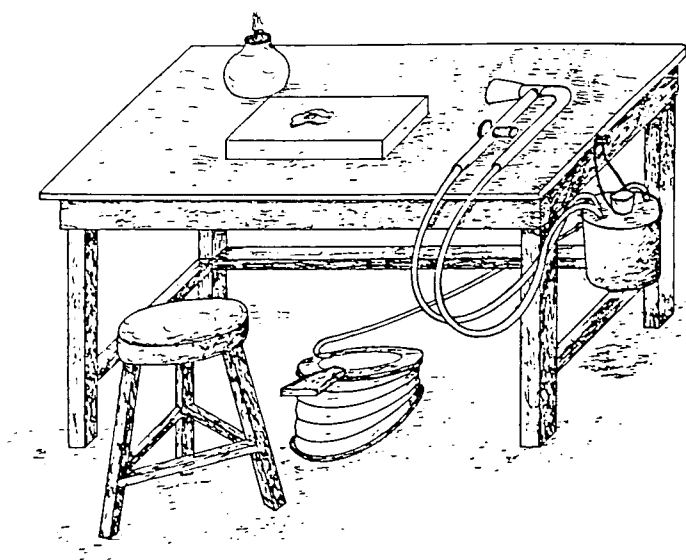

Las artesanías en el Ecuador

CLAUDIO MALO GONZALEZ

Las artesanías como problema

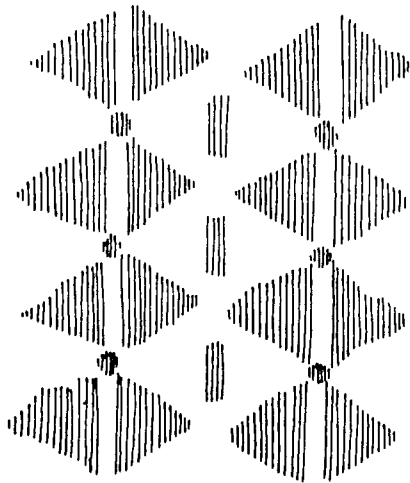
Mediante el quehacer artesanal el hombre hace honor a su apelativo de "homo habilis" en cuanto capacidad para elaborar objetos partiendo de lo que la naturaleza le ofrece. Hablar de un problema de las artesanías tenía sentido en el pasado si es que por problema se entiende la serie de dificultades relacionadas con las técnicas para modificar los materiales, con el traslado de la imaginación a los objetos, con la búsqueda de materias primas y con la eficiencia de los objetos finales en sus funciones. Con el desarrollo y el avance torrencial de la revolución industrial en el que la máquina asume un papel protagónico, hablar de la problemática de las artesanías tiene otro sentido: su subsistencia y persistencia junto con sistemas de producción más rápidos y tendientes a la perfección.

En un país en proceso de desarrollo como es el Ecuador, la

situación de las artesanías es compleja; ciertamente existen sectores en los que aún se elaboran artesanías con un propósito predominantemente utilitario (en forma decreciente aún la olla de barro es utilizada para cocinar y la tinaja para guardar agua) pero materiales y técnicas nuevas netamente industriales como los plásticos y sus múltiples productos han desplazado y continúan desplazando a las artesanías utilitarias. El telar tradicional para trabajar telas previas a la confección de prendas de vestir se va convirtiendo en un artefacto cada vez más extraño que nos recuerda las piezas de museo, frente a un incontenible avance de las telas provenientes de las fábricas.

Artesanías con contenidos fundamentalmente estéticos, cuya razón de ser es adornar y decorar personas y habitaciones, tienen otra suerte. Ciertamente es que la industria puede producir este tipo de artefactos decorativos, pero las artesanías de

esta naturaleza se encuentran en condiciones de ventaja -o por lo menos de mucho menor desventaja- con relación a lo utilitario. La presencia directa e inmediata de la mano del hombre en los objetos finales es un atractivo especial para ciertos sectores del conglomerado social y veladamente implica una reacción frente a la monotonía de la producción en serie propia de la industria. En los países altamente desarrollados el anuncio "hand made" eleva fuertemente el precio del objeto sin que en muchos casos sea un obstáculo para la compra.

Artesanía y ecología

El tipo de artesanía que la mano del hombre conforma se encuentra, por regla general, en íntima relación con los nichos ecológicos en que habita, ya que del medio toma las materias que transformará en objetos. En su pequeña extensión territorial, las variaciones ecológicas del Ecuador son muy grandes (mar, selva, montaña en muchas variedades) y ofrecen al habitante una amplia diversidad de productos vegetales, animales y minerales para transformarlos en satisfactores de necesidades o embellecedores de personas y habitaciones. Además, condiciones del ambiente como el clima, generan diversos tipos de necesidades a las que el habitante debe hacer frente con ingenio e imaginación. De estas circunstancias naturales se desprende una muy rica multiplicidad de artesanías, excepcional para un país pequeño pero que atesora una amplia gama de contornos ecológicos del mundo.

Ecuador: país multicultural

Los grupos humanos desarrollan sistemas de organización,

tecnologías, usos sociales, sistemas de ideas acerca de lo natural y lo sobrenatural, formas de conducta, etc., que en términos antropológicos denominamos cultura. Desde el punto de vista material se expresan las culturas en objetos de diversa índole y entre ellos las artesanías. Ecuador es un país multicultural, razón por la cual esta multiplicidad se traduce en riqueza artesanal. Las culturas indígenas precolombinas a lo largo de quinientos años de dominación han logrado mantener una serie de rasgos que se manifiestan en las artesanías. Las culturas indígenas de la amazonía cuyo contacto con la española fue mucho más tardío, preservan con mayor pureza esas manifestaciones. La presencia africana también introdujo manifestaciones culturales y, lo hizo en mucho mayor grado, la cultura dominante española. La riqueza artesanal ecuatoriana es, en buena medida, consecuencia de la multiplicidad cultural.

Artesanía y mestizaje

El contacto entre grupos humanos deviene en mestizaje no solamente desde el punto de vista bio-

lógico sino también cultural. Siendo las artesanías expresiones de la cultura popular, predomina en ellas el mestizaje larga y laboriosamente forjado a lo largo de siglos. Reflejo de la sociedad ecuatoriana, encontramos en este país artesanías totalmente españolas trasplantadas sin modificación alguna en sus técnicas, materiales, motivos que representan y funciones. Artesanías vernaculares en las que la presencia cultural indígena es total, sin "contaminación" alguna de lo europeo -por usar una frase muy en boga- y artesanías con un claro dominio africano. Pero lo más frecuente es la coexistencia fusionada en las artesanías de contenidos provenientes de los distintos troncos culturales, es decir lo mestizo.

Lo pre-industrial y lo post-industrial

Con optimismo eufórico, creyeron los devotos de la revolución industrial que la solución a todos los problemas del hombre estaba en el desarrollo industrial y que, en consecuencia, el tipo de producción artesanal estaba condenado a desaparecer. Contagiados por este optimismo, muchos países subde-

sarrollados, y entre ellos el Ecuador, conformaron sus sistemas jurídicos y económicos de acuerdo con el modelo de la sociedad industrial y post-industrial. Los sistemas bancarios que posibilitan el acceso al crédito, las normas para transacciones son propias de una sociedad industrializada. El Código de Trabajo y el sistema de seguridad social obedecen a las indiscutibles necesidades de protección del obrero.

El artesano, que trabaja y crea de conformidad con otros patrones, vive al margen de estos aparatos económicos y jurídicos y huérfano de las protecciones que el estado debe a los sectores más débiles. Uno de los más serios problemas del artesano ecuatoriano radica en este marginamiento jurídico y económico de la sociedad, lo que lo coloca en situación de desventaja con relación a otros sectores laborales. La división entre producción y comercialización propia de la sociedad industrial no es

clara en el mundo artesanal ecuatoriano, de allí que con gran frecuencia sea víctima del intermediario, en cuyas manos queda la mayor parte del esfuerzo artesanal.

El universo de los artesanos

Si se habla del sector obrero, las similitudes de sus integrantes son numerosas, difiriendo en el tipo de trabajo acorde con lo que las fábricas producen. El universo de las artesanías en el Ecuador se caracteriza por su notable disimilitud. Las diferencias económicas, sociales y de estilos de vida superan con creces a las semejanzas. La legislación incluye en la categoría de artesano al de servicios (peluqueros, fotógrafos, radiotécnicos, mecánicos, etc.) y al artífice, encontrándose entre ellos variaciones extremas como las que existen entre la campesina que en remotas regiones del Azuay teje un sombrero de paja en los momentos

en que el cuidado de los animales y los sembríos la dejan libre, y el joyero que en su elegante taller-almacén decorado con gusto newyorkino realiza espectaculares síntesis de oro y piedras preciosas que serán vendidas a millonarios. Entre el rapaz a quien la necesidad obligó a abandonar la escuela para dejar su esfuerzo en una mecánica automotriz, aprendiendo en la universidad de la vida un oficio que le abra alguna puerta de esperanza, y el afamado maestro que transforma la madera virgen en esculturas que conmueven la sensibilidad, larga podría ser la lista de estas diferencias en tipos de vida de los artesanos.

Ateniéndonos a rasgos sobresalientes, hay diferencias entre el artesano campesino que comparte este quehacer con la agricultura y el del sector urbano que dedica todo su tiempo económicamente útil a su oficio en el taller; entre el que dedica los retazos de su tiempo libre a la artesanía para obtener un ingreso adicional y el que destina la totalidad de su tiempo al oficio; entre el que a la vez que elabora sus piezas las comercializa directamente en el propio lugar de trabajo o en las ferias y el que trabaja por encargo o entrega

su producto final al comercializador.

Si añadimos a estas disimilitudes las provenientes del tipo de artesanía, queda en claro la enorme complejidad del sector artesanal y en consecuencia cuán difícil es hacer frente a su problemática y diseñar sus políticas.

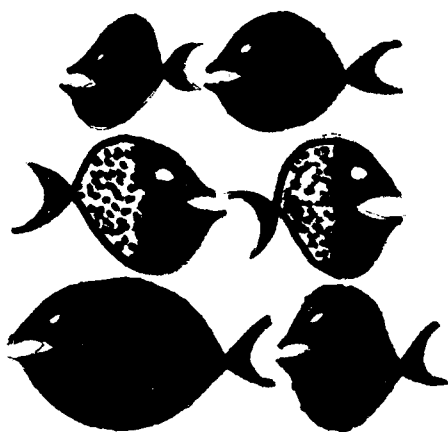
Tradicición y modernización

Si se considera que el pasado es el inventario de errores cometidos por el hombre a lo largo del tiempo, la artesanía es un tipo de quehacer y forma de expresión de la que hay que deshacerse lo más pronto para llegar cuanto antes al futuro promisorio de los nuevos tiempos liberados de ese lastre. Quienes creen que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, piensan que, como portadores de la sabiduría del pasado, deben preservarse las artesanías sin modificación alguna. En el Ecuador se dan las dos corrientes, pero tiende a primar la intermedia que considera que la supervivencia de las artesanías debe estar en función del uso que se haga de ellas. No tiene sentido preservarlas como piezas arqueológicas exhibidas en un museo, sino integradas a las

exigencias y apetencias de la sociedad cambiante. En este sentido nuevas tecnologías deben legítimamente introducirse en la producción artesanal en cuanto ahorradoras de tiempo y esfuerzo, proporcionadoras de un mejor grado de calidad. Algo parecido puede decirse de los modelos y tipos de expresión.

Tecnificación de los procesos artesanales

Las nuevas tecnologías implican mejoras en los procesos en cuanto los aceleran, ahorran energía y mejoran la calidad. La revolución industrial es fundamentalmente una revolución tecnológica. En los sectores urbanos y aquellos rurales a

los que llegan las innovaciones técnicas, las artesanías en el Ecuador o han incorporado o están en proceso de incorporar nuevas tecnologías. En el caso de la cerámica, la preparación de la pasta que antes se hacía a golpes de mazo, ahora se lleva a cabo mediante molinos eléctricos. Para el proceso de vidriado, antes se recurría a materiales con alto contenido de plomo y parcialmente preparados por el propio artesano, ahora se usan vitrificantes industrialmente preparados que, aparte de ahorrar esfuerzo, superan las condiciones nocivas para la salud de los materiales antes usados. En el proceso de preparación de la plata en forma de hilo delgado para la joyería de filigrana, maquinarias eficientes han sustituido a los largos y tediosos procesos manuales. Lo dicho en estos dos casos puede aplicarse en condiciones similares a otros tipos de artesanías.

Artesanía e industria

Si la revolución industrial fue una revolución tecnológica y si hay un proceso de tecnificación en la producción artesanal, se podría correr el riesgo de que la artesanía se transforme en industria. Difícilmente

se pueden establecer fronteras claras entre los dos tipos de producción; mas si en lo artesanal hay un predominio de la mano del hombre sobre la máquina, aunque ellas sean utilizadas como auxiliares, la artesanía seguirá siendo artesanía mientras subsistan las mentadas condiciones. Es verdad en el Ecuador que sistemas industriales han desplazado a las artesanías en amplias proporciones y en muchas áreas, tal es el caso de la textilería y de la cerámica, ámbitos en los que los satisfactores de necesidades provienen de la máquina, pero aún, inclusive en estas áreas, prevalecen artesanías por ser portadoras de ciertas características que la industria no puede proporcionar y proyectarse a cierto tipo de apetencias del ser humano.

El papel cultural de las artesanías

No se puede enfocar la problemática artesanal desde un punto de vista estrictamente económico, como un limitado, razonable o próspero modo de condicionar el nivel de vida de sectores de la población. La artesanía tiene también un fuerte contenido popular en cuanto es uno de los ricos filones de la cultura popular. Cierto es que podemos

hablar de artesanías con un predominante contenido utilitario, pero hay también otras en las que lo estético juega un papel prioritario. Lo común es que en las artesanías lo utilitario convive con lo estético sin que se dé esa separación propia de la sociedad post-industrial. Tratándose de un país multicultural como el Ecuador, los contenidos culturales de las artesanías son muchos y ricamente definitorios y el atractivo que esas piezas ejercen en el gran público tanto del país como del exterior se encuentra más bien en la riqueza cultural que llevan consigo, riqueza que no obedece tan sólo a la inspiración de un momento sino a una larga tradición. La presencia directa del hombre es lo que da encanto a la pieza artesanal.

El artesano y la ley

La legislación ecuatoriana ha pretendido mediante cuerpos jurídicos proteger a los sectores débiles y evitar el abuso de los fuertes, lo que es un fenómeno propio de las sociedades desiguales. El Código de Trabajo vigente desde 1938 enfatiza más bien en el sector obrero y en el de empleados de acuerdo con los

modelos de las sociedades industrializadas, pero muy poco tiene que ver con los artesanos que inmersos en un tipo diferente de producción están sujetos a otra clase de relaciones. El desfase entre el Código de Trabajo y el artesano se hizo patente y recién en 1953 se expide la Ley de Defensa del Artesano y se crea la Junta Nacional de Defensa del Artesano. En 1965 entra en vigencia la Ley de Fomento a la Pequeña Industria y Artesanía que pretende, mediante incentivos, robustecer la producción artesanal. En 1986 se promulga la Ley de Fomento Artesanal, actualmente vigente, que aspira a actualizar y modernizar las anteriores.

Pese a las buenas intenciones, estos cuerpos jurídicos ni protegen ni favorecen a todos los artesanos; prevalece el vicio de conformar los aparatos jurídico y económico dentro del modelo de una sociedad industrial para un grupo humano que en buen porcentaje vive y trabaja en un contexto diferente. Fundamentalmente se benefician de estas disposiciones jurídicas los artesanos urbanos de servicios (mecánicos, peluqueros, radiotécnicos, encuadernadores, etc.) que viven de acuerdo

con los patrones económicos industriales. No es extraño que las directivas de las organizaciones artesanales estén integradas mayoritariamente por este tipo de artesanos. Parcialmente se benefician también los artesanos artífices de las ciudades y no faltan quienes, sin ser realmente artesanos (comercializadores en muchos casos), consiguen ser calificados jurídicamente como tales para aprovecharse del proteccionismo de estas leyes. El artesano rural que casi en su totalidad es artífice, en mínimo porcentaje se beneficia de estas disposiciones y muchísimos ni siquiera conocen de su existencia.

Explica este fenómeno la complejidad del universo artesanal ecuatoriano por lo que, antes de adecuar al artesano a la ley vigente, es conveniente adecuar las leyes a las condiciones reales del artesano.

Políticas artesanales

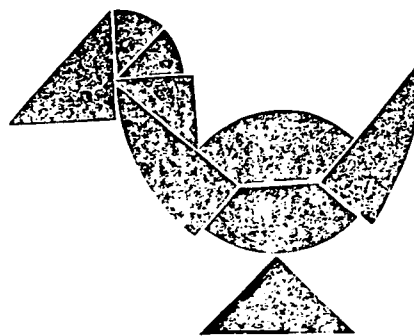
Las artesanías están vinculadas con muchas esferas de la sociedad global: con la económica en cuanto producción y comercialización; con la social en lo referente a condiciones de vida de quienes hacen artesanías y

con la cultural ya que portan las artesanías valores importantes de la cultura popular y vernacular. Estas peculiaridades requieren por parte de los sectores público y privado políticas coordinadas para conseguir su robustecimiento y preservación. Desde 1984 funciona la Subsecretaría de Artesanías dependiente del Ministerio de Industrias y Comercio que aborda las relaciones del estado ecuatoriano con el sector artesanal. OCEPA (Organización Comercial Ecuatoriana de Productos Artesanales), institución de economía mixta con predominio de aportes gubernamentales tiene el propósito de fomentar la comercialización de artesanías tanto en el país como en el exterior.

En el ámbito cultural hay una tendencia en los últimos decenios a realizar acciones vinculadas con la cultura popular de la que las artesanías forman parte debido a un hecho real: la identidad nacional está enraizada fundamentalmente en el pueblo y no en las élites. Este tipo de políticas pretenden valorizar a las artesanías mismas, pero en mayor grado conseguir que el gran público las admire y las aprecie. La incidencia económica de las políticas culturales es evidente;

a mayor aprecio por ellas, más demanda y a mayor demanda más crecimiento del sector. La actitud positiva del estado frente a las artesanías y al arte popular se encuentra más bien en el ámbito de las declaraciones teóricas, pues el porcentaje de los recursos destinados a ellos es muy pequeño en relación con el que se invierte en la cultura elitista. Pero el cambio de actitud, el aceptar que cultura no es patrimonio de élites, es ya un importante paso.

Existen proyectos que avanzan lentamente para incorporar la cultura popular y, como parte de ella, las artesanías al sistema de educación formal, lo que es fundamental pues el estudiante de hoy es el consumidor de mañana. Organismos como la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la

Subsecretaría de Cultura han abierto sus puertas a lo popular y artesanal, si bien su presencia en ellas es aún limitada.

En los medios de comunicación colectiva es posible apreciar un cambio de actitud similar. Mientras popular era sinónimo de inculto, muy poco se ocupaban de este tipo de cultura los mentados medios o lo hacían en plan denigratorio. Periódicos, radiodifusoras y estaciones de televisión dan acceso a estas manifestaciones cada vez con mayor amplitud y con un enfoque exaltatorio.

El incremento del turismo en el Ecuador ha contribuido a acelerar este tipo de actitud en la medida en que uno de los importantes atractivos para el turista extranjero que tiene el Ecuador es el de las artesanías y otras manifestaciones de cultura popular y vernacular. Hay en este aspecto el riesgo de tergiversar las artesanías de acuerdo con el gusto del turista con el propósito de vender más, por lo que es conveniente tomar medidas apropiadas partiendo del principio de que el atractivo fundamental de las artesanías para el extranjero radica en su identidad.

Es evidente que en los últimos decenios se han dado cambios importantes relacionados con las artesanías como fenómeno cultural, pero no podemos hablar de políticas claras y coherentes sino más bien de acciones dispersas y desordenadas, lo que requiere de una pronta y sistemática coordinación.

El futuro de las artesanías

Parece que los profetas del fin de las artesanías, a merced de los avances de la industria, fallaron en su profecía. En países como el Ecuador continúan viviendo y con tendencia a crecer en ciertos campos. Lo importante es fomentar el cambio de enfoque. Artesanías estrictamente utilitarias, como las ollas de barro para cocinar, se batan en retirada frente a la difusión de nuevos tipos de cocina y combustibles. En estas condiciones no tiene sentido ni futuro promisorio abordar la problemática artesanal como competencia a la industria ya que se lleva las de perder.

El atractivo de las artesanías para el público se encuentra en los valores estéticos que llevan consigo y en la presencia inmediata y directa

del ser humano en los objetos artesanales. Desde este punto de vista hay que interpretar la problemática artesanal como una alternativa a la industria en la medida en que se proyecta a apetencias del hombre que lo industrial no puede, o difícilmente puede satisfacer.

En la gran mayoría de los casos el comprador de artesanías busca en ellas valores culturales diferentes a los de la sociedad industrial; expresiones estéticas en las que la presencia directa del hombre es vital, rasgos de tradición que escapan al devenir temporal y contenidos distintos a lo que la producción industrial en serie y tendiente a la homogeneidad nos ofrece. El cambio cultural se da a ritmo cada vez más acelerado y las

artesanías tienen también que cambiar de acuerdo con las apetencias de la sociedad. Lo importante es que estos cambios no afecten a su identidad con lo que perderían su espíritu. Acciones y propuestas de diseño debidamente estudiadas pueden lograr el deseado equilibrio entre cambio e identidad.

Ecuador reúne características excepcionales para la supervivencia y el robustecimiento de las artesanías. Su variedad ecológica, su diversidad cultural, su riqueza en tradición que aún da señales de vida, hacen que continúe la producción artesanal con una creciente demanda en el mercado. Conviene que se estructuren políticas coordinadas para aprovechar debidamente estas condiciones.

