

Voces de
Loza

Manual de técnicas de artesanía en greda

Voces de Loza

Manual de técnicas de artesanía en greda

EJECUCIÓN: Josefina Franzani Pérez
PRODUCCIÓN GENERAL: Daniela García Contardo
FOTOGRAFÍA: Mauricio Torres Vienne
VIDEOS: Marcelo Concha Alarcón
TEXTOS: María Luisa Weston d'Albuquerque
DISEÑO: Josefina Franzani Pérez
IMPRESOR: Impresora Gutenberg

PROYECTO FINANCIADO POR FONDART 2007

Margareta Valenzuela

"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. Queremos que nos abra el tacto para apreciar la finura del alma de nuestra gente en las modulaciones de la greda" FIDEL SEPÚLVEDA LLANOS

En "Voces de Loza", hemos recopilado el desarrollo y evolución del oficio alfarero de las localidades de Pilén y Vichuquén. El trabajo busca plasmar y difundir las técnicas ancestrales que conforman el patrimonio de la región.

El material que hoy ponemos a tu disposición forma parte de un conjunto de actividades en torno al proyecto Fondart: "Manual de técnicas de la artesanía en greda: Patrimonio Inmaterial de la Región del Maule".

"Voces de Loza" es un llamado a despertar tu interés por conocer las tradiciones y costumbres de nuestra tierra. Las artesanías en greda, que hoy te presentamos, representan simbólicamente "un trozo del pasado", un testimonio que conforma nuestra identidad cultural.

Más que una guía técnica para la fabricación de piezas, el CD interactivo y el catálogo que llega a tus manos es sólo el comienzo de un proceso de registro y revalorización del patrimonio vivo.

Gran parte del material gráfico y textos que ilustran el proceso de fabricación fueron obtenidos por medio de entrevistas a las protagonistas, mujeres que nos ofrecen su sabiduría y experiencia para introducirnos en el mundo alfarero.

Te invitamos a conocer.....el arte de transformar la tierra!

ARTESANÍA

Testigo de su Tierra

Artesanía es la expresión plástica del habitante de un lugar determinado. Es una manifestación privilegiada de los modos de relación del hombre con el territorio que habita.

Nace como una necesidad, para cubrir el cuerpo y protegerlo; para juntar agua, trasladar y calentarla; para cocer y comer; para la pesca y caza, en fin, utilizarla en la vida diaria. Cuando el hombre es capaz de transformar los elementos que ofrece el medio natural surge la creación cultural, proceso que constituye la primera forma de producción artesanal.

Las artesanías son un vestigio de épocas pasadas, y como tal, forman parte esencial del legado cultural. Cada pieza u objeto representa simbólicamente un “trozo” del pasado, un testimonio de lo propio que conforma nuestra identidad cultural.

La creación artesanal exige tiempo y arraigo. El artesano es un testigo de su tierra y de su comunidad, lo que implica que todas sus realizaciones incluyendo la técnica, los materiales empleados, la estética desarrollada y los símbolos representados, evocan su lugar de origen y llevan la marca de las tradiciones locales.

ALFARERÍA

Manos en la Greda

El arte de transformar la tierra en creaciones es tan antiguo como la humanidad. Los pueblos de la prehistoria y todas las grandes civilizaciones posteriores lo desarrollaron, en beneficio de su bienestar material y como acción artística. La alfarería en sus orígenes estuvo relacionada con el descubrimiento y uso del fuego, con la domesticación de animales, con los inicios de una vida más sedentaria y con los albores de la agricultura. El barro modelado y cocido posibilitó el desarrollo de otro arte: el culinario, que implicó la elaboración de alimentos hervidos, la conjugación de sabores y olores, la combinación de elementos crudos y cocidos. La producción de ceramios fue poblando los precarios hogares de vasijas, platos, vasos, ollas y cuencos de diversos portes; necesarios para recibir el alimento y ofrendarlo a los dioses.

Chile no escapó a esta tradición agroalfarera que comenzó a desarrollarse después del año 2000 a. de C, en el norte, centro y sur. De origen indígena y mestizo, los ceramios creados por las alfareras van dando identidad a los lugares en donde se fabrican.

PILÉN

Lugar de Neblina

A 15 kilómetros de Cauquenes, sobre la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa se ubica Pilén, pueblo cuyo nombre en lengua mapuche significa “lugar de neblina o garúa”. De gente buena y hospitalaria, se caracteriza por presentar viejas casas de adobe, bodegas a medio uso, altos corredores entejaados, laderas vestidas de viñas y quebradas.

En esta comunidad rural, habitan cerca de cien familias campesinas. Su trabajo está estructurado en torno a la agricultura, alfarería y actividades de recolección de productos silvestres.

A diferencia de otras localidades, las labores de la tierra en Pilén no son dominio exclusivo de los hombres. Las mujeres cultivan a pequeña escala hortalizas y flores que luego comercializan en la feria de Cauquenes.

Paralelamente se desarrolla la alfarería, técnica artesanal aún vigente en la zona, practicada por alrededor de sesenta mujeres, quienes adquirieron el oficio de sus antecesoras. La alfarería presente en Pilén se caracteriza por preservar su carácter campesino, conservando sus formas y sus tradicionales procesos de elaboración.

HERENCIA

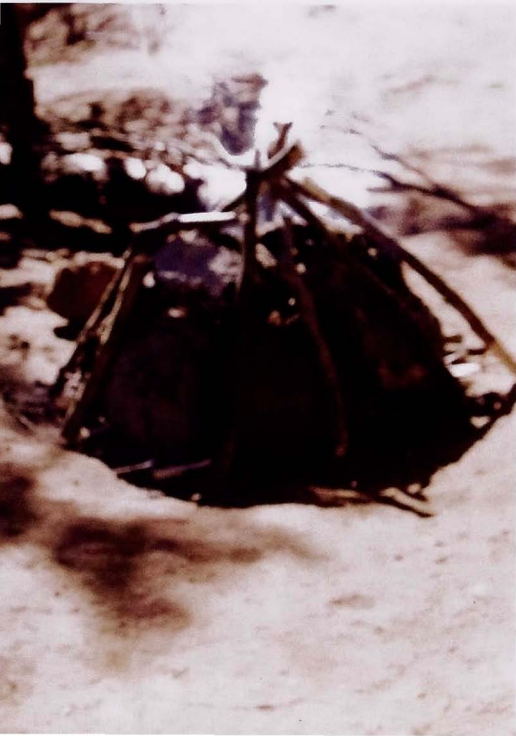
Cultura de Resistencia

La alfarería no siempre ha sido una labor femenina. En el siglo XVIII y XIX los españoles avecindados en el lugar convierten a Pilén en un centro productor de vasijas y tinajas, actividad desarrollada por los campesinos de la zona para almacenar chicha, vino y aguardiente, y para guardar trigo y legumbres. El surgimiento de nuevos materiales y formas de envasar los productos agrícolas, causó la desaparición de los hornos tinajeros.

Con el paso del tiempo, la necesidad de autoabastecerse y generar nuevos ingresos, originó el desarrollo de una nueva forma de producción; la artesanía en greda. Fueron las mujeres, quienes crean una cultura de resistencia, al recobrar labores ancestrales plagadas de sentidos y cargadas de historia.

La alfarería se aprende en el espacio doméstico: la casa es el taller y el lugar donde habita la familia. El conocimiento de las técnicas se considera un asunto privado, adquiriéndose sólo en el hogar a través de la experiencia y sabiduría de las progenitoras, encargadas de transmitir y difundir este noble oficio a las futuras generaciones.

EN LA ACTUALIDAD

La artesanía no ha sufrido la influencia de la producción masiva como en otras zonas. Esto ha permitido la preservación de una gran autenticidad, conservándose las formas de las piezas y sus tradicionales procesos de elaboración.

Sin embargo, en la actualidad las artesanas de Pilén enfrentan la migración de las generaciones jóvenes, quienes buscan en las ciudades aledañas nuevas y mejores oportunidades laborales. Lo anterior, sumado al reemplazo de la greda por productos industriales de menor costo, tal es el caso del plástico, generó un cambio en la demanda, afectando las ventas y su consecuente producción.

Una de las mayores problemáticas de las artesanas es la inestabilidad de su mercado, carente de afluencia turística y de público externo que pueda demandar sus productos. Para sobrevivir y suplir la falta de ingresos en el hogar, muchas se han incorporado a otras actividades económicas, ajenas a la alfarería.

Porfiada Memoria

BÚSQUEDA DE MATERIA PRIMA

Tres o cuatro veces al año las mujeres salen con sus maridos o hijos en búsqueda de materias primas, las que cargan en canastos sobre sus hombros o transportan en carretas.

Colo El colo es una greda muy fina, de color rojo intenso y mucho brillo. Se obtiene en la cordillera, en lugares de difícil acceso.

Arcilla Para hacer los cerámicos se requiere de dos tipos de gredas: la gruesa, de color negro y la fina, que es amarillenta. Estos materiales se extraen con picota de una beta localizada en Pilén bajo.

Combustible Para el cocido de la loza se necesita de material inflamable, el cual se obtiene recolectando leña y bostas de vacuno.

PREPARACIÓN DE LA PASTA

Machacar Con un mazo de madera de boldo cada artesana acostumbra a moler la cantidad de arcilla necesaria para el armado de las piezas.

Tamizar Filtrar en un harnero la arcilla para sacar las impurezas.

Amasar Es el método manual para sacar el aire de la arcilla y uniformarla en densidad. Similar a la preparación de una masa de pan, se une el agua con la greda hasta otorgarle una consistencia adecuada. La pasta, se deja reposar unos minutos para comenzar la fase de modelado.

MODELADO

Este proceso, denominado también como “locear”, consiste en darle forma a las piezas con las manos. Las artesanas colocan una tabla en sus rodillas para asentar la greda y utilizan herramientas precarias para modelar; cucharas, paletas y cordobán (pedazo de cuero o papel).

Sistema de modelado directo Dando forma únicamente con las manos, la artesana

forma una bola de greda que moldea con los pulgares. La masa, se coloca sobre un plato donde se monta la base y luego, con paletas, se configura la estructura interior deseada.

Sistema de modelado con rollos Para levantar las paredes y alcanzar la altura necesaria, se utilizan rollos de greda que se adhieren a la pieza uno sobre otro.

Alisar Con cuchillo y cordobán se elimina la greda sobrante. Luego se pule la superficie interior y exterior de la pieza, empleando paletas, manos y agua.

OREADO

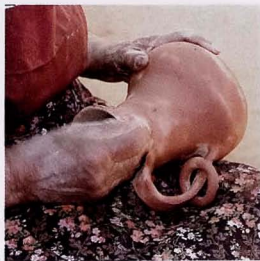
Una vez modeladas, las “piezas verdes” se secan a la sombra o cerca del fogón por 4 a 5 días.

ENGOBE Y PULIDO

Engobe Consiste en bañar las piezas con colo y agua para obtener una superficie lisa y brillante. La mezcla se aplica sobre el objeto semi-húmedo y sin cocer.

Pulido Secado el colo, se bruñe o pule con una piedra de río. La finalidad del pulido es integrar totalmente el engobe a la arcilla de la pieza pintada.

COCCIÓN

Calentar Antes de cocer hay que "cuchar" las piezas, es decir precalentar la loza alrededor de brasas de leña para evitar que se salten o quiebren en el proceso de cocción.

Cocer Una vez calentadas, se aplica la "rumba", horno hecho de palos de leña, donde se ponen las piezas y cubren con bosta y madera. El cocido requiere que las piezas expuestas al calor se consuman por horas hasta obtener un color rojo intenso.

TEÑIDO

Ocasionalmente las artesanas confeccionan loza negra. El color se obtiene cubriendo las piezas con hojas de roble, proceso que genera una reacción química por la reducción de oxígeno.

PIEZAS

Forma

Las mujeres de Pilén expresan en los diseños su memoria y creatividad. Las formas de las piezas son tradiciones heredadas, conformando un patrón de tamaño y estilo que caracteriza a algunas familias.

Las líneas de diseño tradicional se caracterizan por presentar elementos del entorno natural, campesino y utilitario.

Color

Abundan los cerámicos de color café rojizo lustroso o de color negro intenso.

Usos tradicionales

Utilitario: cántaros, fuentes antropomorfas (fuente-gallina y pescaderas), ollas, teteras, platos, pailas, mates, tazas, jarros para el agua y alcancías.

Decorativos: animales, pesebres, cocinas a leña, carreta de bueyes e iglesias.

Comercialización

Aún mantienen su vínculo de comercialización en la feria de Cauquenes. También trabajan a pedido, entregando algunas de sus piezas a los vendedores de puestos del mercado. Frecuentemente las artesanas son invitadas a ferias regionales y nacionales donde exponen sus piezas, productos que se caracterizan por su gran autenticidad.

Cocina a leña
Uso decorativo.

Cacerola
Olla para preparar
porotos o cazuela.

Jarro con argolla
Jarro para contener y
servir agua o vino.

Frutera con blonda
Frutera para guardar
frutas o pan.

Fuente gallina
Olla para
preparar pollo.

Budinera
Fuente ovalada,
usada para
cocinar prefe-
rentemente
al horno.

Chancho
Fuente para
servir "chanco
en piedra" o pebe.

Set de pailas
Pocillos para servir
el ají o aliños.

Tetera
Tetera para
calentar agua.

Paila pastelera
Paila para servir
pastel de jaiba.

Serpiente de Mar

VICHUQUÉN

Vichuquén se ubica en el extremo noroeste de la provincia de Curicó, en la VII Región del Maule. "Serpiente de mar", en lengua mapuche, destaca turísticamente por los lagos Vichuquén y la Reserva Nacional Laguna Torca.

Nació del asentamiento de agrupaciones indígenas que ocupaban las tierras costeras, antes de la llegada de los incas.

En 1460 los incas fundan la localidad al constituir una colonia de industriales y agricultores que se incorporaron a la vida de los lugareños, aportando su cultura y técnicas.

En 1889 se crea la comuna de Vichuquén. En 1987 el casco antiguo del pueblo es declarado zona típica por su arquitectura de estilo colonial. El poblado, rodeado de bosques de pinos y eucaliptos, actualmente mantiene parte de su estructura original conservando los trazados que la distinguen como antiguo territorio indígena. Sus calles son angulosas y desniveladas, sus casas de gruesas paredes de adobe, techos de tejas y la mayoría de sus veredas tienen corredores. Vichuquén tiene una población de 5 mil habitantes, presentando un 80% de ruralidad. Los lugareños viven de fuentes laborales temporales como mantención y cuidados de las casas de veraneantes, labores domésticas, pesca y artesanía en sus variadas expresiones; greda, coirón, batro, madera y tejidos.

HERENCIA

Saberes Ancestrales

La sucesión de diferentes generaciones de campesinos en los oficios artesanales es un elemento que identifica a algunas familias que se especializan en labores alfareras. Una subcultura local que incluyó un fuerte componente indígena e incásico, manifestándose en las creencias de ritos mágicos y encantamientos, la medicina autóctona y una producción artesanal alfarera típica, realizada con técnicas muy primitivas. Son las mujeres del pueblo, quienes rescatan la tradición alfarera de los antepasados indios e incásicos desarrollando, en una primera etapa, objetos funcionales que servían para cubrir necesidades de autoconsumo.

La alfarería en esta zona se le atribuye un carácter tradicional y vivencial. Los saberes y técnicas ancestrales radican en la memoria de las madres y abuelas, quienes instruyen a través de la experiencia y la práctica el oficio a las próximas generaciones. La observación desempeña un papel fundamental en la etapa de formación de las artesanas, quienes se inician efectuando labores específicas, como ayudantes, bajo la tutela de la artesana principal quien las guía durante todo el proceso de aprendizaje.

EN LA ACTUALIDAD

La localidad en los últimos años se ha beneficiado del turismo, aumentando el flujo de visitantes que acceden al lugar en búsqueda de las artesanas y sus piezas. Vichuquén se ha transformado en una zona típica y centro de la venta de greda en el país.

A diferencia de otras zonas, el auge turístico causó un aumento considerable de artesanas, quienes han establecido nuevos contactos comerciales y se han desplazado hacia otros puntos de ventas dentro del país.

En la actualidad son pocas las mujeres que trabajan exclusivamente a mano. Muchas han optado por incorporar moldes para darle forma a las piezas y otorgar una fina y delicada terminación. Además, se suspendió el uso de la arena como materia prima, empleándose únicamente la arcilla para la elaboración de la loza.

Otras innovaciones se han experimentado en cuanto al diseño y traspaso de la técnica, las que responden a cambios en la demanda y nuevas tendencias del mercado. De las tradicionales creaciones, como jarros, pailas y ollas, hoy se da paso a nuevas y variadas formas.

BÚSQUEDA DE MATERIA PRIMA

En conjunto con algún familiar o a través del pago a vecinos, las artesanas de Vichuquén extraen las materias primas con picota y pala, en cantidad suficiente para una temporada de producción.

Arena Extraída del estero, se utiliza arena para dar forma y estructura a las piezas.

Arcilla En los alrededores de Vichuquén (Aquelarre, Alto del Puerto y Talquita) están las únicas betas de greda blanca en Chile. La arcilla obtenida se guarda en sacos y se traslada en camioneta o carretilla.

Combustible Fundamentales en el proceso de cocción, se requiere de leña y bosta de caballo que se recolectan en los alrededores.

PREPARACIÓN DE LA PASTA

Machacar Procedimiento que consiste en pulverizar la greda seca con una piedra.

Tamizar Limpiar la arena en un harnero de latón horadado para sacar las piedras e impurezas ("despulgar").

Amasar La arena limpia, se mezcla con arcilla y amasa. La cantidad de arena a utilizar, dependerá del tamaño y finura de las piezas. La fabricación de objetos grandes requiere de abundante arena, por el contrario, los pequeños, necesitan más greda.

MODELADO

Para dar forma a las piezas las artesanas utilizan sus manos y herramientas básicas; una cuchara sin mango para moldear o “matear”, una paleta de madera para estirar, un cuchillo para cortar los bordes y un pedazo de cuero para alisarlos.

Sistema de modelado directo
Consiste en amasar la arcilla en forma manual. La artesana forma una bola de arcilla que gira en la mano formando un agujero (“carita”). Luego, presiona las paredes para darle contextura y un espesor uniforme.

Sistema de modelado con rollos

Este sistema es el método más antiguo utilizado en la alfarería para levantar las paredes de la pieza. Los rollos se disponen en espiral, uno sobre el otro hasta obtener el alto deseado.

Alisar Para sacar las rugosidades y obtener una superficie lisa, se raspan con una cuchara las paredes exteriores e interiores de la pieza. Luego, se emparejan los bordes con un cuchillo y se liman con un cordobán.

OREADO

Una vez alisada, la pieza se ventila para que pierda la humedad. El tiempo de secado dependerá de la intensidad del sol y del criterio que emplee cada artesana.

PULIDO

Consiste en sacar brillo a las piezas con una piedra alisadora, frotándose reiteradamente por toda la superficie del objeto.

COCCIÓN

Calentar Las piezas se ubican rodeando brazas de leña y bosta, girándolas periódicamente para lograr una cocción pareja.

Cocer Una vez calentadas, se cubren completamente con bosta de animal construyendo una pila, sistema de quema que generalmente no sobrepasa los 750°C.

PIEZAS

Forma

Las formas de las piezas en Vichuquén obedecen a una tradición campesina de autoabastecimiento. Se crearon, en una primera instancia, objetos destinados al uso doméstico de las familias (ollas, tinajas, cántaros). El auge turístico, generó la demanda de nuevas piezas acordes a los variados gustos y necesidades de los clientes.

Color

Las piezas terminadas son de color blanco.

Usos tradicionales

Utilitario: fuentes, asaderas, platos, jarros, ollas, maceteros, tinajas y pailas.

Comercialización

Antiguamente el sistema común de venta fue el trueque, el cambio de la loza por productos comestibles. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas formas de comercialización como la venta directa en los talleres-casas de las artesanas o el comercio en los alrededores de Aquelarre.

Actualmente, las artesanas se han asociado en talleres y poseen locales propios en la plaza de Vichuquén. Dada la calidad de las piezas, las artesanas son invitadas regularmente a ferias regionales y nacionales.

Jarro agüero
Se usaba para trasladar y contener
agua, manteniéndola su frescura.

Jarrón sin asa
Porta planta, se usa
como macetero.

Florero
Florero con blonda.

Nuevos diseños
Pantalla
Pantalla de luz
para colgar.

Tinaja
Tinaja para el
agua. Se utilizaba
junto al jarro agüero.

Ensaladera
Fuente para
preparar
ensaladas.

Nuevos diseños
Pastelero con pestaña
Paila con asas
pequeñas, se usa para
preparar pastel
de choclo o jaiba.

Nuevos diseños
Fuente pescado
Fuente para
preparar pescado
al horno.

Nuevos diseños
Plato de picadillo
Fuente para
aperitivo.

Nuevos diseños
Ensaladera larga
Fuente para servir
ensaladas.

Voces de Loza

Manual de técnicas de artesanía en greda

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Este proyecto, realizado entre enero y abril de 2008, consistió en investigar las técnicas tradicionales en greda de las localidades de Pilén y Vichuquén, VII Región del Maule. Nuestro objetivo fue recopilar las vivencias y conocimientos de la labor alfarera, plasmando la técnica y priorizando la experiencia de las artesanas más antiguas presentes en cada localidad.

AGRADECIMIENTOS

Claudia Abarca - Adriana Aguilera - Delfina Aguilera - Margarita Aguilera - Ester Amaya - Teresa Aravena - Ana Paz Beaumont - Verónica Benavente - Andrea Calquín - Huberlinda Céspedes - Elena Correa - María Becsy Correa - Georgina Isabel Correa - Mariela García - Marcia García - Ximena Guerra - Viviana Guerra - Waldo Guerrero - Camila Gutiérrez - Bárbara Henríquez - Rosa Hernández - Humilde Jelvez - Miriam Lara - David Lizana - Alejandro Medel - Miguel Ángel Medel - Macarena Muñoz - María Teresa Muñoz - Jaime Ramírez - Elena Rojas - Rosa Rojas - Rutt Rojas - María Ernestina Valenzuela - Genoveva Valenzuela - Julia Veas - Verena Véliz.

GOBIERNO DE CHILE

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
FONDART

creando chile

GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS

GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Educación
Región del Maule

UNIVERSIDAD DE
TALCA
Escuela de
Diseño

EL CENTRO

Este Proyecto ha sido realizado con aportes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDART