

Aspectos culturales de la artesanía

Causapi-sapimanta maqui-rurashca

JOSE ESPINOSA

Los siguientes son capítulos seleccionados de la obra de igual título, editada por el IADAP en 1980. La traducción al quechua corresponde a la señorita Luzmila Vázquez.

LA CULTURA EN LA LUCIA DE CLASES

La cultura juega un papel dinámico y activo en el permanente enfrentamiento de valores. Los artesanos como grupo social popular tienen la obligación y el derecho de defender su historia cultural y en torno a ella organizarse con la mira de fortificar su verdadera identidad. Esta identidad permitirá que los artesanos dispersos en la actualidad, se reúnan y exijan al estado, que siempre defendió intereses de las clases dominantes, los recursos que les pertenece y les

RUNA CAUSAJ - SAPIMANTA MACANACUN

Runa causaipi ashtahuan jarun Yuyaicunata charincapac munanchic. Tucui runacuna mana huaira-apamushca cainanta jatarichun munanchic, tucui mashicuna tantanacushpa ricuna canchic ñucanchic alli causaita. Tucui llactamanta runacuna tantanacushpa ñucanchicpa causaimanta mitsana canchic, shinallata ñucanchic tucui causaicunata yuyarishpa shayarinacanchic. Cai Institución Pública nishca tucui llactamanta runa causaita ricunami can yana-

A las instituciones públicas democráticas les toca mirar bajo este aspecto cultural de confrontación social y colaborar en la organización de los grupos artesanales, para que sean ellos los participantes en el estudio y proyección de la verdadera identidad cultural.

Si las instituciones estatales toman su compromiso en el sentido contrario, ocurriría que progresivamente se irá socavando nuestra identidad cultural andina y ecuatoriana, quedándonos al final empantanados en una cultura enturbiada por influencias extranjeras y sin valor.

¿Cuál será entonces la cara que al mundo le presentaremos? ¿Podrá el país seguir siendo cuna de una obra patrimonio de la humanidad, cuando de ella nos sobre solo la cáscara?

DINAMICA DE INTERFLUENCIA DE VALORES Y PRINCIPIOS CULTURALES DE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES:

Respecto a este tema, solo queremos hacer mención al hecho de que a más de la particular cultura andina y popular, existe una gran cultura universal, producto milenario del trabajo de todos los hombres de todos los tiempos y que dentro de este océano amniótico, coexisten las diferentes culturas interpenetradas unas con otras. Mientras no eche tierra la una sobre la otra, la confrontación cultural permite un real desarrollo de los pueblos.

Si todos los hombres de todos los tiempos hemos ahorrado culturalmente para que hoy se viaje hacia el espacio interestelar, esa conquista nos pertenece a todos y debemos asimilar esos valores culturales también como nuestros, so pena de caer en chauvinismos reaccionarios.

El artesano ecuatoriano del siglo 21 no podrá quemar su cerámica con leña o carbón, por lentitud, imperfección y antieconomía del procedimiento; deberá asimilar nuevas técnicas y procesos que le abaraten costos y tiempo, lo importante será que en esta interfluencia de valores y técnicas, no se rompa el cordón umbilical

chinacan, shinashpa quipa punchaca runa ahuashcahuan llucshichun shinallata chican llactacunapipash ricsichun, causaimantapash, ahuashcatapash.

Shinallata mana cai huasicunamanta apu yanapanancapac munapica ñucanchic mama-llactapash, suyu Andinapash mana allipi saquirinchu.

TUCUI LLACTAMANTA TANTANACUSHPAMI TUCUI CAUSAICUNATA HUILLACHISHPA YACHACURINCA.

Cai runa causaicunaca mana ñacamantallachu tucui ranacuna cai pachapimi causahca. Ñucanchic causaipi mana cuncashpa alli carinca.

Tucui runacuna, tucui pachapi shamushcami canchic allichishpa causaicunata, cunanpica ashtahuan alli acausaita charincapac munanchic chaimantami ñucanchipac mushuc shamuc huahuacunapami cac.

Chaimanta maqui-rurashcacunata quipa punchaca mana rupachita ushancachu, cunanpica ashtahuan alli ruranacanchic quipa punchaca ama shina fitirichun, punta pachapi rurashca cuna pachapi rurashcahuan, tucui runapac maqui-rurashca tiyana.

historia, y se respete aquella esencia que es la que da carácter y personalidad a un pueblo o grupo artesanal.

CULTURA E IDENTIDAD SOCIAL:

Basta escuchar una emisora local o mirar un canal de televisión para caer en cuenta de que dichos programas en nada se ajustan a nuestra identidad cultural.

Si analizamos nuestros programas educativos a nivel escolar y colegial, notamos inmediatamente el desfase cultural entre nuestra realidad y lo que se empeñan en enseñarnos, que, a la larga, consiste en un afán de desarraigarnos culturalmente.

La artesanía latinoamericana forma parte del paisaje, de la raza, del lenguaje, de las formas productivas, de la historia, de las costumbres y en conjunto todas ellas con el hombre de base, nos dan la identidad necesaria para insertarnos en la cultura universal.

LA CULTURA COMO PATRIMONIO DE TODOS LOS HOMBRES

En el sistema social donde prima una economía de especulación y consumo, donde el capital no tiene capacidad ni sensibilidad para solucionar los problemas básicos del hombre, donde tienen que cerrarse cientos de talleres artesanales e industrias, por el hecho de que no hay las personas con suficientes recursos económicos para adquirir aquellos productos. En este sistema, existe un desprecio y despreocupación por los valores culturales de las clases populares. Por eso la artesanía preocupa únicamente en tanto y en cuanto se pueda lucrar de ella y al diablo con el contenido cultural de aquellos productos y qué importa la cultura popular mientras el artesano viva lo suficiente como para arrancarle un pedazo de su pan.

Dentro del presente sistema social se preconiza la idea de que solo la clase dominante posee cultura, el pueblo es ignorante. Se habla últimamente de las clases marginadas, de los despo-

CAUSAI-SAPIMANTA RICSIRISIUN

Ñucanchic sapan puncha uyanchic cai huilla-chiccunata, cai huilla-chicca mana runa causaimanta huillachinchi.

Cunanpica yachana huasipi, jatun yachana huasipipash mana huñac huahuacunaman runa causaicunata yachachinchi.

Maqui-rurashca cac ñucanchic pachamanta cac rimac shimipash, ima shina ñucanchic canchic, chainanta ricsichun ñucanchic jatun causaita.

RUNA CAUSAI TUCUILLAPAMI CAN

Cunan pachapi mana ushanchu ima shina runacunapata allichinata, shinamanta ashtaca llancana ucucunata huichcan, runacunaca mana charinchi ashtaca cullquita tucui ministirishcanta rantincapac. Ñucanchic llactapi mana chican runaca runa causaimanta yachancapac munanchu. Cunanpica maqui-rurashca huan runacuna llashac cullquita charinapi yuyan. Runapash mana yuyan quipa huñay causapi, huaquincuna llancan causanamanta.

Ñucanchic yuyaipica yuyanchic cullqui chariclla alli causai-sapi charina, llactamanta runaca imatapash mana yachanchu. Cunanpica rimanacun chicanyashca llactacunata, caipi llactapi causan runacuna imatapash mana chariccuna, micunatapash mana charic, chicanyashca llactapi causan churacunata maqui-ahuaccuna, maquiruranata yachaccuna, chaimi ashtahuan shinami llancan.

Ama runa huaccha tiyacchu tuculla yanapanca canchic, mama llactaca tucui runapamican.

seídos, del suburbio y del tugurio; y, en realidad, existe un macabra marginalidad del pueblo en cuanto a los procesos de redistribución y consumo y solo recibe unas pocas migajas del banquete. Pero no podemos hablar de marginalidad en cuanto a producción se refiere porque, en ese plano, el artesano, el campesino y el obrero se encuentran en el centro, son el núcleo y eje en torno al cual se desarrolla la producción.

Si queremos aportar a una justa redistribución, debemos aceptar que la cultura es patrimonio de todos los hombres y ¡¡también de los artesanos!!.

DIFERENTES ENFOQUES DEL CONCEPTO CULTURA

Aristóteles concibe una primera noción de cultura cuando afirma que "Ante toda ciencia, sea importante o insignificante, caben dos actitudes: una, la que merece el nombre de conocimiento científico; otra, la que podemos designar preferentemente como una especie de cultura".

Durante la edad media se dogmatiza la idea de la existencia de una cultura superior, propia del hombre acomodado o de las clases altas y de otra cultura degradada perteneciente a la plebe.

En el siglo pasado Nietzsche señala la existencia de una "cultura superior", la misma que —dice— "solo puede producirse en una sociedad en que haya dos castas distintas: la de los trabajadores y la de los ociosos, capaces estos de un verdadero ocio; o, para decirlo con palabras más expresivas: la casta del trabajo forzado y la casta del trabajo libre".

En el siglo XX Gramsci tiende a captar la realidad en su total dimensión, amplía hasta lo universal el ámbito de la cultura, ligándola al mismo tiempo con la historia y la práctica. Todos los hombres pertenecientes a una determinada sociedad son actores y autores de la cultura que produce esa sociedad, son elementos de "un

CHICAN RICUNA, CAUSAIMANTA

Cai runa Aristóteles mischa causaimanta yuyan, causai sapita churana jatun shutita, shinapash ashtahuan causaimanta ricincapac, yalishca pachapi yuyashca tiyaeta jatun causai charicunapa, cutin shue causai huacchacunapae.

Punta pachapi shue yachae nin jatun causaicuna tiyan shinapash caipi llancaccuna, quillacuna, shinallata yuyan tiyaeta sinchi llancaccuna, shuecuna munashpa llancan.

Cai ishcai chunca patsac huatapi shue yachae Gramsci nishca yuyaicunata japincapac ima shina caeta, causaicunata chinapurancapac munan pachapi, tucui runacuna shue causaimanta canchie, chai mama llactamanta canchie, chaimanta tucui runacuna shucella yuyaita charincapac munanchie, runa causaipipash mana shucella causaica tiyanchu.

Tueuchincapac nishun ñucanchie causaica llashae yuyaimi cac runacunapac llancaimanta callarishpa yuyaicaman harina canchie.

Jatun yuyaecuna nin causaipi maqui-rurasheerina jatun yuyaiman.

mismo clima cultural", entendiéndose por tal no la uniformidad ni la pasividad, sino todo lo contrario: la lucha entre corrientes culturales diversas y opuestas y su necesaria unidad, como base del movimiento cultural en su conjunto.

Por último mencionamos la definición marxista de cultura como "el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico social"; "la cultura, en oposición a lo dado por la naturaleza, abarca la esfera de lo que es obra del hombre"; "desde la producción hasta las formas ideológicas inclusive. Es tan polifacética como la vida social".

Vemos pues a través de las precedentes definiciones de cultura que la artesanía, como un quehacer social, constituye un fenómeno que ingresa al ámbito cultural como una parte trascendental.

CULTURA Y NATURALEZA

Hablar de cultura implica necesariamente excluir de ella los elementos propios de la naturaleza del mundo material y cósmico que nos rodea y nos incluye, pero es necesario decir que esta naturaleza específica que nos envuelve es el *motivo gestor* que permite al hombre crear con su trabajo, cultura y un tipo tal que transparente o refleja de una manera muy precisa y particular la naturaleza circundante.

El medio ambiente con sus caracteres más importantes pasa a constituir una principal fuente nutricia de la cultura. Si tomamos el caso de las artesanías miramos como en todas las épocas, la forma y el contenido de las mismas, están íntimamente ligados con la naturaleza que rodea al hombre artesano.

Las estilizaciones que en cerámica, en tejidos o en orfebrería, el artesano ha realizado de hojas, flores, animales, frutos, montañas, ríos, peces y del mismo hombre, nos dicen del valor determinante de la naturaleza como motivo gestor de una obra cultural de artesanía. Sin caer en

CAUSAI SAPI, PACHA

Causaimanta rimashpa, huaquin cai pachapi tiyacta anchuchina shinapash runa causai allpapi llacashpa, yuyaitapash charishpa.

Pachaca allimican runapa, caipini tucui causanchic, caunantami micunchic. Chashnami maqui-rurashcapash pachahuan tinquishca cac.

Runacuna llancan: maqui-rurashcata, ahushcata, cai maquirurac runa ruranni pancata, sisata, huihuata, urecuta, yacuta, runacunatapash, shina maqui-ruraicunahuan tucui causaita, pachapi ima shina tiyacta ricuchun. Cunan pachapi ñucanchic causaita ricunacanchic.

CAUSAI-SAPIMANTA TANTANACUSHPA CAUSAI

Tucuilla ñucanchic causaimanta ricunacanchic, ima shina mana alli runacunahan canchic mana yanapanancapac munan, ñucanchipash quipa puncha ashtahuan ñucanchic causaicuna allichichun tucui runapac.

Maqui-rurashcapipash runacunapac yuyaicunata, causaimanta churan, shinami runa saquispa shamuc punta pachata, mana cuncashpa, yuyarishpa causana canchic shinami quipa punchaca alli shueshincapac.

Cai IADAP nishca runapa maqui-rurashcata, causaita, yuyaita mitsana huasi, cai huasi munan tucui runapata shuc llactacunapi ricichincapac, shinamanta quipa puncha alli causaita, alli yuyaita charincapac cai ñucanchic causai, maqui-ruraipipash ashtahuan allichincapac.

de que la artesanía transparente como un valor intrínseco, estético y cultural, el medio natural y en el presente caso nuestro entorno andino.

CULTURA Y SOCIEDAD

Otra vertiente fundamental de donde se nutre la cultura, es el mismo hombre dentro de su rol social; sus problemas, esperanzas, tragedias y felicidades producto de la relación con los demás hombres, constituyen motivos gestores para la posterior construcción cultural de objetos y soluciones, de herramientas físicas y teóricas que permitan la vida del hombre.

El artesano en el cántaro y el tapiz siempre grabó ideográficamente las peculiaridades de sus relaciones con los demás hombres, dejando así para la historia un testimonio que nos comunica verazmente cuáles fueron las clases de relaciones sociales pretéritas.

El método de "Diseño Motivador", que consiste en encauzar y permitir que el artesano desvele su realidad y descubra en la madeja de su vida cotidiana y de sus relaciones sociales, los "Motivos Gestores", que serán los embriones primarios del proceso creativo artesanal.

En cursos dictados por el IADAP pudimos comprobar de una manera terminante cómo un hecho de la realidad social, es el detonante que compromete al artesano a ingresar en un proceso creativo y de hecho constructor de cultura.

Para usar este método es necesario proporcionar al artesano los instrumentos que le permitan salir de la rutina cotidiana y mirarse auto-críticamente, conocerse y conocer su realidad social, esto solo puede llevarse a cabo en base a una concientización crítica de su entorno social.

HUILLACHINA - CHASQUI

Ricsinacanchic cai ñucanchic pachapi runa causapi mpyun. Shinapash yachanchic ñucanchic ñaupá causashca aillucuna saquishca, tucui alli causaipa, shinallata yuyaicunapash, runacunapac ashtahuan jatun causapi rurancapac.

Ñucanchic mana cuncaita ushanchichu, cai causaita ñaupá pachamantami shamuc, shinami cunan causaica, ashtahuan yachashpa, jatun utipana canchic yuyaimanta imina canchic.

Cai tucui nishea pactami cunanpi rina, maicanpash cuscapi, mana shina cana-cacpi "Apunchic puchucái taquishca" shina cancami.

Chaimanta, cai mushuc huata callarieta tapurinchic. Cai huata ima shina canca, alli mana alli huata cac, isheaita yuyanchic, ima shina callarina-canchic.

Ñucanchic ricunchic cai IADAP manta ima shina cai tucuric huata huashaman saquin; ricunchicmi, runacunaca mana alli saquirinchu, mana ashtahuan huaccha cancapac mananchu. Caimanta ricunacanchic, ama shina catichun, ama pacacushpa cancapac, tucui ricurishpami alli causaita charishun.

Shina nishpa tucuchincapac munanchic, cai mana alli causaicunata, alli tucui causapi, imatacacpipash alli rurashpa, ashtahuan alli nishpa, alli causaipa.

Boanerges Mideros

Quichuama quillcac: Luzmila Vásquez

NOTA DEL EDITOR

El estudio, *El Torbellino: La Guabina y el Joropo: Música de Base Campesina*, de Jorge Sossa Santos, que se publicó en la Revista IADAP No. 7, es un avance del trabajo que el autor realiza para el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá "ICBA".

Únicamente **ECUATORIANA**
despega en

QUITO

y aterriza en

MIAMI

en un solo y placentero vuelo

SIN ESCALAS

6 veces por semana

Solicite la reservación
inmediata de su cupo, hotel
y renta de auto, a través
de nuestro Sistema
Computarizado

Vamos a MIAMI
en vuelos directos SIN ESCALAS
y disfrutando del excelente servicio
que nos caracteriza!

Consulte con su
Agencia de Viajes IATA

ECUATORIANA