

Maestros *artesanos*

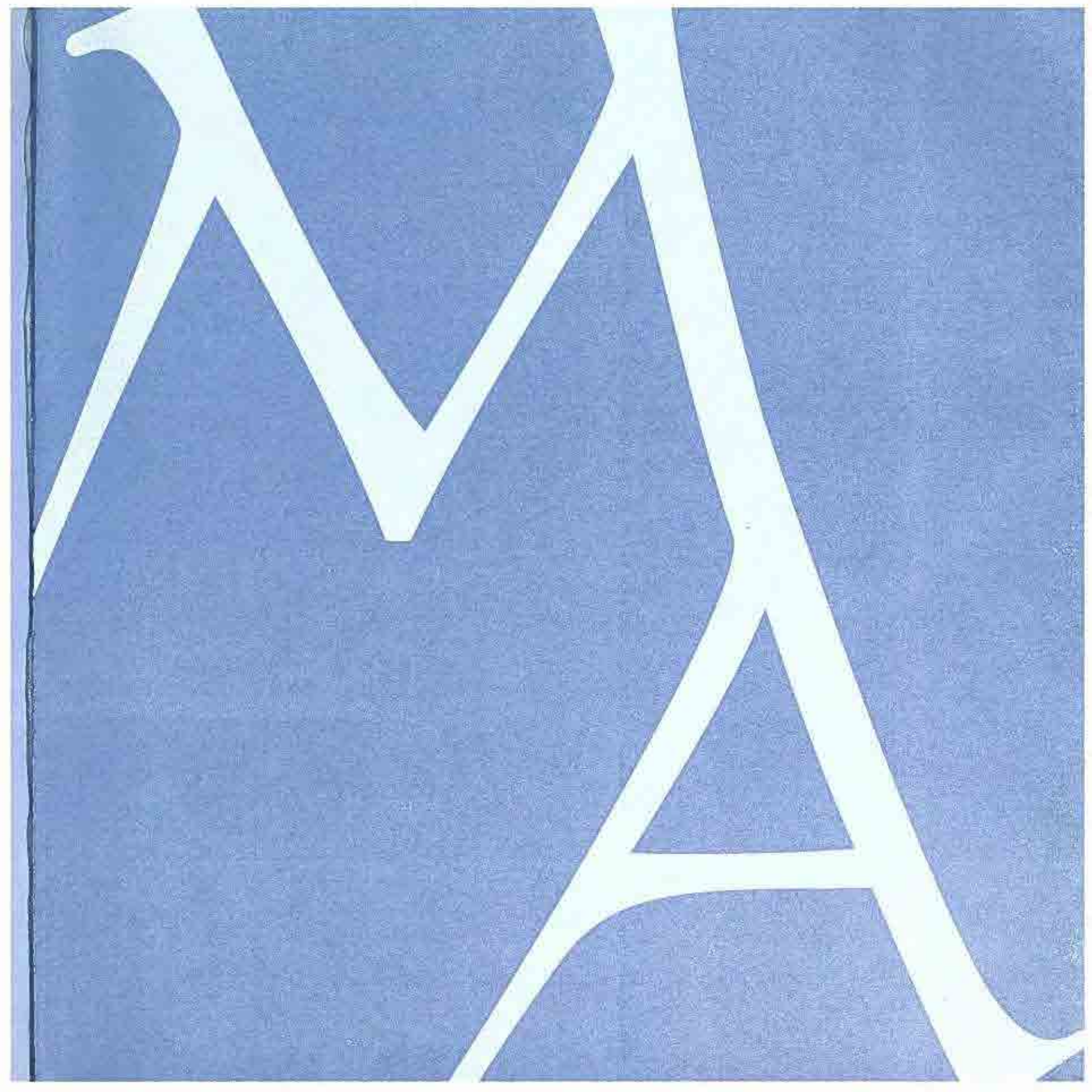

IMP

MA

*El mundo cambia e cosas antiguas
y son nuestras tradiciones las que nos permiten
seguir conectados con nuestra esencia
La artesanía nos hace más humanos,
nos conecta con el origen,
con los procesos de la naturaleza,
con los materiales que nos entrega la tierra
y sobre todo,
con la fuerza creadora de cada artesano
Con la más sincera de la vida.*

Mariana Kaplun Priewer

Í n d i c e

Derechos reservados

*(c) Pontificia Universidad Católica de Chile
Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos
Programa Artesanía
Programa para el Adulto Mayor*

Inscripción N° 159351

I.S.B.N. 956-14-0908-9

Primera edición: noviembre 2006

1.500 ejemplares

Editoras

Rosita Kornfeld

Celina Rodríguez

Investigación, Dirección de Arte y Coordinación

Mariana Kaplun

Producción

Elena Alfaro

Vesna Rioseco

Corrección de Estilo y Edición

Érika Silva

Pilar Saavedra

Edición en Inglés

Julie Browning

Diseño y Diagramación

Ricardo Orrego

Claudio Cisternas

www.xpertise.cl

Agradecimientos a

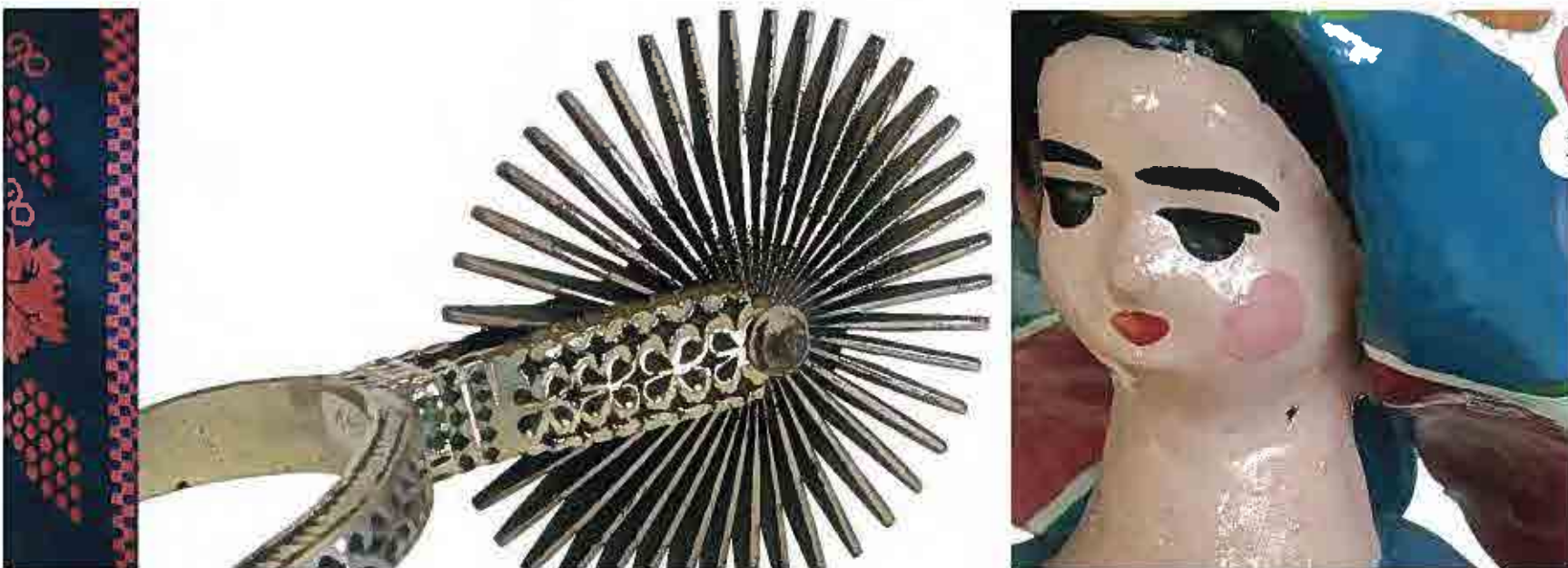
*Cristina Carvajal, Ramón Daza, Miguel Jiménez,
Ana María Buttaz, Verónica Oyarzún, Gonzalo Puga,
Fresia Vilca, Hugo Lagos y Alejandra Leighton.*

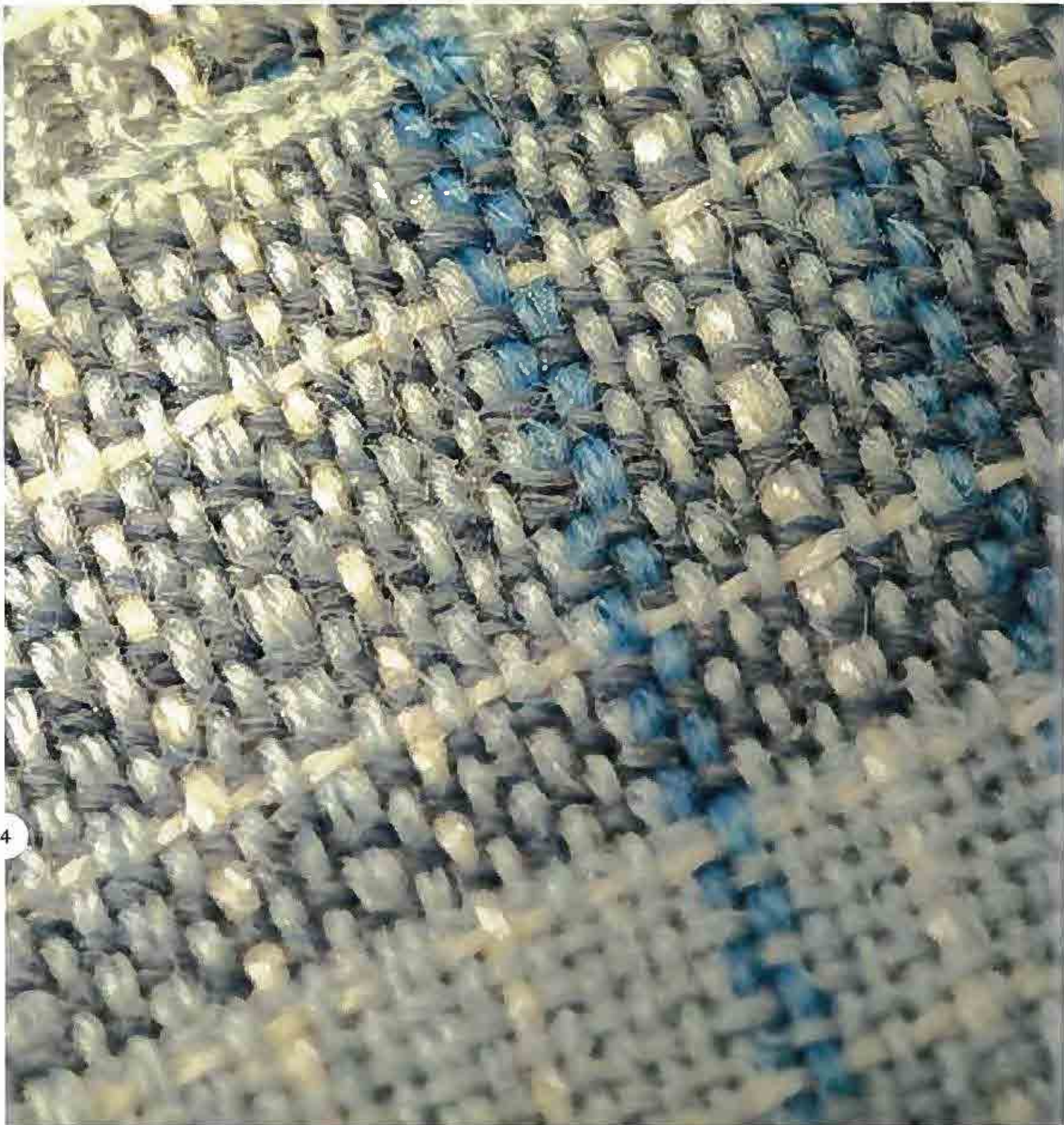
Impresión

Andros Impresores - www.androsimpresores.cl

<i>Maestros Artesanos</i>	5	<i>Juanita Muñoz y Hortensia Manríquez</i>	95
<i>Presentación</i>	8	<i>Edita Alarcón</i>	105
<i>Isabel Challapa</i>	15	<i>Luis Araya</i>	113
<i>Lázaro Hotus</i>	25	<i>René Muñoz</i>	121
<i>Olga Díaz y María Luisa Díaz</i>	35	<i>Juan Painecura</i>	129
<i>Teresa Muñoz</i>	47	<i>Dominga Neculmán</i>	141
<i>Guillermo Prado</i>	59	<i>Celinda Nain</i>	149
<i>Olga Salinas</i>	73	<i>Roberto Triviño</i>	159
<i>Yolanda Bravo</i>	83	<i>Pensamientos de Fidel Sepúlveda</i>	168

Maestros Artesanos

La artesanía nos acerca a lo que somos, nos pone en contacto con los oficios y tradiciones que han persistido a través de las generaciones, produciendo artefactos que son testimonio de la forma de vida de una comunidad.

En algunas definiciones de artesanía solía hablarse del anonimato de los autores y autoras de las piezas artesanales, lo que actualmente cambia por la concepción de una propiedad colectiva sobre la autoría de las artesanías tradicionales, la cual pertenece a la comunidad porque ha surgido moldeada por su forma de vida. En cada una de estas comunidades surgen artesanos y artesanas que interpretan esta identidad y ponen un poco de sí mismos en las artesanías que producen.

*La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Programa de Artesanía y su Programa para el Adulto Mayor, continuando con su colección de rescate del patrimonio oral de los adultos mayores de Chile, se enorgullece en presentar este libro que reúne a un grupo de estos hombres y mujeres que han hecho de esta tarea un testimonio de vida, convirtiéndose en **Maestros Artesanos**. Ellos, no sólo dotan las piezas que crean de una impronta personalísima, otorgándole a su oficio tal nivel de excelencia que se convierten en referentes para otros artesanos y para la comunidad toda, sino que también, a través de su trabajo con las nuevas generaciones, han asegurado que una valiosa expresión del patrimonio intangible continúe su proyección en el tiempo.*

No hay anonimato en el trabajo de estos Maestros Artesanos. Ni en sus piezas, ni en su oficio, ni siquiera en sus rostros. A todos ellos los hemos podido ver en la Muestra Internacional de Artesanía Tradicional, la que todos conocemos como Feria de Artesanía UC, que desde hace 33 años organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que con ellos nos une la complicidad de muchas jornadas.

Agradecemos a las instituciones que con entusiasmo han colaborado en este proyecto, haciendo posible su concreción y muy especialmente a los Maestros Artesanos y a sus familias.

Sabemos que en este texto no están presentes todos los Maestros Artesanos chilenos, ni siquiera todos los que conocemos, pero ¿cuántas piezas hay detrás de cada vida dedicada a la artesanía? ¿Cuántas horas dedicadas al perfeccionamiento de una técnica que tiene siglos de vida? Seguramente muchas más de las que este libro pueda dar testimonio.

***Programa de Artesanía
Programa para el Adulto Mayor
Pontificia Universidad Católica de Chile***

Presentación

La artesanía, arte transmitido oralmente de generación en generación, se expresa en objetos producidos en condiciones históricas, geográficas, sociales y culturales específicas. Es preciso fijar en la memoria el pasado artesanal porque olvidamos demasiado pronto la vida misma de una inmensa cantidad de hacedores anónimos, apenas vistos a través de las formas, los materiales o los diseños de sus objetos. Podemos observar que en general los artesanos creadores son rara vez tratados como personalidades en su propio país.

8

En su bello texto "El Uso y la Contemplación", Octavio Paz toca la esencia misma del quehacer artesanal tradicional, considerándolo una señal saludable en la sociedad moderna: "La artesanía no pretende durar milenios ni es tampoco poseída por la prisa de desaparecer demasiado rápido. Entre el tiempo intemporal de los museos y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el pulso del tiempo humano".

La artesanía genera conjuntamente valores de existencia y valores de uso: los valores de existencia en aquellos que mantienen y renuevan un patrimonio que consolidará su capacidad de originalidad y de desarrollo; valores de uso en aquellos que incorporan sus conocimientos y sus competencias en las producciones que, en respuesta a necesidades inmediatas, suscitan empleos y valores añadidos. De ahí la importancia que reviste este patrimonio inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible.

El gran interés de este libro es precisamente ayudar a comprender el pasado y el presente de los maestros artesanos chilenos, presentándolos como reflejos de la interacción entre lo tradicional y lo contemporáneo, ilustraciones de los diversos oficios que perviven en las regiones del mosaico cultural del país y, en especial, como representantes dignos del patrimonio cultural vivo y de la creatividad de su pueblo.

Lejos de parecer una especie en vías de extinción, los oficios artesanos reflejan, al contrario, la naturaleza más específica y más prometedora de la economía contemporánea. Es la economía de la creatividad con sus competencias y sus desafíos. En el mundo global de hoy las ventajas comparativas se buscan en los productos que relacionan el patrimonio, la creatividad y la profesionalidad. Además de valorizar el trabajo y la historia de vida de un grupo de maestros artesanales tradicionales chilenos con diferentes especialidades – cestería, cerámica, telar, etc.- se trata de estimular a las nuevas generaciones en momentos en que las condiciones internacionales inciden en la pérdida de las tradiciones y se rompen los lazos de transferencia que han mantenido durante siglos las técnicas ancestrales.

10

Es decir, este libro aporta una contribución muy concreta y de gran visibilidad a la prioridad que concede la UNESCO, por una parte, a la preservación y transmisión del patrimonio cultural vivo, situándose plenamente en el marco de la Convención adoptada por los Estados Miembros en 2003 y por otra, a la promoción de la excelencia en la artesanía.

Finalmente, es un gran motivo de satisfacción observar que la selección de Maestros Artesanos presentados en este libro armoniza con los criterios que propone la UNESCO para el desarrollo de una artesanía de calidad y para el reconocimiento de la excelencia en la producción artesanal, criterios indispensables para asegurar la sostenibilidad del sector al nivel local, nacional e internacional. El último objetivo para todos los promotores de la artesanía es, en efecto, garantizar que el artesano siga viviendo de su arte sin perder su alma.

Indrasen Vencatachellum
Director del Programa de Artes,
Artesanía y Diseño de la UNESCO

The foremost interest in this book is to provide precise comprehension of the past and present of Chilean master artisans presenting them as reflections of the interaction between the traditional and contemporary. This publication places great value on the work and histories of the individuals selected in this group. We hope that this perspective will stimulate new generations in times when international circumstance tends to abandon traditions thus breaking the transferral bonds that have sustained ancestral techniques for centuries. This book provides a solid contribution focusing on UNESCO's priorities: the preservation and transmission of living cultural patrimony and the promotion of excellence in craftsmanship which is the core basis adopted by the Member States in the 2003 Convention.

Prendas de Diseños Milenarios

“Tejer me produce bienestar; así me entretengo, gano dinero y no olvido mi forma tradicional de expresarme.

Mis obras todavía cumplen una función cultural y de uso cotidiano en mi pueblo”.

Isabel Challapa, tejedora.

Isabel Challapa

Enquelga, I Región

Epifanía Castro e Isabel Challapa son madre e hija. Ambas tejedoras aymaras que viven en la localidad de Enquelga, cerca de Isluga, en la I Región. Isabel es la única hija de Epifanía y obvia depositaria de su saber ancestral. Siempre han estado cerca la una de la otra, han compartido su vida, su trabajo, sus espacios, su amor por la naturaleza, por los paisajes del altiplano, pero en especial por la tradición de su pueblo. La calidad de sus prendas, sus hermosos diseños y las cuidadas terminaciones, no sólo son el resultado de horas de dedicación, sino más bien fruto de un profundo cariño a la madre tierra.

Garments with millenary designs. These two women share everything: lives, work, and homes; so it is natural they would share their skills for Aymara weaving. This mother and daughter team have won awards for their dedication and the exquisite quality of their products. Their combined love and appreciation for this Earth is emphasized in their designs based on Aymara traditions and landscapes of the Altiplano. Their pride in their work is well warranted since they are responsible for the numerous phases required to make their garments, including raising their own animals for the base materials of the weaving process.

Epifania quedó huérfana cuando tenía sólo ocho años. Su cuñada se encargó de criarla y de paso enseñarle los secretos del tejido tradicional aymara. “Con ella aprendí a tejer fajas y talegas, luego mirando aprendí todo lo demás. Me gusta tejer finito, bonito y gracias a eso pude trabajar y mantener a mi hija Isabel”, cuenta.

Isabel empezó a tejer a los 6 años, primero confeccionando cintillos y fajas con figuras simples, sencillas; luego talegas, que son la base para las frazadas, y otras prendas más grandes. “En ese tiempo, cuando nos encontrábamos en el campo pastoreando el ganado, nos complementábamos aprendiendo entre las niñas. Así nos entreteníamos; y cuando era más joven me preparaba con las prendas para ir a las fiestas, eran mis adornos, mi axo, llijlla y fajas.”

This wonderful contribution of culture is not only useful in everyday life but rich in history while beautifully maintaining a millenary tradition. Epifania and Isabel believe it would be detrimental if their work were to be industrialized, and agree “....industrialization of these garments would only decrease the value of the tradition, and deter the conservation of legitimate Aymara culture.”

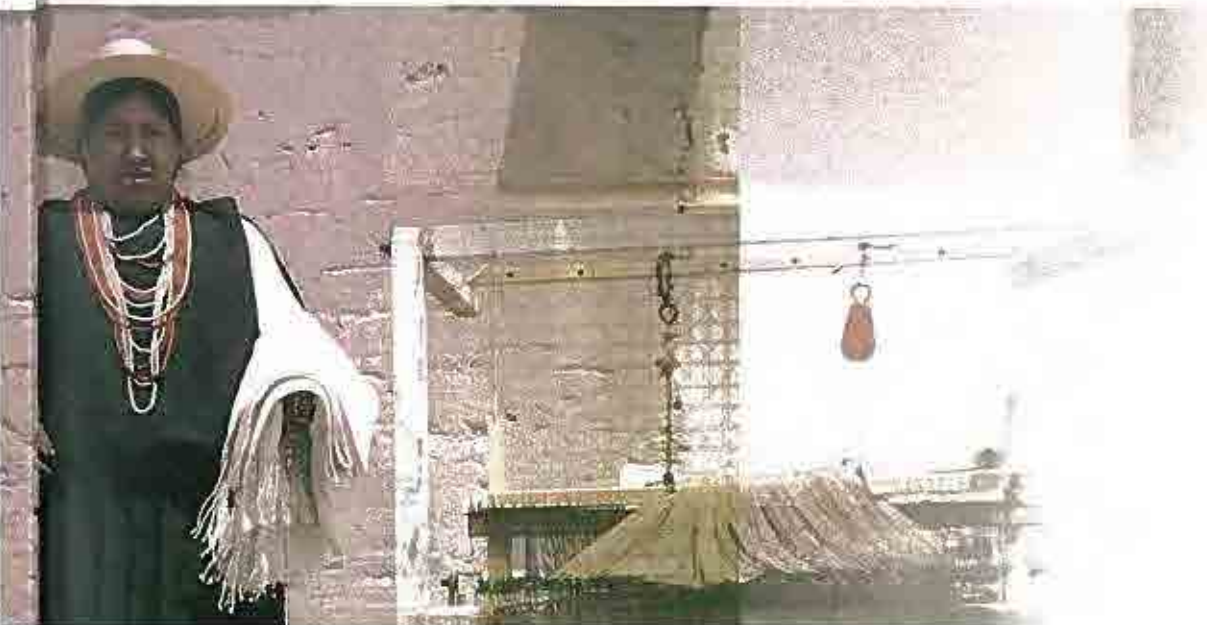
Isabel y su madre trabajan en Enquelga. Allí las viviendas son abiertas y tienen un patio común donde instalan sus telares. Isabel dice que cuando baja a Iquique se queda en Alto Hospicio, donde también tiene un telar en el patio y teje junto a sus nueras e hija que viven en esta localidad. Con ellas realizan una labor mancomunada, ya que Isabel viaja cada 15 días a llevarles materiales y supervisa la confección de prendas; los varones de la familia ayudan a hacer madejas, ovillan, hilan y tuercen las lanas.

Entre todos realizan diferentes prendas tradicionales como el poncho cacique, la vistaya, la chuspa, fajas, talegas, costales, llijlla, frazadas, (panamanta), frazada-chusis, axo, incuña, culebrillas, sogas y hondas. Siendo la lana de alpaca y llama el material que principalmente usan. También han incorporado algunos tejidos modernos, como las ruanas, chales con diseños, llaveros, cubrepies, centros de mesas, bajadas de camas, alfombras, fundas para cojines, etc. teñidos con vegetales y anilinas artificiales.

Técnicas Ancestrales

Para los diseños, Isabel reconoce que combina los colores para que se vean bonitos. A veces imita las saldas (figuras) que su mamá y otras “tías” de la comunidad tejían. Por eso le interesa enseñar a su familia a tejer las auténticas figuras de la zona de Isluga, para que esa tradición no se pierda. Asegura: “Me siento bien trabajando, tejer me produce bienestar; así me entretengo, gano dinero y no olvido mi forma tradicional de expresarme”.

Cada prenda conlleva una variedad de pasos. Se empieza por la esquila de llamas y alpacas. Luego hay que preparar el vellón, hilar y torcer la lana, para lo cual la familia también sigue técnicas tradicionales. A continuación se selecciona el tipo de telar a usar: el de cuatro estacas, el telar de cintura; los telares de pino o los telares de dos lisos. Para obtener la trama se usan los dedos, para payar las saldas, o la vichuña (huesito de llamo), para tejer en el telar de cuatro estacas, también existen formas para juntar o unir los tejidos de dos paños como es la "chuco". Una vez que se teje por completo la prenda, ésta se cose y se realizan las terminaciones y costuras. Finalmente se lava y se plancha con suavidad.

La rapidez con la que se confecciona una prenda depende del tamaño y el grosor de la lana: “La lana más fina es más difícil de tejer. Una llijlla se demora un mes en estar lista, en cambio una faja se demora dos días aproximadamente. Una panamanta (frazada de colores) se demora entre 15-20 días, una ruana se teje entre dos o tres días y así”, explica Isabel.

Para que las prendas salgan bonitas, madre e hija buscan conservar los diseños antiguos, inspirándose en los paisajes del altiplano. “A veces logro combinaciones que me dejan muy feliz y que me gustaría volver a repetir. Es entretenido hacer prendas con lanas de mis ganados, así yo los voy viendo crecer y les conozco sus lanas desde que son chiquitos”, afirma.

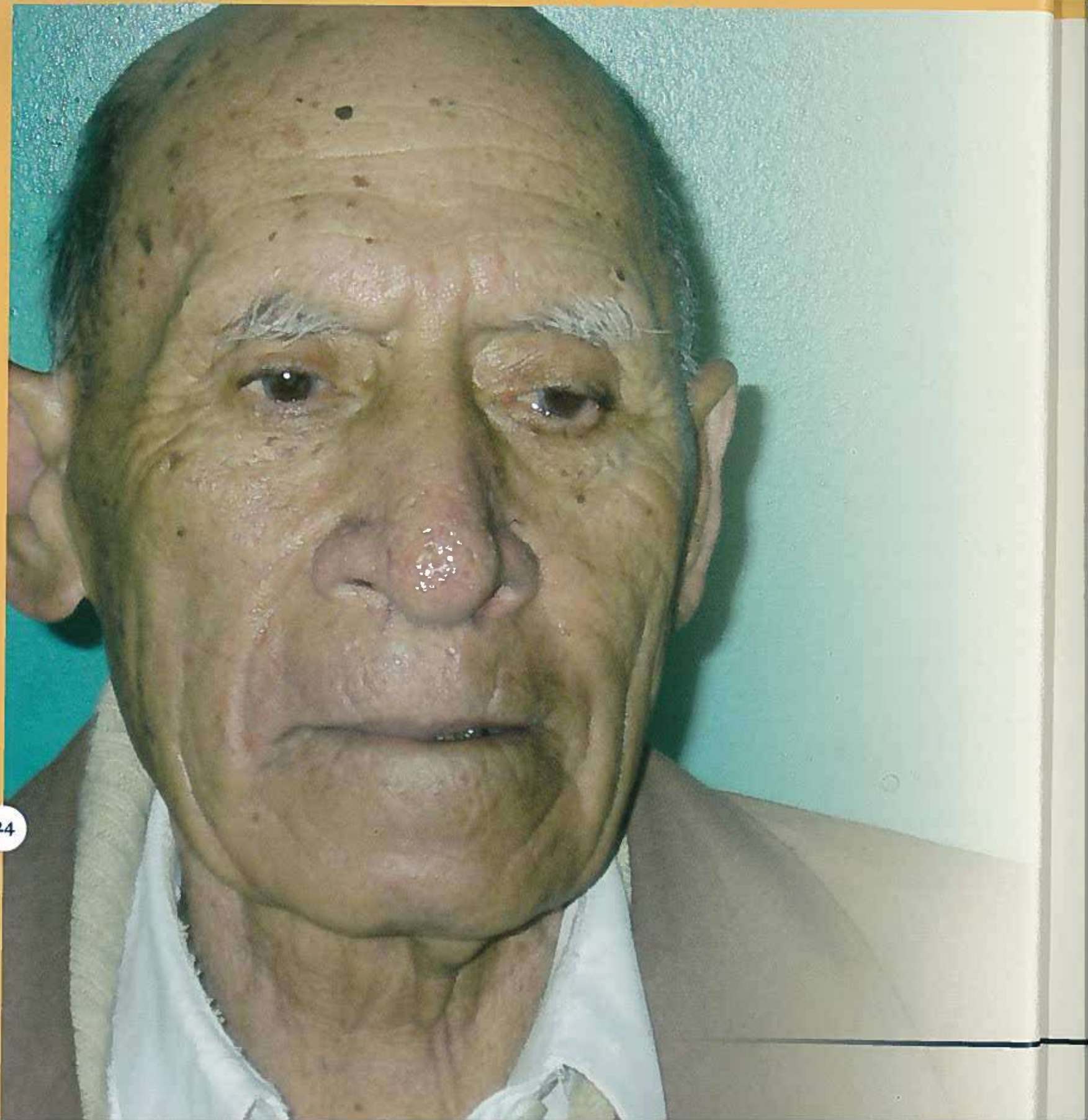

Manteniendo la Cultura

“Sé que mi labor es importante porque contribuye a mantener mis tradiciones y aún hago cosas que son útiles para mi pueblo. Por ejemplo, el costal que sirve para llevar la quinoa y la papa, las vistayas para transportar la hoja de coca y usarla en forma especial para las ceremonias, lo mismo que la icuña, la talega para ir de viaje y llevar los víveres. Mis obras aún cumplen una función cultural y de uso cotidiano en mi pueblo”, expresa Isabel.

Epifanía e Isabel se sienten muy orgullosas de ser artesanas aymaras. Gracias a su trabajo han sacado adelante a sus familias, han conocido gente y visitado otras ciudades. Este compromiso con su labor, les valió el premio Lorenzo Berg como artesanas destacadas durante la Feria de Artesanía de la Universidad Católica en 2004. “La gente que visita la feria valora mucho lo tradicional, mis diseños son respetados y observados por muchas personas. En general se venden bien y yo me distraigo, es un gran apoyo para mi familia, para todos los que me ayudan a preparar mis prendas”.

Isabel asegura que no le gustaría que sus diseños se industrializaran, básicamente porque no habría una valorización de la materia prima que son los animales, las llamas y alpacas. “La gente no tendría interés en comprarme las prendas porque serían todas iguales”. Su madre está de acuerdo: “No me gustan las prendas industrializadas, se pierde el valor de la tradición, de la legítima cultura aymara”.

Hombre y Madera, una Amalgama Perfecta

“Debemos respetar nuestra cultura, a mí me gustaría que mis nietos aprendieran a tallar y que se sintieran orgullosos como yo me siento de mi papá. Mi papá siempre dice que no hay escuela para ser artesano, se aprende mirando y desarrollando el talento”.

Julia Hotus, hija de don Lázaro, tallador.

Lázaro Hotus

Rapa Nui, V Región

Quince años tenía Lázaro Hotus cuando de tanto mirar a sus tíos y abuelos trabajar la madera, sus manos de niño-hombre sintieron que era el momento de continuar con la tradición. Una búsqueda de la forma y la belleza, aquello que sólo el tallador con sus virtudes puede encontrar en su oficio. Y el oficio del tallado se hizo suyo, con maestría y facilidad. Herramientas como el cautequi, el formón, la urlia, el partidor, la escofina y la lija fueron las encargadas de traer misteriosamente a la vida aquellos trozos de árbol muerto.

Wood-working was his family's tradition so it is no surprise that at the age of 15 Lazaro began carving. Carving is best described as the search for form and beauty that the carver finds and reveals within the wood. Lazaro discovered this was his trade and art, transforming "dead trees" mysteriously back to life, and he is so adept that his hands create an extension of his soul. Having mastered his ability through observing family it seems appropriate that he currently works with his daughter and son-in-law firmly believing in projecting this trade into the future.

La sangre de su madre lo conecta con su isla y la de su padre le cuenta relatos de tierras lejanas de la Polinesia francesa. Una mezcla noble que le hace mirar su vida y la de su pueblo en comunión permanente con la naturaleza, acariciado por la brisa marina y cobijado por el sol generoso que entibia el “ombligo del mundo”. Cuando el hombre y la naturaleza se reconocen como componentes de un todo, la vida alcanza dimensiones que los unen en forma permanente, el árbol y su madera son los hermanos que se respetan como tales, por su vigor, por su fuerza, por su servicio a la cultura. Tallar madera es hablar con el hermano árbol, reconociéndolo como un ser que permite, a través del arte, escuchar a los ancestros, hacer de la tradición un presente que construye una identidad.

Lazaro particularly enjoys carving the Traga (fertility egg), masks, Bird-Man and staffs which not only serve as decorations but also pay silent tribute to the history of Rapa Nui. This artisan has worked for over 60 years and has created a magical link through his works joining the past, present and future with his family so that this important culture may endure.

Don Lázaro llevaba el talento y la habilidad también en su sangre, por lo que en poco tiempo sus herramientas se volvieron extensiones naturales de sus manos y aliadas perfectas para materializar las creaciones que hasta ahora sólo habitaban en su mundo interior. Su destreza se fue refinando y la precisión del golpe, de la fuerza y la pasión para transformar la madera del mino tahiti y el macoi, lo convirtieron en un verdadero artesano. Esponja y barniz dan el brillo requerido en ocasiones y se aplican al finalizar el trabajo.

De la Mano de los Ancestros

Don Lázaro trabaja con su hija y su yerno, para continuar proyectando en el futuro el oficio que le fue encomendado por los ancestros. Junto con ellos selecciona la madera que va a utilizar y en su mente de viejo sabio crea el boceto, aunque tal vez la forma o figura le llama a él y le invita a ser creada.

Seis días a la semana se entrega a este oficio para hacer llegar su arte a los habitantes y turistas que visitan esta isla de figuras legendarias. Lo que más le gusta crear son el Traga (huevo de la fertilidad), el Make – Make (máscaras), los Hombres Pájaros y sus bastones, los cuales no llegan a una vitrina o a un hogar sólo a decorar, sino que son por sobre todo portadores del relato de Rapa Nui. Pero no sólo en la madera don Lázaro plasma su arte, sino también en la piedra volcánica y en el hueso de ballena.

Su familia construye cultura Rapa Nui, también a través la música y la danza, que le dan fuerza e identidad a su comunidad y nos entregan testimonio vivo de un pueblo que se inventa y construye en medio del mar.

Su hija, Julita se refiere así de don Lázaro: “Me siento tan orgullosa de que mi papá me haya enseñado su oficio, gracias a eso le pude enseñar a tallar a mi marido que no es de la Isla”. A ella le encanta ir a la Feria de Artesanía UC con su papá, ya que “es maravilloso convivir con los artesanos, pues nos une la amistad y el compañerismo. Me siento feliz porque cada vez se nos reconoce más. Todo lo que hacemos lo realizamos con nuestras propias manos, la única máquina que se usa es la motosierra para cortar los troncos”.

Para Julita tallar madera es también tallar la historia de Rapa Nui: "Debemos respetar nuestra cultura, a mí me gustaría que mis nietos aprendieran a tallar y que se sintieran orgullosos como yo me siento de mi papá. Él siempre dice que no hay escuela para ser artesano, se aprende mirando y desarrollando el talento". Y agrega: "La trayectoria de mi papá es muy grande. Él trabajó en la expedición de Kontiki, él es parte importantísima de la Isla".

Don Lázaro ha sido premiado en La Moneda en el Día del Artesano y le han encargado piezas únicas para que los Presidentes de Chile lleven de regalo en sus visitas al extranjero.

A su hija le ha tocado representar a Chile en Ferias en Uruguay y Brasil: "Yo como hija admiro a mi papá y me siento orgullosa de él. Una de las cosas más lindas es que como familia hemos tenido su enseñanza y guía para mirar hacia adelante y también el origen de uno. Me enseñó a creer en lo que uno hace y hacer las cosas con cariño. Nos enseñó a ser positivos y él siempre dice que en los nuevos tiempos la artesanía debe continuar existiendo".

Don Lázaro lleva la historia en su cuerpo, muchas generaciones han conocido su arte, pues hace más de sesenta años que hace nacer Hombres Pájaro desde la calidez de la madera. Su labor cotidiana de artesano le ha permitido mantener a su familia, lo cual sin duda es importante, pero lo que más satisfacción le ha producido es mantener viva su cultura, rescatar y dar vida en forma permanente a sus raíces, uniendo con un hilo mágico el pasado, el presente y el futuro a través de sus hijas y nietos.

Figuritas con Vida Propia

“Olga y yo hemos dedicado la vida a modelar estas figuritas.

*No hemos variado ni inventado ni copiado nada, porque sabemos
que se perdería la tradición”.*

María Luisa Díaz, locera.

Olga Díaz y María Luisa Díaz

Talagante, Región Metropolitana

Talagante, tierra de brujos y de misterios, llena de cuentos y leyendas. Fue el escenario de muchas de las andanzas de Manuel Rodríguez y cuna de tradiciones y personajes populares. Aunque Santiago está a pocos kilómetros, este pueblo aún conserva un viejo y romántico sabor provinciano.

Entre las artesanías más típicas de esta zona está la cerámica policromada que se utiliza en la elaboración de figuritas que reflejan diversos personajes populares y escenas costumbristas. Rojos, amarillos y brillantes negros se mezclan para dar vida al motero, al vendedor de tortillas, al huaso o arpista; también para ejemplificar la trilla o la festividad de Cuasimodo, una de las tradiciones religiosas más enraizadas en la zona central, que nace de las visitas que realizaban los sacerdotes a los campos para dar la Eucaristía.

Fue justamente una representación de la fiesta de Cuasimodo, con su carreta decorada y los jinetes cubiertos con vistosos pañuelos, lo que se llevó el Papa Juan Pablo II cuando visitó nuestro país en 1987. Quienes realizaron este hermoso regalo fueron las hermanas Díaz Jorquera, Olga y María Luisa, conocidas como las “loceras de Talagante”.

Talagante remains a provincial town with a colorful, culturally-rich history. The typical craft is molding poly-chrome ceramic figures depicting popular, diverse characters of the region, an art form barely altered to date. Reds, yellows, and shiny blacks are blended and formed representing Chilean themes. These two sisters, Maria Luisa and Olga, inherited their mother's art: a natural blend of the fine ceramics of the Clarisa nuns and clay pottery typical of Pomaire.

Earlier, this art involved aromatic figures painted with white zinc paste and other ingredients mixed with rose water or incense; however, the heating process was expensive and dangerous. Consequently, this paint was changed for easily obtained enamels that are glossy and perfect, resulting in more permanent colors. They have taught their craft to their children who are actively involved working with this art incorporating modern elements but still adhering to the basics using their hands. This family has won awards for their appealing, representative works.

Ambas heredaron este arte de su madre, Luisa Jorquera, quien a su vez había aprendido de su progenitora. “La abuela vivía aquí cuando empezó a formarse el pueblo y ella decía que había indios todavía”, cuenta María Luisa Díaz. “Las monjas Clarisas fueron quienes le enseñaron a hacer esta cerámica y ahora Olga y yo nos dedicamos a este trabajo. No hemos variado ni inventado ni copiado nada, sabemos que se perdería la tradición”. Una tradición que nace de la cruz de la loza de finas terminaciones que realizaban las monjas Clarisas con el trabajo en greda de Pomaire.

Las hermanas viven cada una en su casa de Talagante y trabajan por separado. Aunque su técnica es básicamente la misma, igual que los motivos, es posible advertir diferencias en los resultados. Las figuras de Olga son más delgadas y finas, en tanto las de María Luisa tienen un aire más infantil.

“Cada una conoce sus figuritas y tal vez en las caras haya ciertas diferencias, pero la verdad es que prefiero que las cosas surjan como me han ido surgiendo hasta ahora. Me siento realizada cuando termino una pieza que fue modelada con mis manos”, comenta esta última.

Cada una tiene sus propios moldes o plantillas con los que confeccionan los rostros. Para el resto del cuerpo usan herramientas simples, las mismas que han usado las mujeres de su familia: piedras ágatas, palitos, agua, etc.

Cuentan que al principio los “monitos” eran perfumados, pues los pintaban con una pasta blanca de zinc, papelillos de anilina y pez de castilla, a la que agregaban ingredientes olorosos como el benjuí, agua de rosas, incienso o espíritu de vino. Esta mezcla debían calentarla, proceso que podía ser peligroso y que además tenía un alto costo. Por este motivo, y con el paso de los años, decidieron cambiar esta pintura por esmaltes que compran fácilmente en las ferreterías. Además éstos dan un acabado perfecto a las figuras, dejándolas brillantes y con color por muchos años.

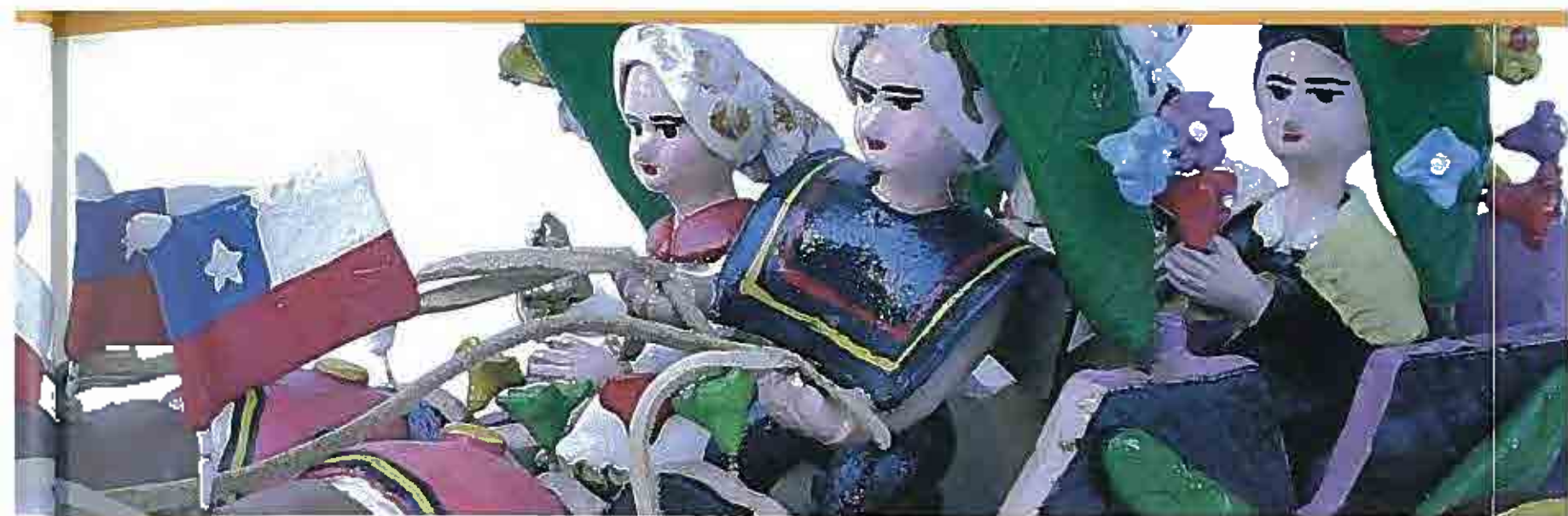

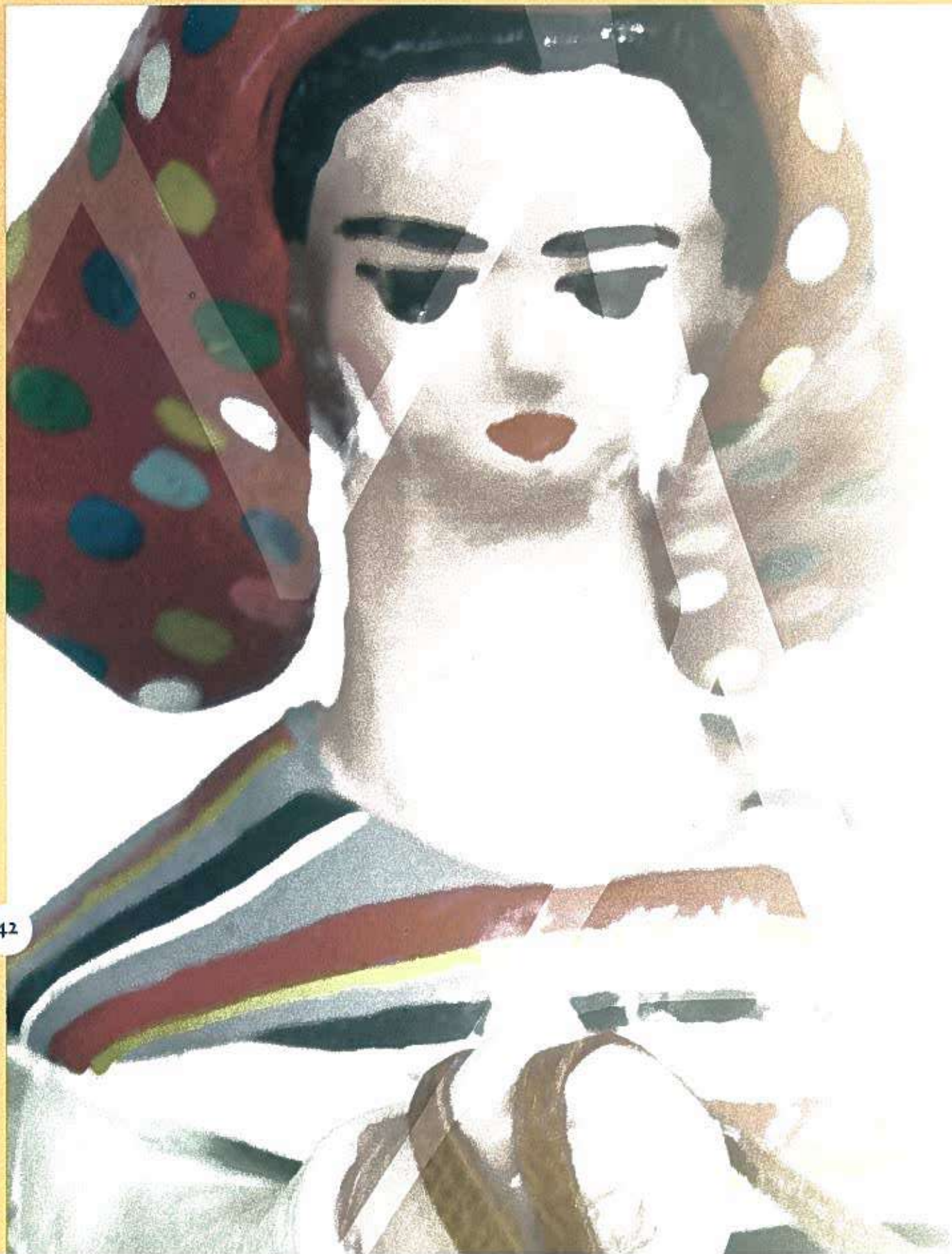
El Proceso Paso a Paso

La cerámica de Talagante, al igual que otras manifestaciones de la plástica folclórica, se ejecuta en diferentes etapas que van desde la obtención de la materia prima hasta su comercialización.

El primer paso es la obtención de la greda, la que en su mayoría proviene de Pomaire y de otros yacimientos cercanos. Ésta es recibida en terrones y en cantidad suficiente para mantener un stock. Se le guarda tapada con nylon para que no se endurezca.

Antes de trabajarla, la greda debe ser colada para sacarle las impurezas. En primer lugar, se mezclan los terrones obteniendo un material granulado que se disuelve en agua. Luego se cuela varias veces a mano en un arnero fino. Una vez decantado, se bota el exceso de agua y se deposita sobre un saco de arpillera fina cubierta con una delgada capa de arena. Se deja a la sombra para conservar la humedad. El paso siguiente es mezclar la greda con arena fina para que logre una buena consistencia para ser modelada. Luego se amasa para darle uniformidad.

El siguiente proceso es el modelado. Para hacerlo se emplean algunas herramientas (cuchillitos, trozos de lata), pero las manos son el utensilio esencial. Casi la totalidad del trabajo se hace con los dedos. Siempre se trabaja con agua para mantener húmeda la greda. Las figuras se hacen por partes separadas y cuando ya están secas se unen, muchas veces mediante un alambrito, a la estructura central. Finalmente cuando la pieza está firme se añaden los detalles.

Las loceras dejan secar las figuritas con el objeto de que pierdan humedad para la "quema" o cocido. Generalmente las guardan en muebles para protegerlas durante uno o dos días.

La quema se consigue mediante la aplicación de calor para lograr la total fusión de sales y minerales que componen la greda y así obtener más dureza y consistencia del material. Esta operación se hace al aire libre en un tambor con leña fina. El cocido dura aproximadamente dos horas y es importante entibiar previamente las figuras al sol para que no se rompan con el cambio de temperatura. El proceso finaliza cuando se ha consumido toda la leña.

Luego sigue el pintado. La primera fase consiste en dar una mano de cola a las figuras para evitar que éstas absorban gran cantidad de esmalte y además obtengan mayor brillo. Luego se les aplica el color.

Una Labor Familiar

Ambas hermanas participaron en la Feria de Artesanía UC desde hace varios años, siendo reconocidas en 1986 con el Premio Lorenzo Berg al mejor artesano por su hermoso y representativo trabajo.

Actualmente continúan la labor de sus madres, Teresa Olmedo, hija de María Luisa, y María Olga Espinoza, hija de Olga. En ella aparecieron deseos de innovar, creando así las bicicletas, las que incorporó a la representación de Cuasimodo como una forma de captar que la realidad actual incluye este medio de transporte. En los coloridos también ha realizado cambios, usando colores más fuertes.

También destaca en la familia René Díaz, hermano de las loceras, quien ha introducido la picardía a su obra, pero manteniendo lo detallista y prolijo de sus hermanas. Es que no cualquiera puede hacer un monito de Talagante, esta capacidad de modelar figuras es conocida como “el don” y es perfectamente reconocible aun por ojos inexpertos.

Los Díaz Jorquera y sus respectivos hijos son un ejemplo de cómo una familia puede trabajar unida en torno a la creación artesanal. “Ojalá que nuestros hijos sigan porque me gustaría que esta tradición permaneciera dentro de la familia”, siempre comentaban ellas.

Manos que modelan perfección

“Soy feliz trabajando la greda, cuando no tengo trabajo me siento incómoda, me siento sola. Por eso es que me gusta más el verano, igual que a mi mamita y a mi abuela, porque en el verano no entra el frío y no se hielan las manos, porque en el verano, las piezas tienen el sol que necesitan y porque en el verano tengo más trabajo”.

Teresa Muñoz, locera.

Teresa Muñoz

Pomaire, Región Metropolitana

Corría 1924, el mundo se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, las economías empezaban a despuntar y la cultura vivía un momento de revuelo y destape. En Chile, el Presidente Alessandri se enfrentaba con graves problemas sociales y finalmente renunciaba a su cargo. Lejos de todo esto, en una rústica casa de madera, en el corazón de Pomaire, nacía Teresa Muñoz, quien años después se convertiría en una de las más importantes loceras de esta tradicional localidad.

Teresa is a master ceramist in a town renown for its pottery. For years, she took care of her house always watching her family members work their magic with the clay. After 17 years of diligent observation, she experimented and began working as a ceramist; and 50 years later she has become an eminence in ceramic making. According to Teresa "...handcraftsmanship is really putting your head into actually making something with your hands". The type of clay she uses is very traditional; it is extracted from the same area as it has been since 1924.

Desde que nació no ha vivido en otro lugar. Cuando era niña pasaba tardes enteras mirando cómo su abuela y sus amigas le daban forma a un pedazo de greda. A pesar de que el frío se colaba por las tablas, la pequeña Teresita no perdía detalle del trabajo de estas mujeres y siempre se terminaba asombrando de la forma como hacían todo tipo de ollas, maceteros, jarrones, etc. Pero aún era muy niña y no tenía acceso a esta maravillosa artesanía. Por el contrario, le tocaba limpiar la casa, prender el brasero y lavar lo que las señoras ensuciaban. Sólo podía mirar de reojo y soñar con el momento en que la greda llegaría a sus manos.

Teresa is constantly using her hands creating her goods, kilns and tools. She handles all aspects of the process from selecting the type of clay, preparing, molding to placing her works in her ovens to dry. Teresa's works are outstanding because she is a true perfectionist. She clearly defends her work because "machines simply are unable to replace the quality of anything hand-made".

A los 17 años, una vez terminado el colegio, pudo por fin empezar a trabajar en lo que sería la gran pasión de su vida. “Al principio fue difícil porque las formas no me quedaban tan perfectas. Yo hacía lo mismo que me enseñaron, sólo después comencé a poner mi parte”.

Ha pasado más de medio siglo y Teresa Muñoz ha ido consolidando una de las más acabadas artesanías de Chile. Sobre su trabajo dice: “La artesanía es en realidad poder hacer algo a mano, pero poniendo en ese objeto toda la cabeza. Hay que saber muy bien qué es lo que se quiere de la pieza”.

Doña Teresa es y se siente una artesana. Hoy, libre de las tareas domésticas, se instala cerca del brasero, en lo que ha sido su taller durante años. Allí, despliega toda la sensibilidad que tiene para captar las cosas, el material y los diseños, sensibilidad que la ha llevado a la perfección de las formas utilitarias que ella realiza.

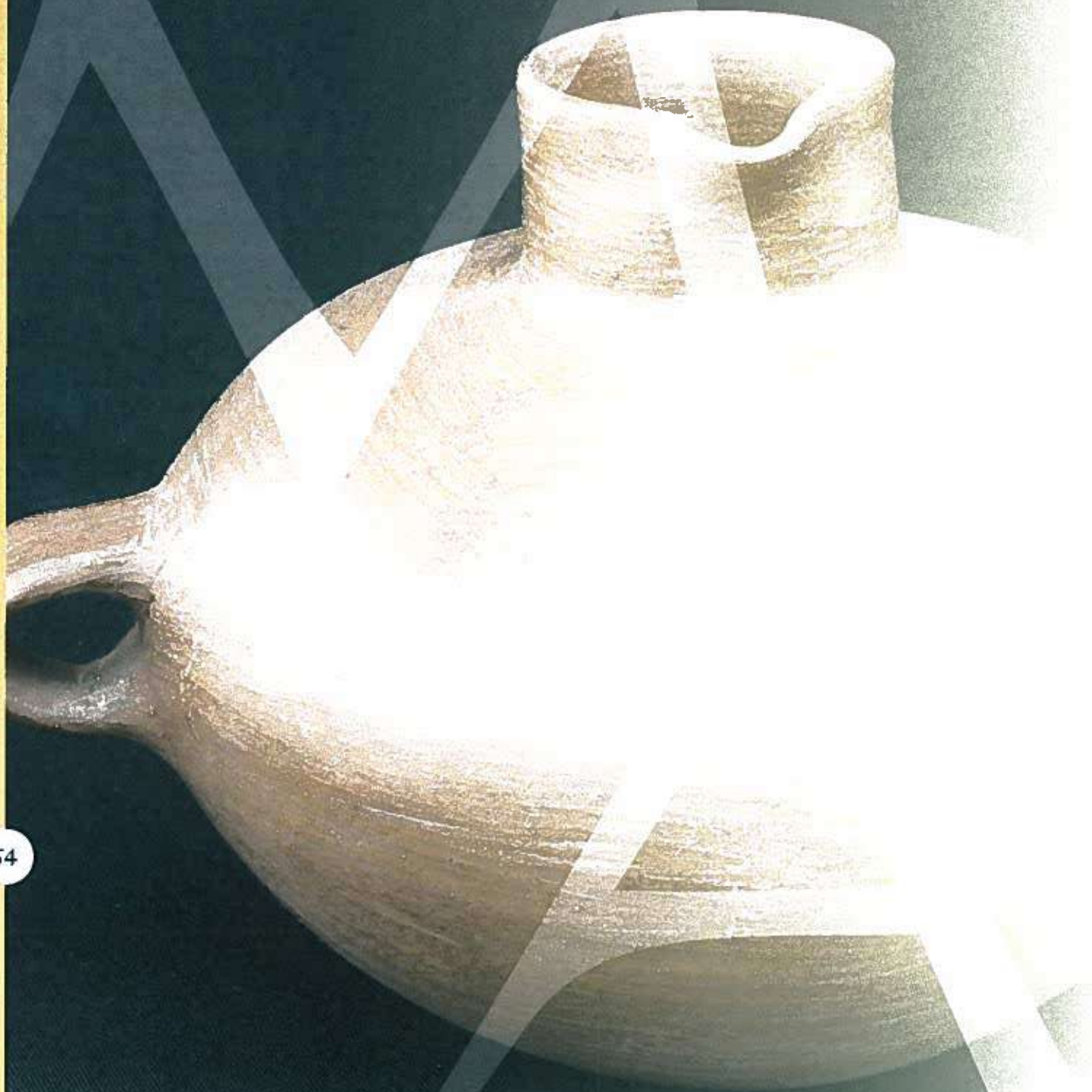

Tradición a la Vista

Su labor está dominada por la tradición. La greda con que trabaja es extraída del mismo lugar desde 1924. Su abuela y luego su madre también la ocuparon. Pero el trabajo diario no se limita a dar cuerpo a estos objetos; aunque tiene más de 70 años, la edad no es un impedimento para que realice la ardua tarea de preparar sus implementos. Debe tapar la greda con nylon, guardarla en bolsas plásticas y echarle agua todos los días, para que dure más tiempo.

Y de greda, ella conoce bastante: “Yo distingo al tiro la greda gruesa, que trae piedrecitas y sirve para hacer loza, de la greda fina, que parece colada y es para hacer cositas más chicas”. Pero no sólo en el modelamiento de la greda doña Teresa ocupa sus manos. Los hornos, uno grande y otro más pequeño (fabricados por ella) acaparan toda su atención cuando está cociendo las piezas. Éstas son puestas al sol antes de cocerlas, para luego permanecer en el horno aproximadamente cuatro horas con leña encendida. Ahí, sus manos reseca y teñidas por el barro, soportan las altas temperaturas y manejan con gran precisión el fuego, con el que asegurará una vida duradera a los objetos que crea.

Doña Teresa es una artesana práctica, sin embargo, sabe de la belleza que encierran las cosas simples. Gracias a su dedicación y cuidado, sus piezas están más cerca de lo perfecto que muchas otras. Para lograr este acabado, le imprime fuerza a la greda cuando la trabaja. Con herramientas muy simples, elaboradas por ella misma, además de un mate de calabaza y un pedazo de cuero, realiza su labor.

Esta singular forma de trabajar la ha llevado a participar en la Feria de Artesanía UC donde cada año presenta sus creaciones. "Me gusta ir, lo paso muy bien, es una gran oportunidad que nos brinda la UC". Sus objetos son vendidos también en Santiago, específicamente en el Almacén del Campesino que reúne a diez artesanos de Pomaire.

"Ya llevo 60 años haciendo esto ... 60 años desde que aprendí a hacer la paila, la callana para tostar trigo, la olla, la budinera ... harto tiempo ... y nunca he dejado de preocuparme de que la terminación sea perfecta, que quede lisa y parejita. Además ocupo "el colo", que es una tierra que me la traen del cerro San Cristóbal, de allá de Santiago. Ya casi nadie lo ocupa, siendo que tiene un color tan lindo fijese".

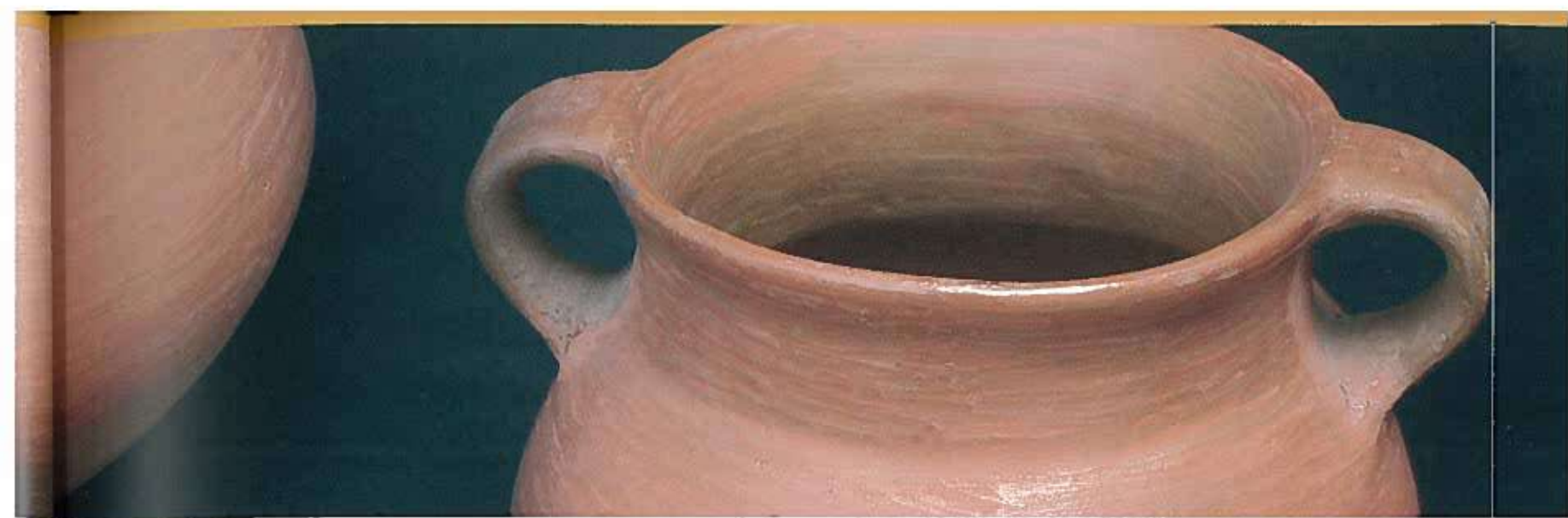
La preparación del colo, es casi un ritual. Primero lo deja al sol. Cuando está caliente lo pone en una paila con agua, lo desgrana y luego lo muele y lava. Al otro día le bota el agua clara y lo deja "quietecito" hasta que esté listo para ponerlo en todas sus piezas. "Cuando tengo las piezas listas, las pongo en el horno; las grandes van abajo y todo lo chiquitito arriba. Mientras más grande más resistente al fuego. En cambio, lo chico, con un poco de calor no más se cuece".

Al Calor del Verano

“Soy feliz trabajando la greda. Cuando no tengo trabajo me siento incómoda, me siento sola. Por eso es que me gusta más el verano, igual que a mi mamita y a mi abuela, porque en el verano no entra el frío y no se hielan las manos, porque en el verano, las piezas tiene el sol que necesitan y porque en el verano tengo más trabajo”, señala doña Teresa.

El trabajo de la greda la absorbe por completo, a veces está tan concentrada que no sabe de nada más. “Es que hay que hacer muchas cosas. Primero que nada hay que hacer “el canco”. Después de un día, cuando está seco, lo voy trabajando con los dedos y con el mate de calabaza.

Se pone el canco en una tablita de madera con la punta hacia abajo y se moja para que con la mano pueda girar, con la tabla se lo va girando; igualito que un torno, sólo que en el torno sólo se pueden hacer formas redondas y no ovaladas ... bueno, entonces cuando tengo la pieza modelada le paso un cuerito y de ahí al horno”.

Hace mucho tiempo que las canas reemplazaron la melena rebelde de aquella niña que trataba de aprender de reojo, pero sus manos oscuras y reseca s siguen trabajando para dar forma a objetos perfectos. “Yo sé todo de la artesanía. Me gusta trabajar frente a la gente, para así mostrarle cómo se hace realmente la cerámica. Cualquiera día me muero y esto se va a terminar, porque nadie se ha acercado a aprender... la juventud prefiere el torno, más fácil y rápido, pero que nunca, nunca, será igual que esta artesanía. La loza no tiene la duración de una pieza hecha a mano”.

Sueños con Forma de Volantín

*“En pleno mes de septiembre de sol, nubes y azul yo vi
un volantín vencido, que por temor a ser cautivo, se
aventuró en las alturas a conocer bien las nubes o
los misterios del viento”.*

Guillermo Prado, volantinero.

Guillermo Prado

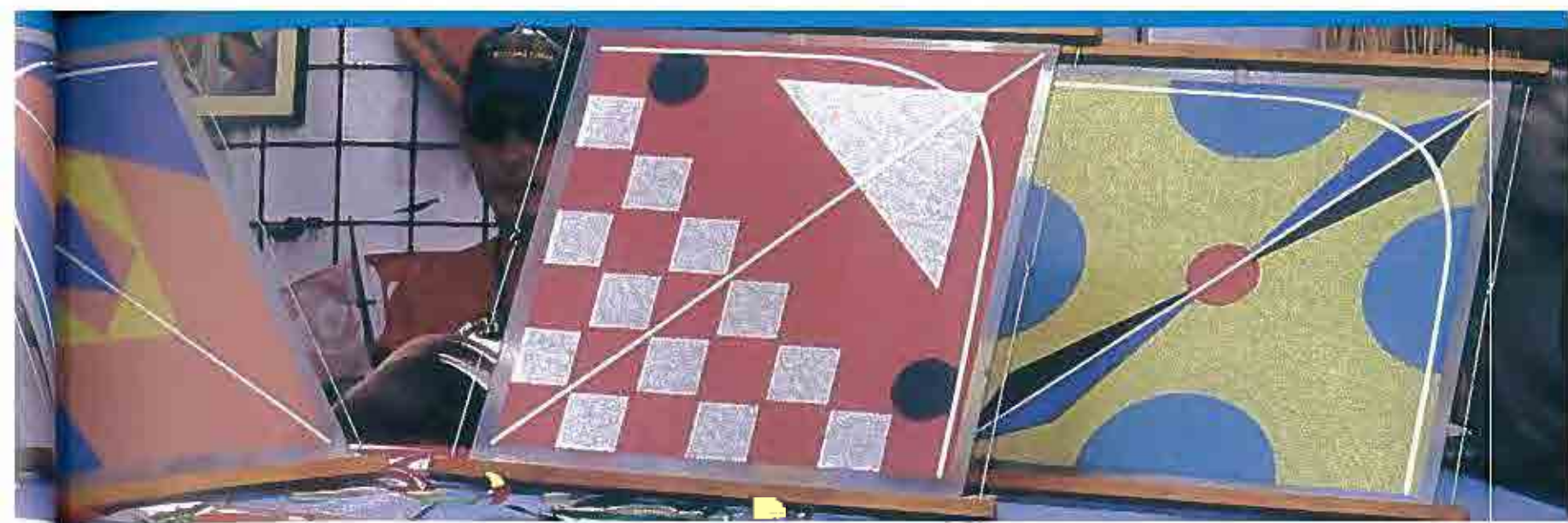
Quinta Normal, Región Metropolitana

La pasión de Guillermo Prado por los volantes nació cuando era sólo un niño y se divertía mirando el vuelo de las golondrinas en el cielo. Le gustaba observar a estas pequeñas aves mientras cazaban a sus presas, para luego imitar sus movimientos con sus volantes. El primero lo confeccionó a los 10 años como un regalo para su hermano. Luego siguió haciendo muchos más que repartía entre sus amigos. Una actividad que siempre estuvo en la esfera de lo privado, pero que cuarenta años después, mientras convalecía de una grave enfermedad, sintió que había llegado la hora de sacar a lo público. Decidido a exponer, logró contar con un pequeño local del Círculo de Oficiales del Ejército donde mostraría por primera vez su arte, aprovechando que se celebraba un nuevo aniversario patrio.

Guillermo's passion for kite-making was evident as he tried imitating the Sparrow's flight with a kite. At 10, he made his first kite for his brother and continued creating ever since. Guillermo practiced his hobby in private for some 50 years until he decided to exhibit his creations over the kite-flying holidays. This was the first of many exhibits and his artwork has been shown in the Museum of Arts. According to Guillermo, when an artisan performs his labours with love, it will only make magic.

Ese fue un momento clave en su vida, pues a partir de entonces, don Guillermo no dejó nunca más de mostrar este hermoso trabajo.

Las invitaciones se sucedieron. Primero el Instituto Chileno Brasileño, luego la Universidad de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo, la galería Carmen Waugh, pero sin duda su consagración definitiva vino de la mano del entonces Director del Museo de Bellas Artes, Nemesio Antúnez, quien lo instó para que expusiera sus obras en este importante centro cultural. Pese a que su trabajo se hacía cada vez más conocido, don Guillermo recordaba con gran cariño aquella exposición en el Círculo de Oficiales: “Para mí ésta fue la más importante, quizás porque fue la primera y porque tenía muchas ganas de participar. Doné todo lo recaudado a las víctimas del terremoto que ocurrió ese año, porque yo sentía que cada volantín que fabricaba era un estímulo para mi propia recuperación”.

This hobby led him to study scale models of aircrafts and he is an expert in crafting such models and teaches from experience. His kites are works-in-progress, creations in his mind with a cardboard cutter, some pencils and a homemade compass he literally lets his imagination fly away and as he says “...a kite...so simple yet so satisfying...in the Spring, everyone looks more often towards heaven just to see them fly.”

Agregaba que otra de sus grandes satisfacciones fue ser parte de la Feria de Artesanía UC desde su primera versión, en 1961. Afirmaba que era una buena oportunidad para compartir con otros artesanos, conocer sus trabajos y también para exhibir los suyos.

Amor por el Vuelo

Para don Guillermo el amor era fundamental a la hora de hacer un volantín. “Todo artesano que hace su trabajo con cariño hace algo mágico. Si usted toma uno de mis volantines, notará que hay algo especial, por eso no se los vendo a cualquiera, sino sólo a personas que aprecian la creatividad, la combinación de los colores y el diseño único que tiene cada uno”.

Su natural curiosidad y sus grandes habilidades manuales, no sólo lo llevaron a la confección de volantines. También fue un orgulloso precursor del aeromodelismo en Chile, disciplina que fue aprendiendo a medida que observaba el vuelo de los volantines, las corrientes que los impulsan y cómo se acomodan a los diferentes tipos de vientos. Gracias a su propia capacidad de experimentación, se convirtió en un experto en la fabricación de aviones a escala, ingresando a la Fuerza Área en 1942. Allí tuvo varios logros: un planeador a escala, el primer avión con motor a explosión que vuela en sentido vertical y las réplicas de todos los aviones que ha tenido la institución desde 1913, méritos que lo llevaron ocupar durante 25 años el cargo de profesor de aeromodelismo.

Como experto en vuelos, don Guillermo sabía que un buen volatín es una mezcla perfecta de funcionalidad y estética. "Todo tiene que ser preciso en el volatín, la composición de los colores y la perfección del movimiento brindan el equilibrio que se necesita para tener un vuelo perfecto".

Intuición y Oficio

Su proceso de creación era una mezcla de intuición y oficio. Formas y colores eran seleccionados a medida que trabajaba, rara vez hizo algún boceto de lo que se convertiría en un volantín. Le gustaban más las figuras abstractas, aunque también a veces se inclinaba por animales y pájaros. En su búsqueda del color, cortaba varios papeles y buscaba la combinación perfecta. Pese a la improvisación, el resultado siempre fue una suma armónica de color y forma.

En la confección del volantín, don Guillermo casi no usaba herramientas; se valía de un cuchillo cartonero, un compás fabricado por él y algunos lápices. Ocupaba papeles que importaba desde Alemania y Brasil, de los cuales mantenía un abundante stock. En cuanto a las varillas, usaba sólo aquellas lisas, maderas hembras como el alerce, pino, ciprés o raulí, que cortaba con un cuchillito circular y después lijaba con cuidado.

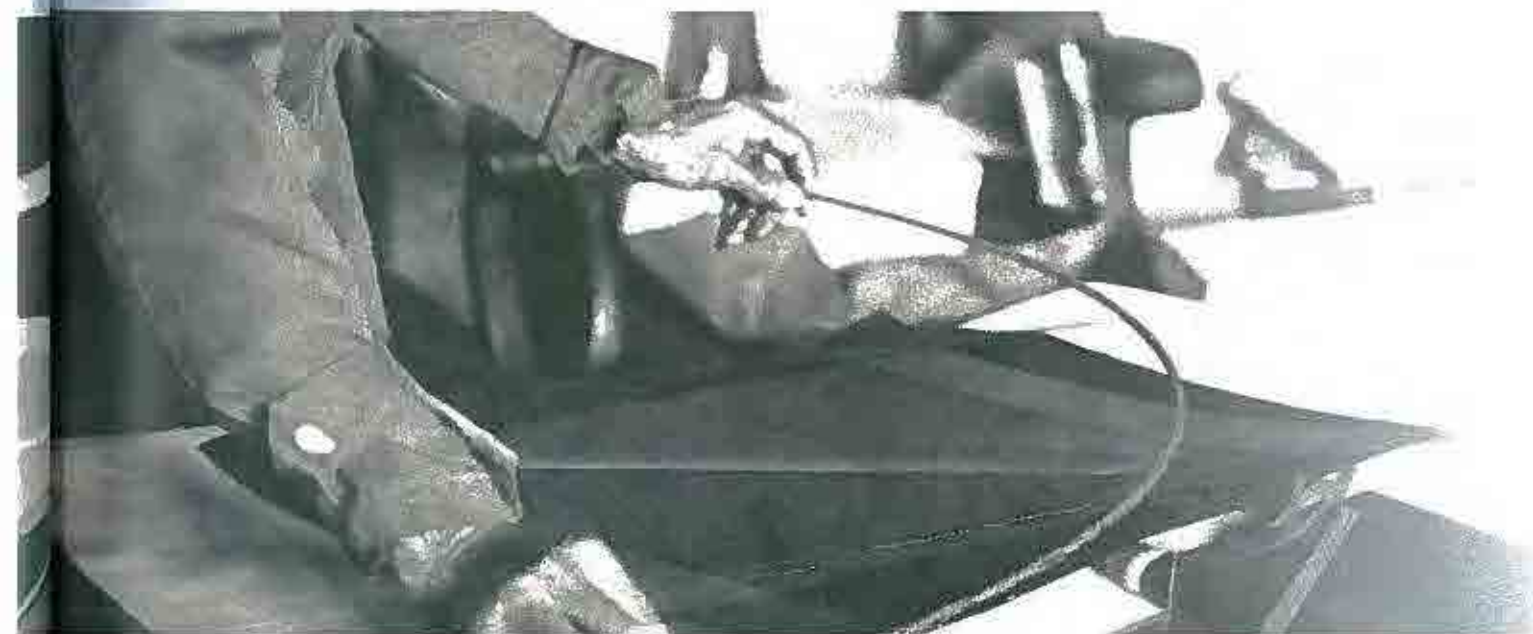
Durante muchos años utilizó goma con laca al alcohol para pegar. Antes de morir, sin embargo, ocupaba neoprén que adelgazaba con filol hasta darle el cuerpo deseado. El resultado: una pieza de gran acabado, que no requería de cola para lograr el equilibrio en el aire y en cuya confección empleaba cerca de un día.

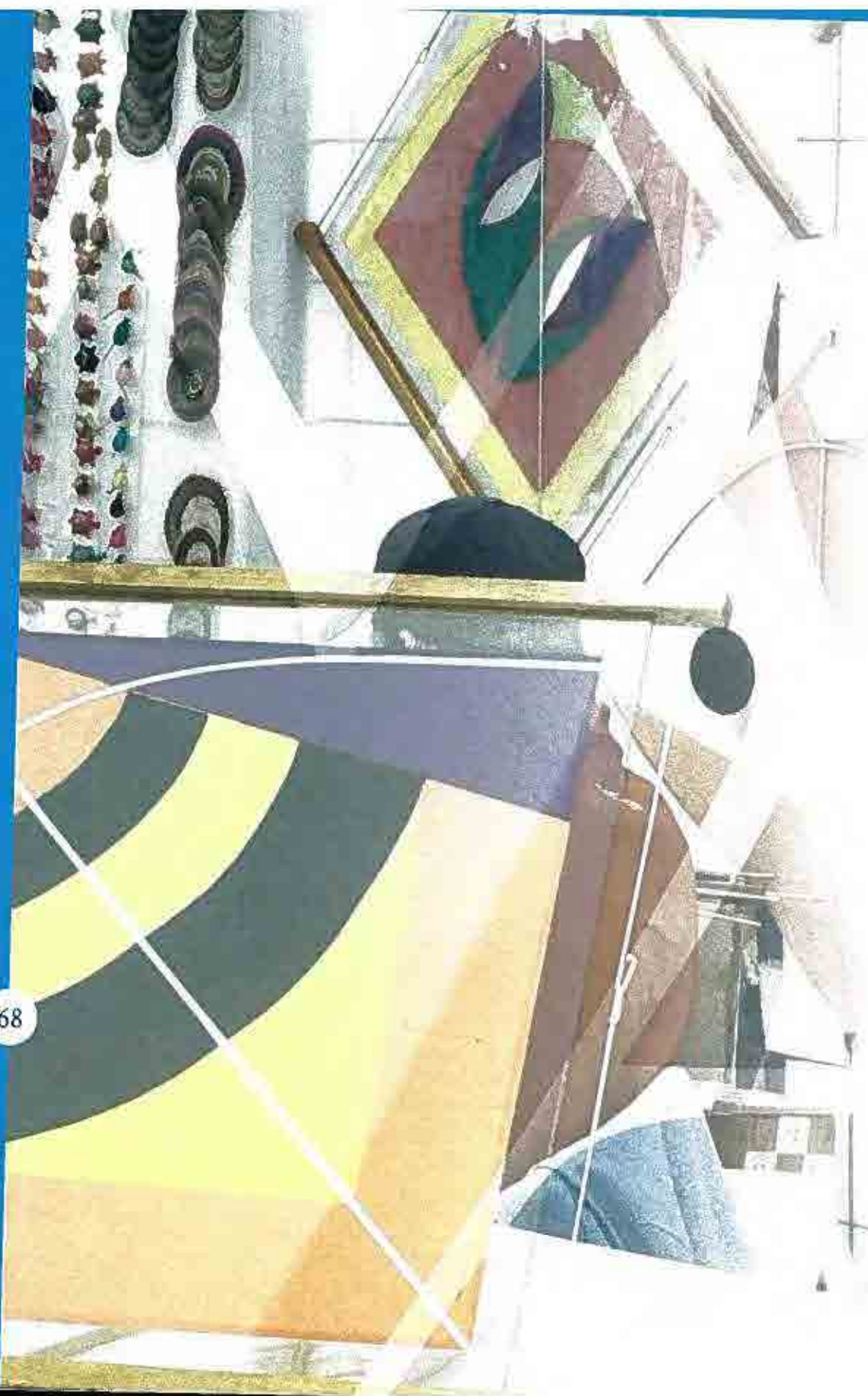
La búsqueda de mayor funcionalidad también lo llevó a rediseñar el carrete con el que se manejaba el vuelo del volantín, inventando un sistema que permitía a quien lo encumbra contar con una mano libre para llevar mejor el hilo del mismo.

De sus cuatro hijos, ninguno se mostró interesado en seguir con la tradición, pero sí uno de sus nietos. Para él la clave de su trabajo era la pasión; "Si no hay pasión, imposible que se pueda llegar lejos. El arte tiene que ser pasión, pero también técnica y oficio".

Y se le notaba la pasión cuando lo escuchábamos hablar de aquellos pequeños rectángulos de color que en septiembre aparecen en el cielo. “El volantín es algo tan simple, sin embargo, puede producir tanta alegría. Cuando llega la primavera nos obligan a todos a mirar un poco más al cielo. Yo he vivido mirando el cielo y soñando con ellos”.

Carefully realizing his grandfather's dream, each of his creations is unique in an attempt to keep this tradition alive. For Boris, kites are an art form; and, as his family before, he sells his traditional kites in a frame.

Boris Prado es nieto de don Guillermo Prado y de él aprendió el oficio de volantinero. Fue el único de los descendientes que fue capaz de seguir sus pasos, ya que como profesor era exigente y mañoso. "Le gustaba todo perfecto, me criticaba las cosas". Sin embargo, lo llamaba para que lo ayudara cuando tenía pedidos que entregar y en más de una oportunidad fabricó algunos volantines con algún diseño propuesto por su nieto. "Ahí me dio su aprobación, como diciendo tienes cierta imaginación para hacer esto", cuenta.

Y así observando, cortando por aquí y pegando por allá, Boris aprendió este tradicional arte de su abuelo, un hombre que comenzó como un autodidacta y terminó enseñando aerodinámica en las FF.AA., que era capaz de inventar "libélulas" y "platillos voladores" que efectivamente se elevaban por los aires y que fue invitado por el propio Nemesio Antúnez para exponer en el Bellas Artes.

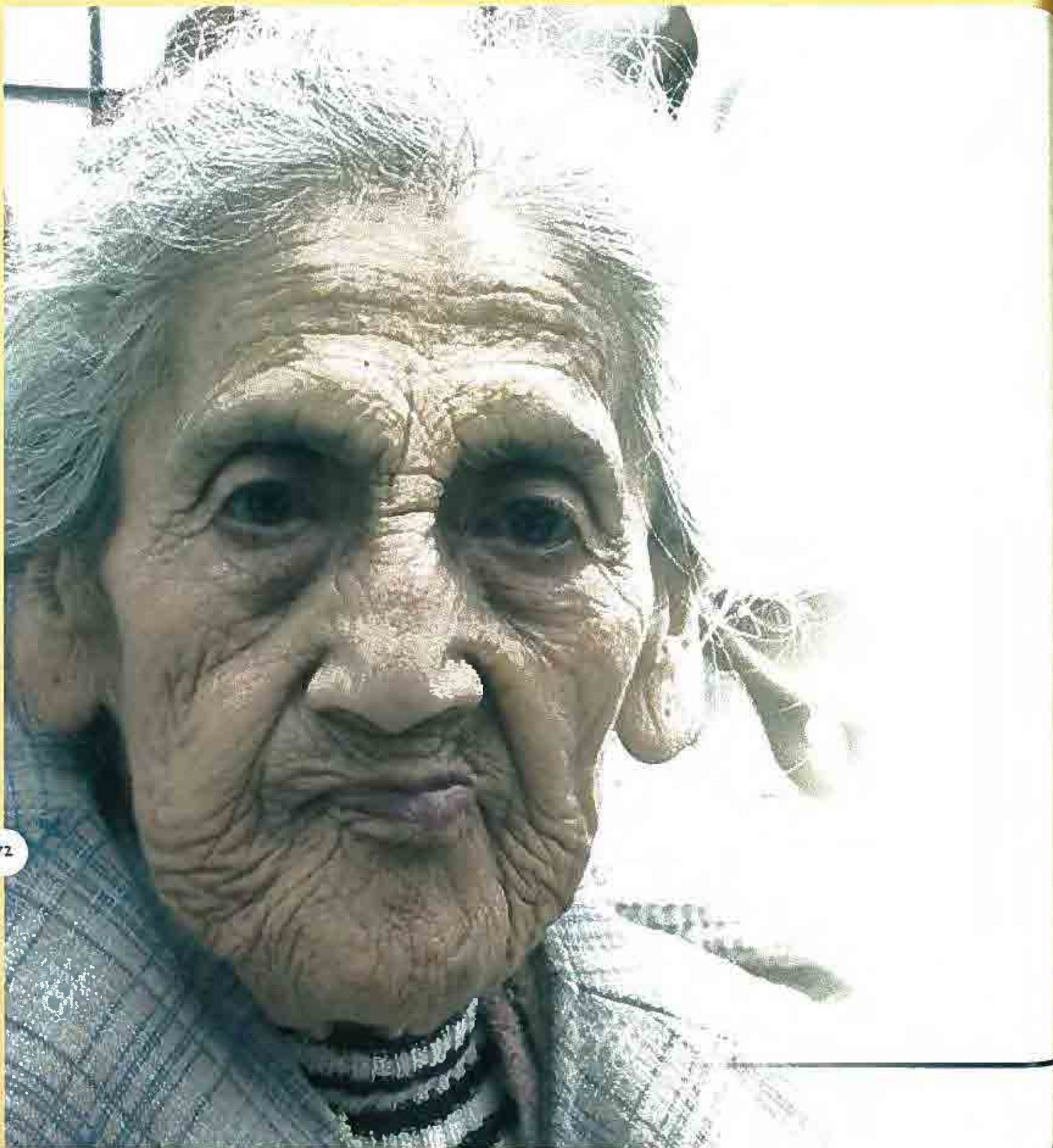

Hoy su nieto trabaja en su taller, rodeado de más de 5 mil pliegos de papel, muchos de los cuales son herencia de su abuelo. “Me gusta hacer volantines, éste es un arte que se ha ido perdiendo y que vale la pena rescatar. Además uno se siente muy bien cuando logran encumbrarse y no se caen”, afirma.

Los suyos son sólo piezas originales, pues no le gusta repetir un diseño. Crea volantines de competencia de 47 cm², en los que demora unos veinte minutos; sin embargo, para fabricar los modelos tradicionales, de 52 cm², ocupa varios días, porque desarrolla diseños más complejos, que implican cortar y pegar muchos pedazos de papel. “Quiero rescatar la parte artística”, indica Boris, quien vende estas versiones más elaboradas en un bonito marco, como si fuera un cuadro, tal y como lo hacía su abuelo Guillermo.

Los Misterios de la Greda

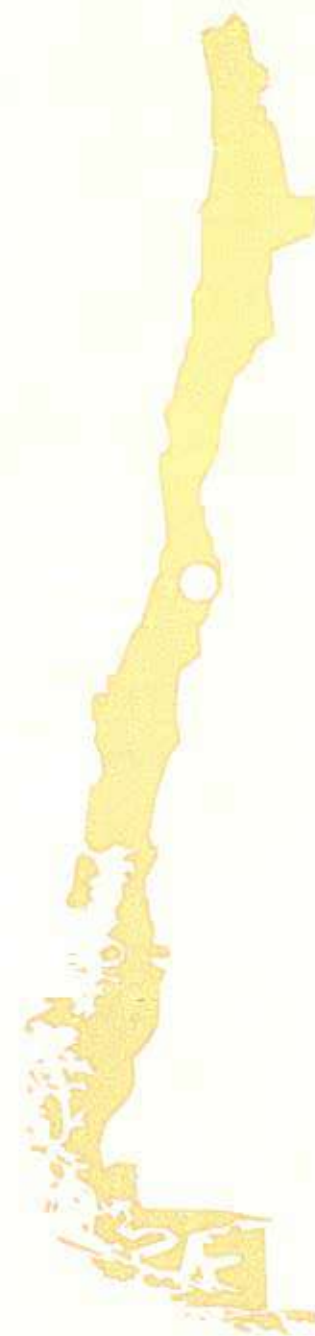
"Cuando uno aprende y es capaz de adaptar la greda con las manos, uno puede hacer lo que quiera".

Olga Salinas, locera.

Olga Salinas

Pomaire, Región Metropolitana

Olga Salinas era un personaje dentro de Pomaire. Su forma de ver la vida, su fuerza, su empuje, y muchos años trabajando la greda la convirtieron, junto a Teresita Muñoz, en una de las dos loceras más importantes de este tradicional pueblito de la Región Metropolitana.

Lo suyo era una tradición familiar. “La técnica la aprendí de mi madre, quien también trabajaba modelando greda, mis dos abuelos también lo hicieron. Éste es un arte que se va traspasando de generación en generación”.

Olga's unique perspective of life, strength and innate ability transformed her into a legendary, outstanding Ceramist. She was so proficient that at the age of 7 her creations were being sold. She, as many artists do, lived in her own fashion and worked only when and if she thought she should. Olga's resistance to use any type of machine was based on her belief that “...technology may quicken the process, but it is not practical for making useful items, since they will not acquire the necessary tolerance.”

Como muchos aprendió mirando, pero su talento se mostró de forma muy temprana: a los 5 años comenzó a trabajar y a los 7 hacía objetos para vender. De sus diestras manos nacieron figuritas pequeñas y grandes, animales, macetas y otros objetos utilitarios y decorativos.

Durante años ejerció su oficio en su natal Pomaire, pero la limpieza de su técnica y su habilidad con las manos la llevaron en 1928 a trabajar como profesora de Artes en San Antonio y Talagante. Un año después, tuvo a su cargo el taller de manualidades en la Escuela Normal N° 1 de Santiago. Sus últimos años los vivió en la calle San Antonio, donde también trabajaba.

Olga never hesitated to mention that her hands were her most valuable tools. Due to her special attention to detail and the perfection of her creations, her works were exhibited frequently. Her advice for clay-making would be to ensure equilibrium of pieces and a large dose of love and care put into each task. Her dream was to write down her experiences in hopes of keeping her art alive.

Con Olor a Tierra

Doña Olga trabajaba sola. Poco a poco y con gran concentración iba creando sus figuras a medida que amasaba y le daba cuerpo a la greda. "Siempre me digo: quiero hacer un animalito y lo hago. Nunca dibujo antes, me fijo en cómo se mueven los animales en la naturaleza, ella es mi mayor inspiración". De hecho, doña Olga no tuvo hijos, sin embargo, vivió rodeada de gatos y perros a quienes cuidaba con gran cariño y dedicación.

Desde su taller, oscuro y húmedo como la greda, modelaba sus artesanías, las que vendía ahí mismo. "Yo tengo el orgullo de pertenecer a la raza indígena que ha habitado Pomaire desde hace muchos años. De ellos heredé el conocimiento de la greda y eso es lo que quiero transmitir a las nuevas generaciones".

Hasta este lugar, llegaron un sinfín de personas a comprar sus obras. Pero quizás la visita más importante fue Gabriela Mistral, a quien doña Olga recordaba con especial cariño. De ella contaba que aprendió a valorar su trabajo y a entender que el amor con que se hacen las cosas es lo más importante. Con la emoción en la mirada, afirmaba hace un tiempo atrás: “La artesanía siempre ha sido para mí algo muy especial... ha sido mi vida”.

Trabajaba cuando tenía ganas de hacerlo, a no ser que tuviera un pedido importante que la obligara a estar dedicada a la greda durante todo el día. Esta situación, sin embargo, tampoco implicaba para ella un gran esfuerzo, ya que según sus propias palabras, cuando modelaba se olvidaba del tiempo.

Modelando con las Manos

Quizás una de las cualidades más notables de su trabajo es que todo era modelado de forma manual, sin la ayuda del torno. Es así como lo hacían los antiguos habitantes de Pomaire y es así como doña Olga lo hizo durante toda su vida. Aunque siempre reconoció que con el torno se ganaba en rapidez, lo cierto es que “no es una técnica que sirva para realizar objetos utilitarios, pues éstos no adquieren la resistencia adecuada para ser utilizados” .

En la fabricación de una pieza mediana se demoraba aproximadamente una hora, ocupando muy pocas herramientas las que ella misma fabricaba... “un pedacito de lata, unos palitos, un cuerito, una piedra ágata, pero son mis manos son la más preciada herramienta, sin ellas no podría existir mi artesanía”.

La greda la obtenía de su misma casa en Pomaire, cavando en el suelo hoyos muy profundos. La conservaba en grandes cajas y ollas, no importaba si se endurecía, porque con agua se arreglaba en el momento de trabajarla. Para las figuras más pequeñas debía preparar greda lisa, extrayéndole las piedras y palitos: "Sobo bien la greda para sacar los palitos que la máquina no muele, porque si se quedan metidos en la loza, se queman y queda el hueco y después se triza. Todo esto lo hago a mano". En tanto, para los objetos más grandes y utilitarios, simplemente le servía gruesa o áspera.

Luego moldeaba las piezas hasta conseguir lo que tenía en mente: "Me gusta hacer las cosas bien, que queden bien terminadas". Para esto se preocupaba de lograr un grosor uniforme y terminaciones lo más parejas posibles, de no ser así, las piezas podrían quebrarse cuando se cocieran.

La greda se demora aproximadamente un día en secarse antes de que esté lista para meterla al horno, el cual, por cierto, fue construido por ella misma. Es necesario que las piezas se entibien antes de cocerse, para que el cambio de temperatura no sea tan brusco y las rompa. Una vez dentro del horno, el tiempo de cocimiento es de ocho horas aproximadamente. Doña Olga nunca agregó color a sus trabajos. Sólo utilizaba "el colo", que le brindaba un aspecto rojizo a la greda. La idea era aprovechar el color natural y seguir la tradición de Pomaire.

Nunca sintió la necesidad de estudiar, su conocimiento surgió de la experimentación: "El arte lo llevo adentro, la greda no tiene misterios para mí, no tengo técnicas, ni trabajo con medidas, lo que sí me preocupa es que mis cosas queden equilibradas para que no se volteen para ningún lado".

Creativa e ingeniosa, contaba que sola descubrió que debía hacerle un hoyito a las piezas cerradas para que no se abrieran. "Me gusta ser abierta para crear, inventar cosas nuevas. Yo hago de todo, pájaros, ollas, palomas, conchitas, maceteros y hasta una vez hice mi casa", cuenta.

Doña Olga siempre dijo que se sentía realizada en la vida porque amaba profundamente su trabajo. Su destreza y perfección la llevaron a varias exposiciones, San Bernardo, Linares y también la Feria de Artesanía UC se cuentan entre ellas. Sin embargo, muchas veces afirmó que tenía miedo de que este tipo de artesanía muriera...por eso soñaba con escribir sus experiencias.

Aunque ella ya no esté, en este libro queremos contar algo de su amor por la artesanía y cumplir en parte con su sueño.

82

Una Danza Sobre el Telar

"Con mis manos puedo interpretar mis sentimientos y convertirlos en una obra, una pieza que le servirá a mi gente, a mi pueblo".

Yolanda Bravo, tejedora.

Yolanda Bravo

Doñihue, VI Región

Quienes saben de cultura chilena tienen claro que el chamanto es la prenda más cara y lujosa de las que forman la vestimenta tradicional de un huaso. La razón fundamental es la cantidad de tiempo que se requiere para terminar uno: entre 350 y 400 horas de duro trabajo para una tejedora especializada. Quizás por esto son pocas las artesanas que se aventuran en la confección de estas tradicionales piezas textiles. Ni siquiera en Doñihue, un pequeño pueblo en la VI Región que tiene fama de tener a las mejores tejedoras de la zona central, abundan manos tan diestras. Por eso, doña Yolanda Bravo es todo un ícono. Más de treinta años de labor avalan su prestigio.

Yolanda's prestigious weaving is the result of over three decades of labor specializing in making elaborate ponchos for the huaso. Due to the arduous work required, few venture into this art form, and although she hails from a weaving town, her talent is superb. Yolanda learned by observing others and defined her skill with a teacher who showed her the essence of her work: double-sided weaving, thus making a reversible garment. Yolanda works from home on her three wooden looms crafted by her husband, and may take three months to produce an exclusive poncho.

Como muchas doñihuanas aprendió mirando a otras tejedoras. Primero empezó a ensayar con las hebras, a anudar y manejar el telar, cuando ya adquirió cierta habilidad en estas materias, su maestra, doña María Romero, le enseñó lo que sería la esencia de su trabajo: tejer en doble faz guiada.

Poco a poco, la señora Yolanda fue mejorando su labor, aprendió a crear formas y luego a jugar con los colores, hasta que fue capaz de lograr el degradé que caracteriza a los chamantos. También aprendió a perfeccionar el tejido al punto que prácticamente no se nota la trama, algo que caracteriza a los chamantos doñihuanos de otros que se confeccionan en La Ligua, Valdivia, Lo Miranda o Paine.

Even though the traditional poncho is subject to numerous standards, Yolanda chooses her colors and densities intuitively creating her unique, colourful, award-winning patterns. Now residing in Santiago, she remains in contact with her peers, teaching and collaborating with other weavers in an effort to keep this Chilean craft alive. As she expresses, "...labours of love woven together simply cannot be replaced by a machine".

Reflejo de la Naturaleza

Un día de trabajo normal para doña Yolanda comienza a las ocho de la mañana, cuando se sienta en uno de los tres telares que tiene en su casa. Para cosas pequeñas, como fajas de huaso o cinturones, usa "el tetero", que tiene 80 cm. de ancho y 1.20 mts. de alto. El chamantero mide 1.50 mts. de ancho y 1.50 mts. de alto, en tanto que el que utiliza para confeccionar mantas tiene más de 2.00 mts. de alto y de ancho. Todos han sido fabricados por su marido con madera de álamo y pino.

Doña Yolanda cuenta que el urdido es común para todos los tejidos, al igual que las cuatro capas de lana en hilo que tiene cada chamanto. Para que éste pueda participar en una competencia, debe tener sus cuatro campos iguales, que pueden ser lisos o de cuadros. Los matices (zonas donde están los dibujos) son de colores y llevan los motivos. Generalmente éstos se repiten de forma intercalada para jugar con la diagonal.

Esta tradicional pieza es coloreada con dibujos realizados por la misma trama, cuyos diseños son propios de las familias de Doñihue o extraídos de chamantos muy antiguos. Su composición es variada, así como su movimiento y colorido. Los diseños más comunes son un reflejo de la naturaleza de la VI Región: hojas de parra, espigas de trigo, racimos de uva, copihues, moras y granadas. “Cuando tejo, pienso en figuras que sean del gusto de la gente, pero a la vez varoniles porque éste es el poncho que representa al huaso”.

Por ello, los colores los elige por intuición, manteniendo siempre el degradé que debe existir en el chamanto. Muchas veces el color tiene una relación directa con la forma, en especial si el diseño muestra elementos de la naturaleza. Antes de comenzar a tejer hace una paleta de colores, sin embargo, a medida que va urdiendo, logra la selección definitiva. De hecho, trabaja con hebras de diferentes grosores y muchas veces las mezcla, produciendo así nuevas tonalidades.

Los materiales que utiliza son básicamente hilo, que mezcla con un 20% de seda para darle mayor brillo y para que no queden marcas al doblarlo. La lana es usada en los chamantos más finos, donde se ocupan 3 ½ kilos en su fabricación y tarda seis meses de trabajo. Los chamantos de hilo le requieren la mitad del tiempo. Reconoce que la técnica es tan difícil y perfecta que debe ser trabajada con un material de muy buena calidad.

Pero quizás lo que más caracteriza a un chamanto es que se puede utilizar por los dos lados. Derecho y revés son de colores opuestos, pero perfectos en cuanto a urdiembre y terminaciones. Todos están cosidos en los hombros y, en el caso de las piezas más finas, se utiliza el zurcido de injerto, lo que hace que parezcan hechos de una sola pieza.

En cuanto a los tipos de bocas, ahí existe gran variedad. Aunque la forma base es la misma, así como la abertura (33 cm.), se puede tejer una boca marcada con rayas y dibujos; una boca lisa; una con fuelle o acordeón; o una boca maulina, que lleva un borde grueso y 2 rositas en los extremos.

En Busca de Horizontes

Casi una vida dedicada al telar, ha convertido a doña Yolanda en una orgullosa exponente de esta difícil técnica. "La artesanía me permite crear y a la vez realizar las cosas que invento. Con mis manos puedo interpretar lo que siento y convertirlo en una pieza única, en algo que le podrá servir a la gente, a mi pueblo".

Este orgullo y la seguridad del trabajo bien hecho, motivaron a la señora Yolanda a salir de su natal Doñihue para mostrar en ferias y exposiciones su arte. Ha visitado Arica, Viña del Mar y también Paraguay; en Santiago ha expuesto en el Parque Los Cerrillos, en el Parque Forestal, en las Torres de Tajamar, San Bernardo y, por supuesto, en la Feria de Artesanía UC, a la que reconoce le encanta asistir. En esta última recibió el Premio Lorenzo Berg en reconocimiento a su hermosa y dedicada labor.

Aunque dejó su pueblo natal para trasladarse a la capital hace algunos años, la señora Yolanda no ha roto los vínculos con Doñihue. Allí transmitió su técnica a otras tejedoras y 8 de ellas le ayudan con parte de su trabajo. "En Doñihue todos tenemos la misma técnica, tenemos que empezar igual, terminar igual, no es algo que se pueda cambiar".

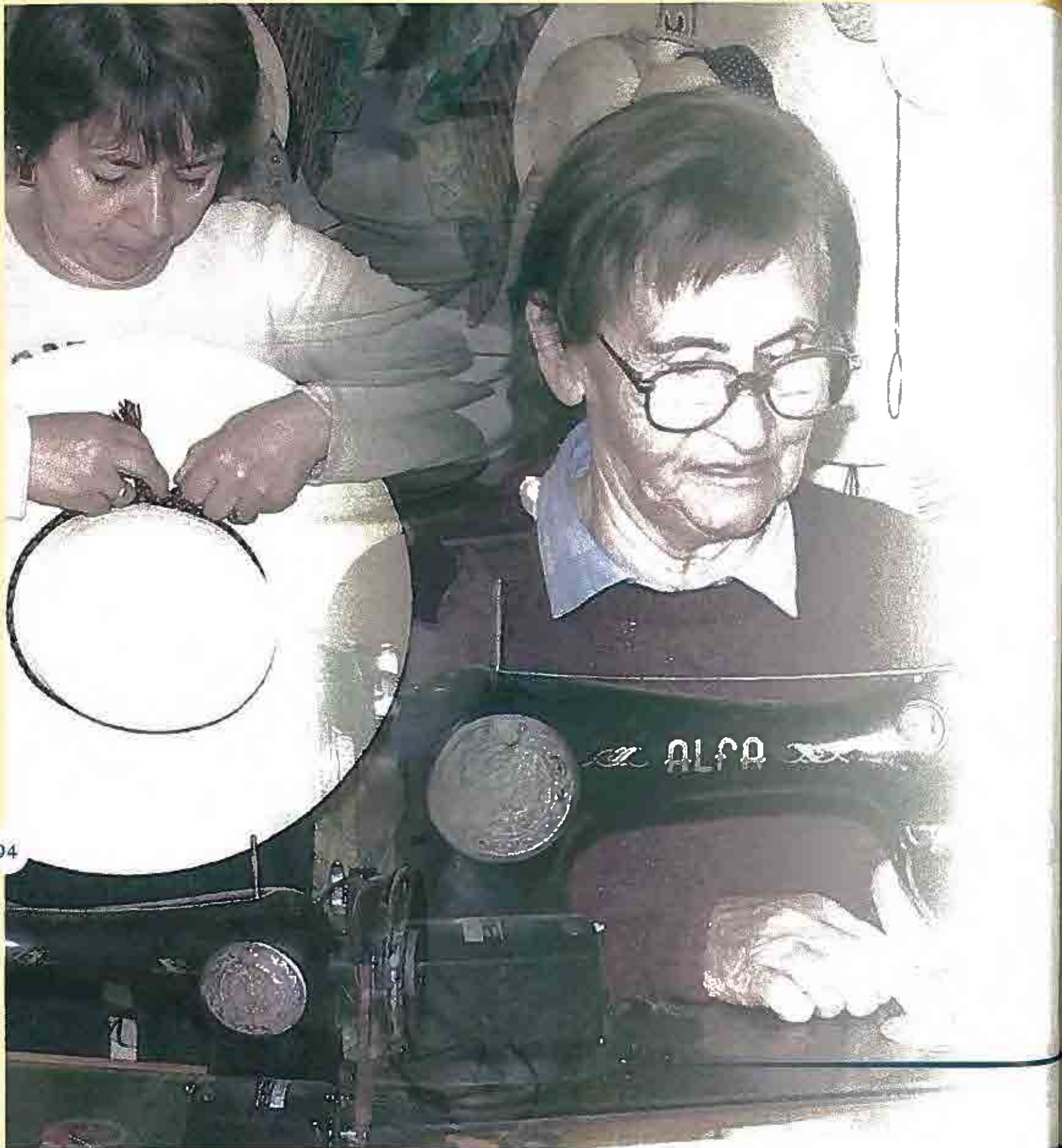
A modo de anécdota, cuenta que hace algunos años vinieron unos extranjeros a llevarse un telar y copiar su técnica con el fin de traspasarla a una máquina, pero no lo lograron. “Es que éste es un trabajo que debe ser hecho en forma manual, ahí está su secreto. No se puede comparar jamás algo hecho a mano con otro hecho a máquina. Por eso la artesanía es lo más lindo que hay, porque necesita de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, tiempo, atención, pero por sobre todas las cosas de mucho cariño”, confiesa.

Con emoción en los ojos, mira sus manos que diariamente danzan entre los hilos. "A mí me gusta mucho mi trabajo, lo quiero y lo respeto mucho. A medida que voy urdiendo, voy descubriendo formas y combinaciones más bonitas e interesantes, a veces me han resultado chamantos que yo nunca pensé que sería capaz de crear".

Quizá cuando Yolanda Bravo comenzó a tejer nunca pensó que algún día vendría tanta gente a su taller en busca de obras. Hoy sus chamantos alegran a huasos y jinetes de todo el país, contribuyendo así a continuar con esta antiquísima y hermosa tradición chilena.

Más de un Siglo de Tradición

“No perdamos nuestra cultura, nuestro arte...

yo soy la quinta generación que trabaja en esto y me siento muy orgullosa”.

Juanita Muñoz, tejedora de fibra.

Juanita Muñoz y Hortensia Manríquez

La Lajuela, VI Región

El oficio de tejedor de sombreros de paja es ya una tradición en el seno de esta antigua familia de la localidad de La Lajuela, en la VI Región. Es tan así que sus miembros piensan que el arte nació justamente con los primeros Manríquez. Son ya cinco generaciones las que se han dedicado a tejer sombreros y otros artículos de paja, cuyos diseños se remontan incluso al tiempo de la Colonia. No son sólo objetos utilitarios, sino verdaderas obras de arte las que salen de las hábiles manos de Hortensia Manríquez y Juanita Muñoz Manríquez, dos mujeres, madre e hija, últimos eslabones en esta cadena familiar.

Over a century of tradition. These women are fifth generation straw hat weavers with designs dating back to colonial times; hats which are not merely useful items but true works of art. Juanita, a creative child, enjoyed making her hats for friends and under her mother's watchful eye, mastered her technique. Hortencia and Juanita design and weave a variety of hats in distinct tones. The long process starts by harvesting, drying and brushing the straw to obtain even widths required to form braids which are later washed and dried.

La afición de Juanita por el oficio que desempeñaban su madre y su abuela nació cuando era una niña. Siempre creativa, usaba la paja para tejer diferentes objetos, como unos sombreritos pequeños que regalaba a sus amigos y que eran considerados una novedad en el pueblo. De la mano de su madre, Juanita fue perfeccionando su técnica y su primer sombrero, recuerda, fue el típico de huaso que empieza desde la chocha, para luego colocar la goma y el calor y terminar dándole forma.

The combined creativity of these two women has extended to crafting pocketbooks, shoes and a line of jewelry. A common hat may take 2 days to make and 4 months to create a nativity scene. Such talent and imagination has earned National Artisan Awards acknowledging skill, dedication and artwork. Although they attempt to teach their craft, few possess the infinite patience required to perfect the skills of this art.

Todos los años durante el mes de diciembre cosechan la paja y la dejan secar, para luego realizar un buen trenzado. A continuación la lavan y la dejan reposar durante uno o dos días, para luego rasparla en un trozo de madera para eliminar las pelusas. Una vez limpia, la pasan por un rodillo de fierro para comenzar el proceso de costura, luego se engoma, se plancha y se adorna.

Juanita Muñoz agrega que es muy importante seleccionar las espigas para trabajar con las que tengan el mismo grosor, ya que para tejerlas se agrupan en grupos de 5 a 12 dependiendo del ancho. También se pueden teñir con tinturas naturales como el Quitral, cuya tonalidad dependerá del tiempo en que la paja permanezca sumergida.

Ellas tejen diferentes tipos de sombreros: el calamé, que es un sombrero de vestir, de varón y muy tradicional; la chocha que es un sombrero de mujer que puede ser con o sin color; y más de 18 modelos de sombreros coloniales, como el Rugenda, el Bonete y el del Sereno.

Creatividad a Toda Prueba

Pero no sólo hermosos sombreros teje Juanita, haciendo eco de aquella creatividad que la caracterizó de niña. También teje pesebres, carteras, zapatos y una serie de joyas que incluyen piezas metálicas, las que realiza junto a un grupo de diseñadores. Para hacer un pesebre se demora 4 meses y en un sombrero de 2 a 10 días, dependiendo de la complejidad del diseño. Aunque pasa todo el día en su taller, cuenta que se siente con toda la energía y creatividad para asumir nuevos desafíos.

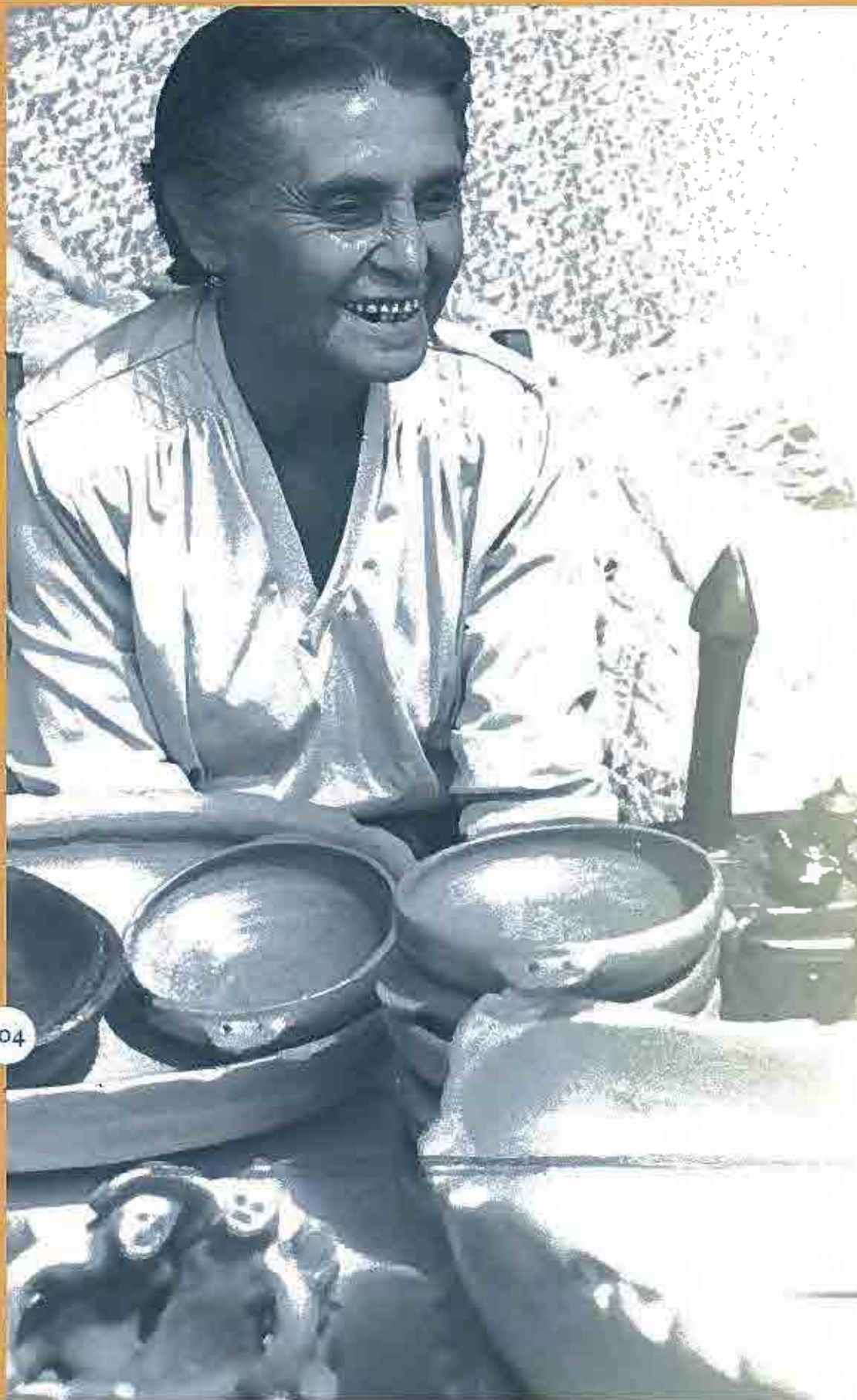
Estos atributos la hicieron recibir en el año 1998 el premio Lorenzo Berg en la Feria de Artesanía UC. Se sintió muy feliz, ya que éste era un premio para todas las generaciones que se han dedicado al oficio de tejer con paja: “Sentí que se había abierto un nuevo camino”. Juanita también ha participado en otras ferias del país, recibiendo siempre un reconocimiento por su trabajo. En Temuco por ejemplo, recibió el Premio a la Creatividad (2002) y en Santa Cruz fue galardonada como Gran Artesana Nacional.

Reconoce que es muy minuciosa en su trabajo y eso se lo debe a su mamá, quien fue muy exigente con ella en la enseñanza de la técnica. Sin embargo, Juanita cuenta que doña Hortensia cosía todo a mano; ella, adaptándose a los tiempos, ha incorporado la máquina de coser. “Siempre he estado acompañada por mi familia y mi esposo me ayuda en las terminaciones”, señala, pues en aquello también ve las bondades de practicar este oficio.

Ha traspasado su experiencia a diferentes grupos de personas, pero sabe que es difícil para algunos tener la suficiente paciencia para mantener la prolijidad que un trabajo como éste requiere. Sin embargo, cuenta que su sueño es que la tradición permanezca viva: “Yo soy la quinta generación de mi familia que se dedica a esta labor y me gustaría que siguiera por mucho tiempo más”.

Creatividad, Naturalidad y Fuerza

“Nunca estuvo en seminarios, ni en salas de esperas,

ni en pasillos, ni recibió grandes premios...

sólo supo de trabajar y crear belleza; ella es parte de esos

seres silenciosos que sólo saben darse como tantos otros

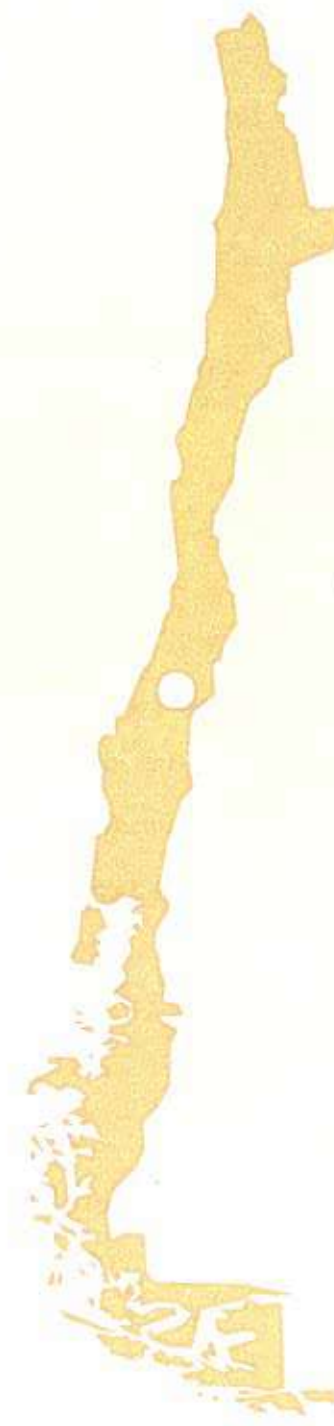
artesanos anónimos”.

Juan Reyes y Alicia Cáceres, compañeros de Edita, alfarera.

Edita Alarcón

Pilén, VII Región

Edita Alarcón, locera de Pilén, localidad cercana a Cauquenes en la VII Región, era una mujer de físico delgado, ojos verdes, más bien bajita, de tez morena y dorada por largas horas pasadas a la intemperie. Quienes la recuerdan cuentan que tenía un carácter retraído, pero que con un mate en la mano, su corazón se abría y era capaz de conversar de lo que más le gustaba: la greda. Su alma generosa la hizo consagrarse al oficio de crear, de moldear con las manos el relato de nuestra tradición, aquella que nos recuerda lo que somos.

Creativity, spontaneity, strength. Edita was a born artist, her hands adept at molding red clay delicately and precisely. A quiet and demure woman, her inner strength and character were expressed through her works and her heart would easily open whenever she could sit and chat about her life's love: clay. Being a dedicated, true artist, Edita did not create useful items, rather beautiful pieces to adorn the home. Generally, her works depicted cathedrals, churches and temples. She had the ability and skills to make something that was the result of hard work and concentration appear natural.

Aunque su aspecto era frágil, su naturaleza y su empeño eran fuertes. Fue una mujer de trabajo, capaz de caminar enormes distancias, cargando kilos de greda para llegar a la Feria de Cauquenes para mostrar en este espacio la riqueza de su tierra con otras artesanías. Es que Edita comprendía que quien crea arte lo hace para compartirlo con otros, para cautivar a otros, para mostrar a otros el talento de dar vida a la greda. Entendía como parte de su labor, compartir sus creaciones con la gente que ve cómo en este trabajo renace su cultura.

Edita comprehended that true artists have the responsibility of sharing their talents with others so enriching the lives of those who are able to appreciate cultures reborn. As a demonstration of such belief, despite her petite size, she frequently walked many miles carrying her home-made treasures in heavy bundles to display her art at the fairs pleasuring the eyes of many visitors.

Fue una artista innata, sus manos eran hábiles moldeadoras que se deslizaban en forma delicada y certera para producir las formas necesarias. Conocida como la locera de las iglesias (catedrales, como le gustaba llamarlas), disfrutaba hacer pesebres usando la tradicional greda roja de Pilén. Sus obras brillaron durante años en las ferias de la Universidad Católica y el público agradecía su presencia mirando con dedicación cada uno de sus trabajos. Sus creaciones tenían una gran fuerza expresiva y un modelado recio, aunque ingenuo y espontáneo. Lo de ella no eran los objetos utilitarios, escarbaba en el fondo de su ser para sacar a flote su visión artística y plasmarla en figuras que podían decorar cualquier recinto.

Sus manos trabajaban la greda con pasión para hacer los templos en miniatura que Dios también habita a su manera, del mismo modo que lo hace en cada creación que los hombres y mujeres realizan en su nombre. Cada iglesia tenía su propio sello y sentido, su propio resplandor que nos habla de fe, arte y tradición reunidos en un solo elemento.

Aunque su labor requería trabajo y concentración, Edita siempre supo darle ese toque de soltura y naturalidad a sus piezas, aun cuando, como muchas mujeres del país, debía combinar su oficio con los cuidados de la huerta y la crianza de sus animales. Cada día era una larga jornada, en la cual cada tarea tenía sentido y valor, pues también su arte nos habla de ello, de una mujer de esfuerzo, dedicación y gran empuje para continuar contándonos historias hechas de greda.

Como bien dijeron de ella Juan Reyes y Alicia Cáceres, artesanos: “Nunca estuvo en seminarios, ni en salas de esperas, ni en pasillos, ni recibió grandes premios sólo supo de trabajar y crear belleza; ella fue parte de esos seres silenciosos que sólo saben darse como tantos otros artesanos anónimos”.

Brillo y Resplandor para el Zapateo del Huaso

*“La artesanía para mí es nacer con una tradición dentro,
le guste o no le guste a uno. Mi tarea es siempre superarme
para hacer mi trabajo mejor”.*

Luis Araya, espuelero.

Luis Araya

Linares, VII Región

Don Luis llegó a este mundo el mismo día que el niño Jesús, el 25 diciembre de 1938 en Linares, tierra que también lo vio convertirse en hombre. La familia de su padre se especializaba en la construcción de carretas y en la familia de su madre había varios herreros. La suma de estos dos mundos, su amor a los caballos y a las labores del campo, fueron claves para que don Luis aprendiera a trabajar con sus manos y luego a hacer espuelas.

Shine and splendor for the huaso's dancing feet. Luis Araya was born in Linares in 1938 and has dedicated his life to his vocation as a blacksmith as well as to designing and creating the sparkly spurs which adorn the Huaso, the genuine Chilean cowboy, while performing their typical dances. Luis makes most of the tools he uses and a pair of spurs can easily take 15 days to create while the artist in him flourishes as he adds touches of silver inlays to the spurs.

A los 7 años hizo su primera robaja para caballos y a los 13 se hizo cargo del taller de su padre, donde había muchos maestros que trabajaban junto a él. Don Luis nos cuenta: “Yo no quería ser herrero porque mis otros hermanos son empresarios. Lo hice al principio por necesidad, porque mis padres murieron y tuve que trabajar para sacar adelante a mi familia, pero luego me fue gustando el trabajo”.

Also, he participates in the national folklore championships mending the dancer's broken spurs himself during the competitions. Although part of the price of progress has been a decrease in the use of horsepower; Luis is filled with passion to ensure that his life's work will continue to glow within the hearts of today's youth so that this beautiful tradition will not be lost.

Forja el fierro con estampa, primero hace los pigüelos y hastas. Los pigüelos son en pulgadas y las hastas son un tipo de herradura, las cuales van en el talón. En hacer un par de espuelas finas se demora quince días, tiempo en el que lentamente va dando forma y belleza a su creación particular.

Además de crear con sus manos obras únicas para engalanar al huaso, colecciona espuelas antiguas. Como conocedor del tema se explaya contando que en 1880 los indios comenzaron a hacer espuelas, las cuales eran elaboradas al hilo con plata. Treinta años después, en 1910, se comenzaron a fabricar las espuelas caladas. En Chile se usa la espuela más grande, hasta de 7 pulgadas, esto significa "ser gallo de la pasión, aquel que sobrepasa a lo demás". En otros países son más pequeñas y se usan sólo para picanear el caballo. En nuestro país, aclara, las espuelas pequeñas de 3,5 a 4 pulgadas son usadas principalmente para bailar la cueca.

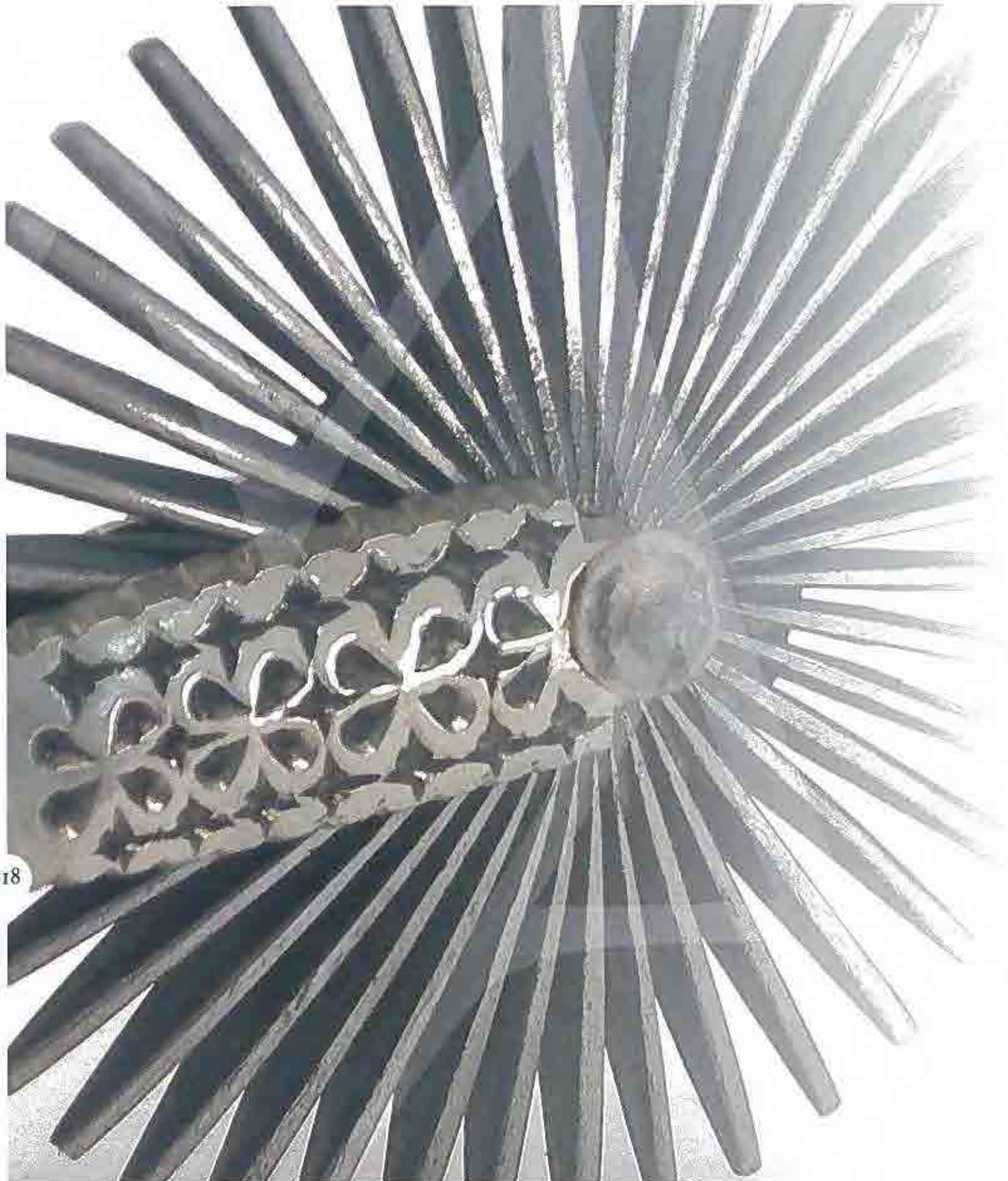

Con el Diseño en la Mente

Las herramientas que acompañan su trabajo son la lima, la tenaza y los puntos, estos dos últimos los fabrica él mismo. Los puntos los utiliza para hacer rosas, tréboles, hojas y otras figuras que dan realce y belleza a su creación. "Los diseños están metidos en mi cabeza", recalca.

Hace 20 años que realiza su oficio solo, aunque antes tenía maestros que trabajaban con él y también su madre le ayudaba. La modernidad le ha pasado la cuenta. "A mí me mató la locomoción, el progreso, ya que antes la gente andaba a caballo", dice. Pero aún así persevera en su afán y le gustaría transmitir su arte a jóvenes para que lo aprendan, lo hagan suyo y mantengan la tradición.

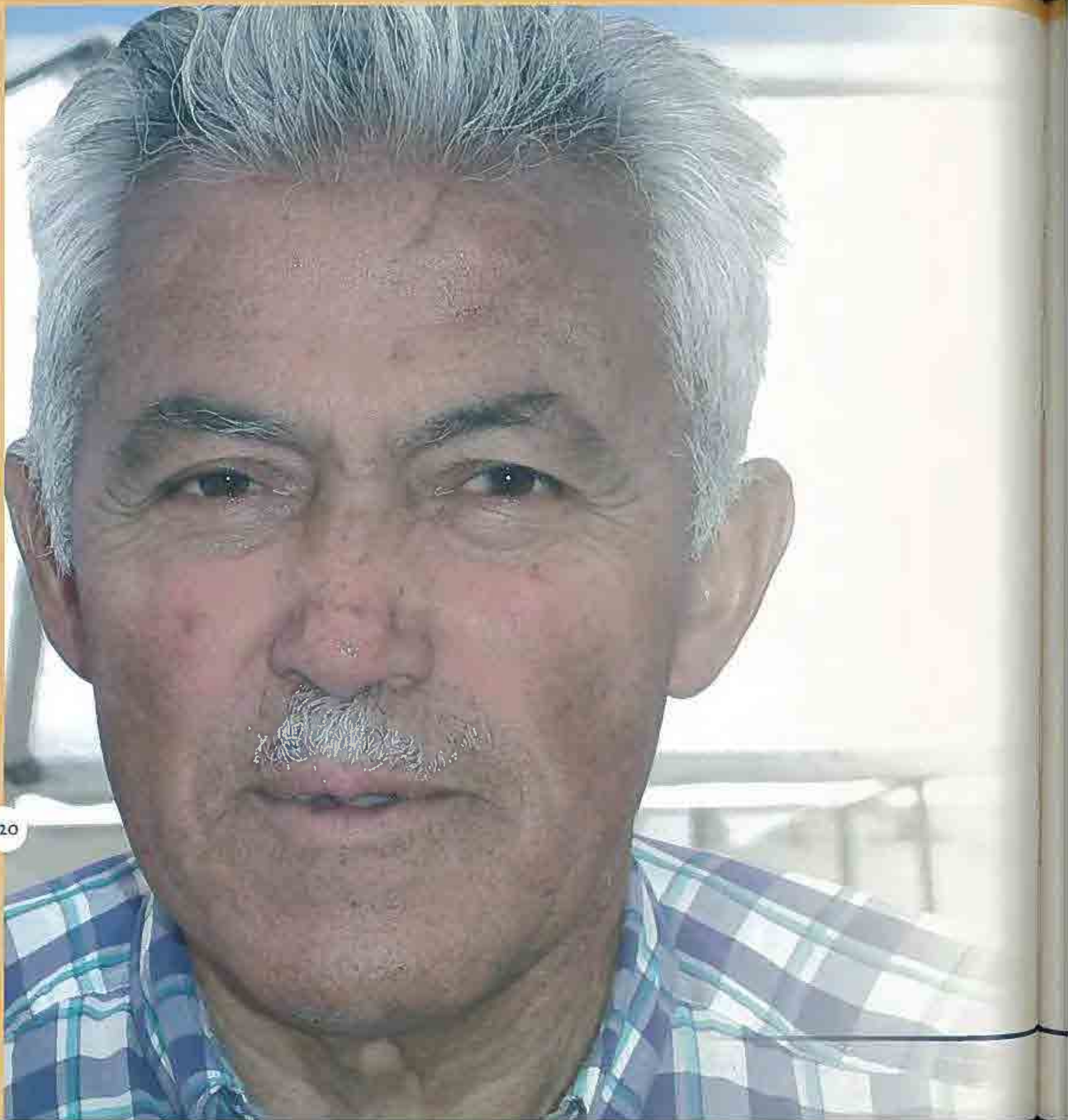
Espuelas Admiradas

Su primera exposición la realizó a los 27 años y sacó el primer lugar en artesanía de huaso. Llevó espuelas y frenos, todo hecho de fierro e incrustaciones de plata.

Está presente desde la primera feria que realizó la Universidad Católica y aún gusta de participar en dicho evento, ya que comparte, colabora y se ayuda con los otros artesanos: "Yo soy el único artesano que va quedando desde que comenzó la Feria de Artesanía UC".

Sus espuelas han llegado a todas partes del mundo y ha representado a nuestro país en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y Bolivia. Ha sido además invitado de honor en los campeonatos de cueca nacionales, especialmente en Arica, Antofagasta y Linares. Es además él mismo quien repara las espuelas y no les cobra a quienes compiten.

El arte de don Luis ha dado brillo y resplandor al zapateo del huaso y al jinete que monta, él lo sabe. Todo su amor ha quedado en cada prenda: arte, talento, trabajo duro y belleza incrustan el hierro además de la plata.

Un Arte que Engalana la Pisada

“Me gustaría enseñar a niños sobre esta tradición.

Ellos tienen que aprender mirando, de a poco, con paciencia.

Yo, que llevo 50 años en esto no me creo un maestro porque aún sigo aprendiendo, pues los huasos son muy exigentes con las características y dibujos de los estribos”.

René Muñoz, estribero.

René Muñoz

Linares, VII Región

Don René Muñoz aprendió a fabricar estribos ayudando a su hermano mayor, Manuel. Lo miraba trabajar con mano experta, copiaba con delicadeza cada uno de sus movimientos, hasta que poco a poco se sintió capaz de hacerlo solo. Corría 1947 y don René tenía 17 años.

Con el tiempo, aprendió a reconocer las maderas por su olor, color y textura, teniendo como predilectas aquellas que se entregan con facilidad a las virtudes de su arte como el hualo, el roble, el peral, el nogal y el naranjo.

An art that embellishes the stride...born in 1947, when Rene was 17 he set out to make his first pair of stirrups. He learned by observing and copying with fine precision each of his brother's expertly executed movements while making stirrups. Over time, Rene became adept in recognizing the distinct woods by their fragrance preferring those that were most pliable as stirrups are made from one solid piece of wood. The tools are extremely sharp and caution is required as the stirrups are fully hand-crafted and later delicately carved.

Los estribos son dos elementos que cuelgan a ambos lados de la montura mediante sendas arcioneras de cuero. Se utilizan para subir y bajar del caballo y para otorgar estabilidad y descanso al jinete cuando cabalga. Son hechos de una sola pieza de madera noble y son completamente labrados a mano.

Esta prolijidad empieza desde el momento en que se corta la madera para dar la forma y el tamaño deseado, labor que requiere de un hábil manejo del hacha. Luego, para realizar el vaciado donde pisará firme el pie del huaso, utiliza el barreno, la urvia y el formón. Para dar belleza y elegancia a su obra, usa otro tipo de herramientas más pequeñas útiles para tallar.

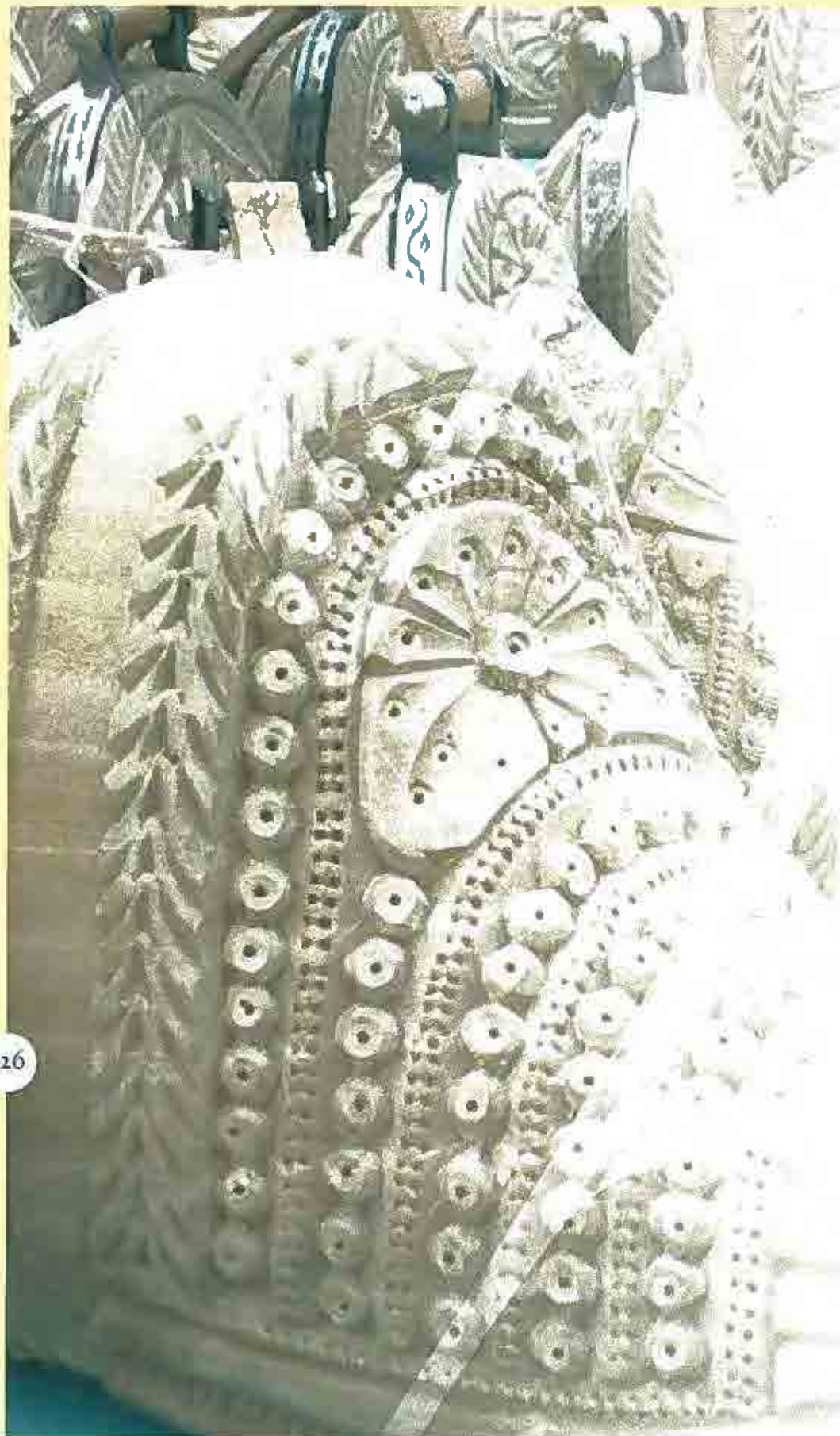
The work involved in creating the stirrups is very meticulous, and great care must be given to every detail, for each customer personally selects their design and model. Rene loves his work and although he is proud of his craft, after 50 years of labor he does not consider himself an expert as he insists he is still learning. His dream is that this beautiful craft does not disappear.

Las herramientas con filo requieren de especial cuidado al ser utilizadas, cuidado que no tuvo don René al empezar a desempeñar su oficio: “Cuando trabajaba con mi hermano mayor, usando el hacha me corté el dedo pulgar de la mano izquierda. Esto me pasó por querer terminar luego”.

Los estribos son su vida y está orgulloso de haber consagrado largas jornadas de trabajo a cultivar este arte. Su sueño es que su oficio no desaparezca: “Me gustaría enseñar a niños sobre esta tradición. Ellos tienen que aprender mirando, de a poco, con paciencia. En todo este tiempo le he enseñado como a 10 personas, pero ninguna ha seguido y se creían maestros en estribo en su momento. Yo, que llevo 50 años en esto, no me creo maestro porque aún sigo aprendiendo, pues los huasos son muy exigentes con las características y dibujos de los estribos”.

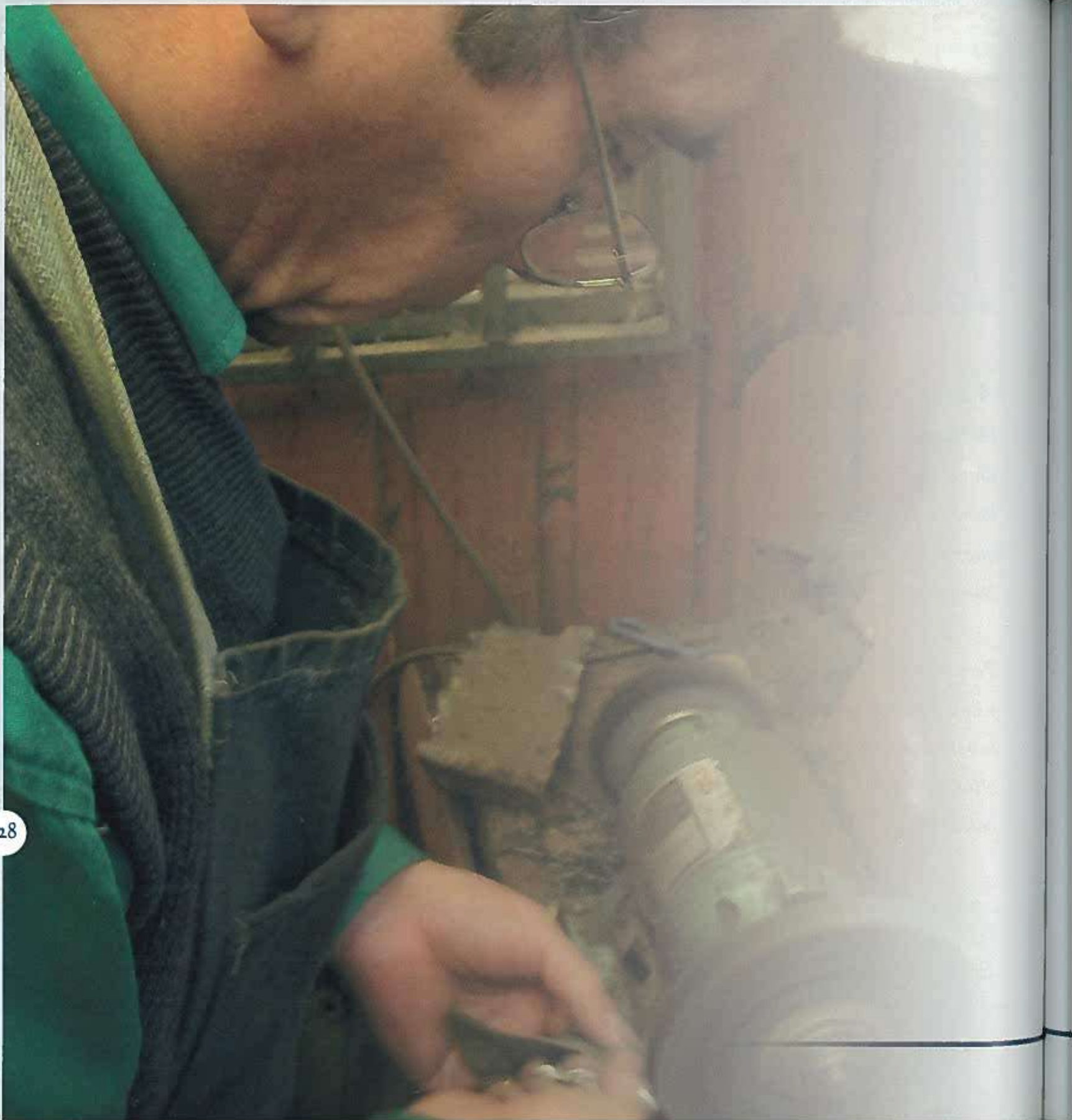

A Gusto del Cliente

A don René le gusta su trabajo. Para él “la artesanía es algo que crea la persona y que se hace con las manos, sin utilizar ningún tipo de maquinaria”. Al principio sólo los punteaba y ganaba muy poco dinero, pero con el tiempo adquirió la técnica necesaria para realizar el trabajo completo y eso le llenó de placer. A pesar del tesón que pone, algo nubla su semblante: “Me produce pena no vender o que no se interesen por este trabajo. Más me entristece aún que se llegara a perder esta tradición. Ninguno de mis dos hijos continúa con este oficio, ojalá que algún nieto lo haga”.

Pero don René ve también otras bondades en su trabajo: “En esto uno es el jefe, uno trabaja a voluntad y con gusto de querer realizar algo que lo llena, porque es algo que se lleva muy dentro de uno”. Su labor está principalmente orientada a las necesidades del cliente: “Yo lo hago al gusto del cliente, ellos son los que eligen la forma, ya que hay siete tipos de estribos, los cuales juntos hacen una colección que viene desde el tiempo de la Colonia hasta la actualidad”.

Joyas, Tradición y Cultura

“Cada joya que termino es un aporte más para que mi pueblo no desaparezca. Todo mi talento, mi manualidad, mi sabiduría del mundo mapuche lo considero a la hora de hacer una joya. Qué alegría más grande para mí cuando veo una de mis creaciones en el pecho de una mujer mapuche o en el cuello, muñeca o solapa del abrigo de una mujer no mapuche; esas son mis alegrías”.

Juan Painecura, rëtrafe.

Juan Painecura

Padre Las Casas, IX Región

La platería mapuche es una expresión de la forma de ser del pueblo indígena, de su identidad y cultura. Si bien muchas de las técnicas adquiridas fueron producto de la invasión de los españoles y de la influencia inca y azteca, los mapuches ya usaban elementos decorativos en su cuerpo, como piedras semipreciosas, caracoles de mar, flores y plumas. Cada adorno es todavía un reflejo de su concepción del mundo, su religiosidad y de su relación con la naturaleza.

Jewels, tradition, culture....Juan is able to trace his lineage to the 16th century when his family, fleeing from the Spanish, arrived to the Nahuelbuta Mountains. Curiosity drove him to investigate how and why silver appeared in Mapuche art. Unlike many artisans, Juan acquired his knowledge and skill from universities and training courses.

Dentro de la tradición mapuche son los rëtrafe, los que plasman a través de la construcción de joyas, la relación económica, política y social de la sociedad mapuche. En épocas de gloria, cada lonko y ülmen llegaron a tener incluso hasta tres rëtrafes que trabajaban para ellos y sus cabalgaduras. Don Juan es un rëtrafe de 54 años que estudió química en la Universidad de Chile, pero que por razones económicas debió terminar la carrera en Cuba. Su linaje se remonta a finales del siglo XVI cuando sus ancestros llegaron a la cordillera de Nahuelbuta buscando protegerse de las tropas españolas.

This is his tribute to preserving an important part of the Mapuche culture: the Mapuche Silver. Juan is a partner in an experimental shop developing lines of hand-made Mapuche jewelry for contemporary use. Fortunately he also works with universities as well as counsels the Smithsonian Institution. Juan is dedicated to refresh our memories with an understanding of the Mapuche culture by his interpretations represented in his jewelry. He firmly believes that Mapuche silver is an expression of their philosophy which he strives to keep alive in this modern era by his full dedication, care, wisdom and talent inherent in every single piece of jewelry he creates.

A los 20 años comenzó una investigación bibliográfica para revelar cuáles eran los fundamentos que hicieron posible la aparición de la platería mapuche. A los 30 años adquirió conocimientos de metales, cobre, níquel, alpaca y plata descubriendo sus manualidades. Luego hizo un postítulo de diseño artesanal en la Universidad Católica de Temuco y capacitaciones de carácter técnico, como cálculos económicos de la producción artesanal, administración y marketing. “Siempre he pensado que el trabajo artesanal tiene que estar circunscrito al conocimiento del mercado, ya que sin éste, es imposible que se den saltos de calidad; en las entradas económicas, aumento de los volúmenes de producción, implementación de nuevas herramientas y maquinarias, creación de páginas web, etc.”.

Para don Juan su trabajo le permite aportar “con un granito de arena” al rescate cultural de su pueblo. Visualiza la platería mapuche como una apuesta capaz de satisfacer las necesidades actuales, considerando los elementos propios e innovando en nuevas técnicas sin perder su identidad. “Debemos ser capaces de entender las corrientes culturales del mundo, las modas que se generan a partir de éstas, adentrarnos en el desarrollo de nuevos diseños. Con esto, en vez de hacer desaparecer la platería mapuche, como algunos creen, la fortaleceremos aún más”.

Su mayor tristeza es que las nuevas generaciones tienen poco interés en desarrollar la función de rētrafe porque creen que no es rentable y no entienden que el trabajo de platería debe adecuarse al mercado “huinca”, a pesar del significado histórico que esto pueda tener.

La Importancia de la Calidad

Según las investigaciones de don Juan, una vez que perdieron el territorio, la economía de los mapuche se destruyó y con ello su estructura social. Una vez que el Estado de Chile anexó el territorio mapuche, en el año 1883, decayó la platería debido a que la base que la sustentaba, el poder económico ganadero, ya no existía. Durante todo el siglo XX las nuevas creaciones son casi inexistentes y todo el trabajo artesanal de ese siglo funciona por reproducciones y la industrialización de algunas piezas en las maestranzas de Santiago y Concepción.

Cuenta que a finales del siglo pasado se introdujo una alteración llamada “trabajos de miniatura”. Las piezas así elaboradas, mantenían un aspecto artesanal, pero eran de mala calidad, ya que su precio en el mercado era muy bajo. “Todo lo contrario a un trabajo artesanal cuyo valor está dado por la calidad”.

En contraposición las joyas terminadas artesanalmente, sin lugar a dudas, tienen un gran valor. “Los artesanos debemos esmerarnos en hacer joyas de calidad, con espíritu, con fineza, que tengan cuerpo y que resalten; por eso deben ser únicas, además porque se trabajan una a una y lo único nuevo es la introducción de tecnologías en el proceso de producción artesanal”, afirma.

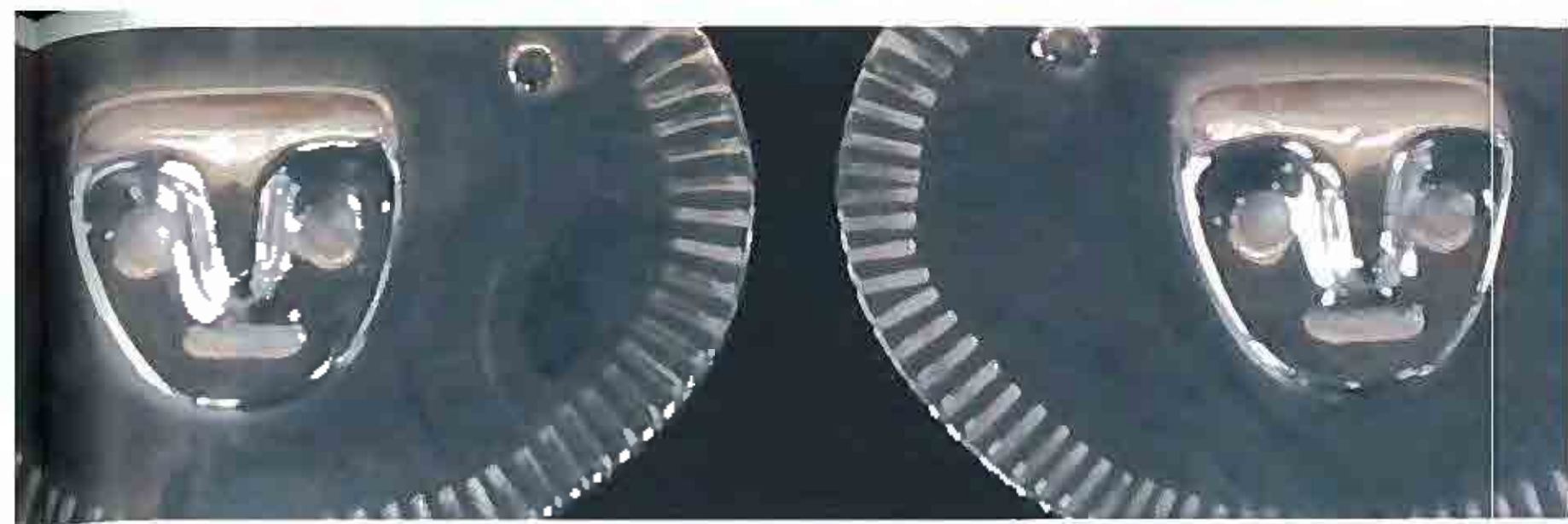

En más de treinta años de trabajo ha podido acercarse al mundo de la intelectualidad; colegios, universidades, ONG s, centro de estudios y ministerios. Ha dado clases, charlas y conferencias ganándose un espacio en ese mundo de las ideas. Ha realizado tasaciones de varias colecciones de platería mapuche, en Chile y en EE.UU. y participó como expositor y miembro de una mesa en la Primera Bienal de Arte y Cultura Indígena que se realizó en Santiago en enero del año 2006.

“Han sido muchas las satisfacciones que he tenido, pero sin duda la primera y más importante es sentirme reconocido por la comunidad mapuche como un rëtrafe. Eso alegra mi espíritu, mi pensamiento y mi corazón”.

Enseñar es uno de sus sueños, aunque antes de asumir este desafío quiere ir de aprendiz a las escuelas y talleres de orfebrería en Argentina, donde se continúan construyendo los aperos de caballos con aplicaciones de plata, labor que ya no se hace en Chile. También se realizan cuchillos, vainas, rebenques, sombreros y cinturones con tachones de plata, mates y bombillas antiguas, la mayoría de ellos contruidos con la técnica de micro fusión.

Don Juan plantea que para trabajar en este campo es imprescindible entender los fundamentos de la platería mapuche como una expresión de su filosofía, porque es la manera de atreverse a construir diseños nuevos sin dejar de ser continuador de las antiguas tradiciones. “Las formas, grabaciones, incisiones y estampados de la platería mapuche demuestran la fineza y la maestría de sus cultores, quienes son la amalgama de la sabiduría y conocimiento de un pueblo expresado en la creación de joyas”.

El Barro y la Magia de Crear

*«Cuando ya no tengo más trabajo, sueño que ando buscando la greda;
pero sacando una cosa tan linda.*

*El otro día no más soñé que del pozo mío sacaba una cosa de oro;
bonita era además la greda que estaba sacando.*

Soñar con greda es un muy buen sueño»

Dominga Neculmán, alfarera.

Dominga Neculmán

Roble Huacho, IX Región

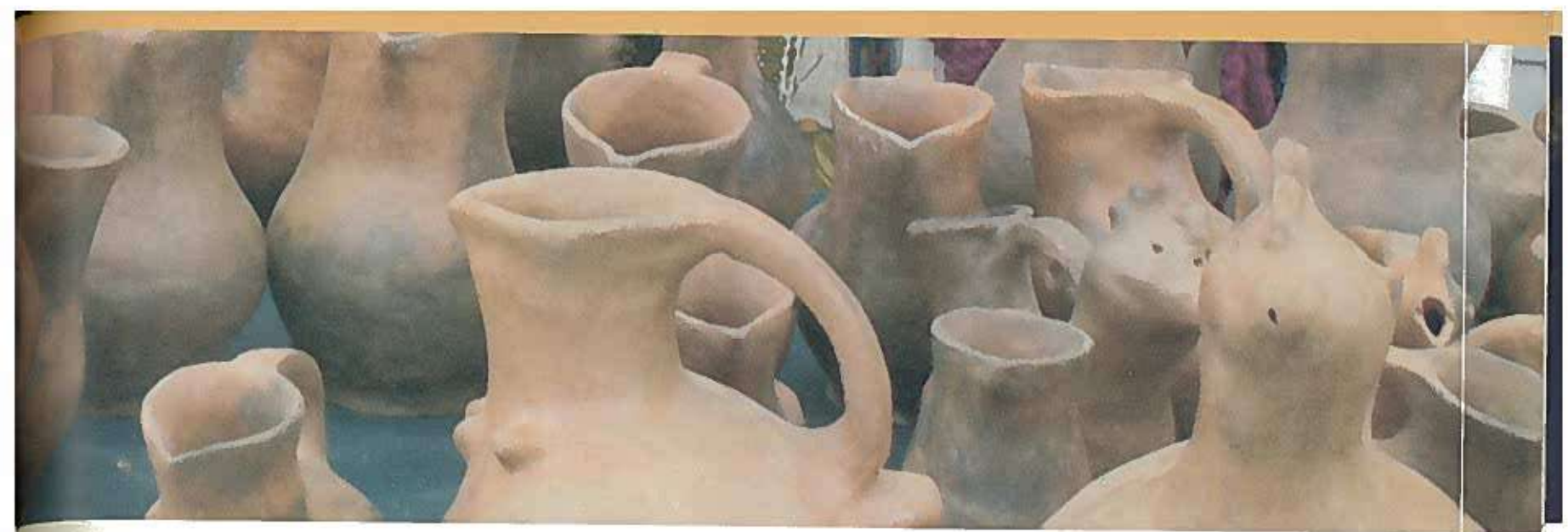

La niña Dominga hacía bailar su deditos en el telar, aún cuando éstos anhelaban la tierra: “Haga pura lana no más hija, porque el barro es muy sucio”, le decía su madre. Pero Dominga la miraba de reajo sobando la greda y mientras grababa el ritual en su memoria, pensaba que quizás alguna vez se aventuraría en ella.

Es que su madre tenía manos mágicas, manos capaces de darle vida al barro y de tejer fajas, lamas y trarihues en el telar.

Dominga, a Mapuche woman, learned and mastered two crafts: weaving and clay making, both inherited from her mother. She first learned how to weave helping her mother at work and such experience is the base of her training in all processes related to weaving. When alone, Dominga began working with clay as it was easier to do by herself enhancing her natural abilities with hard work creating various works, preferably pitchers and animal figures.

Dominga creció y su madre falleció. Fue en ese momento cuando ella decidió seguir su camino y empezó a modelar un nuevo futuro... tanto mirar por el rabillo del ojo no había sido en vano, bastaron unos cuantos intentos para demostrar que tenía tanto o más talento que su madre.

143

Dominga is content working in her own space and time, patiently collecting, drying and sifting the clay to begin crafting. Original in her designs, refusing to copy any work, she simply creates what she visualizes in her mind although her work is representative of her community. Dominga teaches her craft at the university emphasizing the importance of patience required to obtain the detail inherent to this art. She is hopeful that this part of her Mapuche culture will continue through her daughter or students.

Gracias por la Tierra

Ella misma va a buscar la greda a un sector retirado y a punta de picota y pala excava para obtener el material. Cuando lleva a cabo esta labor, realiza una rogativa que habla de su fe, de su conexión con lo trascendente y de su unión con la tierra que le brinda el sustento. "Hay que tener fe, al dar y recibir", nos dice.

Cuando ya ha obtenido la greda, debe esperar a que ésta se seque, pues estando húmeda no es posible pasarla por el arnero. Después de cernirla debe machacarla y luego remojarla. Una vez lista, mezcla la greda hasta formar una masa, como cuando se hace el pan. La siguiente tarea es dejarla reposar tres días, para que así logre la textura necesaria para comenzar a modelar. Es un trabajo largo que toma su tiempo, pero ella lo respeta con rigor, pues es el necesario para realizar un producto de calidad. Por otro lado, es su propia jefa y eso la tranquiliza. "Sólo Dios me manda", asegura.

Doña Dominga trabaja la greda con tesón y con la destreza de una artista que vive a través de sus obras. “Hago hartos cántaros, cántaros de dos cabezas, tengo muchos metawes. También hago perros, chanchos, y gallinas. Son animales del campo. Son cosas que una tiene en su cabeza y las cosas que a una le gustan son las cosas que hace. Yo no le saco copia a nada”. Muchas de las figuras que crea vienen de sus sueños, por las noches se inspira y en día modela. Sus hábiles manos de mujer alfarera,, son capaces de encontrar la forma precisa para convertir sus sueños en realidad.

Una mujer que sabe de su talento y que sabe que este don debe compartirlo con los demás, por esta razón siempre está dispuesta a presentar sus obras en la Feria Artesanía UC: “Yo sé que represento a mi comunidad”.

Compartiendo Experiencias

Es ella también generosa al compartir lo que sabe, tanto su técnica como su arte. Ha participado en varios proyectos como profesora de alfarería. Un buen ejemplo son los años enseñando su oficio en la Universidad Católica de Temuco: “Los estudiantes son muy buenas personas, por eso me hallo con ellos y ellos también se hallan conmigo. Yo les enseño bien, cuando hacen algo mal lo hacemos tira y lo volvemos a hacer, porque tienen que ir aprenderlo bien. En este trabajo hay que ser detallista”.

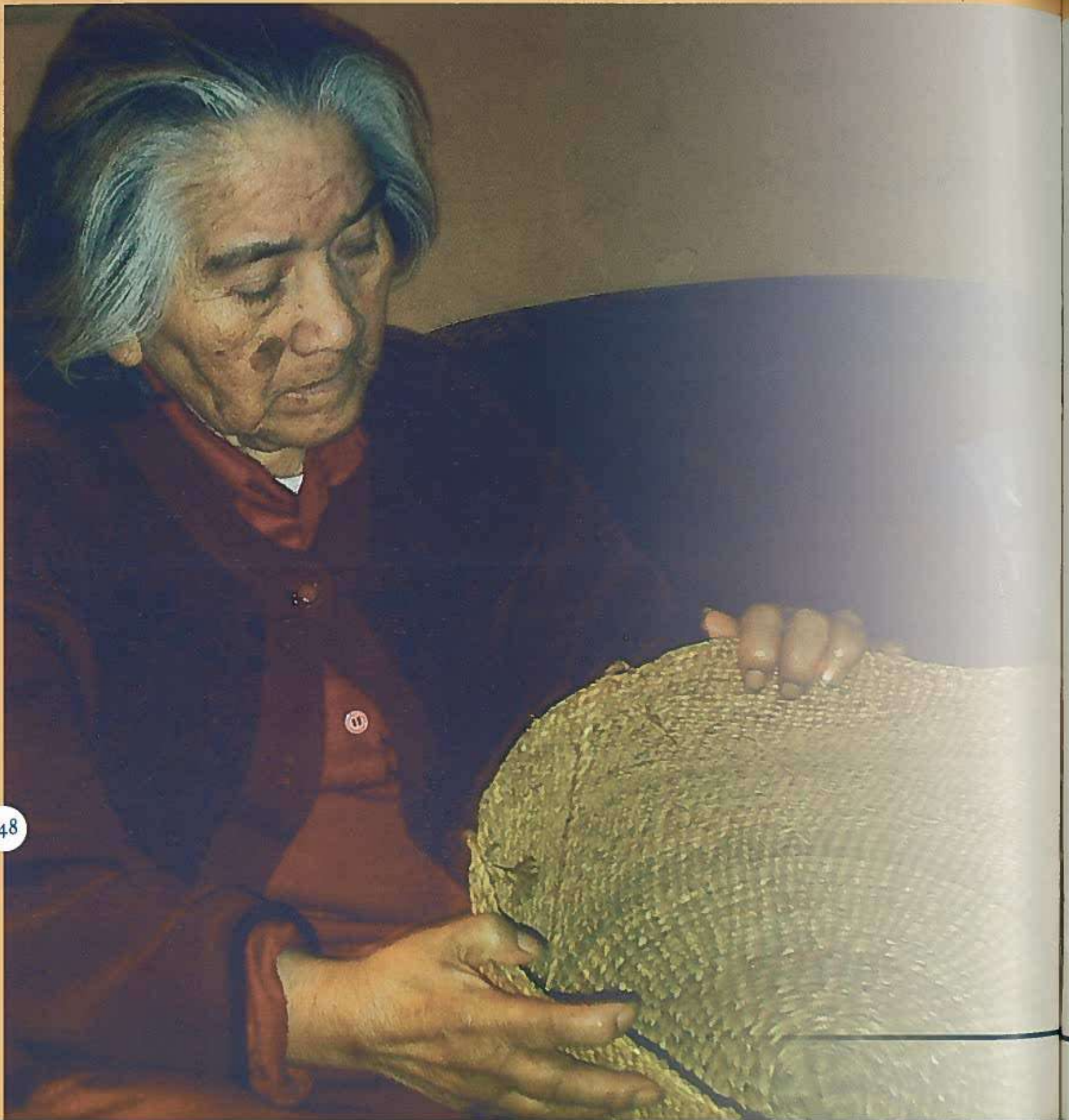
Brindar a otros la experiencia y el arte del oficio es necesario para que esta labor perdure en el tiempo, como un canto ancestral que se entona a pesar de los años, un canto que habla de una historia, de un pueblo y de sus talentos.

La hija de doña Dominga poco a poco también va aprendiendo a acariciar la greda con las dotes de la maestra, como si fuera la rama de un gran árbol, cuyo tronco son sus ancestros, su abuela, su madre, las que de alguna manera mágica reviven en sus manos.

Es que ser alfarera no es sólo una historia de amor entre la mujer y el barro, es el diálogo humano con la madre tierra, con el agua y con los ancestros, bendecido por las divinidades que procuran el bien luego de tanta rogativa enviada al viento.

Dominga se conecta con su arte desde lo más profundo de su esencia de mujer mapuche, incluso sus sueños están hechos de greda. El peuma (sueño) de Dominga es con el ūku, un sueño con lo sagrado que le da «buena suerte», una conexión de la alfarera con las divinidades que permiten la continuidad de su oficio.

Frutos de la Ciénaga

“Mi mamá se levantaba en la mañana, tomaba su café y empezaba temprano a trabajar.

Todo el día... agachadita, agachadita, tejía y tejía, tejía y tejía.

Hacia como cinco canastos a la vez: tejía un poco de uno, un poco de otro y así iba avanzando”.

Enedina Naín, hija de Celinda, cesterera.

Celinda Naín

Castro, X Región

Doña Celinda Nain nació en Huentemó, en Cucao. Como muchas mujeres artesanas de nuestro país, aprendió de niña el oficio de tejedora. Viendo trabajar a su madre fue desarrollando gran talento para crear canastos de junquillo de diversos tamaños. Esta habilidad fue clave a la hora de ayudar a su padre cuando éste enviudó y tuvo que trasladarse por la isla con su familia en busca de trabajo.

Con hermanos pequeños a quienes cuidar, una vez que llegaron a Castro, doña Celinda puso un puesto en el mercado donde vendía cholgas, luche, ajos, papas y otros productos de la zona.

Weaving the fruits of the moor. Celinda was born in Huentemo in Cucao and learned the art of basket weaving by observing her mother. She further developed her talent creating a diversity of reed baskets. Initially, it was for the sheer joy of basket weaving; she traded her baskets in exchange for produce which she then sold at the marketplace. However, her baskets were greatly sought after and she began to weave more for sale in Dalcahue. Basket weaving is entirely performed by hand, starting when Celinda and her daughter gather reeds in the swamplands. After a week of labor, the reeds are ready to be woven.

“Ella compraba y luego revendía. En esa época empezó con los canastos, los tejía y luego los cambiaba por algo. La gente le daba papas y ella a cambio les entregaba un canasto, ése era su trabajo”, explica su hija Enedina Nain, mientras su madre la mira con complicidad. Y agrega: “En realidad mi mami trabajó sólo para la casa, ella no guardó nada, todo lo que ganaba era para la casa, para el diario, para comer no más. Le gustaba lo que hacía y por eso tejía canastos todo el día, desde la mañana, hasta la noche”.

Como le empezó a ir bien, decidió hacer más cantidad para la venta y así poder ofrecerlos en la feria de Dalcahue.

This special skill brings Celinda to Santiago often always selling her entire stock. After her travels, she returns to her island and is proud to pronounce “I’m the only one left maintaining this tradition...I do everything the exact same way as my mother did...” and she dutifully continues weaving her baskets.

Tejedora a Tiempo Completo

La materia prima para los canastos es el junquillo que crece en los pantanos. Enedina recuerda que con su mamá hacían un largo viaje para recolectarlo desde una ciénaga en las afueras de Castro.

Ya en casa había que limpiarlo: “El junquillo tiene una cabecita arriba; hay que cortarle todo eso y dejarlo limpiecito. Abajo tiene como una capita que hay que limpiar uno por uno. Se deja secar porque así verde no se puede tejer. Hay que dejarlos afuera para que los blanquee la humedad cuando caiga rocío. En una semana están blanquitos y se puede empezar a tejer. Todo ese trabajo lo hacía yo, lo dejaba listo para que mi mamá empezara a trabajar”.

Recuerda que en el verano sacaban una gran cantidad y lo guardaban en el patio en una especie de casita de nylon que habían construido juntas: “Como el junquillo no se pudre, podía durar hasta un año ahí”.

Doña Celinda empezaba los canastos por la base, luego seguía con el armazón y paraba. “Tejía un poco de uno, un poco de otro y así iba avanzando. Al final lo terminaba. Hacía como de cinco a la vez. Para tejer se usaba pura mano, ni una herramienta. Lo único que tenía que tener era un baldecito con agua para echarle mano y salpicar el junquillo cada tanto, porque si no se endurece y se seca. Cuando terminaba, cortaba con cuidado los junquillos que sobraban para que no se fuera a romper el canasto”.

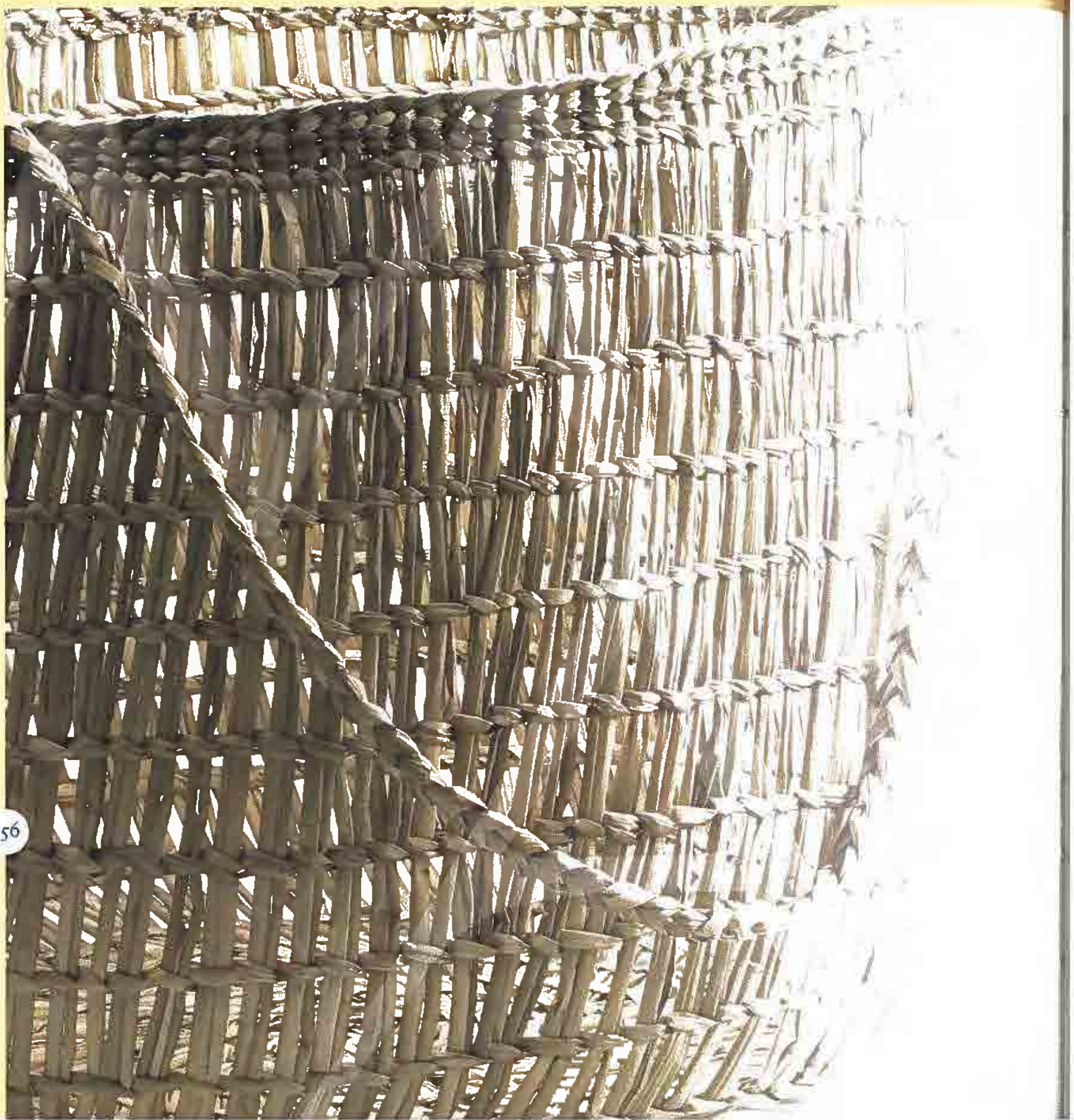

Su hija recuerda que doña Celinda siempre estaba trabajando, por eso ella se preocupaba de llevarle el almuerzo y ayudarla con lo que necesitara. “Se levantaba en la mañana, tomaba su café y empezaba temprano a trabajar, agachadita, teje y teje, teje y teje. El tejido mi mami lo ponía a sus pies, delante de ella y así trabajaba. En ningún momento usted veía que ella levantara su cabeza, estaba dele y dele, hasta terminar”, cuenta.

De sus manos nacían sin cesar todo tipo de canastos: canastas tupidas para sacar trigo, otras más ralas para las papas, otras para colar cuando se ralla la papa e incluso cuelgas de pajaritos; usaba el junquillo y a veces también “el ñapo” que servía para hacer cestas más tupidas. “Ella de los que le compraban más, hacía más. Por lo menos de esos para el trigo eran los que tenían más salida, porque siempre decía ‘estos voy a llevar porque los compran más’ y volvía sin ninguno. Estoy segura de que le gustaba hacerlos”.

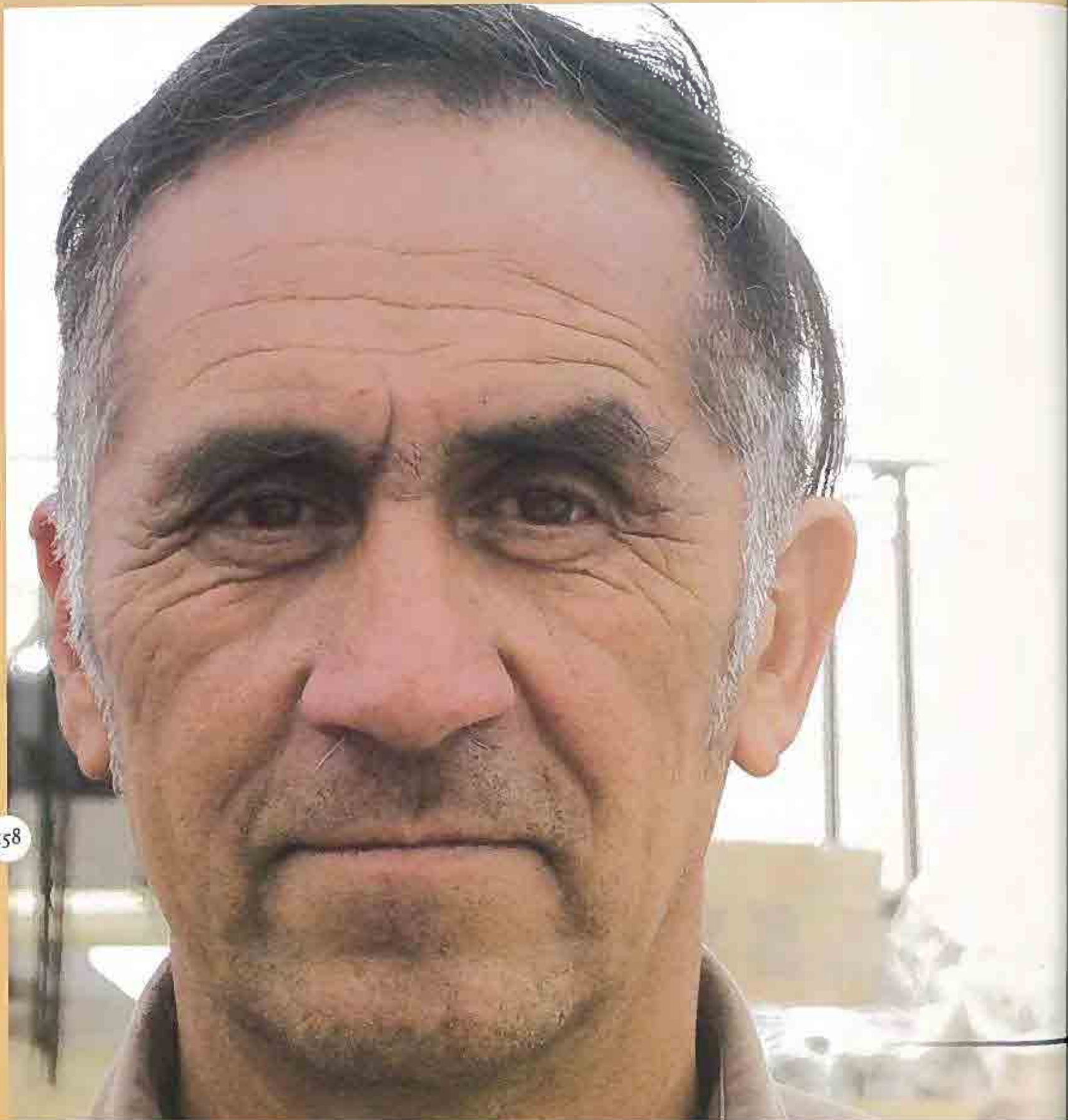
Canastos para Santiago

Enedina Nain se acuerda de que su mamá viajó unas cuatro veces a la Feria de Artesanía UC. Dice que cuando la mandaban a buscar hacía muchos canastos: "Llevaba tres sacos, pero repletos de canastos, pero llenos: chicos y grandes". Cuenta que le gustaba ir a misa y muestra orgullosa una foto de doña Celinda con el Presidente Patricio Aylwin.

"Cuando se iba a Santiago lo hacían en grupo. Se conseguía los pasajes en la Municipalidad. Le iba súper bien, vendía todo. A ella la recomendaron otras artesanas, por eso llegó a la Feria. Viajaban varias artesanas que hacían canastos típicos de Chiloé de diferentes cosas, manila, quila y mimbre. Mi abuelo tejía con quila y boqui, pero a mi mamá no le gustaban esos materiales, prefería el junquillo. Además el boqui hay que sacarlo del monte y eso a veces es peligroso".

Luego volvía a la isla y retomaba su rutina de vender en Dalcahue. Su hija asegura que doña Celinda no tuvo un puesto en la feria ni en el Festival Costumbrista, porque prefería hacerlo en esta pequeña localidad chilota.

Enedina aprendió mirando el oficio de su madre, y aunque reconoce que al principio le costó seguir su técnica, unas cuantas lecciones bastaron para sacar canastos de igual calidad. "Soy la única que sigue con esta tradición, ni mi otra hermana, ni mis hijas saben tejerlos. Yo sí, todo lo que hacía mi mami, lo hago yo igual".

158

Un Navegante en Miniatura

“Me siento orgulloso cuando veo una lancha terminada. Cada embarcación rescata algo de la tradición original de la isla de Chiloé”.

Roberto Triviño, embarcaciones.

Roberto Triviño

Caucahue, X Región

Los botes y lanchas son el principal medio de transporte para la gente del archipiélago de Chiloé. Todos los días llevan a sus habitantes de una isla a otra, pero hay uno de ellos que gracias a sus embarcaciones llegó hasta Santiago y más aún, tuvo la oportunidad de conocer otros países. ¿Es acaso un marinero? ¿Un pescador? No... la verdad es que don Roberto es un prolífico artesano que dedica su vida a la construcción de botes en miniatura.

Gracias a sus hábiles manos, muchas de las embarcaciones más características de esta zona del país han vuelto a la vida para conocimiento de las futuras generaciones y deleite de los turistas.

Roberto, like many from the isle of Caucahue loves the sea and boats are vital to the islanders. At the age of 13, he watched older friends build fishing boats and was inspired to craft miniature replicas. On his first test sail in the icy waters, a professor from the Museum of Ancud observed and insisted on purchasing his 1.20 meter sailboat for the museum where it still is exhibited today. Roberto is the pioneer of crafting boats piece by piece and remains true to his original methods.

Como todo buen chilote, a don Roberto siempre le gustó el mar. Nacido en la isla de Caucahue en la comuna de Quemchi, siempre estuvo consciente de la importancia que tienen estos medios de transporte para el funcionamiento de la comunidad.

Pero la inspiración le llegó a los 13 años, cuando apareció de visita en la casa de sus padres un amigo de la familia que venía a construir botes de pesca. Le entusiasmó tanto la idea que empezó observar y practicar la mejor forma de hacer réplicas en miniatura. Al principio fue difícil, recuerda, pero como dice en refrán "la tercera es la vencida": en su tercer intento construyó una lancha velero de 1.20 mts. de largo, con un palo, una vela y un foque. Contento con su logro, no tardó en probarla en las frías aguas de Linao.

His tools are simple and his craftwork is fully hand-made without electricity. Roberto has attended many craft shows obtaining an excellent reputation and has travelled extensively in an attempt to keep this little practiced trade alive. He is proud of his work and although his children are not involved in this craft, Roberto believes that for each boat he replicates and completes he salvages a bit of this Chiloe tradition.

Directo al Museo

Dio la casualidad que un profesor encargado de recopilar objetos para el Museo de Ancud lo vio cuando probaba el velero. Quedó maravillado e inmediatamente insistió en comprar la embarcación. Aunque afirma que sintió un poco de pena, don Roberto accedió finalmente y entregó su barco a este docente para que lo expusiera en el museo. Tal fue el éxito, que aquella primera barca permanece hasta el día de hoy brindándole la posibilidad a los miles de turistas que visitan la isla de conocer una de las más bonitas tradiciones de la zona.

Don Roberto tiene el honor de ser el primer artesano que crea una embarcación pieza por pieza, ajustándose al modelo original con cuadernas y entables. Realiza varios modelos en miniatura entre los que destacan una goleta en miniatura de color verde, idéntica a la que tomó posesión del Estrecho de Magallanes, las goletas velero de color negro, igual a las originales revestidas en alquitrán, botes de remo, velas, lanchas y lanchones de diferentes colores y también chapulones, un tipo de embarcación que tiene dos proas, con un diseño afilado adelante y atrás. Demora entre 10 y 12 días y los hace por piezas, las que pueden ir desde los 30 cm. hasta los 3 metros de largo.

Su técnica es la misma desde que tenía 13 años y aunque el resultado es sorprendente, sus herramientas son simples, pues donde vive no hay electricidad. Cuchillos, serrucho, punzones y cepillos son los artifices de sus barcos. Elige maderas nativas como mañío, avellano, ciruelillo para la base de la embarcación y para la vela usa crea cruda. Une las diferentes piezas con clavos y cuando la embarcación está lista, la pinta con los mismos colores que lucen en el modelo original.

Un Merecido Reconocimiento

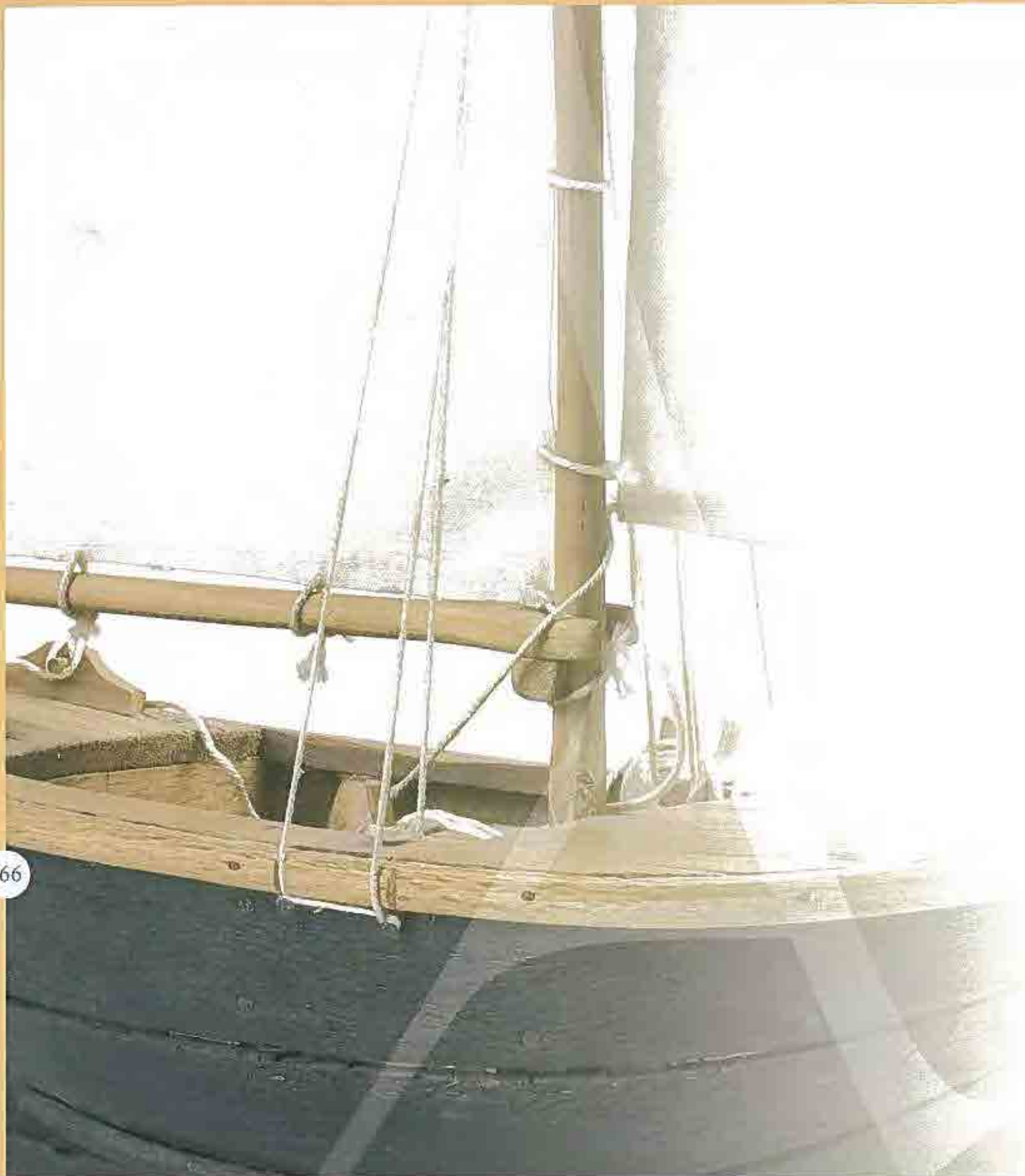
Quienes lo conocen aseguran que don Roberto es muy amigo de sus amigos y aunque es una persona sencilla, de tímida apariencia, su artesanía es la de un maestro que domina una técnica compleja y por pocos conocida.

Por eso los reconocimientos no se hicieron esperar. Gracias a sus barcos, llegó a Santiago para participar en la Feria de Artesanía UC en el 1976 y desde entonces lo hace casi todos los años. También se le suele ver en el Festival Costumbrista Chilote de Castro, evento que durante el mes de febrero, se realiza en el recinto del Parque Municipal de la capital de Chiloé con pleno éxito.

Sus barcos también lo han llevado fuera del país. Ha estado presente en la Feria Internacional de Artesanías de San Juan, en Puerto Rico en 2000, y junto al artesano José Calisto Oyarzo de Castro (imaginería religiosa), participó en la 13ª Feria Iberoamericana de Artesanía, efectuada en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España, en 2003. Ambos artesanos, con la evidente impronta chilota en sus trabajos, tuvieron destacada participación en este evento internacional.

Esta constancia, unida a la calidad de su trabajo, hicieron que en 1994 se le otorgara el premio Lorenzo Berg al Mejor Artesano de la Feria de Artesanía UC: “Le agradezco a mi padre porque él navegó toda su vida y me permitió aprender de él. Estaba muy orgulloso de mi trabajo”.

Si bien don Roberto fue el primero de su familia en dedicarse a este oficio, su padre siguió sus pasos y aun cuando tenía 80 años de edad, aprendió a construir embarcaciones y acompañó a su hijo en varias oportunidades para prestarle ayuda. “Cuando tengo momentos difíciles me acuerdo de él y siento que me ayuda. Él me inspira”.

Por eso, uno de sus objetivos principales es transmitir a las nuevas generaciones su artesanía, por ello enseña a diferentes grupos de personas en Castro a hacer embarcaciones: “No sé si seguirán con esto, pero yo he querido enseñarles”. Tiene dos hijos, pero ninguno de los dos ha querido continuar con la tradición paterna, sí se sienten orgullosos de lo que hace su padre. “Mi hijo me dice que cuando yo ya no esté, él me hará un gran homenaje por mi obra”.

No obstante, homenajes no le han faltado. A su presencia en el Museo de Ancud y el premio Lorenzo Berg, en Quemchi le han hecho varios homenajes, al igual que en toda la isla. “Me gusta hacer lo que hago, no sólo por la plata, me siento orgulloso cuando veo una lancha terminada. Cada embarcación rescata algo de la tradición original de la isla de Chiloé”.

Hay una tarea fundamental en el presente: robustecer el sentimiento y la experiencia en que estamos insertos. A este efecto traigo a colación un pensamiento de Gabriela Mistral: "toda cultura empieza por la tierra; entre nosotras, la cultura ha querido empezar por el bachillerato".

*Las grandes cerámicas, las bellas cerámicas tienen encarnada en su materia las huellas digitales de la especie. En los bellos tejidos, como dice Neruda, en *Alturas de Machu Picchu*: "la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los tímidos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros".*

La artesanía puebla el espacio, los infinitos rincones de este país de rincones, hace presencia humana con los materiales del entorno. Las materias, convertidas en artesanías, dicen los sueños de los infinitos Chiles que forman este largo país. Las artesanías hacen patria chica, sin la cual no hay patria grande.

La buena artesanía siempre es personal y como tal ayuda al usuario a ser más persona, con sentido de pertenencia a un territorio, a una estirpe, a una historia y a una tradición. No es clonada, repetitiva, anodina.

Queremos que la artesanía nos abra los ojos para ver lo que hay que ver, nos abra los oídos para oír la voz de nuestro ser profundo, nos abra el olfato para percibir los aromas y esencia de nuestra tierra, de nuestro cielo, de nuestra gente. Nos abra el paladar para degustar la vitalidad de los sabores de nuestra tierra y de nuestro mar. Queremos que nos abra el tacto para apreciar la finura del alma de nuestra gente en sus tallados, en sus tejidos, en las modulaciones de la madera, de la piedra, de las pieles, de la greda, de las fibras, de los metales, de los minerales, de los vegetales.

El pueblo de Chile necesita verse, oírse, olorosarse, gustarse, tocarse, encontrándose con su tierra, con su agua, con su aire, con su fuego; con su cuerpo, con su alma; con las materias y con el espíritu de sus infinitos rincones, de su geografía, de su historia, de su tradición.

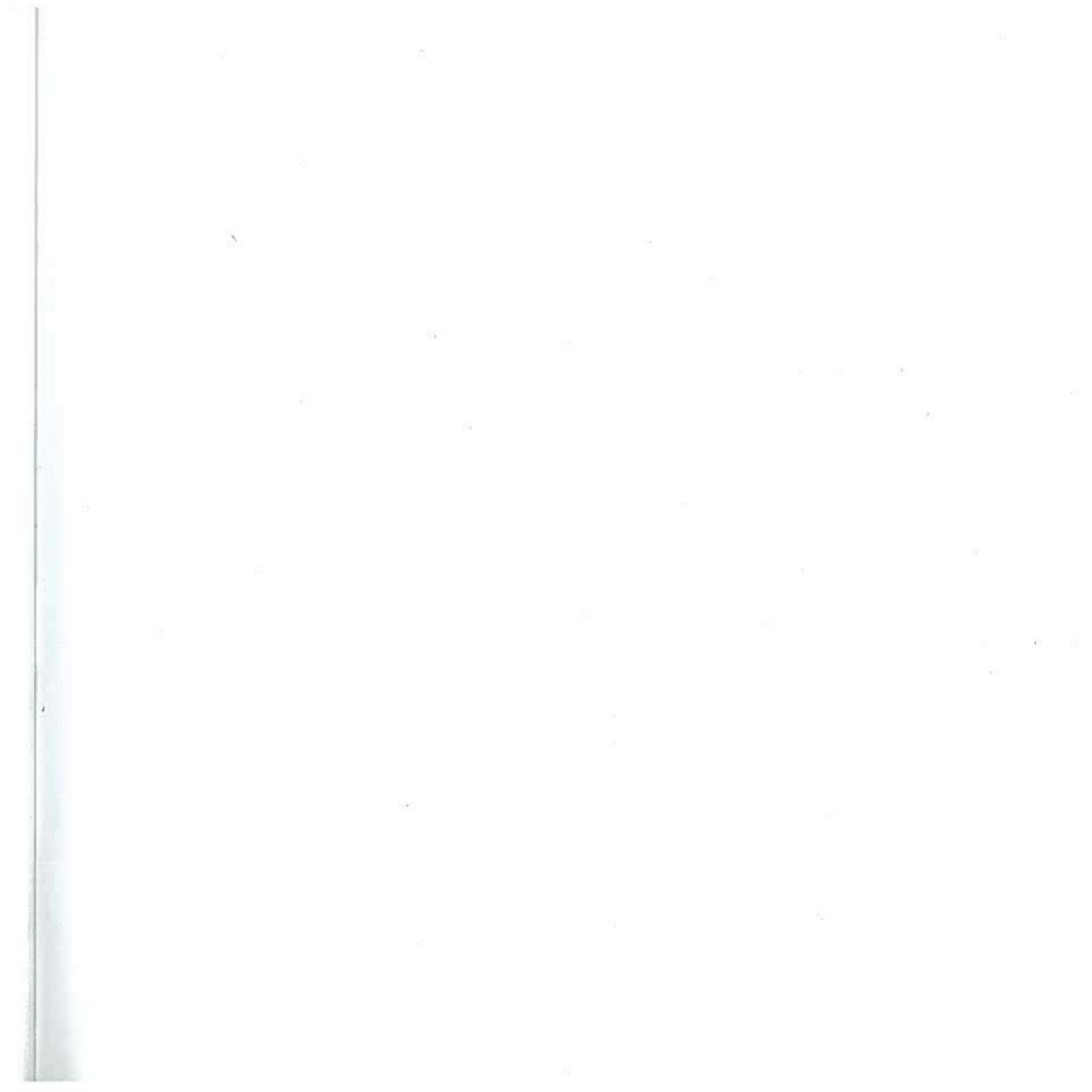
Para eso está la artesanía. Para brindarle al país ese servicio esencial, ese artículo de primera necesidad que lo encuentre con lo que es en su raíz profunda, en su experiencia trascendente.

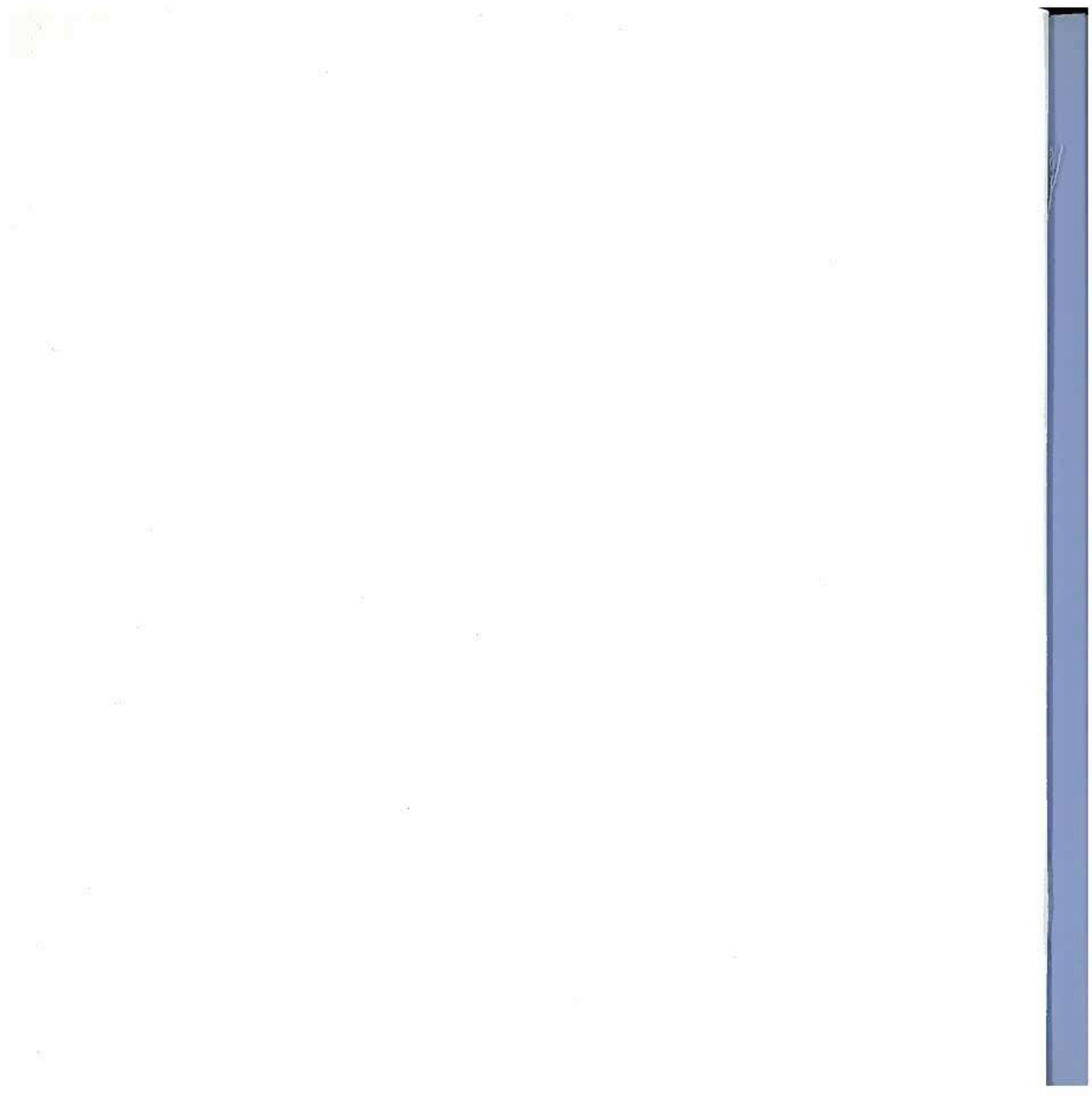
La verdadera tradición "encuentro de lo viejo y lo nuevo que engendra formas llenas de validez". Hay que aventurarse a lo nuevo, pero esto requiere, para evitar el extravío en la enajenación, conocer y entrañar lo propio, valorarlo sin complejos de inferioridad. Esto mejora la autoestima, nos inyecta autocrítica y desde ésta nos abre a una creatividad más libre, más audaz, más auténtica. Una creación que proyecta sin prejuicios lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que queremos.

La artesanía auténtica es esto. Reflejo auténtico de lo que somos.

Fidel Sepúlveda Llanos

Extracto de presentación para el I Encuentro Nacional de Artesanos 2003. Parque O'Higgins.

El avance del mundo globalizado amenaza las identidades culturales de cada país, tanto por la pérdida de tradiciones propias, como por la incorporación de costumbres foráneas. En este escenario, son nuestros mayores quienes atesoran un sinfín de conocimientos y tradiciones que nos permiten estar más cerca de nuestras raíces.

Son ellos los que cuentan con información, que han heredado de generaciones pasadas, que desaparecerá si no se rescata a tiempo.

Por tal motivo,

la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolla el proyecto "Rescate del Patrimonio Oral a través de los Adultos Mayores", que busca, por medio de publicaciones, mantener vivas las tradiciones y costumbres que nos identifican culturalmente.

Maestros Artesanos, es el cuarto libro de esta colección.

*Programa de Artesanía
Programa para el Adulto Mayor
Pontificia Universidad Católica de Chile*

IMP

GOBIERNO DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE
LA CULTURA Y LAS ARTES

Auspician:

LOS HEROES.
BIENESTAR HOY. BIENESTAR MAÑANA
CCAF