

Banco Interamericano de Desarrollo

PROYECTO BID . FOMIN . IDEAZ
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN MATERIA ARTESANAL.

REPORTE FINAL

RAMA ARTESANAL: CANTERA

MARIANA ARZATE PÉREZ

INTRODUCCIÓN

El proyecto BID-FOMIN-IDEAZ tiene como objetivo elevar la calidad de vida de los artesanos mediante la mejora de la pieza artesanal, generando y produciendo artesanía para nuevos nichos de mercado, que preserve su carácter histórico e identitario.

Se busca generar nuevos productos con énfasis en identidad, logrando piezas que respondan a las exigencias de los mercados y los estilos de vida actuales de artesanía fina demandan.

Mediante una interacción entre artesano y diseñador, nos enfocamos en crear una colección que integre lenguajes tradicionales y actuales, que establezca una liga entre las piezas que el artesano elabora y las que elaborará.

En una experiencia inicial, a través del IDEAZ llevamos a cabo visitas a talleres y se realizó un primer ejercicio con once artesanos (cada uno por separado). Esto nos permitió plantear mejor el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta aspectos de colaboración, intereses y habilidades por parte de los canteros.

Una vez logrados los prototipos se buscará que nuevos artesanos aprendan a replicarlos y poder ofrecer nuevos productos a través del Instituto.

OPORTUNIDADES

Es posible elaborar piezas de cantera con herramienta básica (un conjunto de cinceles y algunos martillos), lo que le convierte en un proceso productivo viable sin una gran inversión inicial, siempre y cuando se domine la técnica.

A esto podemos sumar el apoyo de contar con los talleres del IDEAZ para aprender el oficio y las ligas que se pueden establecer maestros expertos y con talleres que tienen maquinaria avanzada, lo que da un escenario con potencial para el desarrollo local en municipios del Estado.

ENFOQUE

El mercado de la cantera artesanal ha estado tradicionalmente dirigido a la construcción. Sin embargo, el sector ha experimentado cambios tecnológicos a través de los años y muchas aplicaciones de la cantera se han extinguido o se ha disminuido fuertemente su demanda.

Parte importante de este proyecto ha sido descifrar los enfoques, líneas y productos que se deberán trabajar, no sólo en éste sino en futuros proyectos.

En el caso específico de la Cantera se plantea, por un lado el surgimiento de un nuevo perfil de artesano(a) y por otro, nuevas formas de comercialización que son complejas y rebasan los alcances del proyecto mismo.

En cuanto al nuevo perfil de artesano, nos referimos a un artesano que elabore piezas de pequeño formato. Esto actualmente se da con poca frecuencia ya que tradicionalmente la cantera se dirige a una escala mas grande pero se quiere promover por que puede ser un modo viable de preservar y difundir la técnica. Esto requiere una fuerte selección de piezas por que el material presenta limitantes que incidirán directamente en el éxito y la calidad de los productos.

En el enfoque de “nuevas formas de comercialización”, detectamos que se requiere (independientemente de nuevos diseños), todo un aparato de comercialización que enlace a los canteros con la industria de la construcción; ésta deberá cubrir aspectos administrativo, de difusión, ingeniería de procesos, etc. Este proyecto BID-FOMIN-IDEAZ busca esto mediante el asociacionismo, y la mejora de productos, pero es solo una parte inicial.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE PIEZAS

Tomando en cuenta que el material no es amable al contacto, es frágil y es muy pesado, un reto para las piezas de pequeño formato es su selección de acuerdo a estándares de calidad estructural (tanto en diseño como en ejecución). En este sentido, hay que quitar probabilidades de romperse y proponer productos de poco movimiento.

Carga Identitaria

Se hizo énfasis en el manejo de identidad incluyendo: vegetación, fauna, gráficos de otras ramas y piezas de edificios muy representativos. Se emplearon alas, rostros, cabello, hojas y flores victorianas, objetos victorianos (marcos, candelabros textiles) ingleses y franceses, molduras y accesorios de herrería coloniales y del Barroco novohispano (animales y hojas).

Diseño Contemporáneo

Se buscó usar elementos lisos con cambio de material y color para resaltar la pieza artesanal y enfatizar el contraste entre lo contemporáneo y lo tradicional.

Un objetivo extra fue lograr productos para un nicho joven. Esto representa una mayor complejidad, pero es importante por que genera una forma de preservación de la técnica mediante la vitalidad de la demanda de estos productos a lo largo de más años.

Conceptos.

Además de trabajar con la herencia cultural, busqué descontextualizar la cantera de sus aplicaciones; trabajar partes desarticuladas, piezas con una transición entre lo burdo y lo liso, lo amorfo y lo figurativo, lo geométrico y orgánico, lo efímero y longevo. Además un juego entre las 2 y 3 dimensiones bajo las tendencias del Street Art, Tapices e ilustración.

Hubo una búsqueda de contar historias con la piedra.

RESULTADOS

En cuanto a documentación se ha generado un Manual de Procedimientos que recopila y explica de manera sintética el proceso de la rama artesanal. Se generó además un catálogo de prototipos y un esquema de curso de capacitación.

Se elaboraron esquemas, planos y/o las piezas físicas (prototipos) escala 1:1 en cantera (algunas aplicaciones incluyen otros materiales).

Se ha recopilado información de diversos artesanos y plasmado la problemática y recomendaciones para el desarrollo de esta rama.

Se tienen los primeros pedidos de algunas de las piezas en una prueba piloto de mercado.

Se han establecido redes que de tener seguimiento podrían detonar un importante flujo comercial para los canteros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nos queda un largo camino de trabajo en torno al diseño contemporáneo en esta rama, en desarrollo, técnica, capacitación, investigación y esquemas productivos.

Una buena calidad en diseño, ejecución y selección de material, puede darnos una pieza que dure cientos de años.

Los artesanos canteros tradicionales trabajan de manera independiente, difícilmente forman grupos, lo que dificultará el asociacionismo para ellos.

La generación de nuevos conceptos permitirá a los canteros actualización en ciertos formatos y especialización en su oficio.

Se sentaron las bases de manera importante para el desarrollo de nuevas colecciones y la metodología con la que se deberá trabajar para estar generando esto.

En el caso de algunos artesanos se ha generado una colección propia que les distingue.

En cuanto a aspectos de mercado, las piezas de cantera son más caras que otras artesanías. Deberá ajustarse el precio a partir de la inclusión de herramientas mas avanzadas. Hoy en día no existen parámetros claros para el manejo de precios.

La generación de nuevos diseños artesanales y el desarrollo de nuevos productos basados en diseño e innovación es de suma importancia para que se generen tradiciones vivas y no de derive en tradiciones muertas.

Los productos desarrollados incluyen un vínculo con los establecimientos culturales ya que son representaciones mismas d dicho recinto cultural. Se incluyen partes del legado y elementos artísticos históricos de Zacatecas. A través del diseño contemporáneo se puede promover e incluir la tradición.

Habría que fomentar el diseño de productos para exterior por su duración y resistencia a la intemperie.

Sería importante realizar un estudio de Análisis de Ciclo de Vida para la Cantera, ya que su proceso de obtención es de baja energía (siempre se aplique para un escenario comercial local). Con esto se puede determinar el valor que tiene como material para la construcción en Zacatecas y sus ventajas o desventajas en cuanto a medio ambiente.

Una pieza bien diseñada, fabricada y mantenida, tiene una vida útil de siglos, lo que en tema medio ambiente también es muy valioso.