

PRODUCCIÓN ARTESANAL

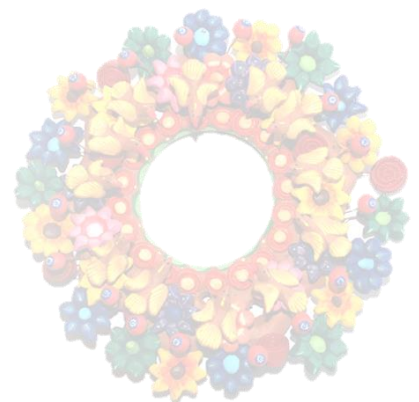
ALFARERIA

DISEÑO INDUSTRIAL

UAEMex

FÁTIMA NAOMI HERNÁNDEZ MORENO

MELISSA FERNANDA DE LA LUZ BOBADILLA

ARTESANIA

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-manus» que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común.

La artesanía es una actividad creadora destinada a la elaboración de un producto realizado con técnicas tradicionales. La artesanía es una vertiente del arte, aunque normalmente está asociada a procedimientos y materiales sencillos y se encuentra enmarcada dentro de una tradición cultural ancestral

La palabra artesanía es utilizada para denominar todos los diversos tipos de elementos o ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado importante de creatividad y originalidad. La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser humano cuando este descubrió la posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo rodeaban para transformarlos en algo diferente, más complejo y bello

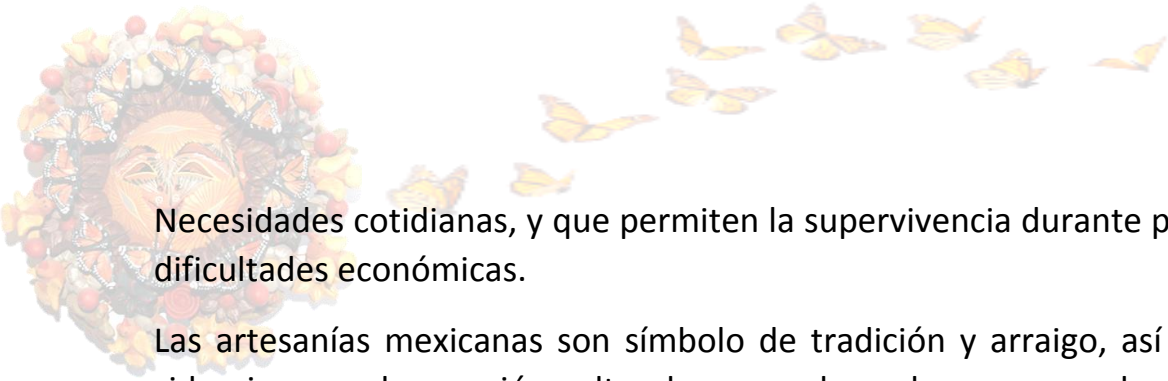
Actualmente la artesanía es un patrimonio cultural para la conservación de una cultura, siendo inclusive objetos que representan a una cultura en otros países.

Al principio la artesanía servía para elaborar objetos que facilitarían la vida de las personas, objetos de defensa, caza y recolección, ropa o utensilios de cocina, con el sedentarismo la artesanía surgió como un área de trabajo, con nuevas funciones estéticas y ceremoniales.

Normalmente la calidad de las artesanías es superior a la que tiene el producto industrial. El objeto creado tiene una singularidad, ya que no está hecho en serie. Todas estas peculiaridades, hacen que la artesanía sea considerada como sinónimo de algo bien hecho.

En México, miles de artesanos perpetúan las tradiciones que aprendieron de sus antepasados. Esto refleja no sólo un profundo aprecio por la tradición, pero también la necesidad de crear “objetos mexicanos” que se ajustan a las

Necesidades cotidianas, y que permiten la supervivencia durante periodos de dificultades económicas.

Las artesanías mexicanas son símbolo de tradición y arraigo, así como han sido ejes para la creación cultural, ocupando un lugar preponderante en las actividades productivas de nuestra gente, ya que en ellas vemos reflejados nuestros orígenes y costumbres. Han significado el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas, de formas y símbolos, que gracias a ellos, se han conservado los rasgos estéticos característicos de su región y que aparecen plasmados en una multiplicidad de objetos elaborados en diversos materiales

México cuenta con FONART que es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es un fideicomiso público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familiar de las artesanas y los artesanos; mediante su desarrollo humano, social y económico. Fue constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal con el objeto social de fomentar la actividad artesanal en el país.

México tiene una gran variedad de ramas artesanales, debido a la variedad de culturas que han habitado en el país a lo largo de los años, existen 17 ramas artesanales, cada una de ellas dividiéndose en otras subramas. Estas artesanías varían según la región.

En el estado de México habitaron 5 culturas, las cuales eran matlazincas, mazahuas, otomíes, nahuas y tlahuicas, las cuales se mezclaron en algún momento y con esto surgieron una gran variedad de objetos, técnicas y materiales. Las artesanías mexiquenses son altamente valoradas en México y alrededor del mundo, ya que muchas piezas son exportadas al extranjero.

Para poder tener cierto orden y control sobre las artesanías, en el estado de México existe un instituto encargado de esto, que es el IFAEM (instituto de investigación y fomento de las artesanías del estado de México) es el encargado de cuidar y proteger a la artesanía en el estado de México

ALFARERÍA

La alfarería es el arte de fabricar objetos de barro de carácter popular, origen etimológico de la palabra árabe “alfahar” que es el lugar donde se elaboraban piezas cerámicas.

Popularmente, alfarería es sinónimo de cerámica, si bien suele denominarse y aplicarse el término cerámica a un conjunto de técnicas más depuradas en que intervienen varias cocciones de la pieza, esmaltados más sofisticados y decoración más fina. Otras técnicas cuyos términos se asocian a la alfarería y la cerámica son la loza y la terracota.

Una de las industrias de mayor antigüedad es la alfarería, ya que, cuando el hombre sintió la necesidad de utensilios para la guerra, la cacería, y para su comodidad personal, lo primero que utilizó fue la arcilla.

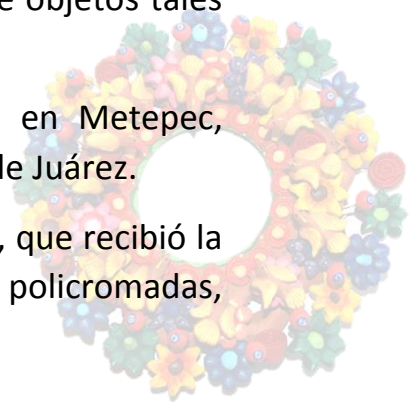
Las culturas prehispánicas practicaron la alfarería utilitaria, ceremonial y suntuaria. Con el tiempo, la alfarería se convirtió en una ocupación completa, entonces, las formas y sus decoraciones se fueron perfeccionando hasta alcanzar un alto grado estético.

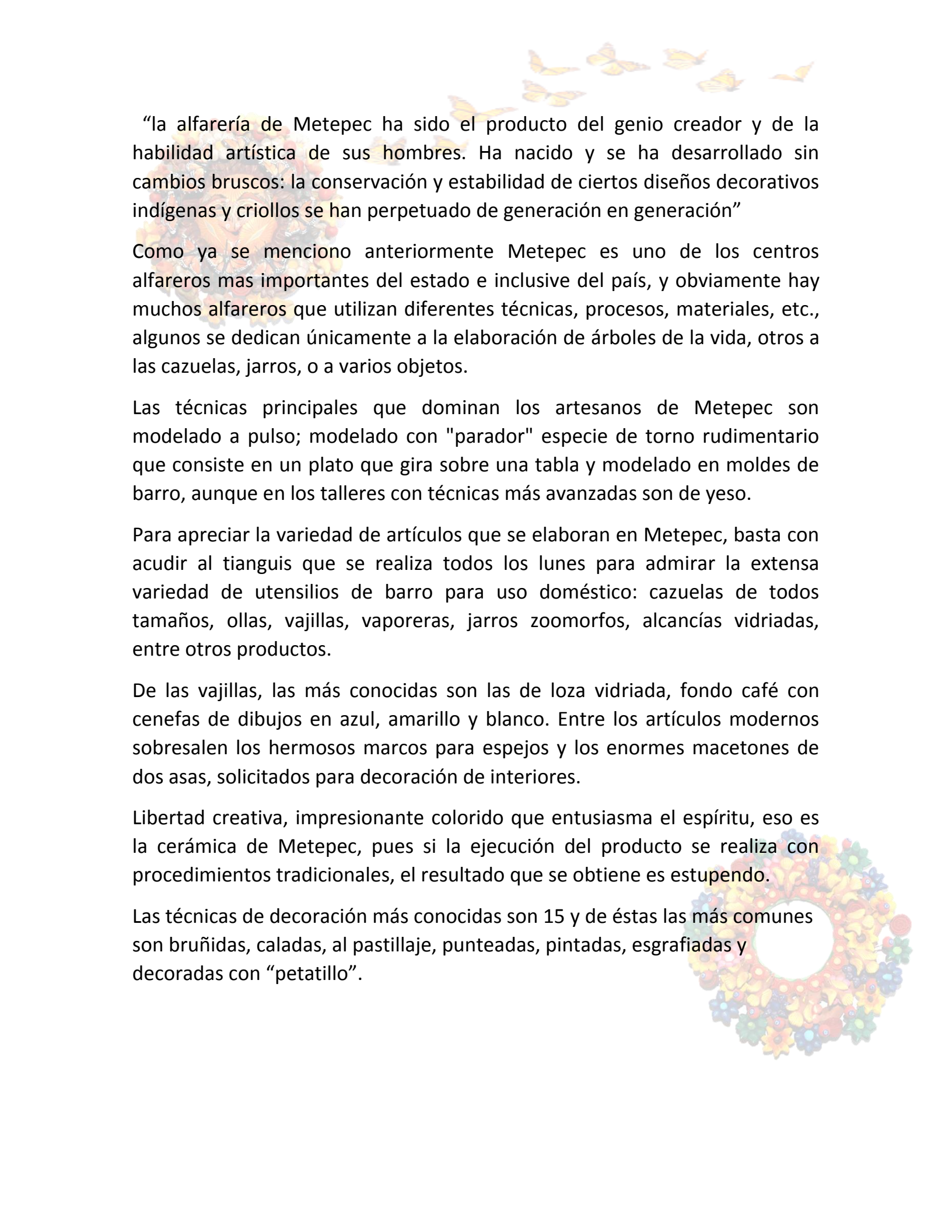
Actualmente la producción alfarera de México es enorme, ya que los objetos producidos siguen siendo funcionales, debido a las costumbres relacionadas con la alimentación y al precio económico de los objetos fabricados.

En México la alfarería es parte importante de la cultura y de la economía, 13 estados con 75 poblaciones son alfareros, sin tomar en cuenta a las comunidades cuya producción está limitada a la fabricación de objetos tales como macetas, cazuelas comunes, cántaros o comales.

Los centros alfareros del estado de México se encuentran en Metepec, Tecamatepec, Valle de Bravo, Texcoco, Cuautitlán y Almoloya de Juárez.

En el Valle de Toluca sobresalió la alfarería de los matlatzincas, que recibió la influencia náhuatl y se manifestó en urnas cinerarias, ollas policromadas, incensarios, copas y platos.

“la alfarería de Metepec ha sido el producto del genio creador y de la habilidad artística de sus hombres. Ha nacido y se ha desarrollado sin cambios bruscos: la conservación y estabilidad de ciertos diseños decorativos indígenas y criollos se han perpetuado de generación en generación”

Como ya se menciona anteriormente Metepec es uno de los centros alfareros mas importantes del estado e inclusive del país, y obviamente hay muchos alfareros que utilizan diferentes técnicas, procesos, materiales, etc., algunos se dedican únicamente a la elaboración de árboles de la vida, otros a las cazuelas, jarros, o a varios objetos.

Las técnicas principales que dominan los artesanos de Metepec son modelado a pulso; modelado con "parador" especie de torno rudimentario que consiste en un plato que gira sobre una tabla y modelado en moldes de barro, aunque en los talleres con técnicas más avanzadas son de yeso.

Para apreciar la variedad de artículos que se elaboran en Metepec, basta con acudir al tianguis que se realiza todos los lunes para admirar la extensa variedad de utensilios de barro para uso doméstico: cazuelas de todos tamaños, ollas, vajillas, vaporeras, jarros zoomorfos, alcancías vidriadas, entre otros productos.

De las vajillas, las más conocidas son las de loza vidriada, fondo café con cenefas de dibujos en azul, amarillo y blanco. Entre los artículos modernos sobresalen los hermosos marcos para espejos y los enormes macetones de dos asas, solicitados para decoración de interiores.

Libertad creativa, impresionante colorido que entusiasma el espíritu, eso es la cerámica de Metepec, pues si la ejecución del producto se realiza con procedimientos tradicionales, el resultado que se obtiene es estupendo.

Las técnicas de decoración más conocidas son 15 y de éstas las más comunes son bruñidas, caladas, al pastillaje, punteadas, pintadas, esgrafiadas y decoradas con “petatillo”.

PLATICA IFAEM

ELEMENTO

- rasgos característicos del entorno
- **tradición:** representa forma, color e iconografía
- **cultura:** guarda la forma, color e iconografía del estado

DIFERENCIA ENTRE ARTESANÍA Y MANUALIDAD

- **Artesanía:**

Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos y de manera tradicional.

- **Manualidad:**

Marcado por modas, materias primas industrializadas

- **Híbridos:**

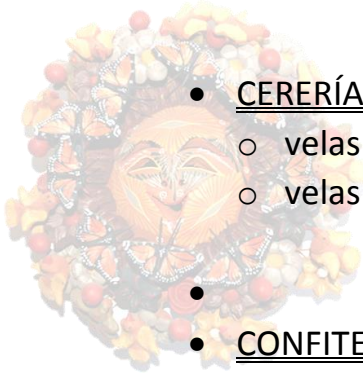
Rasgos de identidad, mezcla de técnicas, materiales, decoraciones

En México existen 17 ramas artesanales, las cuales se dividen en otras ramas según los materiales y técnicas utilizadas en cada rama.

RAMAS ARTESANALES

- ALFARERÍA Y CERÁMICA:
 - barro policromado
 - barro bruñido
 - barro vidriado
 - barro al pastillaje
 - mayólica y talavera
 - barro aislado
 - cerámica de alta temperatura

- CERERÍA:
 - velas decor
 - velas ornan

- CONFITERÍA:
 - dulce de alfeñique
 - dulce tradicional
 - dulce cristalizado

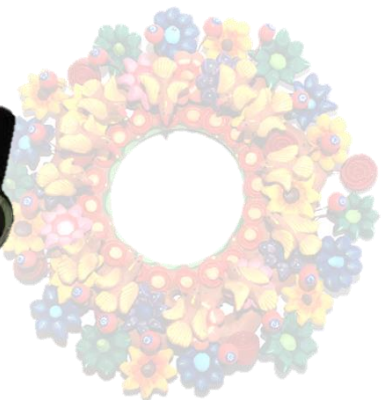
- FIBRAS VEGETALES:
 - Fibras duras (carrizo, otate, bejuco, sauce, sasal)
 -
 - Fibras semiduras (torote, popote, hoja de maíz, ocoxal, romerillo, palma)

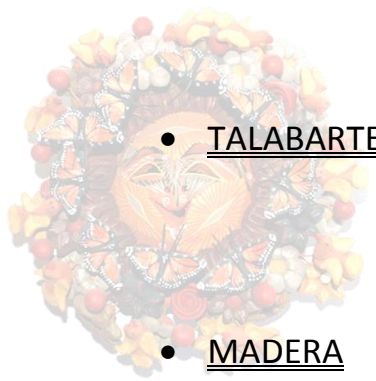

- HERRERÍA:
 - Herrería artística
 - Forjado
 - Figuras
 -
 - Muebles

- LAPIDARIA Y CANTERA:
 - Obsidiana
 - Ónix
 - Piedras preciosas
 - Piedras semipreciosas
 - Cantera

- TALABARTE

- MADERA

- Muebles
- Talla
- Marquetería
- laudaría

- METALISTERÍA

- Hoja de lata recortada
- Coloreada
- Repujado
- Cobre martillado
- Alambre
- Latón
- Níquel
- Aluminio

- ORFEBRERÍA Y JOYERÍA

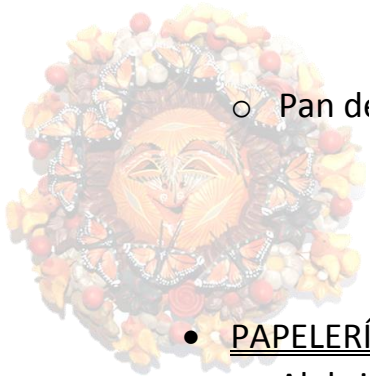
- Oro
- Plata
- Bronce

- PANADERÍA

- Pan tradicional

- Pan de

- PAPELERÍA Y CARTONERÍA

- Alebrijes
- Papel picado
- Judas
- Piñatas
- Papel amate

- PIROTECNIA

- Toritos
- Castillos
- Canastillas
- Judas

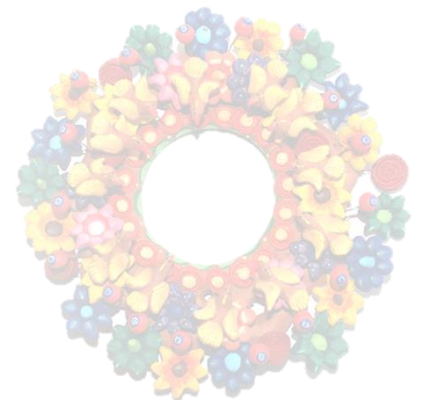

- TEXTILES

- Deshilados
- Bordados

- TALLA DE HUESO

- VIDRIO

- Soplado

- Estirac
- Prensa

- VARIOS

- Pintura popular
- Los mosquitos
- Arte plumario
- Juguetería
- Miniatura

VISITA MUSEO

El museo de culturas populares ubicado en el centro cultural mexiquense alberga piezas artesanales e históricas las cuales nos permiten conocer mas acerca de nuestra cultura y como existen objetos que se han mantenido a lo largo de la historia, siendo uno de los símbolos más importantes de la cultura mexiquense la alfarería a parte de otras ramas como son la cartonería, confitería, etc.

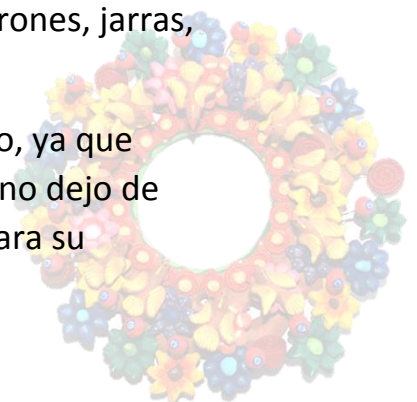
La alfarería ha formado parte importante de la cultura mexicana desde que las sociedades se volvieron nómadas, evolucionando junto con las personas.

En esta imagen se muestra una representación a escala de un horno para cocer las piezas de barro.

El barro se ha utilizado para la fabricación de piezas diversas, siendo una de las principales aplicaciones objetos de cocina, como platos, jarrones, jarras, etc.

La cocina mexicana es algo que representa al país en el extranjero, ya que aunque se modificó después de la conquista de los españoles, no dejó de lado la parte tradicional, inclusive en los utensilios utilizados para su

elaboración y su consumo, siguen estando presentes los elementos tradicionales de la cultura mexicana.

En esta imagen se muestra la representación de lo que es una cocina tradicional mexicana, ubicada en el museo de culturas populares, teniendo elementos como platos y jarrones de barro, vasos de vidrio, manteles con bordados típicos, sillas de madera tallada con asientos de palma tejida, entre muchos otros elementos que conforman la tradicional cocina mexicana.

En la visita al museo de culturas populares visitamos una sala la cual representaba una pulqueria, y en esta pulqueria se podrian apreciar muchos elementos tradicionales y artesanias con una funcion, como los jarrones pulqueros, entre otros.

En esta imagen se ve como veian los clientes la pulqueria, estando ahí las personas encargadas de atender

la pulqueria, los jarros donde ls servian, etc., y según lo que nos dijron en el recorrido existian diferentes jarros con diferentes medidas según el cliente, habia unos para suegras y otros para hombres.

Tambien nos explicaron que habia un area destinada unicamente para las mujeres, ya que las mujeres no podian ir a la pulqueria donde estaban los hombres, así que tenian su propio espacio afuera de la pulqueria, pero por cuestiones del museo el area para mujeres la colocaron en la entrada de la pulqueria.

En el recorrido por el museo también fuimos a una sala poco conocida, la cual alberga muestras de confitería, de dulces de alfeñique, dulces tradicionales y cristalizados.

En el área donde se encuentran la mayor parte de artesanías, hay piezas prehispánicas, y piezas elaboradas a partir de distintos materiales, abarcando en esa sala la mayor parte de las ramas artesanales mexicanas.

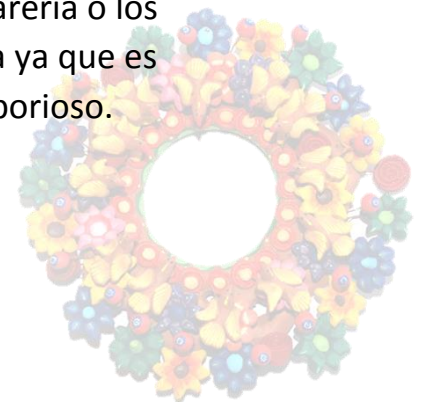

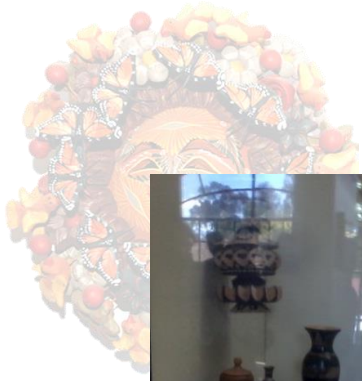
Los cuales de cierta manera también forman parte de la cultura mexiquense siendo una parte importante de nuestra gastronomía, en el recorrido nos dieron poca información acerca de la elaboración y la historia de esta rama artesanal pero fue impresionante ver la cantidad de piezas y figuras que se elaboran con tan solo el motivo de la ya tradicional feria del alfeñique.

También durante la visita nos encontramos con algunos objetos elaborados a base de cartón como lo son los famosos judas y una catrina gigante inspirada en el huracán del mismo nombre elaborada por artesanos para un concurso de la especialidad.

La cartonería también forma parte de la cultura de nuestro estado de una manera tan relevante como la alfarería o los textiles, pero tiene su importancia ya que es un proceso interesante y un tanto laborioso.

En el área donde se encuentran la mayor parte de artesanías, hay piezas prehispánicas, y piezas elaboradas a partir de distintos materiales, abarcando en esa sala la mayor parte de las ramas artesanales mexicanas.

Piezas de madera de naranjo

Miniaturas de vidrio

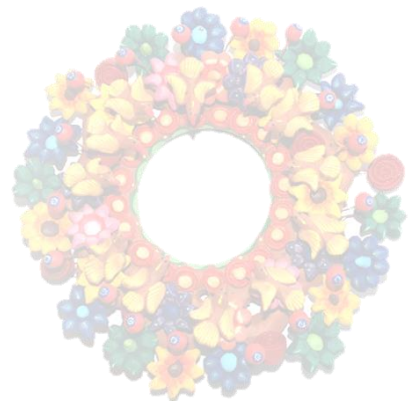

figura de obsidiana

aretes de hueso

Árbol de la vida de poco más de dos metros

Alfarería (visita con artesano)

Durante nuestra visita con el artesano el señor Teobaldo Hernández Cajero el cual se especializa en la producción de alfarería tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de su carrera como artesano, sus inicios en el negocio, sus reconocimientos en el medio y también la gran oportunidad de poder trabajar con el barro bajo su supervisión, y obteniendo un conocimiento más profundo acerca de su trabajo nos mostró y aplicamos cada uno de los pasos que nos dijo para trabajar la cerámica de baja temperatura.

En cuanto al área del trabajo del artesano, su taller está al lado de su casa, al exterior si se ve rotulado el nombre del taller, y hay una puerta que muestra la parte del local donde exhiben sus piezas para vender, y un poco más adelante esta el taller donde trabajan el área de pintado de las piezas y la elaboración de ellas, el taller tiene mide aproximadamente 3m x 5m x 3m, lo único que se encuentra aparte es obviamente el horno, ese está saliendo por una puerta del taller y llega al patio de su casa, el cual la mayor parte del espacio está ocupada por los dos hornos que tienen, a parte de la lavadora y fregadero para su uso personal, y una puerta que conecta el patio con la cocina, así que realmente el taller está en su casa, así que no gasta en transporte para llegar a su trabajo

Conclusiones

Gracias al señor Teobaldo pudimos corroborar que el proceso de elaboración de una artesanía como tal es pesado y que vale realmente lo que cuesta comprarla , es una actividad de mucho trabajo y tiempo que para los artesanos es su vida prácticamente y se nota realmente al momento de conversar con el cómo es que ama su profesión y para nada se avergüenza de ello , nos contó de algunos de sus logros pues ha sido uno de los afortunados artesanos que logro llevar su trabajo al vaticano , ha trabajado para el gobierno y para personajes de la política de nuestro país .

En conclusión podemos decir que la alfarería es una emocionante y gran actividad artesanal que no debemos menospreciar y ni regatear al comprar pues cuesta mucho tiempo, trabajo y esfuerzo realizarla.

Pasos para realizar una autentica artesanía de barro

- Triturar
- Tamizar
- Mezclar
- Amasar
- Modelar
- Secar

TRITURAR

Esta práctica se realiza con este tipo de rocas y varilla que hacen que estas rocas se desplacen de atrás hacia delante de modo que el barro se triture a su punto máximo.

TAMIZAR

El barro una vez triturado se cuela para evitar que al moldearse se hagan grandes imperfecciones y se moldee fácilmente

MEZCLAR

Al momento de la mezcla al barro se le agrega un poco de agua para después mezclarse poco a po

AMASAR

Después de la mezcla del barro inicia el proceso de amasado para reafirmar y compactar el barro en conjunto

MODELAR

Seguido del amasado el modelado se lleva a cabo acorde a la forma que se quiere dar.

SECAR Y QUEMADO

El proceso de secado y quemado se da después del modelado se dejan secar por varios días y seguido de ello sigue la quema para cocer el barro en un horno

PINTADO

El proceso de pintado se lleva a cabo con materiales que ellos mismos elaboran es decir sus instrumentos como lo son

los pinceles estos son hechos por ellos consiguiendo pelo de burro para poder pintar pues según ellos el pelo de este animal es ideal para pintar sus piezas .

En cuanto a pigmentos suelen utilizar dos colores muy artesanales para ellos como lo son el azul (oxido de cobalto) y el (oxido de cromo) verde .

¿QUE APORTACIONES PODEMOS HACER COMO DISEÑADORES?

Con la visita que realizamos al artesano pudimos notar que hay muchas cosas que aprender de ellos, enfocándolo más al diseño industrial, de la artesanía surgen todos los procesos “primitivos”, los cuales fueron modificados con la industrialización, es aquí donde entro el diseño industrial, pero no por el hecho de elaborar objetos de modo industrial, dejaron de producirse objetos de manera artesanal, así que no es que la industrialización sea mejor que la artesanía, si no está hubiera desaparecido hace mucho tiempo, pero si puede el diseño industrial ayudar a los artesanos a mejorar algunos aspectos durante la elaboración de sus piezas.

Una de las áreas de oportunidad que tiene el diseño industrial para ayudar al artesano podría ser en la “mejora” de las herramientas empleadas por los artesanos, aunque no es un trabajo fácil, porque muchas veces las herramientas son herencias, objetos que han pasado de generación en generación, y se convierten más que en una herramienta en algo simbólico que representa algo para el artesano, así que no puede ser eliminada de su vida de un día para otro, así que no podría sufrir grandes modificaciones, no se puede elaborar una herramienta totalmente innovadora y futurista, sino algo más funcional y tradicionalista, por ejemplo en el caso de nuestro artesano y específicamente en el paso del molido del barro, tal vez no podemos cambiar la piedra para moler el barro, pero si se podría pensar en algún objeto que facilite el transporte de esta piedra y su uso, o también en el paso de juntar todo el barro ya molido, diseñar una herramienta que acelere este paso; o en la quema de las piezas, diseñar una herramienta que permita sacarlas del horno sin que lastime a las piezas, pero que tampoco dañe a la persona, ya que actualmente utilizan unas pinzas comunes para pan de metal para sacarlas, y al ser el metal un conductor de calor no es una opción viable, otro objeto que el diseño industrial puede mejorar es un pedazo de mezcilla que el artesano usa para alisar una pieza de barro. Así como los objetos mencionados, hay muchísimos más que podrían ser modificados, y no solo en el área de la alfarería, si no en cualquier artesanía, así que en vez de centrarnos como diseñadores en mejorar la producción de piezas, mejor ayudar con herramientas adecuadas para la elaboración de dichas piezas y así mejorar la producción de estas.

FICHA

Artesano: Teobaldo M. Hernández Cajero

Rama artesanal: alfarería

Edad: 76 años

Taller: taller familiar " EL SOL "

Dirección: 5 de Mayo 200, Metepec

Estado de México C.P. 52140

Tel. 722 2 32 45 76

Trabajo: Las artesanías que se elaboran en el Taller Familiar El Sol son creadas con materias extraídas de la misma naturaleza, en donde se podrán encontrar la arcilla, plumilla y otros materiales.

Reconocimientos : Han adquirido más de 112 diversos premios a –Nivel Nacional– entre los que destacan: El Galardón Nacional de Nacimientos Mexicanos, 1er. Lugar en las Manos de México, 1er. lugar en el Gran Premio de Arte Popular, mención honorífica en leyendas vivientes en "Nacimientos Mexicanos", 1er.lugar en Barro Policromado en el Concurso Nacional "Modesta Fernández", 2º lugar en el Premio Nacional de Cerámica Categoría "Miniaturas", 1er. Lugar en el Concurso Nacional Alfarería y Cerámica "Árbol de la Vida 2002 Miniatura", Premio Nacional de la Cerámica 2003, Premio Nacional de la Cerámica 2006 en "Cerámica de Navidad", 2º lugar en "Nacimientos 2006", premio especial a la "Mejor pieza de alfarería vidriada libre de plomo", Premio Nacional de la Cerámica 2012 en "Barro Tradicional", 1er. Lugar en Miniatura en FONART "Nacimientos Mexicanos 2012", entre otro

