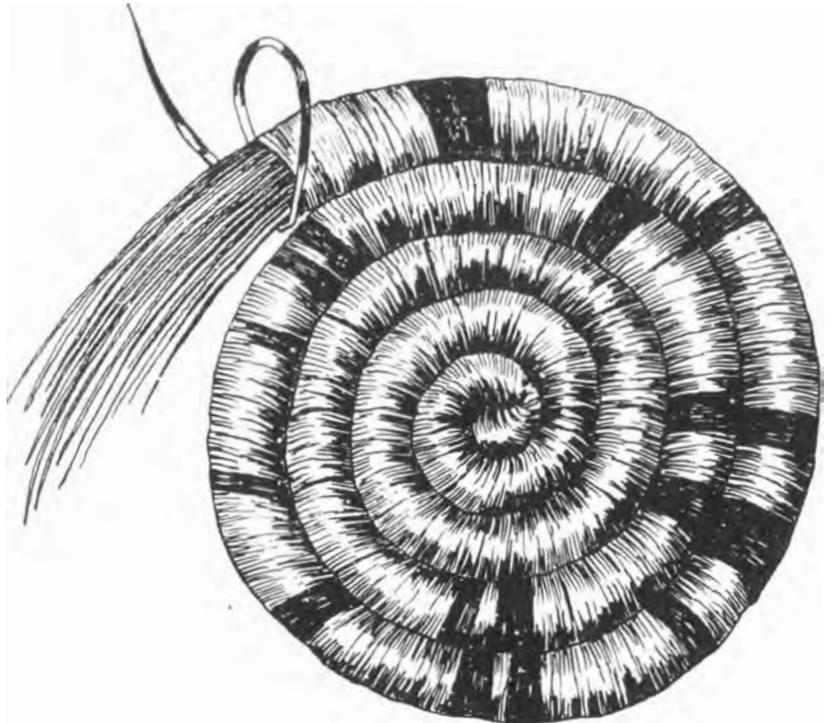

TECNICAS EN CESTERIA

. Cosida en espiral

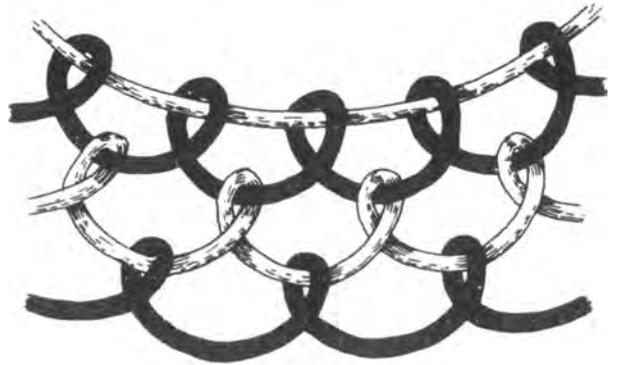

. Cosida en espiral

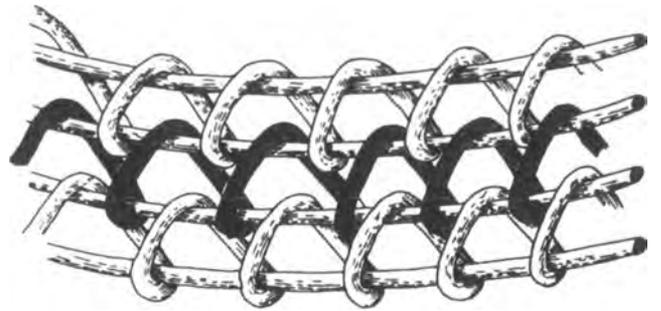

TECNICAS EN CESTERIA

. En espiral sin armazón

.De armazón libre

.Con armazón cogido

