

Nombre del alumno: **Jose Carlos Díaz López**

Nombre del profesor: **María Del Carmen Cordero**

Carrera: **Diseño Grafico**

Nombre del tema: **Elaboración de una guía para la difusión de la producción artesanal de los valles centrales de Oaxaca.**

Materia: **Taller de elaboración de tesis**

Grado: **9 cuatrimestre**

Grupo: **A**

INDICE

INTRODUCCION

Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana que expone al mundo su riqueza cultural y artesanal, tradición que se ha desarrollado por muchos años y que hasta nuestros días aún se conserva; se estima que existen más de 400 mil artesanos de las ocho regiones que día con día cultivan el arte y la tradición cultural de su comunidad, este número de artesanos cada año se incrementa para conservar este tipo de tradiciones que se han transmitido por generaciones. Detrás de una pieza artesanal existen varias familias organizadas, que dependen económicamente de los productos que elaboran y que buscan comercializar las artesanías en los mercados locales y nacionales para ofrecerlas al turismo nacional e internacional.

El surgimiento de nuevos artesanos y de los existentes en la Región de los Valles Centrales de este estado, requiere necesariamente de nuevos espacios físicos en donde puedan comercializar sus productos, que en la mayoría de los casos se dificulta y terminan ofreciendo sus productos a intermediarios a un valor mucho menor de lo que realmente valen, siendo estas personas los que obtienen las mayores ganancias económicas. Una de las opciones que les queda, es comercializarlos directamente en su lugar de origen, sin embargo, su ubicación por parte del turismo, no es muy conocida por lo que sus ventas son mínimas. Esta situación se dificulta aún más, cuando se trata de nuevas localidades que tratan de incursionar en este mercado y que necesariamente tiene dar a conocer las artesanías que elaboran. Ante esta situación es necesario generar un plan de promoción para que tanto el turismo local como el nacional los ubiquen de manera inmediata e identifiquen el tipo de artesanía que elaboran.

El desarrollo de un plan de promoción que facilite que un mayor número de personas tengan conocimiento de la existencia de estas localidades y del tipo de artesanías que producen, permitirá a los artesanos, disponer de una alternativa para mejorar sus ventas y que se valoren los productos que ellos elaboran.

Dentro de cada proceso de producción es importante disponer con un plan de promoción, solo de esta manera se podrán mejorar los canales de comercialización, que se traducirá en mejores ventas.

La presente propuesta tiene como finalidad el elaborar una guía para la difusión y el conocimiento de las diversas artesanías que se elaboran en algunas localidades que forman parte de la Región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca.

CAPÍTULO I. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las artesanías en Oaxaca son tan variadas y de tan buena calidad que se han constituido en un atractivo turístico. Las tradiciones ancestrales, la diversidad en las etnias, así como la riqueza en la historia del estado se han podido manifestar en la gran diversidad de creaciones de más de medio millón de artesanos que se tienen registrados en Oaxaca. Cada uno de los productos elaborados tiene sus características propias, por lo que es único.

Las artesanías en sus diferentes variantes (barro negro, verde y rojo, alebrijes, textiles, palma, carrizo, hojalata, entre otros) representa para muchas familias su principal fuente de empleo y de ingreso económico. La creatividad en todas sus manifestaciones se refleja directamente en la gran variedad de productos que elaboran, que en su mayoría se obtienen empleando tecnologías tradicionales lo que les proporciona un valor agregado único a cada pieza.

Las condiciones actuales por las que atraviesa el mundo entero, por la pandemia de Covid-19, no ha sido ajena al estado de Oaxaca y especialmente para los artesanos de los Valles Centrales de este estado, que se han visto afectados de manera directa en su economía por la disminución del turismo y por consecuencia de sus ventas durante este tiempo, pero especialmente en algunas fechas importantes, como son la Guelaguetza, el día de muertos y las fiestas de navidad y año nuevo.

Muchas personas de las diferentes comunidades que se caracterizan por trabajar algún tipo de artesanía y al detectar que estas actividades representan un ingreso económico importante, tratan de incursionar en ella, mediante la elaboración y venta de sus productos, sin embargo, por las condiciones ya mencionadas con anterioridad no están logrando el éxito que esperaban.

Marroquín, et. al. (2019), al realizar un estudio en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla identificaron una serie de problemas con respecto a la elaboración

y comercialización de las artesanías que producen y que pueden ser muy similares a la problemática que aqueja a las comunidades que viven de esta actividad. Esos problemas se mencionan a continuación:

Bajas ventas por conflictos sociales

Falta de información sobre apoyos gubernamentales

Materia prima cara

Falta de promoción a pequeños artesanos

Venta de artesanías a muy bajo precio

Regateo de los precios

Intermediarios que acaparan el trabajo de pequeños artesanos

Bajas ventas por falta de valor a la artesanía

Dificultad para recibir apoyos gubernamentales

Piratería

Recorridos estructurados que benefician solo a los artesanos reconocidos

Falta de conocimiento y capacitación en el manejo de TIC'S

Reducción de ganancias por pago de impuestos

Falta de apoyo por instancias gubernamentales locales

No pertenecer a ninguna organización artesanal

Algunos de estos problemas se encuentran relacionados entre sí y probablemente la solución de uno sea también la solución parcial o total de otro.

De acuerdo con las problemáticas señaladas y considerando nuestra formación académica, el problema que se abordara es el que se refiere a la falta de promoción de los artículos que elabora cada uno de los artesanos, que se ubican en diversas comunidades de la región de Valles Centrales de este estado. Esta situación es un problema que muchas comunidades que se

dedican a alguna actividad artesanal han venido experimentando durante algunos años, ya que no disponen de algunas alternativas para promocionar sus productos y por consecuencia sus ingresos económicos se encuentran limitados.

La idea de la presente propuesta surge a partir de un trabajo realizado en la materia de producción de audio y video en el semestre anterior cursada el cuatrimestre anterior, en donde se elaboró un video de corta duración sobre las diversas artesanías que se elaboran en esta región del estado de Oaxaca y lo que se pretende con este trabajo es desarrollar un proceso de promoción para esta importante actividad que caracteriza al estado de Oaxaca.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION

Preguntas:

1. ¿De qué manera se pueden promover las artesanías elaboradas por las localidades de los valles centrales de Oaxaca?
2. ¿Cuál sería la acción para implementar para dar a conocer las diversas artesanías que se elaboran las localidades de los valles centrales de Oaxaca?
3. ¿Cuál sería la estrategia para ubicar las localidades en donde se elaboran artesanías en los valles centrales de Oaxaca?
4. ¿Cómo se reconocería o valoraría el trabajo artesanal de las personas que elaboran diferentes artesanías en las localidades de los valles centrales de Oaxaca?
5. ¿Qué estrategia se seguiría para reconocer el valor económico las artesanías elaboradas en los valles centrales de Oaxaca?

1.3 OBJETIVOS

Objetivo general

1. Elaborar una guía turística para la promoción de las diversas artesanías que se desarrollan en las comunidades de la Región de los Valles Centrales de Oaxaca.

Objetivos específicos

2. Difundir entre los turistas que visitan el estado de Oaxaca las diversas artesanías que se elaboran en las localidades que integran los Valles Centrales de este estado

3. Elaborar una guía de la ubicación de las comunidades en donde se realizan artesanías para facilitar para traslado vía terrestre.

4. Destacar y reconocer el trabajo artesanal que han desarrollado las comunidades a través de los años y que se ha conservado de generación en generación por los artesanos.

5. Promover mediante este proceso de difusión la valoración económica de los productos que elaboran los artesanos de esta región del estado de Oaxaca.

1.4 JUSTIFICACION

La tradición artesanal no solo en Oaxaca sino en todo el territorio nacional, es una actividad que data de mucho tiempo, cuyos conocimientos generados a través de los años se ha conservado de generación en generación. Si bien esta actividad surge como una necesidad de aprovechar los recursos naturales disponibles para satisfacer alguna necesidad, ya sea de alimentación o de vestido, con el paso del tiempo se ha convertido en la principal fuente de ingreso de las personas dedicadas a su elaboración.

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de las comunidades. La intervención del artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de manera eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas que facilitan la elaboración de las artesanías (Sales, 2013)

El estado de Oaxaca es un estado multicultural, donde cada una de las 8 regiones que lo conforman poseen características muy particulares que las identifican por sus tradiciones y sus artesanías.

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad y en especial de Oaxaca, ya que refleja creatividad, identidad y patrimonio cultural del trabajo que realizan los artesanos de cada una de las comunidades que conforman las regiones de este estado.

La mayor riqueza artesanal se concentra en la Región de los Valles Centrales del estado y cada día son más las personas que integran a esta actividad, la cual representa para la mayoría de las familias, su principal fuente de ingreso económico, y en ocasiones, para algunas significa la única actividad que sostiene su economía. La elaboración de artesanías es una actividad familiar en donde participan todos los integrantes de la familia, esto es importante ya que de alguna manera se asegura que esta tradición no se pierda con el paso

de los años y los conocimientos propios que cada artesano ha desarrollado para su elaboración se transmitirán a través de otra generación más.

Las condiciones que se viven actualmente en el todo el mundo derivado de la pandemia de covid-19 ha afectado a todos los sectores del estado de Oaxaca y el sector artesanal no es la excepción, en donde la afluencia de visitantes se ha visto seriamente limitada, lo que ha impactado directamente sobre las ventas de las personas dedicadas a esta actividad.

Algunas de las localidades se encuentran claramente identificadas por el tipo de artesanías que elaboran y son fácilmente identificadas por los turistas que visitan el estado, sin embargo, también existen localidades que aún no son tan conocidas, esto debido a que la difusión no ha sido suficiente.

Es importante que se continúen con las actividades de difusión en ambas localidades, con la misma intensidad, ya que cada día aumenta el interés de los pobladores por incursionar en esta actividad y el promover las artesanías que elaboran, de alguna manera garantiza una mayor afluencia de personas, lo cual reeditarán en un mayor ingreso económico para las familias.

Por otro lado, el simple hecho de tomar en cuenta a los artesanos en los procesos de difusión y promoción de su actividad, se está valorando lo que ellos elaboran y representa un estímulo para que continúen llevando a cabo su trabajo, si consideramos que de esta actividad obtienen los recursos económicos para satisfacer sus principales necesidades, este proceso cobra una mayor importancia.

La acción de reconocer el trabajo de las personas y que los visitantes se trasladen directamente hacia las localidades, contribuye a que el pago por su producto sea el más justo posible. La perspectiva cambia con el simple hecho de que los visiten en su propia comunidad o que el artesano se tenga que trasladar hacia los centros de distribución más grandes o en el centro de la ciudad. El precio de su producto cambia completamente.

1.5 HIPÓTESIS

El diseño y la elaboración de diversas estrategias de promoción mejorar el conocimiento de la cultura y las artesanías de las personas dedicadas a esta actividad, en algunas localidades de los valles centrales del estado de Oaxaca.

1.5.1 Variables

Ver el número de visitantes que consultaron en la página web.

1.6 METODOLOGIA (Marco metodológico)

Para lograr cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos que se proponen en el presente protocolo de investigación se plantean desarrollar las siguientes técnicas o actividades:

Desarrollar tres diferentes técnicas para lograr una mayor difusión de la producción artesanal de algunas comunidades de la Región de Valles centrales del estado de Oaxaca. Parte de estas comunidades se han caracterizado precisamente por su producción artesanal a través de los años, pero también se incluyen algunas otras que han incursionado recientemente a esta actividad y que han despertado el interés del sector turístico por la calidad de los productos que comercializan. Estas técnicas se resumen a continuación:

1. Elaboración de un video promocional de la producción artesanal de los Valles Centrales de Oaxaca
2. Diseño y elaboración de una guía de ubicación de las comunidades caracterizadas por su producción artesanal (croquis de localización).
3. Diseño y elaboración de una página web para la difusión de las artesanías de los Valles centrales de Oaxaca.

Es importante señalar que la presente propuesta se puede enmarcar dentro de la investigación que corresponde a la investigación aplicada, ya que las técnicas que se proponen realizar abordan directamente una problemática con las que se pretende contribuir a su solución en un corto y mediano plazo. Las tres técnicas o estrategias que se plantean será una primera aproximación para lograr que esta producción artesanal sea aún más reconocida por el sector turístico que año con año visita este estado.

A continuación, se detallan las actividades que se llevaran a cabo y que se mencionaron en los párrafos anteriores:

A.- Elaboración de video promocional

1. El video iniciara con una breve explicación de la razón del porque se eligió al estado de Oaxaca para realizar este breve documental y la importancia que tienen las artesanías para la economía de los artesanos de la Región de Valles Centrales de esta ciudad.
2. Se montará una exposición física de algunas de las artesanías más representativas de las comunidades de los Valles Centrales. La representación considera algunas de las artesanías que actualmente elaboran los artesanos de esa región y los diferentes materiales que emplean para elaborarlas, ya sea, de madera, de barro en sus diferentes variantes, palma, carrizo, entre otros.
3. Durante la filmación del video y al hacer el recorrido visual por las diversas artesanías, se hará una breve explicación del significado de la artesanía y de los materiales que se emplean para su elaboración. De esta manera se podrán diferenciar las artesanías que son elaboradas con barro en sus diferentes variantes y la manera en que se elaboran en cada comunidad.
4. En el recorrido visual y durante la narrativa que corresponde a cada artesanía, se nombrará el lugar en el que se elabora cada una, para que las personas se vayan identificando con cada lugar y con cada artesanía.
5. Para el montaje físico de las artesanías se emplearán materiales que son propios de las comunidades de los Valles Centrales del estado y que son parte también, de las artesanías que se elaboran en esta región.

6. Se incluirán, además, algunas imágenes de las comunidades en donde se elaboran las artesanías que se consideran en el presente promocional.

7. Finalmente, para terminar el video, se realizará una invitación para visitar el estado de Oaxaca y adquirir artesanías de cualquier tipo, de esta manera se estará apoyando a los artesanos de este estado y se valorara también el trabajo artesanal que realizan en cada comunidad.

8. Las comunidades que se consideran en el presente documental, son las que se caracterizado por muchos años por su producción artesanal y que se encuentran ubicadas en la Región de los Valles Centrales de Oaxaca. Estas comunidades son las siguientes:

- Santa María Atzompa
- San Bartolo Coyotepec
- San Martín Tilcajete
- Santo Tomás Jalieza
- San Marcos Tlapazola
- Tlacolula de Matamoros
- Villa de Etla

B.- Diseño y elaboración de una guía de localización.

Algunas de las comunidades antes mencionadas son fácilmente identificables por su producción artesanal que data de muchos años, pero también, se localizan otras que, de igual manera, tienen años trabajando en la elaboración de artesanías, sin embargo, aún no son del todo reconocidas por el turismo que año con año llega a este estado, esta situación probablemente se deba a la poca difusión que se les ha brindado.

La idea de elaborar un guía para su ubicación dentro de los Valles Centrales es que el turismo que llega durante todo el año y especialmente en ciertas fechas del año, dispongan de información que les permita ubicar rápidamente a cada comunidad y la manera en que se puede llegar a cada una.

Se utilizarán diferentes imágenes y símbolos de tal manera que esta croquis de ubicación sea llamativo para las personas que lo consulten.

C. Diseño de página web

Los medios electrónicos cada son más importantes en nuestra vida cotidiana. La búsqueda de información a través del internet cada día se hace más imprescindible para todas las personas, ya que representa un medio sencillo y rápido para ubicar información.

Para el diseño de esta página se estaría implementando una interfaz sencilla para no confundir al usuario en cuestión, cuando visite nuestro sitio web, esta página estará compuesta por imágenes de las diversas artesanías que elabora cada comunidad, con su respectiva información que comprende los materiales que caracterizan a cada proceso artesanal, de que comunidad y municipio es originaria y su historia de origen. Cada artesanía que estará en el sitio web estará subdividida por pestañas de forma horizontal para que sea fácil de localizar, con el propósito de hacerla cómoda para el usuario y si así lo desea, consultar únicamente el lugar del que le interese obtener información.

CAPITULO II. ORIGEN Y EVOLUCION DEL TEMA

2.1 Marco histórico

2.1.1. Origen del nombre, su escudo y su himno

En 1532 recibió del rey Carlos V de España el título de Antequera, nombre que en 1821 fue sustituido por Oaxaca, palabra derivada de la lengua nahúatl "Huaxyacac", que significa: "En la nariz de los guajes", de acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. En 1872 a la muerte del Benemérito de las Américas, recibió el nombre de Oaxaca de Juárez. Oaxaca deriva de la voz azteca "Huaxyacac", que significa "En la loma o cima de los guajes". (Milenio, 2019)

De acuerdo con el gobierno del estado, el escudo de Oaxaca es un diseño de Alfredo Canseco Feraud, quien ganó el certamen convocado por Eduardo Vasconcelos, gobernador del estado en el periodo 1947-1950. Está conformado por un lienzo rojo, siete estrellas, un pergamino y el águila nacional. (op. cit.)

Está conformado por un lienzo rojo, siete estrellas, un pergamino y el águila nacional.

En el centro se destaca la frase de Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Incluye tres campos delimitados en la siguiente forma: en el superior de la izquierda, el nombre de Huaxyacac; en el superior derecho los palacios de Mitla, mientras que en la parte inferior hay dos brazos rompiendo una cadena. (op. cit.)

Según el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el vals de Dios nunca muere es el himno no oficial de Oaxaca. La canción fue creada por Macedonio Alcalá.

2.1.2. Los orígenes del artesanado

Lo que se llama arte popular, es una de las primeras manifestaciones del hombre como hombre creador de cultura.

A lo largo de la evolución del ser humano, el trabajo manual le sirvió al hombre primitivo para crear sus primeras herramientas que consistían en piedras, huesos tallados y afilados, que servían inicialmente para cazar. Sus herramientas eran cada vez más elaboradas, sin duda en trabajo manual le sirvió a los seres humanos primitivos para comunicarse en el grupo y en algún momento cuando el ser humano adquirió consciencia de sí mismo y de sus ideas, expresó sus pensamientos y sus emociones por medio del arte popular.

Cada grupo humano ha creado sus propias referencias simbólicas, sus expectativas espirituales, que se van configurando con las historias locales, y/ nacionales. México es un país que cuenta especialmente con un enorme conglomerado de historias locales, de grupos sociales que han desarrollado sus propias historias ya que la artesanía, en México se ha manifestado de manera plural, como plurales son los grupos de creadores que la producen.

México tiene la característica de ser un país que posee diferentes tradiciones culturales desarrolladas por la diversidad que existe de pueblos y etnias a lo largo del territorio nacional, surgiendo así una infinita galería de productos artesanales representativos de cada región (Cruz et. al., 2009). Las artesanías en México se elaboran desde tiempos ancestrales, estos objetos reflejan la identidad y la cultura de los pueblos del país. Si bien su uso en un inicio fue ceremonial u ornamental, con el paso del tiempo y debido al impulso comercial que se le ha dado a este sector, la compra y venta de estos artículos juegan un papel importante dentro de las actividades económicas de diversas comunidades de México ([Urbano et al., 2018](#); [Sales, 2013](#)). En la región sureste del país se ubica el Estado de Oaxaca, el cual se destaca por su cultura llena de costumbres y tradiciones, las cuales se materializan en un sin fin de productos artesanales. Esta situación ha permitido la comercialización por parte de los productores de este tipo de artículos dentro y fuera del Estado. En el Estado, el sector artesanal es una parte invaluable de la identidad

de los ciudadanos, que ha dado pie al desarrollo de empresas y comercios que lucran a partir de este mercado. Además, al ser el Estado un patrimonio cultural de la humanidad, es un destino turístico por excelencia, lo que representa un factor de impulso al desarrollo de este sector productivo.

2.1.3.- La importancia de los Valles Centrales de Oaxaca

Valles Centrales es la región geográfica y cultural del centro del estado de Oaxaca. Se trata de un conjunto de tres valles fluviales localizados entre el Nudo Mixteco, la Sierra Juárez y la Sierra Madre del Sur. Estos tres valles conforman una especie de “Y”, cada uno de cuyos brazos posee un nombre específico: al noroeste se encuentra el valle de Etlá; al oriente, el valle de Tlacolula; y al sur, el valle de Zimatlán-Ocotlán o valle Grande.

En algunas ocasiones, la región recibe el nombre de valle de Oaxaca, debido a que en ella se localiza la ciudad de Oaxaca. Los Valles Centrales fueron el ámbito geográfico donde se desarrolló la cultura zapoteca, que tuvo como su principal centro urbano a Monte Albán. Tras el abandono de esta ciudad por los zapotecos, una constelación de pequeñas ciudades-Estado que habían permanecido bajo el dominio de la metrópoli zapoteca tuvo su época de florecimiento.

Hacia el final de la historia precolombina de Mesoamérica, Los Valles recibieron la influencia de la cultura mixteca y posteriormente cayeron bajo el dominio de los mexicas.

El valle de Oaxaca se ha distinguido siempre por su producción textil y alfarera, la que si bien en décadas pasadas era común en toda la región, hoy se ha convertido en una actividad especializada, propia de unos cuantos pueblos. La producción textil que procesaba el algodón y la lana se ha limitado en la actualidad a esta última fibra, con la cual se elaboran, en telares semimecánicos, cobijas, rebozos, ceñidores y blusas que se tiñen con anilina y en algunos lugares tradicionalistas con sustancias naturales, como en Teotitlán del Valle. Dentro de la alfarería es famosa la cerámica de Atzompa la cual es vidriada de color verde y la Cerámica de barro negro de San Bartolo Coyotepec con sus característica piezas sin vidriar, con un sonido metálico, para cuya cocción se utilizan hornos antiguos. Además, se producen canastos, huaraches y petates tejidos con carrizo o palma, entre otras artesanías. (<https://www.oaxaca-mio.com/oaxaca/rutasturisticasdeoaxaca/>)

2.1.4. Oaxaca y sus artesanías: Historia

Las unidades domésticas prehispánicas de Oaxaca, como Ejutla y El Palmillo, no sólo eran autosuficientes, sino que producían una gran variedad de productos para el intercambio. Estas transacciones se integraron a complejas redes económicas y sociopolíticas, las cuales se ocupaban de la distribución e intercambio dentro de las mismas comunidades y entre ellas. (Feinman y Nicholas, s/a)

La entidad oaxaqueña es reconocida por su trabajo artesanal, y puede presumir de ser uno de los pocos lugares en el mundo donde la tradición, la historia, la cultura y el misticismo convergen de una manera tan natural y entrañable, que locales y visitantes viven una magia sin igual, sin poder siquiera expresarla. (Diario marca, 2016)

Indicios muy claros de esta fascinante unión entre el pasado y el presente, entre lo terrenal y lo espiritual, son las majestuosas obras que surgen de las mentes y manos de los artesanos oaxaqueños (op. cit.)

Desde hace 38 años, en el centro de la ciudad, el Mercado de las Artesanías de Oaxaca se ha convertido en un referente de propios y visitantes nacionales e internacionales para adquirir y admirar las creaciones de las manos de artesanos oaxaqueños de las regiones del estado: las artesanías (Velasco, 2018)

2.1.5. El Desarrollo artesanal en el estado de Oaxaca

COPLADE Oaxaca (2016) menciona que al ser el estado de Oaxaca el más representativo en el ámbito del turismo, en el tema artesanal, estas se derivan de las artes de los diferentes grupos que sobrevivieron a la conquista. Éstas fueron y son enriquecidas con las técnicas innovadas por los españoles, así tenemos la utilización de productos como la lana en los tejidos, a la llegada de los borregos del viejo continente; la elaboración del vidrio soplado y prensado, la cerámica vidriada y el hierro forjado. Otras aportaciones fueron recibidas de países de Europa, Asia y África. Por la conquista, las artesanías se vieron afectadas en su sentido religioso, cambiando formas y diseños del ceremonial religioso de los nativos por las del ceremonial cristiano. La fusión de la artesanía precolombina con el arte europeo renacentista dio lugar a la tradición artesanal oaxaqueña.

En el proceso de enseñanza de oficios mecánicos, los frailes dominicos fueron los encargados de hacer que lo aprendieran nuestros indígenas. Dominando únicamente esa parte de su trabajo, porque la técnica quedó en poder de los maestros españoles, que temían ser desplazados. Los objetos artesanales son manifestaciones de culturas vivas, de tal forma que cuando un artesano vende alguna pieza, también lo hace con su propia cultura. Así los cambios ocurridos en las sociedades de los productores se ven reflejados también en sus artesanías.

En la actualidad hablamos de Arte Popular al referirnos al conjunto de manifestaciones artísticas de objetos hechos a mano por los diferentes grupos sociales. Siendo el trabajo compartido por los integrantes de la familia en un taller familiar, vemos que para la producción de textiles, el artesano es el proveedor de este, que prepara para el caso de la lana, criando los borregos que la suministraran el hilo, cosechando las semillas para los tintes naturales, pasando estas técnicas de generación en generación. La artesanía de los textiles es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, en ella se reflejan tradiciones, identidades, creatividad y sobre todo cultura.

2.1.6. La Ruta zapoteca y de las artesanías

Cuilapam de Guerrero

El ex Convento de Cuilapam es visitado por turistas nacionales y extranjeros, siendo éste el principal punto de atracción y el monumento más relevante del municipio. Es un edificio de siglo XVI, luego, de estilo manierista e indocristiano, que nunca fue terminado, sin que se conozca con exactitud la causa del abandono de la construcción. Se cree que fue la falta de dinero y también errores estructurales. De ahí que exista una leyenda según la cual un pacto fallido con el diablo hace que éste se venga de haber sido burlado impidiendo la terminación de la obra, porque lo que los humanos construyen de día el diablo lo derriba en la noche.

Monte Albán

Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a.C sobre la cima de una montaña en el centro de los Valles Centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los Zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 d. C. En su momento de mayor desarrollo Monte Albán llegó a tener cerca de 35,000 habitantes, quienes vivían en su mayoría en las laderas terrazadas de la montaña dedicados a la agricultura.

San Martín Tilcajete

San Martín Tilcajete es el pueblo donde nacen los alebrijes, representaciones de animales imaginarios tallados en madera en combinación de colores vivos.

El significado de alebrije proviene de tres palabras las cuales son: Alegría por sus colores, Bruja por el misticismo y Embije que quiere decir teñir o pintar algo de rojo. Aunque se piensa que el verdadero alebrije era hecho de cartón, en Oaxaca la técnica siempre ha sido de madera; y el principal creador fue Pedro Linares López en 1936, quien comenzó elaborando piezas de madera sin pintar, para darles un

toque rústico, sin embargo, al pasar de los años se comenzaron a pintar con distintas tonalidades obtenidas de la naturaleza.

San Bartolo Coyotepec

El barro negro es un estilo de alfarería originario de Oaxaca, México.

Se distingue por su color, brillo y diseños únicos. Oaxaca es uno de los pocos estados de México que se caracteriza por la continuidad de sus artesanías ancestrales en la vida cotidiana. El barro negro es uno de los muchos estilos de alfarería del estado, no obstante, el barro negro es uno de los más conocidos y mejor identificados con el estado.

Es también, uno de los más populares y apreciados estilos de alfarería en México.

Los orígenes de este estilo de alfarería se remontan al periodo de Monte Albán y por casi toda la historia de este tipo de alfarería solo había estado disponible en un acabado grisaseo mate.

En el siglo XX, una alfarera llamada doña Rosa ideó una manera de poner un acabado negro metálico en las piezas de barro negro puliéndolas antes de que fueran cocidas.

Este acabado ha hecho al barro negro mucho más popular. Desde 1980 un artesano llamado Carlomagno Pedro Martínez ha promovido artículos hechos con esta técnica, los cuales han sido exhibidos en un gran número de países. (<http://turisticasieterregiones.com/ruta-zapoteca-y-de-las-artesantias/>)

2.1.7. El barro negro: Artesanía emblemática de Oaxaca

Romero (2017), hace un recuento de una de las artesanías más emblemática y de mayor tradición en los Valles Centrales de Oaxaca: El barro negro

Una artesana acaricia la superficie húmeda de una masa de barro; la pieza no deja de girar gracias al movimiento acompasado, hipnótico, de sus manos. El giro de ese florero ¿o cántaro? en ciernes, transcurre en el interior de la Alfarería Doña Rosa, hogar de una mujer oaxaqueña que a mediados del siglo pasado libró una batalla inusual contra la revolución tecnológica que planteó en su comunidad la llegada de artículos domésticos de peltre y plástico.

La mujer narra que ante la baja en ventas de la alfarería fue Doña Rosa, matriarca de la familia y pionera de la alfarería local, quien tuvo una ocurrencia genial: incorporar un elemento adicional al giro del barro para sepultar para siempre a su color gris opaco. Los resultados fueron, al mismo tiempo, afortunados e inesperados.

Cuenta la artesana mientras mantiene al barro dando vueltas: Doña Rosa vivió en la época en que el plástico y el peltre remplazaron a la alfarería. Fue en 1953 cuando ante la baja de pedidos supo dotar de belleza a sus creaciones, al punto de convertirlas en artículos ornamentales. Fue ella la creadora, ni más ni menos, de la técnica del barro negro de Oaxaca que hoy empleamos.

El nacimiento de esta técnica definió la vocación del pueblo al ganar dos batallas: primero, al derrotar al peltre y al plástico que amenazaron con acabar con la alfarería local; después, con el surgimiento de generaciones enteras de artesanos oaxaqueños que, cual legiones de poéticos guerreros, viven desde entonces obsesionados con la belleza que provee el barro negro.

Meneses (2020), menciona que el proceso de fabricación del barro negro se realiza desde a. C., según los habitantes de estos lugares. En esas épocas los objetos de este material eran creados con tierra, pero no funcionaban del todo bien. Por

ejemplo, si las usaban como vasijas para acarrear agua, se filtraba. Para mejorar su dureza, los artesanos comenzaron a quemar el barro a fuego lento en hornos bajo tierra con troncos de encino

El barro negro es considerado uno de los más populares y rigurosos estilos de alfarería en México.

Las primeras piezas de este material fueron elaboradas en el periodo de Monte Albán en tonos grisáceos mates. También se encontraron vestigios de este material de uso doméstico en la cultura zapoteca y mixteca de los Valles Centrales, que tenían más resistencia. (op. cit.)

A partir del siglo XX la finalidad del barro negro pasó a ser artística y muchos artesanos comenzaron a elaborar piezas novedosas con diferentes cortes y formas, así como más brillosas por medio de técnicas de pulido y bruñido. (op. cit.)

2.1.8. Artesanías de barro negro: Reliquia zapoteca para el mundo

La cerámica barro negro es un estilo único de la región de Oaxaca, que se distingue por su color, brillo y diseños únicos. Además, Oaxaca es uno de los pocos estados que se caracteriza por la continuidad de sus artesanías ancestrales, que todavía se utilizan en la vida cotidiana.

El barro negro es una de las varias tradiciones de alfarería que se conservan, y uno de los más conocidos e identificados del estado. También es uno de los estilos de cerámica más populares y apreciados en México; que se remonta hasta Monte Albán.

Los orígenes de la cerámica de barro negro se remontan a la tradición de los zapotecas y mixtecas de la zona de los valles centrales hasta nuestros días. Pero fue en la década de 1950, cuando una alfarera llamada Doña Rosa ideó una forma de poner un brillo negro metálico en la cerámica para darle el aspecto de hoy en día.

Desde 1980, un artesano llamado Carlomagno Pedro Martínez ha promovido artículos hechos de esta manera con esculturas de barro negro que se han exhibido en varios países. Esta innovación hace que las piezas sean más frágiles, pero popular entre los coleccionistas, incluido Nelson Rockefeller, quien lo promovió en los Estados Unidos.

Años después, Carlomagno Pedro Martínez, mostró talento para modelar figuras en arcilla. Asistió al Taller de Bellas Artes de Rufino Tamayo y se ha convertido en el primer alfarero y escultor en el medio, ganando su primer reconocimiento en 1985 por su trabajo. Ha exhibido su trabajo en docenas de exposiciones y ha ganado tres premios a nivel nacional.

Pero San Bartolo Coyotepec y una gran cantidad de comunidades oaxaqueñas, se dedican a esta actividad que atrae a visitantes de muchas partes de México y otros

países. Es una comunidad zapoteca con una tradición alfarera que se remonta a más de 2000 años.

El asentamiento era conocido como Zaapeche (lugar de muchos jaguares) por los zapotecas y después de la conquista española fue renombrada. Los suelos del área producían arcilla mate grisácea que los alfareros usaban para hacer frascos y platos.

De esta arcilla se hacen jarrones, figuras de animales y frascos; además de ollas, silbatos, flautas, campanas, máscaras, lámparas, figuras de animales, la mayoría de los cuales son de naturaleza decorativa y no para el almacenamiento de alimentos y agua.

El objeto más famoso del barro negro es el “mono mezcal” (chango mezcalero). Está pintado en colores vivos o grisáceo con grabados detallados.

Para hacer esta arcilla se moldea en placas equilibradas sobre rocas para que puedan hilarse a mano. Las piezas grandes como los cantaros, se forman de abajo hacia arriba agregando arcilla a medida que la pieza crece. El secado puede demorar hasta tres semanas. Si la pieza se va a pulir de modo que se vuelva negro brillante cuando esté terminada, se pule cuando la pieza esté casi seca.

La superficie de la pieza se humedece ligeramente y luego se frota con una piedra de cuarzo curva. Esto compacta la superficie de la arcilla y crea el brillo metálico y el color oscuro durante la cocción. Finalmente está la etapa en la que se agregan detalles decorativos como flores de arcilla o pequeños mangos. Los diseños de los objetos barrocos negros son únicos en esta área.

[\(https://mxcity.mx/2020/05/artesantias-de-barro-negro-reliquia-zapoteca-para-el-mundo/\)](https://mxcity.mx/2020/05/artesantias-de-barro-negro-reliquia-zapoteca-para-el-mundo/)

2.1.9. Los alebrijes de San Martín Tilcajete en Oaxaca. Ruta de las artesanías

Pedruenza (2019) realiza una breve semblanza de la importancia económica y origen de una de las artesanías más representativas del estado de Oaxaca.

Si la magia se pudiera dibujar o expresar tendría forma de alebrije. Y es que la artesanía mexicana es tan creativa como una fuente artística surrealista y Oaxaca es uno de los estados donde los diferentes artes manuales son una tradición y una forma de vida. Así que en nuestro viaje por el estado oaxaqueño teníamos claro que más allá de las compras en los mercados de artesanía, queríamos conocer donde y cómo se fabricaban los alebrijes.

Oaxaca es uno de los lugares donde las costumbres más se cuidan y por ello la iniciativa de la Ruta Mágica de las Artesanías es todo un éxito, acercando a los viajeros al origen de todo proceso creativo. Mientras que las comunidades de Teotitlán del Valle se especializaron en los tapetes de lana, San Bartolo Coyotepec lo hizo en el barro negro que inventó la Señora Rosa, Santa María Atzompa es conocida por sus ollas de barro verde, Santo Tomás Jalieza por sus bordados, San Antonino Castillo Velasco por sus blusas y huipiles, Ocotlán de Morelos por sus espadas y cuchillos; o Santo Domingo Tomaltepec en el trabajo de cuero conocido como marroquinería. Dos son los pueblos célebres por ser cuna de la fabricación de los alebrijes, San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete. Nosotros visitamos el segundo, disfrutando de la cuidada técnica a la hora de desbrozar la madera.

Mucho antes de que Pixar hiciera mundial las tradiciones mexicanas con su emotiva película de animación COCO, los viajeros que recorrían México se rendían al encanto de los alebrijes.

Historia de los alebrijes

Los alebrijes son una representación de animales fantásticos que a menudo parecen híbridos de dos o más especies que en una fusión imposible enamoran por

su colorido. El inventor fue un artista de Ciudad de México, Pedro Linares, creador de figura para genios como Diego Rivera, Frida Kahlo. Trabajaba en el Mercado de la Merced, y se cuenta que en la neblina de un proceso febril que casi le lleva a la muerte, soñó con animales fantásticos. Inicialmente los hizo en cartón y papel mache, y el éxito que suscitaron le llevó a tallarlos en madera para que fueran más resistentes. En 1975, un documental sobre Pedro Linares de Judith Bronowski llevó a los alebrijes a una dimensión internacional.

Al igual que la magia que desborda fronteras, los alebrijes se hicieron famosos en todo México y muchos artesanos de San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete imitaron la idea convirtiendo sus casas en talleres de producción. Muchos aseguran que fue el artesano Manuel Jiménez Ramírez quién mezcló la tradición local con la idea original de Pedro Linares para dar lugar al alebrije oaxaqueño.

En Oaxaca la tradición de tallar animales de madera ya era muy antigua, conocidos como tonas, herencia de la cultura zapoteca, en cuya cosmovisión son espíritus, nahuales que sirven de guías en la vida de cada persona según el día de su nacimiento. En el calendario prehispánico existen 20 tonas de animales: coyote, lagarto, armadillo, tortuga, serpiente, conejo, venado, rana, perro, mono, búho, águila, jaguar, mariposa, pescado, caracol, chuparrosa (colibrí), tlacuache y ceniztle. Los alebrijes supusieron una evolución, mezclando a menudo -pero no siempre- varios de estos animales en una talla.

Cómo se fabrican los alebrijes

Primero se elige la pieza de madera de copal, que siendo resistente es al mismo tiempo apta para cortar primero con el machete y luego con navaja y cuchilla. Antes de empezar a trabajarla se seca y cura la madera para evitar que luego se estropee por la humedad o por insectos. Después se talla poco a poco, con paciencia, anticipando en la mente del artista el alebrije que nacerá con la maestría de su tallador. Finalmente se pinta con esmero utilizando colores muy vivos como el rojo, verde, rosa, azul, añadiendo manchas o formas para que parezca aún más mágico.

En San Martín Tilcajete la mayor parte de la economía gira en torno a la producción de alebrijes, y los niños desde pequeños aprenden a tallar y pintarlos. Hay más de 150 talleres y algunos de los más famosos son El Sueño Zapoteco, del reconocido artista Dante Cruz, o el Taller de Jacobo y María Ángeles, cuyos alebrijes están más elaborados y los precios son más altos que otros por el proceso y tiempo que requieren. Algunos alebrijes caben en un puño y otros son inmensas tallas de madera que pueden alcanzar un metro de altura.

2.1.10. La ruta Mágica de las artesanías

La Organización radiodifusora de Oaxaca (2016), menciona que las artesanías oaxaqueñas han logrado colocarse como un referente turístico, producto del trabajo de miles de familias oaxaqueñas y testigo de la evolución del estado.

Con la intención de promover estos procesos surgió la Ruta Mágica de las Artesanías, un recorrido por seis localidades de los Valles Centrales de Oaxaca que constituye una amplia ventana para conocer piezas ornamentales y utilitarias que han dado al estado un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Los municipios de Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, San Antonino Castillo Velasco y Ocotlán de Morelos, abren sus puertas a turistas nacionales y extranjeros para conocer los procesos de creación de piezas textiles, tallado en madera, cerámica en barro negro y verde, así como de cuchillería, en tradicionales talleres.

La Secretaría de Turismo de Oaxaca (SECTUR), 2016, menciona que la especial magia que emana el estado de Oaxaca atrae la atención de viajeros de México y de todo el mundo. Entre otras muchas razones, esto se debe a que es un lugar tradicional, misterioso y fuertemente marcado por los pueblos indígenas que lo habitan. Pero también abierto a experimentar con nuevas tendencias estéticas y culturales.

Así, su vibrante artesanía, sus artistas plásticos de vanguardia, sus coloridas fiestas y su espectacular gastronomía hacen de Oaxaca un lugar sumamente atractivo.

En el centro del estado se encuentra la Ciudad de Oaxaca, una fascinante y hospitalaria capital en cuyo entorno se ubican diversas poblaciones, cada una con una personalidad y una tradición artesanal propia, acompañadas de sus respectivas costumbres, fiestas y platillos. (op. cit.)

La Ruta Mágica de las Artesanías invita a conocer parte de los trabajos manuales de este inmenso estado. Pues el tan especial lugar que ocupa Oaxaca en México y el mundo se debe en gran medida a las incontables y magníficas manos de los artesanos que con gran sensibilidad y creatividad plasman minuciosamente sus sueños, ilusiones, aspiraciones y necesidades espirituales en piezas de barro, madera, metal, piedra, hiloseda o algodón (op. cit.)

2.1.11. Ruta mágica de las artesanías: Arte y magia multicolor

La Secretaría de Turismo del estado de Oaxaca (2016) en sus diferentes portales hace una invitación a visitar la Ruta Mágica de las artesanías de este estado por las siguientes razones:

Encontrarse con el arte y la creatividad plasmados en los finos toques que, con amor y dedicación, le dan a cada una de sus piezas los habitantes de las seis comunidades que integran la Ruta Mágica de las Artesanías.

Atestiguar los procesos artesanales de los grandes maestros oaxaqueños, quienes conservan y transmiten técnicas aprendidas de generación en generación. Su destreza y talento han hecho brillar el arte popular de las localidades de los Valles Centrales, y colocado el nombre de Oaxaca muy en alto, al llevar la magia de su cultura más allá de sus fronteras.

Conocer las comunidades que atraviesa la ruta, en las cuales las distintas artesanías —talla de madera, cerámica de barro verde vidriado y negro, textiles de hilo-seda y algodón o piezas de cuchillería—, ya sean utilitarias o de ornato, constituyen un motor fundamental en la economía familiar y comunitaria.

Disfrutar la deliciosa gastronomía tradicional de la región, visitar los museos y templos, compartir la sencilla vida de las poblaciones y, sobre todo, llenarse los ojos y el alma de la magia multicolor que surge de las maravillosas manos de los artesanos oaxaqueños.

La Ruta Mágica de las Artesanías, recorrido de 6 localidades de los Valles Centrales de Oaxaca, es la vitrina para conocer piezas ornamentales y utilitarias que han dado al estado un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Los municipios de Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, San Antonino Castillo Velasco y Ocotlán de Morelos abren sus puertas a turistas nacionales y extranjeros para conocer los

procesos de creación de piezas textiles, tallado en madera, cerámica en barro negro y verde, así como de cuchillería, en tradicionales talleres.

CAPITULO III. MARCO TEORICO

3.1 Marco teórico

3.1.1. Situación actual del trabajo artesanal en Oaxaca

El estado de Oaxaca se ha caracterizado por tener un impacto internacional por lo atractivo que resultan para otros mercados sus artesanías. Esto permite vincularse con formas específicas de promoción y venta artesanal. En el sector artesanal, el cual es de las actividades más importantes del estado, se ocupan 400 mil artesanos, los cuales representan el 11.77% de una población de 3, 438 785 habitantes (www.biblioteca.itam.mx)

El 80% de esta población de artesanos son mujeres, lo que representa un dato curioso si lo comparamos con las estadísticas de décadas atrás donde se encontraba el hombre como mayoría dentro del sector artesanal.

Es importante señalar que este sector vive mayormente en condiciones de extrema pobreza y que esta compuesto por miembros de pueblos indígenas que se encuentran dispersos en las ocho regiones que conforman el estado de Oaxaca.

Las ramas artesanales de mayor importancia en el estado son la alfarería, cerámica, textiles, artículos de piel, cestería, cuchillería, talla de madera, orfebrería, cantería y metalistería. La región de mayor producción en todo el estado es Valles Centrales (www.oaxaca.gob.mx)

El trabajo productivo de artesanías se caracteriza por el trabajo manual, la utilización de instrumentos rudimentarios, materias primas de origen natural y la aplicación de métodos y técnicas tradicionales.

3.1.2. El impacto económico del trabajo artesanal en los Valles Centrales de Oaxaca

En cada una de las ocho regiones del Estado de Oaxaca, es esta una forma de vida sustentable en su mayoría para grupos de mujeres artesanas y en muchas otras contando también con la valiosa participación de los varones y niños, ya sea laborando desde las propias casas como en talleres familiares o comunales organizados por la misma sociedad. (COPLADE, Oaxaca, 2016)

La elaboración de los textiles ha impulsado a regiones completas, enmarcando la cultura de un Estado, como lo es en la región del Istmo con sus trajes típicos, reconocidos mundialmente, así como también en los valles centrales, costa y cuenca del Papaloapan, siendo esto un distintivo para el Estado de Oaxaca como un productor de textiles por excelencia. (op. cit.)

Existen también comunidades de la región de la costa que se dedican a la elaboración de huipiles de algodón, bordado en telar de cintura y quienes hacen uso de tintes naturales lo que conlleva un mayor tiempo de elaboración y mejor calidad en los colores, y que también son representativos de las comunidades indígenas costeñas como lo es el caso de las comunidades de San Juan Colorado y Pinotepa de Don Luis. El Estado de Oaxaca es tan vasto en artesanías que abarca tanto la sierra sur con la zona de amuzgos y sus huipiles, como los de la región del papaloapan con sus floridos trajes de flor de piña, elaborados también en telar de cintura y utilizando el hilo de algodón como materia prima. (op. cit.)

Es de suma importancia señalar que la mayoría de los artesanos productores de textiles, viven con un nivel socioeconómico bajo, debido al poco o nulo apoyo que se les ha brindado tanto para la adquisición de materia prima como para la comercialización de sus artesanías y la capacitación en cuanto a detalles de terminado de calidad, nuevos diseños que se están demandando en los mercados actuales, sin perder la esencia artesanal y la manera de operar de

manera más organizada sus comités para lograr avances y hacer de sus trabajos algo sustentable. (COPLADE Oaxaca, 2016)

La artesanía en general y en sus diversas expresiones, es una actividad importante en el Estado de Oaxaca porque integra significados culturales identitarios de la comunidad. Además, la artesanía procura empleo a un sector importante de la población. Sin embargo, las artesanías enfrentan actualmente desafíos considerables que ponen en riesgo esta actividad.

La actividad artesanal en Oaxaca presenta a pesar de su importancia cultural y económica, enfrenta problemas relacionados con el posicionamiento de sus productos, las estrategias de comercialización deben buscar las mejores vías para llegar al cliente final y contar con un método de precios que impliquen la oferta y los costos de producción (Ortega, 2011).

3.1.3. Las artesanías en los Valles Centrales de Oaxaca

La Secretaría de Turismo (2016), hace una breve descripción de los lugares más emblemáticos, con respecto a sus artesanías, de la Región de Valles Centrales:

- San Bartolo Coyotepec

Localizada a 13 kilómetros al sur de la Ciudad de Oaxaca, esta localidad cuyo nombre significa “en el cerro del coyote” es conocida principalmente debido a que más de la mitad de su población se dedica a elaborar cerámica de barro negro, única en el mundo e inconfundible por su color y por su brillante acabado. Las piezas de barro negro de San Bartolo Coyotepec implican una delicada labor. A diferencia de otros tipos de cerámica, para terminar cada obra de este tipo se requiere de mucho tiempo.

Una vez extraído y preparado el barro, siguen las etapas de modelado, secado, raspado y pulido, fase en la cual cada artesano plasma su sello mediante incisiones decorativas y detallados ornamentos.

La cocción se hace en un horno llamado “de dos bocas”, también conocido como “reducción de atmósferas”, debido a que se tapan las entradas y salidas de aire cuando las piezas están bien cocidas. Utilizado desde la época prehispánica, este proceso genera en el barro una reacción física contraria a la oxidación y produce un color negro o grisáceo con acabado mate o brillante, un sorprendente sonido de plata al golpearlo, y una resistencia que le permite contener líquidos.

Ya cocidas, las piezas se sacan al día siguiente, se lavan, se secan y quedan listas para usarse o exhibirse.

- San Martín Tilcajete

En esta localidad localizada a 23 kilómetros al sur de la Ciudad de Oaxaca se elaboran los famosos alebrijes. A diferencia de los que se hacen con papel maché en la Ciudad de México, éstos son tallados en madera del copal, y nacen de los sueños y la vasta imaginación de los artesanos, cuyas manos dan vida a estos seres fantásticos y únicos, plenos de color y de increíbles detalles.

Tras imaginar la forma final del alebrije, el artesano talla la madera y, con la propia resina del copal, resana las imperfecciones. Después sumerge la pieza en gasolina durante un día, para deshacerse de los insectos de la madera, y asegurar así la alta calidad de las piezas que tras el secado se pintan, usando tintes naturales o comerciales de los más diversos tonos y combinaciones.

- Santo Tomás Jalieza

Esta localidad, ubicada a 25 kilómetros al sur de la Ciudad de Oaxaca, es conocida por el talento creativo de las mujeres zapotecas que se suma al místico simbolismo de su cosmovisión, en una fusión de extraordinaria belleza que se descubre en cada una de sus piezas de telar de cintura.

Este tipo de telar, de origen prehispánico, debe su nombre a que una de sus partes se ata a la cintura de la artesana con un ceñidor de cuero llamado mecapal, y otra a un árbol o poste de madera. También es conocido como telar de dos barras o telar de otate, cuando su estructura se constituye por dos varas de esa planta.

Con movimientos sencillos que parecen contradecir la destreza de sus manos, las tejedoras van, poco a poco, haciendo surgir de los hilos de algodón increíbles piezas multicolores: caminos de mesa, chales, bolsas, mochilas, carteras, pulseras e incluso muñecas que conservan en su trama símbolos prehispánicos de múltiples significados.

- Santa María Atzompa

En esta localidad, ubicada 7 kilómetros al noreste de la Ciudad de Oaxaca, la mayor parte de la población trabaja la cerámica de barro verde vidriado, oficio heredado de generación en generación desde hace varios siglos.

El proceso de elaboración de las vistosas piezas comienza con la extracción del barro en las minas de San Lorenzo Cacaotepec, población ubicada a 4 kilómetros de Santa María Atzompa.

Para cortar, raspar, lijar y pulir las piezas, se ayudan con herramientas simples como cucharas, cueros, tenazas, piedras y pedazos de morral. Una vez formadas, las figuras se dejan a la intemperie aproximadamente una semana, de manera que resistan la primera cocción en el horno. El color verde característico de esta cerámica se logra, sobre el barro ya cocido, mediante la aplicación de greta, un polvo que, mezclado con agua, se impregna en cada pieza, la cual se hornea nuevamente

El color verde característico de esta cerámica se logra, sobre el barro ya cocido, mediante la aplicación de greta, un polvo que, mezclado con agua, se impregna en cada pieza, la cual se hornea nuevamente.

Y con esta laboriosa técnica del barro verde vidriado, en Santa María Atzompa se elaboran macetas, cazuelas, comales, jarros, ollas y muchos otros artículos utilitarios y de ornato. Dentro de éstos últimos sobresale la cerámica decorada con pastillaje, una técnica que consiste en agregar flores y hojas a las vasijas, que se conoce localmente como “bordar el barro”

- Ocotlán de Morelos

Ubicado a 33 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, Ocotlán de Morelos es uno de los distritos más importantes de la región de los Valles Centrales.

Al calor de la fragua y en medio del rítmico e incesante golpe del marro, es como se conoce de cerca el modo en que los artesanos ocotecos convierten el burdo

metal en hermosas y afiladas hojas, templadas a fuego. Espadas, cuchillos, abrecartas, dagas y sables, lucen inscripciones de nombres o dichos populares, y sus pulidos mangos, hechos en cuero, hueso, bronce o cuerno, dan cuenta de la esmerada minuciosidad de este arte.

Además en Ocotlán de Morelos se puede admirar las diversas piezas de cerámica utilitaria y de ornato elaboradas con barro de distintos colores. Aunque en menor medida, también se trabaja la cestería en carrizo y se elaboran canastos, fruteros, alhajeros y lámparas, así como diversos artículos de cuero y piel —como monturas, maletas, carteras, cinturones y chamarras—, y chales, vestidos, huipiles y blusas hechas de manta y bordadas con hiloseda.

- San Antonino Castillo Velasco

En esta comunidad localizada a 33 kilómetros al sur de la Ciudad de Oaxaca, el arte, la paciencia y el ingenio de las artesanas se refleja en los delicados textiles elaborados con hiloseda y algodón, particularmente de vestidos y blusas.

La prenda tradicional que se elabora en este lugar se conoce como Vestido San Antonino, y se caracteriza por sus finos bordados multicolores que tienen su origen en la vestimenta indígena de las mujeres de los Valles Centrales.

Además aquí se elaboran diversas piezas de cestería de carrizo —altillos, jaulas, canastas o servilleteros—, y artesanías elaboradas y decoradas con la pequeña “flor inmortal”, también conocida como siempreviva, debido a que nace y muere sin perder sus pétalos, ni su color. De estas piezas destaca una gran variedad de objetos religiosos y minuciosas escenas de la vida cotidiana oaxaqueña que año con año concursan en la “Noche de rábanos”.

- Villa de Etna

El informador (2013), señala que en Oaxaca, los mercados son los principales puntos de reunión para aquellos turistas novatos y expertos, pues en estos sitios, sus muros y pasillos conservan la más pura tradición e historia de sus habitantes, que a pesar del paso del tiempo, siguen con la misma sazón ancestral.

Además de la comida, los parroquianos se encargan de vestir los mercados con sus creaciones artísticas que, por lo general, son artesanías elaboradas gracias a su inspiración y dominio de diferentes técnicas, desde esculturas, tallas en madera y cerámica, hasta prendas realizadas con la milenaria técnica del telar de cintura. (op. cit.)

3.1.4. El artesano y su cosmovisión

Cornejo, et. al. (2009) señala que muchas comunidades artesanales recrean universos míticos, transformando las materias primas naturales productos que, por simple que sean, son ya una interpretación de la realidad y de cómo los artesanos perciben el mundo.

Los artesanos mexicanos son herederos de una tradición milenaria que se remonta en nuestro país al menos 4,000 años atrás. Desde su aparición sobre la Tierra, el hombre ha manifestado su concepción del entorno que lo rodea. Este aprendizaje milenario lo ha llevado a realizar bellas piezas que expresan sus creencias ideológicas tradicionales y el fuerte sincretismo que impera en todas las civilizaciones (op. cit.)

El conocimiento sobre las artesanías y su técnica es, generalmente, transmitido de padres a hijos, fomentando así las tradiciones y formando parte de la herencia cultural de los pueblos. Asimismo, la actividad artesanal se realiza regularmente en el hogar y se desarrolla, en mayor medida, en las áreas rurales, combinada con actividades agrícolas, silvícolas, mineras o pesqueras, sin alterar el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, testigos milenarios de esta benéfica relación (op. cit.)

La producción artesanal constituye un ejemplo de cómo se puede integrar el fomento a las formas de producción, el aprovechamiento de los recursos y la conservación de los mismos a través de una producción artesanal sustentable (op. cit.).

El proceso de elaboración artesanal está lleno de significados que a su vez se encuentran ligados a un territorio, un contexto, una historia o historias, es decir a un común.

Las nuevas generaciones de artesanos han heredado la vocación, pero su superación personal depende de su propio esfuerzo y dedicación.

Un aspecto de gran relevancia en México es que las actividades artesanales se fundamentan en el conocimiento que los pobladores locales tienen sobre los recursos naturales utilizados como materias primas. En este sentido es importante enfatizar que una parte importante de la población rural mexicana se dedica a las artesanías, especialmente los pueblos indígenas. En gran parte, poblaciones que viven en áreas conservadas y que han sobrevivido gracias a los saberes y conocimientos transmitidos por generaciones.

Los Grandes Maestros del arte popular de Oaxaca son extraordinarios artesanos que han forjado una singular trayectoria durante su vida diaria como productores, capitalizando todo el cúmulo de experiencias obtenidas, con una tenacidad constante para el mejoramiento y la innovación en su labor cotidiana, creando hermosas y originales obras, de excelentes acabados e incomparable armonía cromática. Quienes portan orgullosamente esa justa designación, han trascendido las fronteras de México y el mundo, y su obra es muestra del patrimonio único y distintivo del estado (SECTUR, 2016).

Sus manos transforman el barro, la arcilla, la madera y otros materiales en piezas únicas; en cada localidad de la ruta los artesanos presentan diferentes formas, tamaños y colores en obras resultado de su creatividad y habilidad. (op. cit.)

3.1.5. La producción artesanal ante la pandemia de COVID-19

Pese a su importancia económica, social y cultural, en el contexto de la presente contingencia sanitaria la mayoría de las comunidades artesanales del país padecen de múltiples carencias ya que no cuentan con infraestructura ni condiciones básicas necesarias para generar ingresos permanentes sostenibles de su actividad, carecen de prestaciones laborales y de los espacios indispensables para comercializar sus productos. (FONART, 2020)

A pesar de la aportación cultural y peso económico del sector artesanal, las personas y familias artesanas de México no han mejorado proporcionalmente su condición económica y ante la coyuntura actual de la pandemia, se han visto severamente afectadas toda vez que es un sector que vive al día de la venta directa de sus productos, de los apoyos de FONART, de las casas de las artesanías de los estados y del flujo del sector turismo. (op. cit.)

Ante la actual situación, han recurrido a varias estrategias para sobrevivir, tales como: intercambio de productos por comida, venta en línea, apoyo de créditos federales, estatales y municipales; compras por adelantado de artesanías por parte del FONART, asociaciones civiles y casas de las artesanías, así como la diversificación de sus producciones, por ejemplo la elaboración de cubrebocas, urnas y otros artículos utilitarios, lo que les ha ayudado a sobrevivir durante esta emergencia sanitaria. (FONART, 2020)

La crisis de salud por la enfermedad COVID -19 amenaza al sector artesanal con el cierre de gran cantidad de talleres, situación que afectaría de manera directa a cientos de miles de personas artesanas, la mayoría viviendo en niveles de marginación de media a muy alta. En el aspecto cultural, el cierre de talleres significaría una irreparable pérdida de nuestro patrimonio cultural, ya que en muchos de ellos se elaboran piezas con técnicas en proceso de extinción que de no seguirse aplicando, podrían perderse para siempre.

De acuerdo con la información proporcionada por las Casas e Institutos de las Artesanías se reporta que muchos productores artesanales han empezado a

abandonar la producción artesanal para emigrar a otras actividades que les permitan sortear la crisis de sobrevivencia caracterizada por la cada vez más apremiante necesidad alimentaria, la falta de espacios de comercialización y la falta de recursos para tener materias primas. Para cubrir sus gastos esenciales en salud y alimentación se han visto obligados a buscar ingresos en la actividad agrícola, la albañilería y la migración a las ciudades; esto significa la aceptación de trabajos mal pagados, poner en riesgo su salud y su seguridad, ya que, en las actuales circunstancias, corren riesgos como ser contagiados de COVID-19 y, entre los más jóvenes, de ser reclutados por la delincuencia organizada (FONART, 2020)

Artesanos y artistas populares del municipio de San Bartolo Coyotepec reportan bajas ventas ante las medidas de contención social emitidas por los gobiernos federal y estatal para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. (Diario Marca, 2020)

3.1.6. La participación de la mujer en la producción artesanal ante la pandemia de covid-19

López *et. al.* (2020), menciona que el estado de Oaxaca, se caracteriza por la gran diversidad étnica y cultural, destacando sus vocaciones productivas tradicionales a nivel local y regional en la elaboración de productos artesanales y agroalimentarios. Algunas de estas vocaciones poseen características que les han permitido perdurar a lo largo del tiempo, salvaguardando su componente cultural, social y simbólico, además de permitir el autoconsumo y/o ingresos familiares complementarios. Sin embargo, desde tiempos ancestrales, en cada comunidad, en cada familia, han estado presentes mecanismos para la adquisición de nuevos conocimientos, en especial para que las nuevas generaciones aprendan a ser y estar de acuerdo con la cosmovisión propia de su entorno, que es la fuente de todos los saberes y códigos sociales que regulan la vida de los pueblos indígenas de nuestro país, sobre todo en esta época de crisis económica derivado de la contingencia de salud donde es importante el establecimiento de estrategias de recuperación de los territorios post-pandemia. De ahí el interés en desarrollar esta investigación cuyo objetivo principal fue analizar la participación de la mujer e identificar los factores sociales y familiares que intervienen en el proceso de transferencia de saberes tradicionales en los procesos productivos artesanales en Oaxaca y como hacer frente a los retos que la contingencia de salud provocada por la COVID-19, ha afectado a las economías locales y de manera especial a los pequeños productores al no tener forma de comercializar sus productos artesanales y requerir de estrategias para hacer llegar su producción al consumidor final. En el estudio se emplearon métodos cualitativos que incluyeron la realización de entrevistas semiestructuradas a productores de alebrijes en la comunidad de San Martín Tilcajete, Ocotlán, Oax. Entre los principales resultados se encontró que la elaboración de alebrijes son actividades que han perdurado a lo largo del tiempo en el marco de un sistema de producción artesanal, donde resulta central la transferencia de un saber-hacer tradicional. Situación que salvaguarda un componente cultural, social y simbólico de la actividad productiva, misma que

es realizada para el sustento familiar. La participación de la mujer se ve limitada a sólo algunas fases del proceso productivo. En la producción de alebrijes, la participación de la mujer se da en la fase de decorado y su participación se ve mayormente reflejada en la fase de comercialización, de aquí la importancia de establecer estrategias de comercialización, donde las redes sociales están jugando un papel importante. Se concluye que la participación de las mujeres es fundamental para el bienestar familiar y comunitario

3.1.7. Oaxaca. Primer estado en georeferenciar su riqueza cultural con Google México

El portal agronoticias (2021), menciona que la entidad oaxaqueña se convirtió en el primer estado en el país en posicionar y georeferenciar la cultura gastronómica y artesanal de sus principales destinos con apoyo de Google México.

El uso de la aplicación tiene el fin además de impulsar la recuperación económica de Oaxaca ante la pandemia por la Covid-19 y parte de una estrategia denominada “De México con amor” que es acordada por el gobierno de Oaxaca y Google México, el cual comprende la creación y posicionamiento en el buscador de listas de recomendaciones de alta calidad a cargo de las publicaciones especializadas como Dónde Ir y Time Out, que incluyen georeferenciación para que las y los usuarios las ubiquen con mayor facilidad.

Cabe destacar que las listas del proyecto “De México con amor” se basan en la función Community Feed -retroalimentación de la comunidad- y destacan los mejores exponentes de la gastronomía, cultura, sitios de recreación y demás atractivos de la entidad.

La Secretaría de Economía estatal, encargada de gestionar el proyecto, informó que las y los guías locales podrán sumarse a este esfuerzo con sus reseñas, fotografías y conocimientos profundos sobre los lugares únicos del estado de Oaxaca y las tradiciones de los pueblos y comunidades.

Los materiales visuales levantados para la promoción de los establecimientos enlistados, no generó ningún costo para las y los empresarios oaxaqueños, toda vez que la Secretaría de Economía se encargó de su gestión; con lo que se consolida una relación de ganar-ganar entre Google y las y los prestadores de servicios de la entidad.

Es de señalar que Oaxaca ya cuenta por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la primera Indicación Geográfica de México, que los protegerá de todo intento de imitación, robo, plagio o piratería a las artesanías locales.

Autoridades estatales en conjunto con artesanos de los municipios de San Martín Tilcajete, San Pedro Taviche, Oaxaca de Juárez y las agencias municipales de San Antonio Arrazola y San Felipe Tejalápam, solicitaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la expedición de una Indicación Geográfica (IG) que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La solicitud de la Indicación Geográfica de alebrijes, tonas, nahuales y tallas de madera de los Valles Centrales de Oaxaca contempla la protección de su historia, materiales, proceso de elaboración, obtención de madera, tallado, secado, curación, pintado, diseño, lugares de extracción, comercio y criterios de producción y comercialización, entre otros factores.

Las Indicaciones Geográficas diferencian y dan valor a los productos que distinguen, toda vez los consumidores pueden conocer el origen y prestigio de un producto.

Antes de esta solicitud, había muchas quejas por robo y plagio de identidad de las artesanías oaxaqueñas, principalmente por China, que robaba los modelos para comercializar en serie las piezas y revenderlas en el mercado nacional, pero con una mala calidad; también se tienen casos de extranjeros se llevan los modelos de artesanías y los patentaban en otros lados.

Sin embargo, con el distintivo autorizado por el IMPI las artesanías de Oaxaca tendrán un mayor valor agregado para que cuando pretendan ser exportadas, obtengan un certificado de Denominación de Origen y puedan ser sujetas de ventas en el mercado global.

Con este instrumento, los artesanos que elaboran piezas de madera denominadas alebrijes, obtendrán además mayor remuneración y prestigio en el mundo por sus obras que estarán bajo este esquema, protegidas y reconocidas a nivel mundial.

De la misma manera se trabaja con los textiles, con las obras artesanales de barro negro y rojo para que también lleguen a obtener su registro de protección industrial ante el IMPI dentro de la marca

3.2. Marco conceptual

Alebrije: El alebrije es una artesanía mexicana hecha tradicionalmente con la técnica en papel mache o madera se trata de una figura fantástica que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por estar pintados de colores vibrantes (<https://artesianiademexico.com/es/blog-artesantias-mexico/1470-significado-de-los-alebrijes>)

Alfarería: La palabra alfarería proviene del árabe alfahar y se podría traducir como "la arcilla" o "la cerámica". Los términos alfarería y cerámica se emplean indistintamente y ambos hacen referencia a la misma actividad, es decir, la manipulación de barro cocido con el fin de obtener utensilios destinados al almacenamiento de alimentos o con un fin decorativo. A pesar de su semejanza, hay una diferencia entre el alfarero y el ceramista: el primero trabaja la arcilla hasta convertirla en una pieza cerámica y el ceramista continúa elaborando la pieza mediante el uso de esmaltes y otras técnicas (<https://www.definicionabc.com/economia/alfareria.php>)

Artesanía: el arte y técnica de elaborar objetos o productos a mano, con poca o ninguna intervención de maquinarias, y conforme a métodos tradicionales.

En este sentido, la artesanía consiste en el trabajo manual con materias primas, generalmente de la región o localidad que habita el artesano, usando métodos y técnicas que son patrimonio inmaterial de su comunidad cultural específica. (<https://www.significados.com/artesania/>)

Bruñido: Adjetivo. Se entiende por bruñido hace referencia el que reluce, brilla, resplandece o centella en cualquier superficie o de manera reluciente (<https://definiciona.com/brunido/>).

Cerámica: Es el arte de fabricar objetos de porcelana, loza y barro. El concepto proviene del griego keramikos, "sustancia quemada" se refiere no sólo al arte, sino también al conjunto de los objetos producidos, al conocimiento científico sobre dichos objetos y a todo lo perteneciente o relativo a la cerámica

A partir de la aplicación de la cocción y del desarrollo de modelos geométricos y dibujos para la decoración de los objetos surgió la alfarería (el arte de elaborar vasijas de barro cocido) (<https://definicion.de/ceramica/>)

Cosmovisión: La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo, esto es, la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos.

Tiene su origen en la traducción literal de la palabra alemana Weltanschauung, formada a su vez de la palabra Welt, que quiere decir 'mundo', y anschauen, que quiere decir 'mirar' u 'observar'. En su traducción, toma del griego la palabra cosmos que quiere decir 'mundo' o 'universo', y del latín la palabra visio (<https://www.significados.com/cosmovision/>)

Huipil: a palabra huipil proviene del náhuatl huipilli, que significa blusa o vestido adornado. El uso de este es considerado toda una tradición entre las mujeres indígenas. Su origen data de la época prehispánica, pero su uso se mantiene hasta nuestros días.

Los motivos bordados de los huipiles pueden ser geométricos, con figuras humanas, de animales o plantas, mismos que tienen un simbolismo distinto en cada pueblo indígena que lo usa (<https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/el-huipil-una-prenda-tradicional-indigena>)

Místico: Lo místico es aquello vinculado a lo divino o a lo espiritual. En este sentido, el concepto resulta opuesto a lo terrenal o a lo racional.

Las creencias místicas, por lo tanto, se relacionan con lo sobrenatural y están asociadas a la fe. Una persona que, cuando le diagnostican una enfermedad, comienza a rezar para curarse, está apelando a lo místico. Este individuo cree que, al comunicarse mentalmente con Dios o acudir a la iglesia, se producirá una transformación orgánica que le permitirá dejar atrás el inconveniente de salud (<https://definicion.de/mistico/>)

Multicultural: Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.

La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta diversidad (<https://www.significados.com/multiculturalidad/>)

Textil: Textil es un término que proviene del vocablo latino textiles. Se trata de un adjetivo que hace referencia a aquello vinculado a los tejidos.

Un tejido, en tanto, es un material que se confecciona tejiendo: es decir, entrelazando hilos (hebras o filamentos muy finos). Un material textil, en este marco, puede ser tejido o reducido a hilos.

Se llama fibra textil a aquella formada por un conjunto de filamentos que pueden constituir hilos, los cuales a su vez pueden ser tejidos (<https://definicion.de/textil/>)

Telar: El telar es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se colocan unos hilos paralelos, denominados urdimbres, que deben sujetarse por ambos extremos. Mediante un mecanismo, estos hilos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a través de la cual pasa la trama.

Puede ser artesanal o industrial. Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias: bastidores, verticales y horizontales. Los telares industriales se clasifican según el tipo de tejido que producen: hay planos, circulares y textiles (<https://es.wikipedia.org/wiki/Telar>)

Típico: adj. Característico o representativo de un tipo. Peculiar de un grupo o país (<https://www.saberia.com/herramientas/diccionario-de-espanol/que-significa-tipico/>)

Tradicional: Se denomina tradicional a todo rito o costumbre que se practica desde un tiempo lejano y que guarda relación con una determinada cultura o historia de una comunidad. Lo tradicional puede manifestarse en distintas expresiones artísticas que dan cuenta de un modo de experimentar lo cotidiano de un modo arraigado en la historia de un pueblo (<https://definicion.mx/tradicional/>)

Sustentable: El concepto de sustentable es un concepto relativamente nuevo que proviene del ámbito medioambiental pero que puede vincularse con numerosas áreas como las sociales, económicas e incluso políticas. Sustentable es un adjetivo de tipo calificativo que se utiliza para designar a aquellas prácticas o metodologías que pongan su principal atención en el cuidado del medio ambiente pero que al mismo tiempo puedan ser realizables en términos económicos y que puedan significar cambios profundos en el modo en que la sociedad interactúa con el medio ambiente (<https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/sustentable.php>)