

ALFARERÍA

PRODUCCIÓN ARTESANAL.

UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Facultad de arquitectura y diseño
Licenciatura en diseño industrial

Unidad de aprendizaje

PRODUCCIÓN ARTESANAL

Gerardo Daniel Brito Tinajero

Luis Fernando Sánchez Álvarez

Profesor

Pedro Sánchez Alancaster

FICHA DE ARTESANO

Nombre: Othon Montoya León

Edad: 78 Años

Profesión: Alfarero

Residencia: Metepec, Estado de México

Alfarero reconocido por el IIFAEM, toda su vida la ha dedicado a la elaboración de cazuelas, consideradas como artesanías debido al elaborado decorado el cual pinta totalmente a mano sobre ellas, acción seguida del esmaltado en alguno de sus característicos colores empleados. También ha llegado a elaborar otros tipos de artesanías como jarros, árboles de la vida y otras piezas decorativas para el hogar.

Ha participado en incontables concursos, ganando la mayoría de ellos, muchas veces participando a lado de sus dos hijos, los cuales orgullosamente ejercen por igual el oficio de artesano

En la elaboración de sus cazuelas son pocas las herramientas empleadas, siendo estas elaboradas por él mismo, desde sus pinceles hasta cierto tipo de piedras para moldear el barro.

Teléfono: 2321522 Dirección: Calle Moctezuma 512, Barrio San Mateo, Metepec, Estado de México.

ALFARERÍA

La **alfarería** es el nombre del **arte** que consiste en la **elaboración de vasijas de barro cocido**. También reciben dicho nombre las tiendas donde se comercializan las vasijas y el obrador en el cual se fabrican.

- La alfarería es el arte de elaborar vasijas de barro cocido. Las ollas o pucheros, platos, vasos, botijos y una lista interminable de piezas son las que tradicionalmente se denominan alfarería. También se denomina alfarería a los objetos realizados con arcilla y posteriormente cocidos una sola vez. Normalmente se aplica a las piezas realizadas sin esmalte o con barniz aplicado en una sola cocción y sobre todo a su destino para uso doméstico.

Además, alfarería es en nombre del obrador donde se elaboran estas vasijas y la denominación de la tienda donde se venden. A la persona que elabora alfarería se la conoce como alfarero y se diferencia del ceramista en que éste continúa elaborando la pieza mediante el añadido de esmaltes y otras técnicas que requieren una o más cocciones.

HISTORIA Y ORIGEN

Los primeros objetos de alfarería se remontan al período Paleolítico y se trata de jarras o de pequeñas representaciones de divinidades maternas y de culto a la fertilidad. La pieza más antigua que se conoce es una vasija del período Jōmon de la época de la prehistoria

del Japón (10000 a. C. / 8.000 a. C.), pieza que actualmente se expone en el Museo Nacional de Tokio.

Una de las técnicas que caracterizan las culturas neolíticas, y que se considera una prueba para la ordenación cronológica, es la cerámica o arcilla modelada. Las pequeñas figuras de arcilla cocida ya se encontraban en el Paleolítico Superior, aunque es el Neolítico cuando se encuentra una utilidad en las vasijas, que se usan para la elaboración de los alimentos cocinados al fuego.

Los primeros artesanos especializados aparecieron en Mesopotamia, que inventaron las herramientas para trabajar mejor la arcilla, como el torno de alfarero y el horno para cocerla.

PROCESO DE ELABORACIÓN

El proceso de elaboración de las piezas cerámicas comienza con el **amasado de la arcilla**, para que las distintas partículas y la humedad se distribuyan de manera homogénea y para evitar la formación de burbujas de aire.

El siguiente paso consiste en el **moldeado manual** o con la ayuda de distintas herramientas. En esta parte del proceso se agrega **agua**, de manera que la arcilla mantenga su plasticidad y no surjan rajaduras.

Después la pieza es dejada **al aire libre** para que se seque, en una fase conocida como **estado de cuero**. Cuando la pieza está totalmente seca, adquiere mayor dureza y un color más claro. El alfarero puede entonces lijar la pieza para dejarla más prolija.

Finalmente, la pieza de alfarería es **llevada al horno**, donde adquiere mayor resistencia y pierde su humedad química.

USOS

Con mucho oficio y creatividad, el artesano da vida a innumerables objetos y recipientes, tanto para decoración como para uso cotidiano y religioso.

Elementos constructivos. Comprende también los azulejos esmaltados que decoran las casas andaluzas y de otras partes de España. También son de alfarería los ladrillos, baldosas de barro sin esmalte (baldosín catalán) fabricados industrialmente. También se denomina alfarería a los objetos realizados con arcilla y posteriormente cocidos una sola vez. Normalmente se aplica a las piezas realizadas sin esmalte o con barniz aplicado en una sola cocción y sobre todo a su destinación para uso doméstico.

Tuberías. Otra aplicación de la alfarería es la producción de tuberías para la conducción del agua:{{cita |Las tuberías de cerámica tienen las siguientes ventajas: primero, en cuanto al trabajo, porque si ocurre algún desperfecto, cualquiera puede repararlas, y segundo, porque el agua resulta mucho más sana conducida por tuberías de cerámica que de plomo (...)} Y por otro lado, es mejor el sabor de lo que ha pasado por tubería de cerámica: para que todos, a pesar de tener sus mesas bien provistas de vajilla de plata, sin embargo, adoptan vajillas de cerámica para beber agua, porque ellas dan mejor sabor.

Vasijas para beber: entre los más antiguos probablemente el bol es el primero. En cuanto al botijo, llegó a sustituir otros recipientes como jarrones, cantimploras o barril de campo y porrones.

Vasijas de cocina: principalmente servían para guardar alimentos y almacenar cereales, como por ejemplo: tinajas para aceitunas o para la carne salada del cerdo, jarras para el agua, vino o el aceite, barreños para los cereales, cazuelas, ollas, puche ros, [Mortero (utensilio)][morteros], mieleras de todas medidas. La jarra era la más común y es la que tiene una medida como máximo de 45-50 centímetros, a partir de aquí son las tinajas que llegaban, a alcanzar los cinco metros de altura.

Vasijas de mesa: antiguamente, no se acostumbraba a fabricar la vajilla completa como se usa en la actualidad, sino que constaba de varias piezas, como platos, cuencos, escudillas, vasos y copas.

Vasijas para los animales: bebederos y comederos para gallinas, palomas, etc. También hay comederos para los cerdos. Existen también **juguetes**, que ya se hacían desde tiempos muy antiguos. Existen colecciones de pitos, flautas, zambombas y figuras de belén. También las piezas que se trataba de reproducir en miniatura todas las piezas de cocina. Otra pieza mu y típica en barro es la hucha. **Los instrumentos musicales** también tienen su representación en la alfarería, como todo tipo de flautas populares, el cuerno, la

ocarina, que aunque la más completa suele tener ocho agujeros, la más corriente hecha por los alfareros suele tener uno o dos, que también se utilizan como reclamo de caza.

TÉCNICAS

Modelado a mano: las técnicas manuales son las más primitivas, donde las piezas son construidas mediante el estirado de la pasta en rollos, placas o bolas de arcilla, generalmente unidas mediante la preparación de arcilla líquida llamada barbotina. Una vez acabada la pieza, la superficie se alisa con la misma mano humedecida. Nunca dos piezas de cerámica trabajadas manualmente serán exactamente iguales, por lo que estas técnicas no son las más apropiadas para hacer juegos de piezas idénticas, como por ejemplo vajillas de cocina, juegos de café, de licor, etc. Esta técnica permite al ceramista usar su imaginación y crear diferentes piezas artísticas. El modelado a mano era una técnica utilizada por los pueblos primitivos y aún se encuentran numerosos artesanos que trabajan maravillosamente, tales como los alfareros de los indios Pueblo, las tribus de África central y del sur, los aborígenes australianos, Japón y toda el Asia oriental. En España podemos encontrar zonas donde se elaboran este tipo de vasijas del modo tradicional, como en Galicia, Asturias y el alto Aragón.

aborígenes australianos, Japón y toda el Asia oriental. En España podemos encontrar zonas donde se elaboran este tipo de vasijas del modo tradicional, como en Galicia, Asturias y el alto Aragón.

Modelado a torno

Es muy común que las piezas hechas en torno sean terminadas manualmente. El torno cerámico es la técnica más utilizada para la creación de piezas en serie. En la actualidad también es empleado para hacer piezas singulares o artísticas. Este método es empleado desde el año 5000 a. C. en el Antiguo Egipto, Oriente Próximo y Asia. En la Península Ibérica se cree que llegó entre los siglos V y IV a. C. y de una forma generalizada a partir del siglo III a. C. Para trabajar con él, se coloca una bola de arcilla en la rueda del torno, el cual es impulsado por el pie o la mano del alfarero que lo hace girar. La rueda gira velozmente mientras la arcilla es presionada de una manera determinada para que adquiriera la forma deseada. El trabajo con torno requiere una gran habilidad técnica, pero un alfarero habilidoso puede producir muchas piezas casi idénticas en poco tiempo. Actualmente se utiliza más el torno eléctrico que requiere menos esfuerzo a su naturaleza, los trabajos mediante el empleo de torno son casi exclusivamente piezas con simetría radial respecto de un eje vertical. Estas piezas pueden ser decoradas mediante la creación de diferentes texturas sobre su superficie al objeto de hacerlas visualmente más interesantes. Muchas veces, las piezas creadas en el torno son modificadas manualmente, agregándole asas, tapas, pies, picos y otros aspectos funcionales.

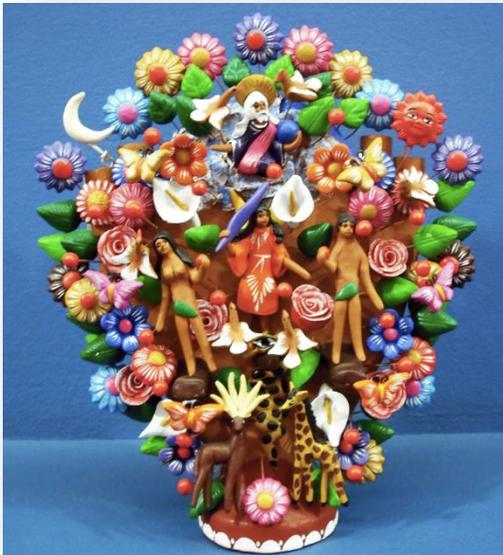
Modelado al vaciado o con el uso de

molde: la técnica de vaciado o a molde, es probablemente la más apropiada para la producción en serie (industrial). La arcilla líquida es vertida en un molde de yeso lo que permite un ligero endurecimiento. Una vez que el molde absorbe la mayor parte del agua de la capa de arcilla que queda en contacto con el molde, la arcilla remanente es volcada fuera del molde y se deja secar la pieza. Finalmente la pieza es sacada del molde, se le corrigen las

imperfecciones que pueda tener y se la deja secar al aire libre.

ALFARERÍA EN METEPEC

“El distintivo del municipio, del estado de México y del país es el Árbol de la Vida, el cual ha sido ubicado en diferentes países. Representa al mexicano respecto a su creatividad, respecto al poder de transportar su forma de pensar en un trabajo artesanal y que lo hacen en barro”, refirió.

Agregó que aquí hay más de 300 talleres familiares que trabajan el barro en sus distintos tipos como el natural, pigmentado, tradicional vidriado, vidriado libre de plomo y también la

cerámica de alta temperatura.

La alfarería metepequense se clasifica en dos tipos, por un lado la de uso cotidiano como los jarrones para el agua o pulque, cazuelas, ollas y vajillas y por el otro los productos ornamentales en el Árbol de la Vida, las tlanchanas, soles, lunas y eclipses.

Como el producto más representativo de Metepec, el Árbol de la Vida ha recorrido varias partes del mundo, obteniendo así diversos galardones.

Esta artesanía se ha exhibido en el Vaticano, Alemania, Estados Unidos y diversas embajadas mexicanas, además, recientemente el artesano Juan Carlos Soteno llevó una obra de estas a Tokio, Japón.

El presidente municipal explicó que el Árbol de la Vida desde su origen tiene relación con la creación del mundo en siete días. La base de la escultura tiene la forma de un candelabro a la cual se le van adicionando diferentes figuras.

PREGUNTAS REDACTAS PARA LA ENTREVISTA CON EL ARTESANO

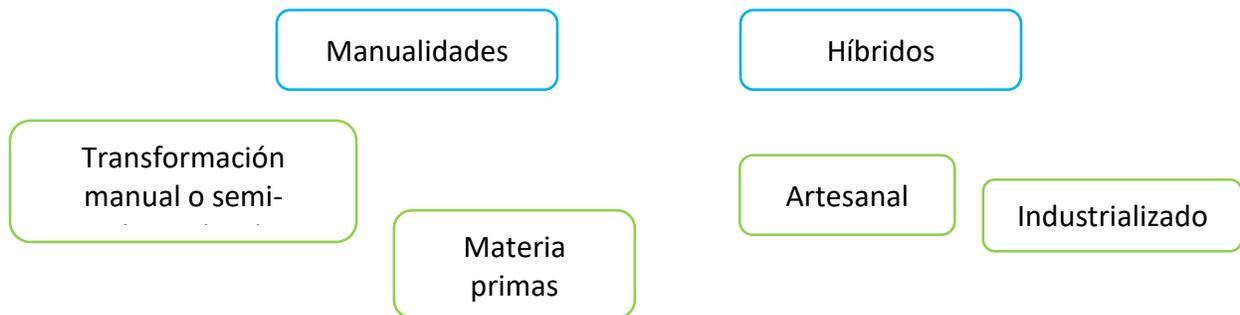
- 1.- ¿qué tipo de trabajos realiza?
- 2.- ¿desde cuándo realiza este oficio?
- 3.- ¿Cómo comenzó a ejercer este oficio?
- 4.- ¿Qué significado tiene para usted?
- 5.- ¿fabrica sus propias herramientas?
- 6.- ¿Qué maquinaria maneja?
- 7.- ¿cuánto tiempo le dedica a este oficio?
- 8.- ¿su familia tiene interés por continuar su negocio?
- 9.- ¿es su principal actividad o realiza otra?
- 10.- ¿ha participado en algún concurso?
- 11.- ¿ha intenta dar otra aplicación / usar otros materiales en conjunto con el barro?
- 12.- ¿de dónde obtiene la materia prima?
- 13.- ¿Cómo comercializa sus productos?
- 14.- ¿Qué piezas son las más vendidas?
- 15.- ¿gana lo suficiente?
- 16.- ¿está a gusto afiliado al IIFAEM?

Reporte conferencia instituto de investigación y fomento a las artesanías del estado de México IIFAEM

Durante la conferencia se habló de la definición de artesanía como un producto de identidad comunitaria, hecho con una materia prima básica obtenida de la región donde habita el artesano, elaborado con procesos continuos, auxiliados por instrumentos rudimentarios.

Por lo tanto una artesanía es desarrollada en talleres familiares o definidos en donde el artesano dedica su tiempo o parte de el a elaborar piezas que son parecidas o semejantes con el mismo principio de construcción.

Las artesanías se dividen en:

El IIFAEM es una institución que se encarga de generar una identificación para los artesanos también se encarga de la difusión de las artesanías y de capacitación al igual la participación de los artesanos en concursos.

También ayuda al artesano con producción, aplicación y organización en sus talleres o la implementación de materiales que no dañen al consumidor.

Algunos de los beneficios para los artesanos son que sus piezas se comercialicen fácilmente, tengan más lugares donde vender sus artesanías, más información para poder mejorar sus procesos y en ocasiones les brindan ayuda para crear logos y puedan tener mayor oportunidad de vender.

Para personas que generan otro tipo de productos que no se denominan artesanías hay otro organismo llamado IME (Instituto Mexiquense del Emprendedor)

Reporte conferencia Museo Artes Populares

La importancia de mantener las formas de transformación de materiales como la palma, los minerales, el metal y otros, se retoman en el museo de artes populares donde se observa el trabajo de artistas que de alguna manera crean objetos con un gran valor cultural, la diferencia entre el arte popular se nota a partir de que es un objeto único en cambio la artesanía es una producción en serie, se manufacturan varias piezas que son similares.

Una de las cosas que se pueden rescatar de las artes populares es el tiempo que tienen elaborándose, tienen un gran valor histórico como los sombreros y sus diferentes tipos, los sombreros de piconcillo, cuatro pedradas y huachinal, además de ser tardadas en su desarrollo, la construcción, podría decirse es más artística, decorados como la piteria en cuero para las sillas de montar, o la metalistería en armas, a diferencia de las artesanías, el diseño es algo muy destacado, los artistas creaban complejas formas con las que adornaban los objetos, se basaban en cosas de su alrededor, flora, fauna, religión, sucesos, etc.

Durante el tiempo se han dejado de usar varios objetos que en alguna época anterior tenían mucha utilidad como las cremeras o los jarros de pulque, las razones del desuso se generaron a partir de las nuevas generaciones y otros hábitos y costumbres.

COMENTARIO visita al taller

La alfarería es una de las artesanías más importantes en el estado teniendo como principal municipio que la produce a Metepec, desde mi punto de vista la alfarería es laboriosa sin embargo se obtienen piezas con detalles muy llamativos, las decoraciones que observamos son muestra de lo complejo que puede ser la fabricación de una artesanía y la paciencia con la que se debe contar además de la habilidad para moldear el barro y para pintar con pinceles de pelo de burro las piezas haciendo decorados complejos y muy laboriosos para darle su estilo y distinción .

Las principales artesanías elaboradas en este taller son las cazuelas que han tenido un cambio porque normalmente se usan para cocinar pero hoy en día y para venta del taller se ven más como una artesanía decorativa siendo que si se quisiera usar como normalmente se hacía, se arruinaría todo el decorado.

El barro es uno de los materiales más nobles que existen es interesante al trabajar con él y proviene de la tierra si un objeto de barro se rompe y se tira en poco tiempo se desase y no contamina, el barro se puede manipular para crear otros productos más complejos y grandes.

Trabajar las cazuelas es difícil porque requiere de un esfuerzo físico elevado no es fácil manipular cantidades grandes de barro y menos moldear para dar forma, se requiere de mucha habilidad del artesano para que no quede grueso en unas partes y en otras delgado ,para que se esté uniforme el decorado e incluso para quemar en el horno .

Es agradable trabajar el barro porque es un material maleable y manual, requiere de ensucirse y de jugar a dar formas con las manos, algo que es muy estimulante y provoca un gusto al ver las piezas terminadas y decoradas.

Además de ser interesante y divertido moldear objetos que tienen tanto significado para las personas como son los arboleas de la vida, las cazuelas, los soles y un sin fin de artesanías.

Comentario a través del diseño

Una de las actividades que llama la atención es el decorado, lo que da valor a las piezas, el cual requiere de una gran habilidad, paciencia y tiempo.

Nos contó el artesano que la mayor parte del trabajo es decorar porque y que puede pasar un día moldeando las piezas y los demás días decorando para llegar a quemar las cazuelas. El artesano nos mostró parte de su talento aplicando un poco de bar botina con uno de los pinceles que el elabora a base de pelo de burro que corta de la parte superior del cuello del animal, junto con hilo y un trozo de madera forma sus herramientas, el decorado tradicional adquirido de su padre mediante años de decorar y como él nos dijo de mucho esfuerzo, lo que significo practicar demasiado.

El artesano no explico que el decorado es trazado con un apoyo del dedo meñique en el objeto para lograr líneas más uniformes y con fluidez.

Un artesano aplica parte de lo que ve en sus decorados, lo que lo rodea, requiere tener una sensibilidad tal para estilizar los decorados, el señor othon aprendio jugando, entonces su pasion por trabajar el barro, fue adquirida de una agradable experiencia que refleja en sus cazuelas.

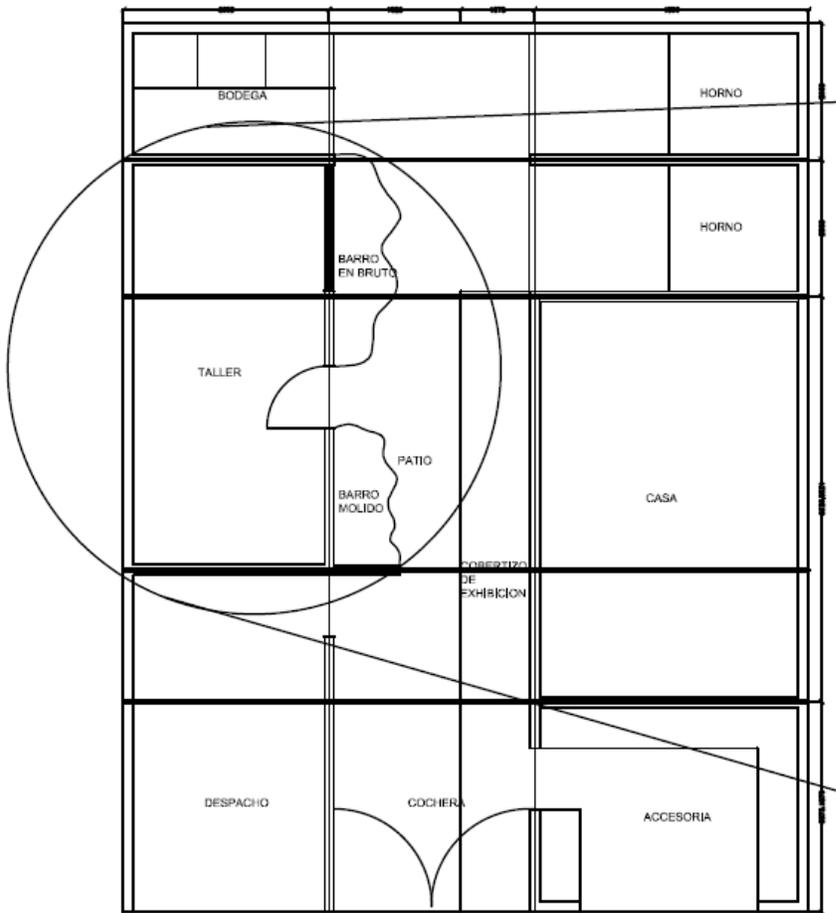
Recomendaciones

El taller del artesano cuenta con diferentes partes en donde realizan las actividades, se tiene un área para almacenar el barro afuera del taller, para después ser molido en un patio, este barro se puede contaminar con otros materiales como arena o tierra lo que provocaría que las piezas tengan un acabado diferente al momento de la primera quema.

El artesano cuenta con un espacio para decorar pero no asigna un espacio para secar y otro para esmaltar, coloca las piezas juntas con diferentes procesos y etapas, entonces se ven las piezas terminadas con otras que aun secan la propuesta para este caso sería dividir el espacio del taller, dando diferentes áreas, por ejemplo una para las piezas que sufrieron danos en la elaboración y se quebraron, para apartarlas del paso, un área de secado, área de decorado y área para moldear. En cuanto al barro que está almacenado se podrían colocar contenedores para mantenerlo un poco más alto del suelo y así no estorbara al momento de empacar, los artesanos crean sus empaques a base de madera, conos de cartón de huevo y poli burbuja, se sugiere la re utilización de estos materiales para no generar más desechos ahorrando así la compra de más material.

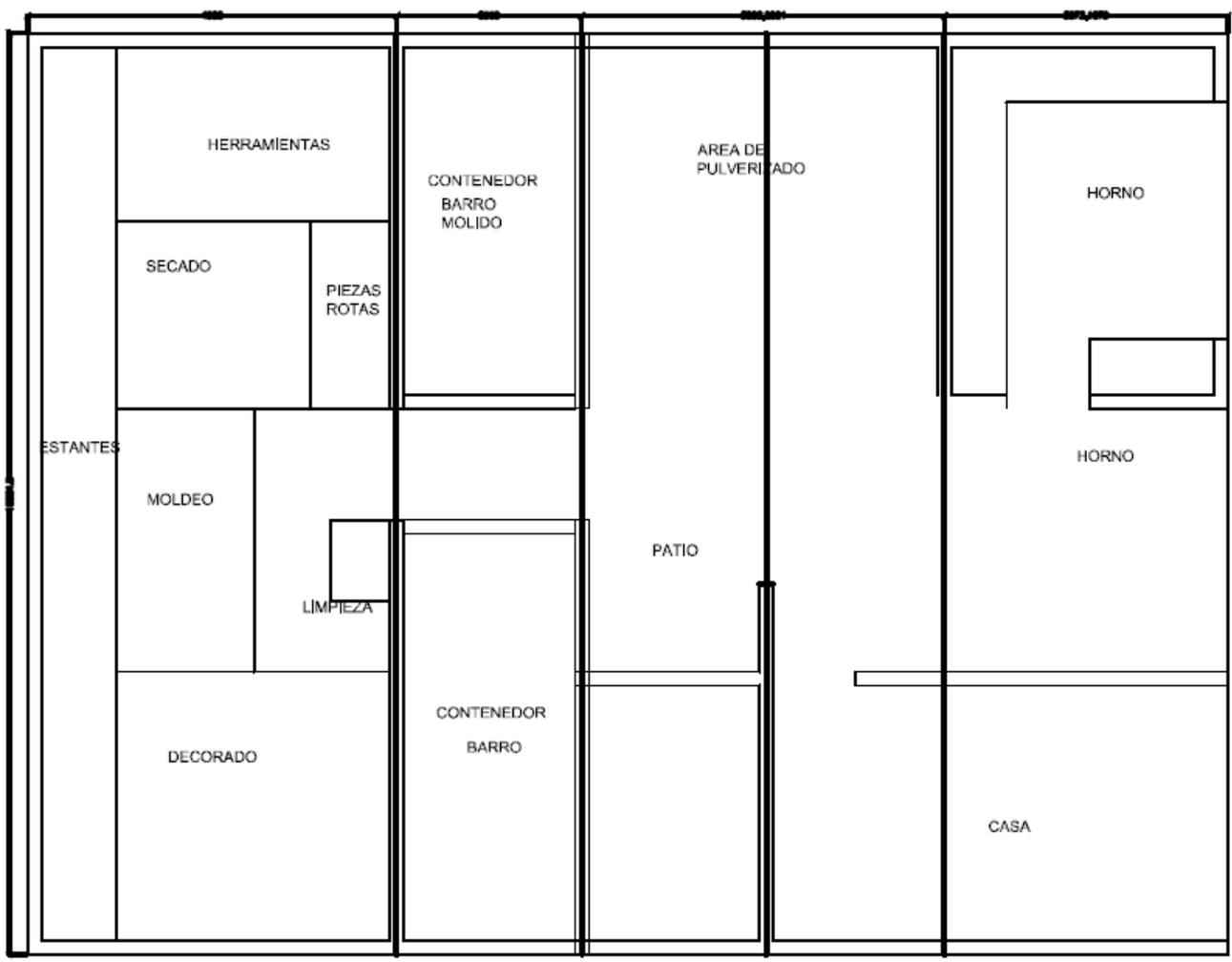
La organización en el taller es algo importante se pueden evitar accidentes que afecten a la pieza o al artesano, la organización se logra mediante la adaptación al espacio y a como circular en el taller además de tener contenedores para basura y otros insumos, siendo que el artesano los tiene pero al parecer cuando se llenan no los cambia por uno más grande entonces usa otro contenedor igual.

El artesanos nos comentaba los problemas y enfermedades que puede causar la ingesta de alimentos después de trabajar en el taller por lo que necesitaría un lugar dentro del taller esto para evitar que se olvide, en este lugar cerca de la salida debería contener agua jabón y desinfectante para no correr riesgos, siendo mas importante este proceso al momento de decorar debido a los materiales que se usan, como lo son óxido de hierro y de cobalto además de el mismo barro o los esmaltes.

Organización del taller

Propuesta de organización en el taller

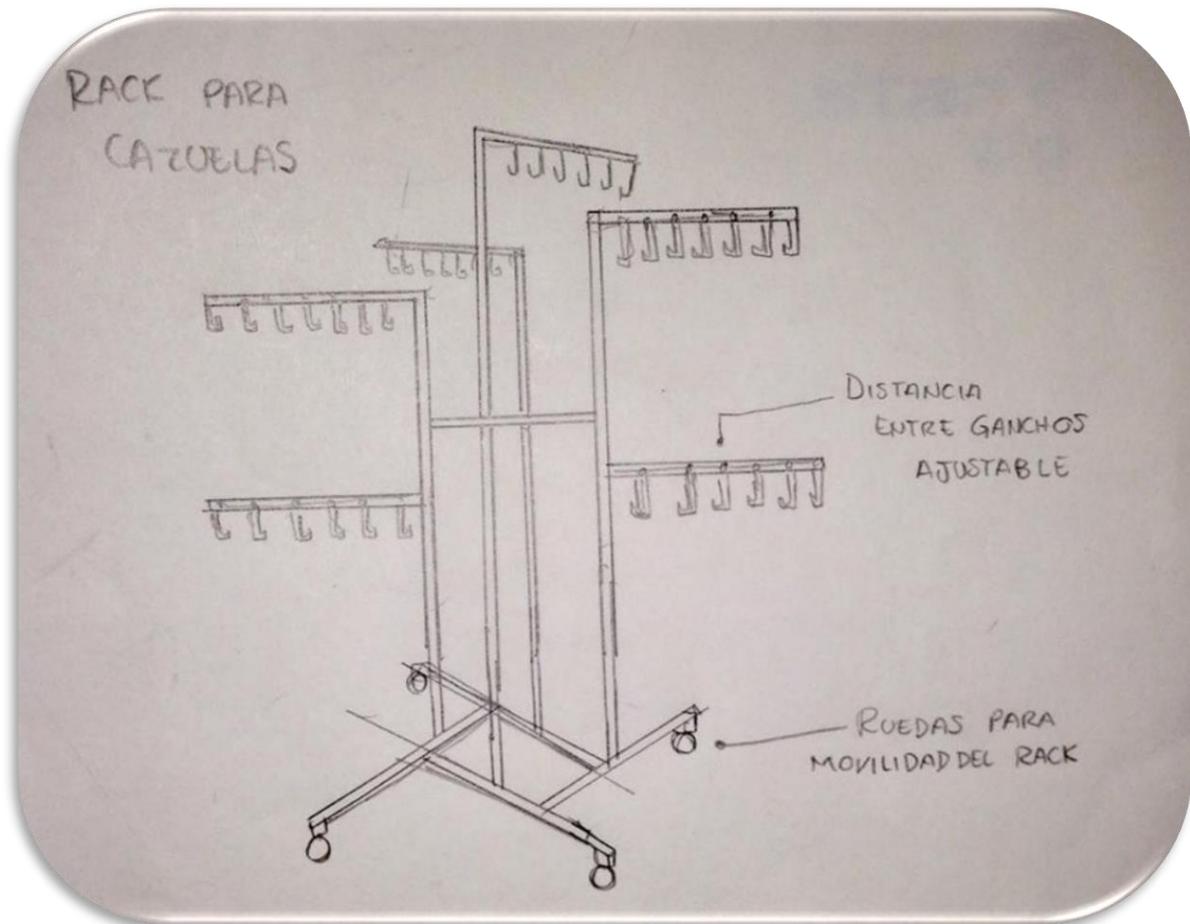
Propuesta de mejora haciendo uso del Diseño Industrial

Durante la visita a la casa y taller del artesano Othon Montoya, reconocido alfarero de Metepec pudimos observar varios aspectos, que, desde nuestro punto de vista pueden ser considerablemente mejorados por medio del diseño industrial, principalmente hablando del orden/acomodo el cual el artesano le da a sus piezas las cuales aún se encuentran incompletas, ya sea que solo estén pintadas o armadas, esto debido a que la manera en la que esta acción se viene realizando con anterioridad únicamente consiste en colocar las cazuelas sobre el piso y apilar unas con otras, lo cual trae serios problemas de espacio, hace un tanto difícil poder caminar entre ellas para poder manipularlas cuando sea necesario (taller de 5 x 3m aprox.)

La seguridad es otro factor muy importante, ya que es muy probable que alguna cazuela llegue a sufrir algún daño en su pintado por no estar esmaltadas aún o en el peor de los casos, y por lo visto muy frecuentemente llega a pasar, la cazuela puede llegarse a romper, resultando en una pérdida total de la pieza lo que significa también una pérdida de mucho tiempo invertido y dinero por pieza.

Ahora bien, la manera en la que tal vez nosotros podríamos proponer una solución para este tipo de situaciones podría centrarse en la elaboración de algún tipo de rack especializado para el almacenamiento y manejo de las cazuelas durante su proceso, manteniéndolas aisladas del piso para evitar que sean dañadas con algún golpe.

Por otro lado, platicando con el artesano pudimos percatarnos que debido a su edad (78 años) hoy en día se le dificulta mucho elaborar piezas de mayor tamaño tales como ollas o las mismas cazuelas en dimensiones superiores, ya que el hecho de cargarlas resultaba para él muy complicado por su peso y trabajo que implica manipular este tipo de artesanías; para este caso, la propuesta se basaría en otro tipo de rack, el cual pudiese permitir colocar el objeto a decorar sobre él y

de esta manera poderlo manipular mejor con la posibilidad de rotar la pieza sin requerir mucho esfuerzo físico .

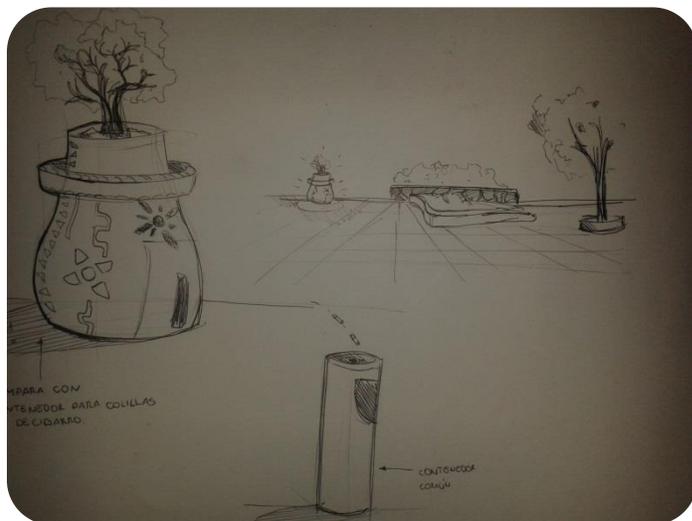

Fuera de estos aspectos que pudimos observar, y adoptando una postura de respeto hacia el artesano creemos que difícilmente podríamos proponer algún otro proceso y/o herramienta con la cual el artesano pudiese trabajar, puesto que como bien nos comentaba, sus herramientas son algo que él mismo crea, así como sus procesos son un aspecto que se ha venido trabajando de la misma forma durante varias generaciones dentro de su familia, lo cual lo convierte en una tradición dentro de éste ámbito artesanal y por ello, resultaría bastante complicado que el artesano estuviese de acuerdo con adoptar algún aspecto que termine por modificar su tradición.

Propuesta de diseño

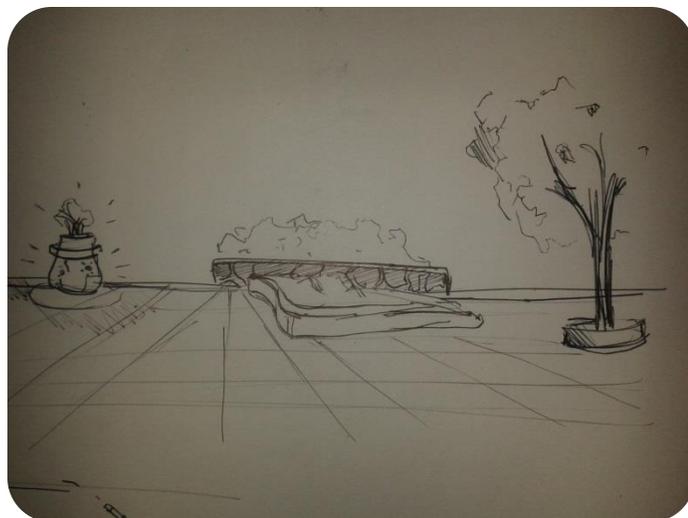
Tomando como problemática la generación de basura que se genera por fumadores cuando desechan las colillas de cigarro en los parques, plazas o explanadas, se plantea un objeto desarrollado a partir del uso de el barro y su proceso de transformacion y decorado para adaptarlo a los espacios publicos ademas de integrar un mecanismo con luz para iluminar durante la noche.

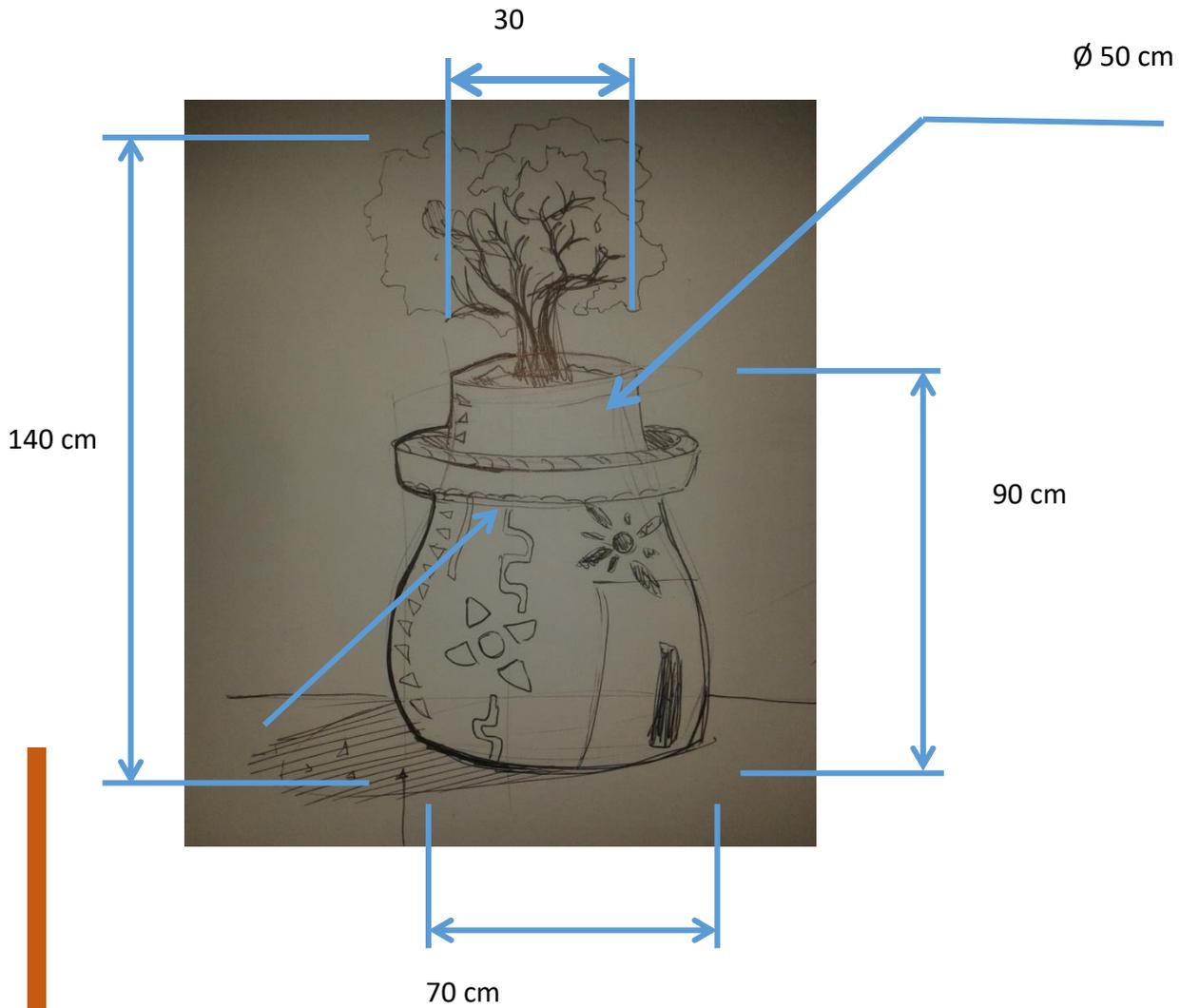
Lampara elaborada a base de una olla de barro que funciona como contenedor para colillas de cigarro y maceta para plantas pequeñas.

Ya que el barro puede soportar altas temperaturas se puede usar para contener un foco para iluminar una plaza o explanada ademas de que es muy usado para la elaboracion de macetas, se pueden hacer cortes con decorados representativos de las artesanias del metepc.

En los bordes el diseño puede contener cordones como los de las cazuelas para representar mejor la forma, tambien se sugiere pegar orejas o agarraderas a los costados.

Dimensiones del objeto

Escala del objeto con relación a una persona

