

Panorama de la línea de artes y artesanías populares en el Centro de Estudios Folklóricos

Deyvid Molina

Las artes y artesanías forman parte fundamental de la cultura popular tradicional guatemalteca, en ellas se entremezclan elementos ancestrales dados por los grupos indígenas prehispánicos y los aportes que son introducidos por los españoles durante el proceso de conquista y posterior colonización acontecidos en el siglo XVI y en la actualidad se van adecuando de acuerdo a las exigencias que implica el mundo globalizador de los albores del siglo XXI.

El presente informe es una reseña de las actividades realizadas como auxiliar de investigación dentro de la línea de artes y artesanías populares, desde el mes de abril al mes de septiembre del año 2001. Las actividades consistieron en:

Revisión y Lectura de Material Bibliográfico

Esta actividad se ha dividido en tres fases, la primera de ellas ha consistido en la lectura de todo lo que el Centro de Estudios Folklóricos ha publicado a lo largo de su historia en lo concerniente a las artes y artesanías populares, con el propósito de determinar los objetivos y las temáticas trabajadas en dicho campo.

Para tal efecto se han revisado 54 revistas "Tradiciones de Guatemala" y 130 boletines de "La Tradición Popular", que son los dos órganos divulgativos principales del CEFOL.

Los trabajos, artículos y ensayos dedicados a las artes y artesanías son de los más numerosos que se han producido en el CEFOL, tomando en cuenta que la línea de artes y artesanías populares es una de las dos más antiguas líneas temáticas existentes en el centro, la cual fue creada en 1974.

Los trabajos abordados en dichas publicaciones fueron realizados por prestigiosos investigadores de las artes y artesanías populares, tal es el caso de Roberto Díaz Castillo, Celso Lara, Ofelia Deléon, Italo Morales Hidalgo, Claudia Dary, Carlos García Escobar, Aracely Esquivel entre otros, así como informes presentados por investigadores extranjeros y estudiantes.

La segunda fase ha sido la lectura de todos aquellos trabajos que han sido publicados por otros centros de investigaciones tales como el Sub-Centro Regional de Artesanías del Instituto de Antropología e Historia, El Museo Ixchel del Traje Indígena y la Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales, así como seminarios y tesis presentadas por estudiantes del nivel medio y universitario, entre otros. Entre estas investigaciones destacan los trabajos de Francisco Rodríguez Rouanet, Luis Luján Muñoz, Ida Bremme de Santos, Balvino Camposeco, por mencionar solamente a algunos.

La última de dichas fases lo constituye la lectura de libros, revistas, artículos, etc., que han sido elaborados en el extranjero abordando la problemática del estudio de las artes y artesanías populares, destacando publicaciones de España, Venezuela, Colombia y Ecuador.

De conformidad con todo el material bibliográfico disponible que el centro ha producido en más de 25 años se llegó a determinar que los objetivos de la línea de artes y artesanías populares son:

- Ubicar el estudio de las artes y artesanías populares dentro del marco de la cultura popular guatemalteca.
- Investigar las artes y artesanías populares existentes en Guatemala.
- Análisis de las mismas dentro de su contexto artístico, histórico, social y económico.
- Definir lo que se entiende por artes, artesanías e industrias populares.
- Participación en cursos, conferencias, congresos, asesoría técnica, exposiciones, etc.

- Exposiciones de artesanos y artistas con el propósito de fortalecer, apoyar y poner en valor la creación de los portadores de las artes y artesanías, para que estos se auto revaloricen respecto al quehacer cultural, a través de recursos propios y externos sin lucrar y comercializar.

Resultados

En base a las lecturas realizadas se ha logrado determinar que debido a que existe una serie de estudios e investigaciones en lo concerniente a la temática de las artes y artesanías populares, existen diversas opiniones para definir las, haciendo un balance de las distintas propuestas y en base a los criterios que ha manejado el CEFOL se define lo siguiente:

Artes Populares: Son manifestaciones de carácter plástico, caracterizadas por que son oficios irrepetibles que se ejercen de forma manual, personal y doméstico, por lo general son aprendidas dentro del núcleo familiar y son un complemento a las labores de subsistencia.

Artesanías: Poseen elementos estéticos, pero deben su existencia al taller colectivo, el cual se encuentra organizado por jerarquías y en donde existe un salario permanente y el trabajo se encuentra sujeto a un tiempo determinado.

Industrias Populares: Son aquellas que sustituyen a los procedimientos tradicionales de las artes y artesanías, con el fin de modificar los viejos diseños en busca de nuevos usos y funciones, su mercado de distribución es mucho mayor y por lo general está orientado a las exportaciones, lo cual las aleja de los preceptos tradicionales de las comunidades.

Artesano: Es la persona que realiza por sus propios medios, objetos de uso doméstico imprimiéndoles su sello personal.

En Guatemala las artes y artesanías populares se encuentran presentes en la totalidad de departamentos que integran el país, sin embargo hay departamentos que sobresalen por sus trabajos tal es el caso de Sacatepéquez y Totonicapán y departamentos como Escuintla e Izabal en donde la presencia de las mismas es minoritaria.

Las artes y artesanías guatemaltecas están representadas por: la cerámica y alfarería, tejidos, cestería, jarcía, madera, productos de palma, orfebrería, cobre, hierro forja-

do, hojalata, cerería, talabartería, materiales de construcción, productos de tul, pirotecnia, jicaras y guacales pintura y escultura popular y comidas tradicionales.

A continuación se describirán las diversas artes y artesanías existentes en el país y las localidades más significativas en donde son producidas.

- **Cerámica:** Es el arte de fabricar una diversidad de objetos tanto de tipo doméstico como de uso ceremonial, empleando para ello el barro, loza y porcelana como materias primas. Las cerámicas guatemaltecas se dividen en: vidriada, mayólica, pintada y de transición.

Cerámica Vidriada: Es introducida a Guatemala a raíz de la conquista española, dicha cerámica conserva rasgos de influencia morisca, ya que fueron los árabes los que la introdujeron a la península ibérica. Dos grandes centros productores de cerámica vidriada son Jalapa, Jalapa y Totonicapán, Totonicapán.

Cerámica Mayólica: Debe su nombre a la isla española de Mallorca, al igual que la vidriada posee rasgos moriscos. Se caracteriza porque las piezas cubiertas de terracota al ser cocidas adquieren un fondo blanco en el cual destaca la decoración de los colores. La ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez es la principal productora de mayólica.

Cerámica Pintada: Es aquella en la cual se moldea el barro, se mezcla con agua y se preparan diversos objetos con o sin molde, los cuales son pintados con barnices. Destacan los trabajos elaborados en Antigua Guatemala.

Cerámica de Transición: Este tipo de cerámica se caracteriza ya que es parcialmente vidriada, no se emplea el uso del torno y es quemada al aire libre. Dicha cerámica es elaborada fundamentalmente en San Sebastián Huhuetenango, Huhuetenango y San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán.

- **Alfarería:** Es el arte de fabricar objetos de barro cocido, en su proceso se conservan técnicas prehispánicas, siendo las formas más comunes: ollas, apastes, comales, tinajas, pichingas, pichachas, incensarios, juguetes, etc. Chinautla, Guatemala; San Luis Jilotepeque, Jalapa; Santa Apolonia, Chimaltenango y Rabinal, Baja Verapaz son los centros alfareros más renombrados.

- **Tejidos:** Es una de las artesanías guatemaltecas más conocidas y renombradas, no solo a nivel nacional sino también en el extranjero. En Guatemala existe más de un

centenar de comunidades indígenas que aún conservan una indumentaria distintiva, esto explica la vasta producción textil existente en el país. Las piezas que salen tanto de los telares de pie como de cintura son: hüipiles, cortes, fajas, camisas, pantalones, tzutes, servilletas, perrajes, individuales, etc. Destacan los tejidos de Salcajá, Quetzaltenango; Totonicapán y San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán; San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Cobán, Alta Verapaz y San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez.

- **Cestería:** Es el conjunto de técnicas por medio de las cuales elementos y materias primas (fibras vegetales) se entretujan para producir recipientes y objetos. Las formas trabajadas son canastos de diversas formas y tamaños, floreros, maceteros, cunas y otros. La cestería se trabaja en casi todo el país, destacándose por sus productos San Juan Sacatepéquez y San Raimundo, Guatemala; San José Poaquil, Chimaltenango; Aguacatán, Huhuetenango y Jocotán, Chiquimula.
- **Jarcia:** Consiste en la utilización de las fibras extraídas del maguey de las cuales surgen productos tales como: morrales, lazos, hamacas, redes, aparejos, mecapales, etc. Concepción Tutuapa, San Marcos y Comapa, Jutiapa, son dos comunidades en donde se elaboran excelentes productos hechos de la fibra del maguey.
- **Trabajos en madera:** Con la utilización de la madera como materia prima se elaboran muebles (roperos, gabeteros, cofres, libreras, camas, salas, etc.); instrumentos musicales (marimbas, guitarras, violines, contrabajos, etc.); máscaras; juguetes e imagenería. Son muy apreciados los muebles de Nahualá, Sololá y Totonicapán, Totonicapán; las marimbas de Ostuncalco, Quetzaltenango y Santa Eulalia, Huhuetenango; las máscaras de Chichicatzenango, Quiché; los juguetes de Totonicapán, Totonicapán y los "santos" de Nahualá, Sololá.
- **Productos de palma:** Son aquellos elaborados con las hojas y retoños de las palmas destacándose los sombreros, escobas y trenzas.
- **Orfebrería:** Es el arte de trabajar los metales preciosos, sobresalen los trabajos de plata de Cobán, Alta Verapaz.
- **Trabajos en cobre:** De este material se fabrican campanas, marcos, candeleros, crucifijos, argollas, espuelas, etc. Chiantla, Huhuetenango es el principal exponente de esta artesanía.

- **Hierro Forjado:** Las ciudades de Guatemala, Guatemala, Quetzaltenango, Quetzaltenango y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, sobresalen por la elaboración de balcones, faroles, lámparas y otros.
- **Hojalata:** Los artesanos trabajan con este material faroles, candeleros y candiles.
- **Cerería:** Con la cera se elaboran una serie de candelas, veladoras, palmatorias y cirios de diversas formas, tamaños y colores. Es otra de las artesanías que se encuentra presente a lo largo y ancho de país.
- **Talabartería:** Es el uso de las pieles curtidas de animales para la elaboración de diversos artículos (sillas de montar, cinchos, fundas). Taxisco, Santa Rosa y Samayac, Suchitepéquez son dos comunidades en donde se producen excelentes productos de cuero.
- **Materiales de construcción:** Por medio del barro se elaboran adobes, tejas, ladrillos y tejamanil. El Tejar, Chimaltenango es el municipio de mayor importancia en la elaboración de dicha artesanía.
- **Tul:** De esta planta se fabrican petates y sopladores, entre los trabajos más apreciados se encuentran los realizados en las riberas del lago de Atitlán, Sololá.
- **Pirotecnia:** Es al arte de fabricar por medio de la pólvora productos tales como cohetes, bombas, castillos y otros que son utilizados en las fiestas familiares, cívicas, sociales y religiosas. San Juan Sacatepéquez y San Raimundo en el departamento de Guatemala y Sumpango, Sacatepéquez son los principales exponentes de esta artesanía.
- **Jicaras y guacales:** Son vasijas de diversos tamaños elaboradas por lo general de la corteza de la fruta del morro, a las cuales se les pueden dar diversos usos. Rabinal, Baja Verapaz es la comunidad pionera en la fabricación de jicaras.
- **Artesanías en papel:** Dentro de esta artesanía sobresalen las piñatas de la ciudad de Guatemala y los barriletes de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.
- **Pintura Popular:** Se divide en dos ramas la de índole religiosa, siendo los exvotos (milagros pintados en las paredes de los templos religiosos) los más representativos; y la de índole profana en la cual se representan aspectos de la vida cotidiana, destacándose los pintores populares de Comalapa, Chimaltenango, Sumpango, Sacatepéquez, Santiago Atitlán y San Pedro La Laguna, Sololá.

- **Gastronomía:** La cocina guatemalteca constituye uno de los aspectos más importantes de la cultura popular tradicional. Cada región ha desarrollado con el paso del tiempo un platillo significativo en el cual se refleja una serie de elementos de acuerdo al contexto histórico, económico y social en el que surgen. Guatemala es rica en platillos tradicionales siendo los más significativos el kaq'ik de Cobán, Alta Verapaz; el pepian y los paches de Quetzaltenango; el tobiq de Totonicapán, Totonicapán; los chojines de carne de res del departamento de Suchitepéquez; el pinol de San Juan Sacatepéquez y San Raimundo, Guatemala; el subanique de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; el tapado y el "rice and beans" de Livingston, Izabal; las xecas de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y la dulcería de Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Amatitlán, Guatemala y Esquipulas, Chiquimula, por mencionar solamente algunos.

Análisis:

Los objetivos del Centro de Estudios Folklóricos en lo relacionado al tema de las artes y artesanías populares van más allá del simple hecho descriptivo, se presta especial atención al estudio antropológico de los artesanos y artesanas por ser estos los portadores de los conocimientos, las técnicas y las prácticas que hacen posible que de su imaginación y de sus manos surjan las más bellas representaciones artísticas en la cual plasman su visión de la vida y el mundo.

Interesa además el estudio socioeconómico en donde se desenvuelven los artesanos, ya que son parte fundamental de un sector social que genera puestos de trabajo, produce objetos de cambio y de usos; y que de la misma manera que los otros sectores populares del país, se ven afectados por los problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta diariamente la sociedad guatemalteca.

Las actividades de promoción que realiza el CEFOL tienen como fin primordial el rescate y la preservación de objetos de artesanías y artes populares, que en muchas ocasiones están en proceso de extinción o han desaparecido.

Mediante la lectura de todo el material bibliográfico disponible en el CEFOL, se pudo constatar que la temática del estudio de las artes y artesanías populares guatemaltecas, ha sido de las más fructíferas.

Las artes y artesanías se encuentran presentes en todos los grupos étnicos existentes en el país; sin embargo es el grupo indígena el que realiza el mayor número de artesanías, sobre todo las de índole textil.

De las artesanías la más investigada y estudiada a sido la cerámica y la alfarería, sin lugar a duda por ser una de las más antiguas expresiones del arte popular, la cual se encuentra presente desde los orígenes de los seres humanos.

Sin embargo existen regiones en el país, en donde la presencia de la cerámica y la alfarería, no han sido abordadas, tal es el caso de la región suroriental del país (Jutiapa y Santa Rosa). La cerámica de dichos departamentos es de un tipo de cerámica que conserva ciertos rasgos que la diferencian de los tipos de cerámica tradicional ya descritos con anterioridad, tomando en cuenta que en estas regiones aún existe la presencia de elementos de la cultura xinca, que en el pasado ocuparon estos departamentos, por lo tanto es necesario un estudio minucioso y detallado en esta región con el propósito de rescatar y conservar las antiguas formas y diseños.

Los trabajos concernientes a la artesanía textil son muy escasos, únicamente existe un artículo sobre los tejidos de Palin, Escuintla y otro sobre los de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Es importante realizar investigaciones dentro de esta temática, ya que es una de las artesanías más importantes del país.

De todas las artesanías existentes en el país a la cual no se le ha dedicado un estudio dentro del CEFOL, ha sido el relacionado a la elaboración de materiales de construcción. El arte culinario y la pintura y escultura popular tradicional cuentan con pocos estudios.

Se tiene conocimiento de que ciertas artesanías han desaparecido, tal es el caso de las jicaras de San Bernardino, Suchitepéquez; el pirograbado y los exvotos; sin embargo es necesario realizar estudios meticulosos para corroborar estas dudas.

En departamentos como Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu, existen muestras de artesanías (tejidos, talabartería, cestería, pirotecnia, trabajos en madera) que esperan por ser estudiadas y analizadas.

Una de las preocupaciones que ha tenido el CEFOL en los últimos tiempos, es el relacionado con los efectos que la globalización o mundialización tiene sobre la cultura popular tradicional guatemalteca, las artes y artesanías no escapan a esta problemática, prueba de ello es el hecho de la aparición de nuevas tendencias artesanales (nuevas artesanías); y el impacto que las instituciones de todo tipo tienen en la comercialización de las artes y artesanías populares.

Propuesta de temas a investigar en próximas ocasiones:

Tomando como base todo lo detectado dentro de la línea de artes y artesanías populares del Centro de Estudios Folklóricos, las propuestas de temas a investigar son las siguientes:

- El arte culinario guatemalteco en las crónicas coloniales.
- La producción artesanal en el departamento de Suchitepéquez.
- El impacto de instituciones (gubernamentales, ONG's, otras) sobre la distribución y comercialización de las artesanías y artes populares.
- Las nuevas tendencias artesanales.
- La pintura y escultura popular tradicional (aún por determinar región).
- La cerámica de la región suroccidental del país.
- El origen de la dulcería guatemalteca.

Se pretende que estos temas sean investigados y analizados a lo largo del año 2002, aunque hay que tomar en cuenta que hay ciertos tópicos que requieren de una mayor cantidad de tiempo para ser abordados.

En conclusión, estas han sido las actividades realizadas como auxiliar de la línea de artes y artesanías populares; y las propuestas de temas a investigar que se desean abordar esperando con ello contribuir de una u otra forma al rescate y preservación de una parte del rico universo de la cultura popular tradicional guatemalteca.

Bibliografía

Bremme de Santos, Ida
1971

Artesanías de Guatemala. Guatemala,
Editorial Universitaria.

Lara Figueroa, Celso
1980

**Síntesis Histórica de las Cerámicas
Populares de Guatemala Guatemala.**
Dirección General de Antropología e Historia

Ministerio de Cultura y Deportes
1990

**Distribución Geográfica de las
Artesanías de Guatemala.** Guatemala,
Subcentro Regional de Artes y Artesanías