

ENTRE TÍTERES Y ALFEÑIQUES: MEMORIAS DE ARTESANOS DE GUANAJUATO

Gómez Hernández, Guadalupe Monserrat (1), Medrano de Luna, Gabriel (2)

1 [Licenciatura en Cultura y Arte, Universidad de Guanajuato, Campus León] | [gm.ghdz@gmail.com]

2 [Departamento de Educación, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato] | [gmedranodeluna@hotmail.com]

Resumen

En este artículo se presentan los resultados obtenidos de una investigación construida con un enfoque cualitativo, cuyo objetivo principal fue recuperar, analizar e interpretar las memorias de personas que se han desarrollado en el sector artesanal en Guanajuato. El análisis de las memorias recuperadas resalta los aspectos comunes y las diferencias entre ambas e ilustra algunas perspectivas de los artesanos respecto a su labor.

Abstract

This paper presents the results obtained from a qualitative research, which main goal was to recover, analyze and construe the memoirs of two artesans whose careers have developed in Guanajuato. The analysis of this memories highlights the common aspects and the differences between both, and illustrates some of the artisans perspectives regarding their work.

Palabras Clave

Historias de vida; Artesanías; Experiencias.

INTRODUCCIÓN

Las piezas elaboradas por artesanos encierran en ellas la cultura y la tradición popular de un pueblo, y las historias detrás de las manos que las elaboran no se conocen en la mayoría de las ocasiones. ¿Quiénes elaboran estas piezas? ¿Cómo es que terminan dedicándose a estos oficios? ¿Qué representa para ellos? Para abordar estas interrogantes, se ha recurrido a la perspectiva de las historias de vida. Éstas son de gran valor al aportar información que no está en ninguna otra parte: las vivencias que formaron a las personas, aquello en lo que participaron, sus recuerdos, a veces difuminados por el tiempo, sus creencias, ideas, impresiones y emociones.

Son diversos los estudios que se han desarrollado alrededor del oficio artesanal, abarcando algunos de ellos aproximaciones a su situación actual en el país [1] y también a nivel estatal [2] desde diferentes perspectivas. Entre los trabajos que giran alrededor de las experiencias de personas dedicadas a este oficio, se encuentra el de Lena Sjöman [3], quien rescata las memorias de varios artesanos de Ecuador y, a través de éstas, reconstruye los diferentes contextos en los que se desarrollaron. A nivel local, el trabajo de Gabriel Medrano de Luna [4], recupera la cultura oral y la obra artística de Gumersindo España Olivares, mejor conocido como Sshinda, quien ha dedicado su vida al juguete popular en Juventino Rosas.

El estado de Guanajuato cuenta con una vasta y variada producción artesanal, desarrollándose en él distintas ramas del sector como la cartonería, la alfarería, la cestería, la cerámica o el juguete popular, entre otros. Estas líneas buscan reflexionar acerca de las experiencias de vida de dos guanajuatenses partiendo de su relación con el oficio artesanal, la cual ha sido una constante a lo largo de ellas, lo que Jorge E. Aceves Lozano, citado por Cervera [5], describe como historias de vida focales o temáticas, aquellas que “hacen énfasis en un aspecto, tema o cuestión en el curso de la experiencia de vida del entrevistado.” Así, el propósito principal de este estudio fue rescatar, analizar e interpretar las memorias de algunas personas que se han desarrollado en el sector artesanal, haciendo énfasis en sus experiencias de acercamiento, aprendizaje, transmisión de saberes y percepciones actuales de su oficio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología empleada en este estudio fue de tipo cualitativa, por medio de la búsqueda bibliográfica, la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a artesanos de diferentes ramas sobre sus historias de vida y la visita a sus lugares de trabajo. Wynn y Money, citados por Izcara Palacios [6], sostienen que “la investigación cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales, y el entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores.”

Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas para su análisis, resaltando aspectos concernientes al oficio artesanal. Los participantes en esta investigación provienen de diferentes ramas del sector artesanal, mas por cuestiones de espacio nos centraremos en dos de ellos: Luis Palacios Barco y Andrés Félix Lira, al estar sus vidas marcadas por dos líneas comunes, la docencia y las artes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A pesar de no compartir la rama en la que se desarrollan, resultan de interés los puntos de encuentro y los contrastes que presentan las historias de vida de los entrevistados en cuanto a su relación con lo artesanal.

Andrés Félix Lira es originario de Silao y radica desde hace tres años en la ciudad de Guanajuato pero es desde hace treinta y cuatro años que elabora diferentes piezas artesanales, destacando los títeres; actualmente tiene un establecimiento comercial en el que ofrece su trabajo. Luis Palacios Barco nació en Guanajuato y desde hace más de cincuenta años dedica su vida, junto a su esposa Claudia Ramírez, a la elaboración de alfeñiques, participando año con año en la tradición del día de muertos en la Plaza de la Paz.



IMAGEN 1. Luis Palacios en su hogar
 (Fotografía: Monserrat Hernández).

Recuerdos de infancia y primeras experiencias de aprendizaje

Los dos entrevistados ubican ciertos episodios de su infancia que consideran su primer acercamiento al mundo de lo artesanal. El interés de Luis por el dibujo y la pintura se fue desarrollando desde niño, debido a la relación que su padre estableció con unos artesanos de Silao, a quienes les rentó un espacio dentro de su taller de relojería y joyería.

Pasó el tiempo pero no les fue muy bien que digamos [...] y llegó un momento en que no podían pagar la renta. Entonces (el artesano) me puso un pescadito, ahí, un dibujo en un papel, a ver haz el pescadito, y ya vio que lo hice rápido, tienes aptitudes, bueno, y ya dice voy a hablar con tu papá y ya, le dijo, oiga señor, fíjese, pues nos salió mal el trabajo y no tenemos para pagar la renta, ¿qué le parece si le enseño a su hijo a dibujar? Veo que tiene aptitudes, y mi papá, ¡pues ándele pues! (L.P.B.)

El aprendizaje de Luis en lo que respecta a los alfeñiques se dio por causa de su esposa, puesto que al haber aprendido de niña el proceso, se involucró después de casarse en su elaboración y

venta en la Plaza de la Paz y, posteriormente, involucró a Luis. Al respecto, Claudia nos narra:

Él se iba toda la semana a trabajar y ya cuando llegaba, me veía que tenía una mesa, pues enorme, grande, donde trabajaba, y veía que tenía la mesa llena de alfeñiques, entonces decía ¿qué te falta de eso?, me faltan los ojos y todos los demás detalles, y él decía, a ver, para ayudarte. (C.R.)

A partir de entonces, el trabajo en alfeñiques es dividido entre Luis y su esposa. Si bien ambos participan en todo el proceso, generalmente ella se encarga de hacer la base de azúcar y el modelado de las piezas y la labor de Luis se concentra en la pintura y decorado de las figuras.

En el caso de Andrés, recuerda que en sus juegos de infancia ya manifestaba cierto interés en modelar figuras:

...cuando yo era niño viví en un rancho y en época de lluvias, con el barro, el lodo, hacia figuras de lodo. Hacia caballitos, toritos, tractores y cuando mi abuela hacia tortillas, yo echaba en el fogón a que se cocieran aquellas figuras de arcilla que yo había hecho. (A.F.L.)

Más adelante, Andrés ingresó a un grupo de teatro durante sus estudios en la Escuela Normal, en donde aprendió a elaborar máscaras y, posteriormente, sus títeres.

El teatro exige que uno aprenda de todo, uno tiene que aprender carpintería, electricidad, a coser, a pintar, de todo, y así fue como yo me acerqué aún más a las artesanías. (A.F.L.)

Podemos observar que el aprendizaje de lo que se convertiría en la actual ocupación de los entrevistados derivó de un primer acercamiento con una manifestación artística, la pintura y el teatro respectivamente.

Tanto Andrés Félix como Luis Palacios, se desarrollaron posteriormente como docentes. Durante ese lapso, combinaron su labor en la enseñanza con otro tipo de actividades relacionadas con las artes. Andrés se desarrolló

también en las artes escénicas, principalmente en el municipio de Irapuato, dando funciones de teatro, pantomima, cuentacuentos, y llegando a presentarse durante diez años en la Casa de la Cultura, los días domingo. Por su parte, Luis se involucró en actividades de restauración y pintura, y se desempeñó en cargos públicos relacionados con la educación. Fue hasta su jubilación como maestros que ambos se dedicaron de lleno a sus actividades actuales.

Nuevas generaciones y percepciones actuales

Los entrevistados manifestaron una preocupación latente por el futuro de la rama en la que se desarrollan, ya que observan que las nuevas generaciones no presentan el mismo interés por aprender el oficio y preservar la práctica.

En la historia familiar de Andrés, resulta ser el único que se ha dedicado a la elaboración de títeres, alebrijes y muñecas. Los hijos de Andrés han optado por seguir carreras universitarias y se han distanciado de la labor de su padre.

“... no creo que alguien herede lo que yo sé. Tengo dos hijos, que son médicos, entonces a ellos no les gusta para nada el arte, bueno, lo gozan, pero no les gusta hacerlo.” (A.F.L.)

En la familia Palacios Ramírez, dos de las hijas del matrimonio han aprendido y practicado la elaboración de alfeñiques.

“Son dos las que los hacen y venden.... Eran tres, pero la otra ya no, la más chica.” (L.P.B.)

El interés demostrado por las familias de los entrevistados contrasta en los dos casos, siguiendo en uno el oficio de los padres y en otro alejándose completamente. Por otro lado, fuera de su ambiente familiar, Luis y Andrés se han preocupado por transmitir sus saberes. El primero constantemente lleva a cabo, en colaboración de su esposa, conferencias y cursos con el alfeñique como tema central; el segundo, durante su desarrollo docente y escénico, organizó diversos talleres de elaboración de títeres y alebrijes en la Escuela Normal de Irapuato, donde fungía como

maestro y en la Casa de Cultura de la misma ciudad.

Aunado a esta situación, ambos manifiestan percibir cierto distanciamiento y desconocimiento de las personas hacia su trabajo y sus piezas resultantes, lo que ha llevado a que se consuma con fines distintos a los originales. De los títeres, Andrés menciona que:

...a mucha gente le es ajeno un títere. A lo mejor pueden decir ¡ah, un títere!, pero no saben, no sabrían para qué usarlo, cómo usarlo, ¿sí? O el papel maché, los juguetes de papel maché, como aquellos cascos o por ahí tengo unos muñecos de cartón, ya no se usan como juguete. Ya a lo mejor lo único para lo que pueden servir son como para coleccionistas. (A.F.L.)

Por su parte, Luis considera que las personas extranjeras valoran en mayor medida su trabajo, caso contrario de lo que ocurre a nivel local al intentar vender a un precio justo lo que elabora.

¡Huy! Se les hace carísimo, no saben el trabajo que cuesta hacer eso. (L.P.B.)



IMAGEN 2. Andrés Félix Lira en su establecimiento
(Fotografía: Monserrat Hernández).

Luis recuerda diversas ocasiones en las que las personas interesadas en adquirir su trabajo desistían de hacerlo al considerar el precio muy alto, argumentando que el costo del material utilizado no es elevado y dejando de lado el tiempo y el esfuerzo invertido en las piezas.

Hasta el final de sus días

Tanto Andrés como Luis hablan con entusiasmo de su trabajo y esperan seguir desarrollándolo por el resto de su vida. Al respecto, mencionan:

...me emociono, me gusta y ojalá que Dios me preste mucha vida para, para hacer innovaciones en, en las artesanías, a ver si es posible. (A.F.L)

La idea de nosotros es de morir en la raya, y sabe dónde vayamos a quedar, pero haciendo lo que nos gusta. (L.P.B)

En ambos testimonios, son notorios el orgullo y la satisfacción que les produce el oficio artesanal, siendo para ellos más que una actividad productiva, su forma de vida.

CONCLUSIONES

Si bien no es posible incluir en este texto todos los recuerdos que los entrevistados compartieron, la experiencia de vida de cada persona ilustra acerca de los diferentes contextos en los que se han desarrollado y cómo cada uno ha influido en el otro. El entusiasmo y el énfasis demostrado al hablar de determinados aspectos de su vida, nos hablan de la importancia que le confieren a ciertos acontecimientos y del impacto que tuvo para ellos. De la misma manera, el análisis que ellos mismos realizan de sus experiencias y sus puntos de encuentro dibuja aspectos más allá de su historia individual y forman parte de una historia colectiva.

Mostrar interés por el trabajo artesanal y por las historias de sus creadores nos ayuda a conectarnos con su oficio y su cultura, a profundizar en su conocimiento y valorar su trabajo y sus manifestaciones en toda su dimensión.

AGRADECIMIENTOS

A mis compañeras en este verano, por caminar lado a lado esta experiencia; a la Universidad de Guanajuato, mi casa de estudios, por cerrar un ciclo en ella con esta oportunidad; a Estrella Labrada, pieza clave en mi estancia y, finalmente, a las personas que, al compartir generosamente sus vivencias, su amor por su labor y sus

conocimientos, me mostraron una forma distinta de ver el oficio artesanal: ellos son el alma de estas letras.

REFERENCIAS

- [1] Salas Heredia, F. (Comp.) (2013). Las artesanías en México. Situación actual y retos. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
- [2] Freitag, V. y Del Carpio Ovando, P. (2015) Sobre ser artesano y artista: un estudio con artesanos guanajuatenses. En Rodríguez González, J., Vega Zayas, J., Torres, T., Cebada, C. y Meneses, C. (Coords.), Territorios en Movimiento. Cambio y dinámicas sociales emergentes en América Latina: Ciudadanía, Gobernabilidad y Desarrollo local (pp.173-183). México: Universidad de Guanajuato.
- [3] Sjöman, L. (1986). Nosotros los artesanos. Ecuador: Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares.
- [4] Medrano de Luna, G. (2013). Los mundos mágicos de Sshinda. La cultura oral y la obra artística de un juguetero popular de Guanajuato, México.
- [5] Cervera Delgado, C. (2010). Las historias de vida. Apuntes metodológicos y didácticos para su construcción. En Lara Meza, A., Macías Gloria, F. y Camarena Ocampo, M. (Coord.), Los oficios del historiador: taller y prácticas de la historia oral (pp.119-133). México: Universidad de Guanajuato.
- [6] Izcarra Palacios, S. (2014). Manual de investigación cualitativa. México: Fontamara.