

Desarrollo social y comercial del sector artesanal: Comunidades Wayúu, Zenú y Chamba.

ANA MARÍA FRIES
Gerente General Artesanías de Colombia
Seminario Iberoamericano de Artesanía
Lima 10 y 11 de Marzo de 2016

Contenido

Contexto.....	1
Artesanías de Colombia.....	2
Tres Casos de Éxito.....	4
Tejido de la Comunidad Wayúu de La Guajira	4
Caña Fecha de la comunidad Zenú de Córdoba y Sucre	6
Alfarería de Campesinos de La Chamba - Tolima.....	7
Para terminar	8

Contexto

En el contexto global se han definido lineamientos para el trazado de políticas nacionales de desarrollo de la actividad artesanal, en las que se destacan la promoción de aspectos claves para que sea generadora de empleo local independiente, sin perturbar la base cultural y social de las comunidades.

El 1997 la Organización Mundial de Comercio (OMC) planteó una serie de orientaciones para que los productos artesanales tengan una mejor participación en el mercado internacional. De una parte, planteó técnicas para la promoción de exportaciones de artesanías, en las que se destacan procesos de codificación aduanera, protección de los derechos de autoría intelectual y procesos de comercialización internacional. Igualmente, promovió las acciones de cooperación entre los países en desarrollo encaminadas al financiamiento, cooperación técnica y alianzas estratégicas; y propuso el uso de tecnologías de información comercial para que las comunidades artesanales

accedan a información sobre el mercado, las tendencias y otros datos relevantes para la comercialización de artesanías.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2003 propuso estrategias para el fomento del empleo rural no agrícola en los países en vías de desarrollo. Una de las actividades relacionadas con el empleo no rural que contempló la organización, fue la actividad artesanal. La OIT también planteó estrategias para la promoción del desarrollo de pequeñas empresas creativas en las que se manifestaran talentos y habilidades locales heredadas, capaces de resistir las presiones competitivas de la globalización.

Finalmente la UNESCO, propuso en 2007 que los Estados debían tener un campo de trabajo apropiado para contribuir significativamente al cumplimiento de las metas del milenio, a través del trazado de políticas culturales y proyectos encaminados hacia el desarrollo de la actividad artesanal. Simultáneamente, definió que los productos artesanales, son objetos elaborados a mano con herramientas manuales muy sencillas, con los que se puede identificar elementos y características de la identidad de una región o país y reconocer la integración de un trabajo de producción doméstica con un oficio artesanal, las materias primas naturales locales y con la expresión cultural de un pueblo.

De esta forma, la artesanía es considerada por estos organismos, como parte fundamental de la economía local que contiene características particulares en sus formas domésticas de producción.

En este panorama global, se identifican tres elementos claves: primero, lo artesanal como actividad clave para el desarrollo económico de las naciones. Segundo, el contexto en el que mejor opera la artesanía es el local, pues allí se centran elementos de identidad que adicionan valores a los productos artesanales que pueden ser atractivos a los diferentes mercados. Tercero, la artesanía está obligada a acceder a las dinámicas de mercado para su desarrollo, esto conlleva efectos que modifican su carácter tradicional y transforma sus valores culturales más preciados.

Artesanías de Colombia

Artesanías de Colombia, como sociedad de economía mixta de orden nacional vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con más de 52 años de experiencia y basado en el enfoque internacional antes mencionado, tiene como principal propósito contribuir al

mejoramiento de la actividad artesanal para garantizar su sostenibilidad y el bienestar de los artesanos mediante la preservación de los oficios y la promoción de la competitividad.

Para ello ha desarrollado **estrategias descentralizadas** que potencian las capacidades locales y regionales, para contribuir al aumento de los ingresos de los artesanos a través de la promoción de los oficios y productos artesanales, la creación de oportunidades comerciales, el fortalecimiento de la gestión del conocimiento sobre la actividad artesanal, y el posicionamiento frente a sus grupos de interés (sector público, privado, social, academia y agencias multilaterales) con el fin de establecer relaciones de mutuo beneficio para el cumplimiento sus objetivos.

De las estrategias se derivan múltiples acciones para fortalecer la actividad artesanal a nivel local y regional tales como: crear y fortalecer los laboratorios de diseño e innovación, en alianza con gobiernos locales y actores regionales para ejecutar proyectos de desarrollo de la actividad artesanal. Dar viabilidad a los consejos departamentales para la integración y concertación entre instituciones del gobierno central, departamental, municipal, la academia, los artesanos y la sociedad civil para la inclusión de políticas para el sector artesanal: Garantizarla continuidad programas especiales para atender a la población desplazada y vulnerable (APD) el apoyo y fortalecimiento de comunidades y grupos étnicos en Colombia. Co-crear y co-diseñar productos diferenciados de mano con los artesanos de manera que se garantice la protección de los oficios y las tradiciones artesanales, a través de asesorías puntuales, programas formación técnico laboral, jornadas de capacitación para el uso de sellos de calidad hecho a mano, marcas colectivas y denominaciones de origen.

Entre las acciones de **Promoción y la creación de oportunidades comerciales**, Artesanías de Colombia busca aumentar la participación en eventos y ferias, genera oportunidades de ingreso a los artesanos a través de la venta de artesanías, además organiza eventos para la promoción de la artesanía a través de eventos feriales, concursos y (Expoartesanías, Expoartesano, Medalla a la maestría, Talleres de demostración de oficio) y promueve la participación de artesanos en ruedas de negocios.

Para **fortalecer la gestión del conocimiento** Artesanías de Colombia divulga la información dela actividad artesanal a través de la biblioteca digital, elabora publicaciones que dan cuenta del conocimiento construido en la entidad. De igual forma, realiza eventos de sensibilización a la población sobre el tema artesanal y apoya la formulación de investigaciones que fomenten el desarrollo social, económico y cultural de la actividad artesanal.

Finalmente, se adelantan estrategias para posicionar **la entidad frente a sus grupos de interés**, con el propósito de fortalecer los lazos de Cooperación Internacional y ampliar su capacidad de los diferentes canales de comunicación.

Tres Casos de Éxito

Artesanías de Colombia trabaja sobre la premisa que la actividad artesanal es un sistema con capacidad de adaptación. Los proyectos que formula la entidad se basan en la identidad cultural, con el propósito de rescatar los oficios y conocimientos tradicionales, e identificar los productos relacionados con esa impronta cultural. Por otro lado, fomentan los mecanismos de autogestión con las diferentes organizaciones y agrupaciones artesanales locales, para que los productos puedan ingresar a mercados de orden local, regional o nacional.

Es así que en los tres casos a presentar: Tejido wayúu, Caña Flecha zenú y Alfarería de la Chamba se ha realizado un fortalecimiento del desarrollo local a través de acciones de desarrollo humano y la constitución de redes sociales de producción y comercialización que aportan a la autogestión, el mejoramiento en el uso y acceso a materias primas de modo sostenible, y la potenciación del uso de los activos tecnológicos y financieros locales. Con ello las comunidades definen mecanismos sociales para administrar, mantener y poner en funcionamiento sus unidades productivas.

Tejido de la Comunidad Wayúu de La Guajira

La Guajira (en wayuunaiki: Wajiira) es uno de los 32 departamentos situado en el extremo norte de Colombia en la Región Caribe colombiana. En este departamento habita el pueblo indígena Wayúu compuesto por 144.003 personas que representan el 20.5% de la población indígena nacional (DNP-INCORA, 1997), y constituyen el 48 % de la población de la Península de la Guajira. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y ocho resguardos más ubicados en el sur del departamento.

Este pueblo es conocido por productos como la mochila y el chinchorro: La mochila wayúu realizada en tejido de Crochet es producto de una incorporación cultural de las enseñanzas de las primeras misiones evangelizadores en la que las monjas enseñaron a las mujeres wayúu la técnica. El Chinchorro realizado en telar vertical, data de la época prehispánica y *representa la labor artesanal más tradicional y de mayor relevancia* ancestral. El manejo de técnicas artesanales la

mezcla de colores y la autenticidad de los kanasü, dibujos plenos de simbología, identifican sus tejidos haciéndolos únicos e inconfundibles.

Tradicionalmente, este oficio es realizado por las mujeres de esta etnia, y es aprendido durante “el encierro”, rito de aislamiento en el que la adolescente se convierte en mujer en el que se le hereda las enseñanzas de Waleker (la araña que enseñó a tejer a la mujer wayúu según su mitología). Recios, creativos, solidarios, hospitalarios, respetuosos de la palabra, los wayúu conservan celosamente sus profundas tradiciones culturales, su apego a la tierra, una lengua propia y sus ‘rancherías’; en un mundo aparte al de los ‘arrijunas’ (extranjeros).

Desde el año 1987, Artesanías de Colombia ha trabajado en la recuperación y registro de la simbología e iconografía de la comunidad wayúu, debido a que se había perdido por el uso de otro tipo de imágenes comerciales, lo que generó una necesidad de documentar y plasmar los diferentes kanasü que hacen parte de la cultura wayuu. El consolidado de esta investigación fue publicado en la cartilla wale´keru, que se realizó en dos versiones: español y wayyunaiki, para el uso y manejo de la comunidad debido a que se ha perdido parte de sus tradiciones, como lo es el encierro de las niñas en su rito de iniciación y esta es la posibilidad de fortalecer el hacer y de preservar el oficio.

Progresivamente los wayúu han incorporado en sus textiles elementos foráneos que imperceptiblemente se han difundido entre los tejedores, ejercicio de innovación de tejidos utilitarios, dirigido a suplir las exigencias de la sociedad de consumo, como una nueva alternativa de producción y comercialización. Es así como el proceso de innovación y diseño que se ha adelantado con esta población artesana se ha basado en el fortalecimiento técnico y el desarrollo de producto. En esta comunidad la premisa es el rescate y del manejo iconográfico y de las técnicas ancestrales que caracterizan y diferencian a esta comunidad, todo ello en un contexto contemporáneo bajo los parámetros de las tendencias de moda, diseño y decoración.

Una vez iniciado el proceso de recuperación de los o diseños de esta comunidad, el aporte en innovación se ha dado a través de su aplicación a partir del manejo de paletas de color diferenciadas, en las que una de las estrategias más exitosas comercialmente ha sido la de aplicar tonos más neutros, tono sobre tono, gamas de máximo tres colores complementarios, colores tierra y blanco y negro. Es muy importante mencionar que la innovación se genera a partir de la aplicación de las gamas cromáticas que mantiene estrictamente los kanasü originarios de la comunidad.

Caña Flecha de la comunidad Zenú de Córdoba y Sucre

El resguardo Zenú de San Andrés de Sotavento, se encuentra ubicado en la parte norte del departamento de Córdoba y en la zona sur del Departamento de Sucre, población indígena descendientes de la etnia Zenú basa su economía en el oficio artesanal en caña flecha, conocido nacional e internacionalmente por elaborar el sombrero vueltiao, que con su trenzado circular expresa la concepción de unidad del universo y su devenir eterno.

La técnica de trenzado que consiste en el entrecruzamiento desde 7 a 27 pares de fibras para el logro de diferentes formas geométricas denominadas pintas que representan identidades de antiguos clanes familiares y actualmente son relacionadas con la abstracción del entorno y la naturaleza.

Desde inicios de la década del setenta, Artesanías de Colombia, inicia con la estrategia de diversificación en el desarrollo de producto, mediante el rescate y desarrollo de ejercicios técnicos en los procesos de tintura con plantas extraídas del entorno natural, con base en el ejercicio gráfico del sombrero vueltiao.

El primer acercamiento de diseño se realizó mediante la identificación de las posibilidades de la materia prima, y en la versatilidad técnica que brinda el proceso de costura, lo que incursionó en el desarrollo de accesorios personales, dentro de los que se destacaban bolsos, sombreros, pavas, etc., que han alcanzado buenos niveles de ventas en el mercado nacional con una propuesta de innovación importante en su momento.

Años después el trabajo se centró, en la experimentación bidimensional y tridimensional con el material, lo que generó como resultado, nuevas propuestas en diferentes formatos, que ampliaron su línea de productos al área de mesa y decoración (tapetes, contenedores, individuales, centros de mesa, etc.). Ello generó un impacto positivo en los consumidores de artesanías.

Esta comunidad ha alcanzado niveles destacados de desarrollo y hoy exhibe una amplia gama de productos, donde se incluyen la línea de accesorios y la línea de mesa y decoración.

Actualmente Artesanías de Colombia trabaja en el fortalecimiento de la cadena productiva de la caña flecha con propuestas de asociatividad, capacitación empresarial, mejoramiento tecnológico, diseño y desarrollo de productos contemporáneos, que respondan al mercado artesanal actual a nivel nacional e internacional.

Alfarería de Campesinos de La Chamba - Tolima

La Chamba es una vereda ubicada al suroriente del municipio del Guamo, en el departamento del Tolima. Esta vereda se ubica a 10 km del casco urbano y a 167 km de Bogotá. Su altitud es cercana a los 320 msnm, en el valle del río Magdalena. Es conocida por su alfarería negra y la roja, cuya tradición se remite a 300 años atrás, donde el pueblo Poinco o Yaporogo de la cultura Pijao elaboraba piezas en cerámica con fines ceremoniales y utilitarios.

En la Chamba habitan aproximadamente 300 familias, de las cuales más del 80% participa directamente en el proceso artesanal. El aprendizaje de ésta actividad se hace por tradición, es decir, es heredado por la familia. Los procesos de moldeado y brillo son generalmente hechos por las mujeres; sin embargo, se identifica la intervención de los hombres sobre todo en las tareas que requieren fuerza como son la extracción y transporte de materias primas y la cocción o quema de las piezas. Para la quema de las piezas se emplean hornos de leña, con los cuales se obtiene una temperatura de cocción de 750°C, que clasifica esta producción como alfarería.

A partir del año 2000, Artesanías de Colombia, realiza una incursión contundente e innovadora, partió de las formas tradicionales para crear una serie de piezas que complementarían o mejorarían la vajilla tradicional, que tiempo atrás había sido constituida por los mismos artesanos, para satisfacer la demanda local de familias y restaurantes.

Así, nació la paellera cuadrada y redonda, como fruto de colocar tapas a las llamadas bandejas cuadradas (plato de origen desconocido, que fue muy popular en La Chamba, pues es usado para servir varios platos típicos de tamaño grande). A los cuerpos globulares y a las bateas, se les agregaron distintas versiones de patas y/ o bases para aumentar su altura y convertirlos en fruteros o fuentes de mesa.

Estos cambios lograron que en su momento de mayor esplendor, entre los años 2000 -2004, la cerámica de la Chamba vendiera directamente al mercado nacional e incursionara en el internacional. Es un claro ejercicio de ampliación de línea y diversificación del uso en el área de mesa, lo que dinamizó el ejercicio comercial en el mercado artesanal.

Pasado el año 2005, las ventas internacionales de La Chamba disminuyeron, lo que fue identificado como oportunidad para aumentar los esfuerzos de innovación que buscaron crear

nuevas categorías de producto, como el de la cerámica escultórica, que tuvo cierto grado de aceptación pero nunca el éxito de las paelleras, fruteros y bateas.

El proceso de innovación en La Chamba actualmente ha estado ligado a un proceso de dibujo en bajo relieve en piezas de formas globulares que tradicionalmente son conocidas en la región; la intervención en diseño consiste en asistir técnicamente a los artesanos y generar elementos diferenciadores en piezas decorativas con el fin de abrir puertas a nuevos mercados fuera de la región, para esto se capacita en dibujo bajo retícula sobre los moldes y grabado en bajo relieve o puntillismo.

Para terminar

Con este recorrido institucional y de casos, se ilustran los alcances que las intervenciones de Artesanías de Colombia han logrado en lo local. La construcción de proyectos con acciones estratégicas concretas en los municipios con vocación artesanal ha permitido: identificar las capacidades locales de producción para enfrentar mercados locales, regionales y nacionales; generar procesos de diseño, coodiseño, coocreación y producción en el que la innovación juega un papel importante; e integrar la actividad artesanal a las dinámicas de los mercados locales y regionales.