

Oficios
del Paisaje Cultural
Cafetero
Risaralda Caldas Quindío

Autores

Gómez Barrera, Yaffa Nahir Ivette; López Morales, Javier Alfonso, Duque Arango, Gloria Inés; Gallego Gómez, Juan Diego; Montoya Arias, Elizabeth.

-- 1 a. ed. -- Colombia: Pereira. 480 p.

ISBN: 978-958-8487-76-2 (Electrónico).

ISBN: 978-958-8487-78-6 (Impreso).

DOI: <https://doi.org/10.31908/eucp.61>

1. Artesanía. 2. Patrimonio Inmaterial. 3. Oficios. 4. Paisaje Cultural Cafetero. 5. Cultura. I. Universidad Católica de Pereira. II. Ministerio de Cultura de Colombia. II. Universidad La Gran Colombia, sede Armenia. III. Universidad de Caldas. IV. Artesanías de Colombia.

CDD: 306.4 - Aspectos específicos de la cultura

Catalogación en la publicación – Universidad Católica de Pereira.

Primera edición 2021

Universidad Católica de Pereira

Rector: Pbro. Behitman Alberto Céspedes De los Ríos

Vicerrector Académico: Nelson Londoño Pineda

Directora de Investigaciones e Innovación: María Luisa Nieto Tabora

Coordinadora de Gestión de la Investigación: Daniela Torres Morimitsu

Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño: Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera

Ministerio de Cultura de Colombia

Universidad La Gran Colombia, sede Armenia

Universidad de Caldas

Artesanías de Colombia

Diseño y Diagramación

Humberto Jurado

Reservados todos los derechos

© Universidad Católica de Pereira, 2021

Carrera 21 No. 49-95 Pereira

Teléfono (60) (6) 312 40 00

ucp@ucp.edu.co

www.ucp.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento de las Instituciones participantes, ni genera su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos contenidos en la obra, así como por la eventual información sensible publicada en ella.

Pereira, Colombia

Diciembre de 2021

Proyecto ganador de convocatoria Estímulos 2021

Oficios
del Paisaje Cultural
Cafetero

Risaralda Caldas Quindío

Oficios
del Paisaje Cultural
Cafetero

Risaralda Caldas Quindío

La cultura
es de todos

Mincultura

Proyecto ganador de convocatoria Estímulos 2021

Oficios
del Paisaje Cultural
Cafetero

Risaralda Caldas Quindío

Equipo Risaralda

Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera
Javier Alfonso López Morales
Elizabeth Montoya Arias

Con la participación de los estudiantes de trabajo de grado:
Juan David Henao Orozco
Alejandra Castro Hoyos

Con el apoyo de:
Alejandro Jaramillo Suárez (Enlace de Artesanías de Colombia)
Daniel Amariles Zapata (Diseñador de Artesanías de Colombia)

Equipo Caldas

Juan Diego Gallego Gómez
Paula Andrea Correa Montaño

Con la participación de los estudiantes del semillero
de investigación Usable

Con el apoyo de:
Alejandro Agudelo Holguín (Enlace de Artesanías de Colombia)
Jorge Fuentes Lerech (Diseñador de Artesanías de Colombia)

Equipo Quindío

Gloria Inés Duque Arango

Con la participación los estudiantes del semillero de investigación de
Patrimonio

Con el apoyo de:
Alejandro Jaramillo Suárez (Enlace de Artesanías de Colombia)

Diseño de Dirección Artística y guía para el trabajo fotográfico de la investigación de los oficios del PCCC.

Javier Alfonso López Morales

Fotografías:

Javier Alfonso López Morales, Paula Andrea Correa Montaño y Semillero de
Patrimonio de la Universidad La Gran Colombia Sede Armenia.

Diseño Visual:

Humberto Jurado DV.

Agradecimientos

En este camino recorrido por los diferentes municipios del Paisaje Cultural Cafetero queremos agradecer de manera especial a cada uno de los exponentes de los diferentes oficios por abrirnos sus puertas y compartimos sus experiencias de vida.

Del mismo modo, el agradecimiento para Artesanías de Colombia, por su respaldo institucional a esta investigación, a Jimena Puyo Posada y Ángela Merchán Correa de la subgerencia de desarrollo y fortalecimiento sector artesanal, y a Camilo Rodríguez Villamil, del Centro Investigación y Documentación para la Artesanía CENDAR, por sus aportes a las consultas requeridas, así como a los diseñadores industriales Alejandro Jaramillo Suárez, Alejandro Agudelo Holguín, Daniel Amariles Zapata y Jorge Fuentes Lerech de los Laboratorios de Diseño e Innovación de Risaralda, Quindío y Caldas, por todo su acompañamiento, retroalimentación y apoyo prestado, para la planeación y ejecución del trabajo de campo a partir del vínculo con cada uno de los artesanos.

Reconocer la motivación constante de Celina Rincón Jaimes, Asesora de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, porque profundizáramos desde la investigación, en el conocimiento y valoración del patrimonio presente en los oficios de este territorio.

Manifiestar nuestra gratitud a la Universidad Católica de Pereira, especialmente al equipo de la Dirección de Investigaciones e Innovación, por su gestión y orientación oportuna en las distintas etapas de todo el proyecto, así como para el desarrollo de los productos derivados del mismo. A la vez, agradecer a la Dirección del Programa de Diseño Industrial y al Grupo de Investigación GAD de la Facultad de Arquitectura y Diseño por su contribución a la divulgación de este trabajo.

Agradecimientos para la Universidad de Caldas, al Departamento de Diseño, al semillero de investigación y proyección Usable, a la Pinacoteca por el apoyo para la exposición virtual de Manos Artesanas, de igual modo, al Festival Internacional de la Imagen por permitirnos hacer parte de su programación, y, finalmente, a los participantes del Panel de Artesanos.

Por último, dar gracias también a la Universidad La Gran Colombia, seccional Armenia, al grupo de Investigación Territorio y Arquitectura Sustentable, a los estudiantes participantes y al Laboratorio de Fotografía de la sede Bogotá por su apoyo en la difusión de la investigación.

Oficios del Paisaje Cultural Cafetero

Risaralda Caldas Quindío

Patrimonio de la humanidad, Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia
Gloria Inés Duque Arango

Los oficios del Paisaje Cultural Cafetero
Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera

La gente de los oficios del Paisaje Cultural Cafetero
Juan Diego Gallego Gómez

Los oficios de Risaralda
Textos de: Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera y Elizabeth Montoya Arias.
Fotografías de: Javier Alfonso López Morales

Los oficios de Caldas
Textos de: Juan Diego Gallego Gómez y Elizabeth Montoya Arias
Fotografías de: Paula Andrea Correa Montaño

Los oficios de Quindío
Textos de: Gloria Inés Duque Arango y Elizabeth Montoya Arias
Fotografías: Semillero de Investigación de Patrimonio.

Conclusiones

Tras las cámaras

Capítulo **1** página **18**

Capítulo **2** página **26**

Capítulo **3** página **39**

Capítulo **4** página **56**

Capítulo **5** página **198**

Capítulo **6** página **316**

Capítulo **7** página **441**

Capítulo **8** página **449**

Prólogo

“Abrir espacios y oportunidades de valoración y reconocimiento político, social y económico que favorezcan a los oficios del sector de la cultura a partir de su desarrollo social, productivo, administrativo, de gestión y de sostenibilidad” es el objetivo principal de la Política de fortalecimiento de los oficios del sector de la cultura en Colombia.

En los *Oficios del Paisaje Cultural Cafetero* de Colombia, desde Doña Esterilia Agudelo hasta Doña Gladys Quintero nos comparten, generosamente, sus conocimientos, sus experiencias, sus preocupaciones, en fin, su vida alrededor de muchos de los oficios que hacen parte de la integridad y del valor universal del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

Por ello, este libro contribuye de manera importante y maravillosa al cumplimiento del objetivo de la política y de los objetivos específicos relacionados con la identificación y caracterización de los oficios, y con elevar el reconocimiento social, la valoración, la calidad y sostenibilidad de los bienes y servicios de las artes, y los oficios relacionados con el patrimonio cultural.

Este libro es gracias a un proceso de investigación muy importante, interesante e innovador que involucra no solo a la Academia representada en las tres universidades que lideran este trabajo, con el apoyo de Artesanías de Colombia, sino también, y sobre todo, a los demás portadores de los oficios, de los conocimientos, de las historias ligadas a un territorio tan emblemático que hace casi diez años fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial. Lo que para la Unesco constituye un Valor Universal Excepcional, para el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) es su forma de vida conformada por las interrelaciones entre las comunidades y el territorio, manifestadas en el patrimonio cultural material e inmaterial del que hacen parte los oficios sin los que no existiría todo este patrimonio que está en la base de la identidad cultural.

Yaffa Gómez y el brillante equipo de trabajo de Risaralda, Caldas y Quindío, nos presentan en este libro una ventana a los oficios propios del PCCC como la herrería, la tejeduría en seda, los oficios de la guadua, del palo de café, la cerámica y otros tantos, desde la materia prima hasta el producto final. Una ventana a los oficios en las palabras, en los rostros y

en las manos de los propios maestros, y con imágenes que complementan las palabras de una manera artística, actual y entrañable a la vez.

Portadores que nos comparten el orgullo de su vida, de su aporte a este conocimiento colectivo y acumulado que nos hace quienes somos hoy, que constituye el ADN de la identidad cultural del PCCC y de todo el país. El recuento de cada oficio nos muestra las relaciones con cada elemento necesario, las materias primas, las herramientas, los procesos, los significados y los desafíos que presenta la preservación de este legado, abriendo el compás de valoración y gestión de este patrimonio cultural a otros sectores, y a otros actores que pueden aportar mucho a su preservación.

Otro de los grandes valores de este libro es que presenta esa relación entre el conocimiento académico y el de los portadores. Valora, desde la Academia, los saberes y las técnicas de los portadores, y su rol para sacar adelante cada familia y, por ende, al país.

Los oficios que hacen parte de la vida cotidiana, que a veces damos por sentado, tienen un rol fundamental en nuestra vida, en nuestro presente y en nuestro futuro. Por ello, tenemos el honor y la responsabilidad de ampliar nuestra mirada para aprender de sus maestros, para, a nuestro modo, convertirnos en aprendices y hacer parte de su sostenibilidad y de su transmisión. Este libro nos abre una inmensa puerta a esta causa, a este placentero deber por nuestra cultura y por nuestra vida. Felicitaciones a todos los que participaron en el oficio de la construcción de este libro, y a quienes tendrán el goce de disfrutarlo y re disfrutarlo.

Alberto Escovar Wilson-White

Director de Patrimonio Ministerio de Cultura de Colombia

Introducción

La investigación que da lugar a esta publicación tiene como objetivo documentar los oficios presentes en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, en un esfuerzo conjunto de tres universidades que hacen parte de la red de investigación del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, como son la Universidad Católica de Pereira, la Universidad de Caldas y la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia, en alianza con Artesanías de Colombia. Si bien el Norte del Valle también hace parte del territorio del PCCC, para el momento de la realización de la investigación se contó con las voluntades de los aliados estratégicos que se vincularon al proyecto, de manera que el mismo se acotó a los tres departamentos mencionados.

En nombre de la Universidad Católica de Pereira participó el Grupo de Investigación de Arquitectura y Diseño, categorizado B en Minciencias; por la Universidad de Caldas está el Grupo de Diseño y Desarrollo de Producto Interactivo DICOVI, categorizado en A1; y por parte de Universidad La Gran Colombia, sede Armenia, se integró el Grupo de Investigación de Territorio y Arquitectura Sustentable, categorizado en B.

Metodología

El componente principal de la investigación es el método cualitativo, con el que se examinaron las historias de vida, las técnicas y los productos de quienes desarrollan oficios. Es así como el estudio presenta una visión amplia por medio de la narración de historias como creencias asociadas a la actividad

artesanal o la comunidad, que es un espacio de interpretación de momentos vividos, de identificación de valores ancestrales intangibles, pero culturalmente valiosos para la comunidad, con el fin de determinar qué de todas esas narraciones brinda un hilo conductor. Para tal efecto, se administraron encuestas semi estructuradas; de esta manera, se midieron y evaluaron aspectos cualitativos de la experiencia en los participantes para así comprender los oficios en todas sus dimensiones internas y externas, y generar teorías fundamentadas de los participantes que aporten al análisis de la artesanía en los Oficios del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

Este proyecto de investigación cualitativa tiene como diseño básico la teoría fundamentada (Creswell, 2009; Glaser y Strauss, 1967), de tipo emergente, para desarrollar la teoría basada en datos empíricos con codificación abierta, de los cuales emergieron categorías que fueron conectadas y referenciadas en patrones para construir teoría. Asimismo, estos hallazgos fueron circunscritos en el contexto, demostrando una alta riqueza interpretativa y unos aportes a las nuevas visiones de los oficios. Se presentaron dos fases para el desarrollo de la investigación. Una inicial compuesta del soporte teórico que buscó entender las prácticas y las vocaciones de los oficios en el territorio objeto de estudio, y al mismo tiempo contar con unas sesiones expositivas por parte de los diseñadores de los Laboratorios de Artesanías de Colombia al equipo investigador para reconocer sus experiencias con los oficios en cada departamento. La segunda fase corresponde a un desarrollo aplicado o trabajo de campo donde, mediante la visita a los municipios

y a los talleres de los artesanos, se aplicaron los instrumentos de trabajo a 45 artesanos, realizando una triangulación de métodos de recolección de datos: realización de una entrevista soportada en una encuesta semiestructurada, registro fotográfico y de video. Los hallazgos obtenidos de los anteriores procedimientos fueron analizados y transformados en categorías. Aquellos que se repetían se convertían en patrones. Se explican, así, los oficios estudiados.

Participantes y muestra

Para el reclutamiento de participantes se recurrió a conveniencia por los artesanos reconocidos por artesanías de Colombia en cuanto a innovación y regularidad productiva. Se documentaron los oficios presentes en el Paisaje Cultural Cafetero en 22 municipios, entre los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. En el departamento de Risaralda se visitaron siete (7) municipios (Dosquebradas, Guática, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, La Celia, Pereira y Marsella), donde se registraron 17 artesanos con oficios como la marroquinería, tejeduría en bejuco, tejeduría en seda, tejeduría en chaquirá, trabajo en madera, en guadua y en palo de café, cerámica, enchape sobre madera, orfebrería, cerámica en guadua, restauración de arte religioso, arriería y herraduría. En el departamento de Caldas, siete (7) municipios (Anserma, Aguadas, Filadelfia, Neira, Manizales, Riosucio con su resguardo de San Lorenzo y Salamina), se registraron los saberes de 13 artesanos que mostraron oficios de tejeduría en guasca de plátano y cañabrava, tejeduría en fique, tejeduría en seda, tejeduría en lana e hilo, sombrería, talla en madera, cerámica y metalistería. Finalmente, en el

departamento de Quindío, en ocho (8) municipios (Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Montenegro, Salento, Córdoba y Quimbaya), se registraron 15 artesanos con oficios de joyería y orfebrería, trabajo en cáscara de huevo, talla en madera, construcción y restauración de casas de arquitectura tradicional de bahareque, alfarería, tejeduría en guasca de plátano, tejeduría en patchwork, enchape en hoja caulinar de la guadua, cestería y tejeduría en bejuco, trabajo en guadua escultórica y guadua arquitectónica.

Procedimiento

Para la implementación se desarrollaron preguntas a manera de guía para la realización de las entrevistas en campo. Se visitaron los artesanos en sus lugares de trabajo, iniciando con el consentimiento informado, para posteriormente realizar la entrevista semiestructurada. En forma paralela, se realizaba el trabajo fotográfico, el cual estuvo orientado por una guía de dirección fotográfica en la que se consignaban los géneros a fotografiar, el contexto del municipio, el taller, las herramientas, los productos, el artesano, y gestos de su rostro y manos.

Los contextos se documentaban desde una foto panorámica del municipio, un acercamiento a la plaza principal hasta llegar a la vivienda o taller de trabajo. Ya en el sitio de trabajo se registraba en video y fotografía todo lo referente a la persona como un artesano con su narrativa de historia de vida.

Recolección de datos

Para la implementación inicial se obtuvo consentimiento informado de cada artesano antes de la inclusión en el estudio. Se trabajó individualmente con cada uno de ellos aproximadamente durante sesiones de 45 minutos a dos horas. Los participantes del estudio eligieron un sitio libre no controlado. De manera simultánea se observó la interacción general. La recolección de la información se hizo mediante el diario de campo, la aplicación de encuestas, la observación participante y no participante, la revisión de documentos, materiales y artefactos, el registro fotográfico, de videos y audios.

Análisis de datos

Una vez obtenidos los datos derivados de la entrevista semiestructurada y los registros fotográficos, se pasa al análisis de datos con la técnica de reducción de la información con el objeto de expresarlos y describirlos en una estructura sistemática, inteligible y significativa (Bautista, 2011), para lo cual se hizo un conteo y una identificación de patrones, con el fin de rastrear los temas que más se repetían, al igual que el análisis de las causas y las explicaciones.

Diseño de la investigación

El diseño básico de la investigación se basa en la teoría fundamentada desde la perspectiva emergente, la cual es tomada como un procedimiento cualitativo que genera una teoría que explicará una acción específica (Glaser y Strauss, 1997). Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los

datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos. El procedimiento que se desarrolla genera el entendimiento del fenómeno que, para este caso, será lo referido con los oficios del Paisaje Cultural Cafetero en los 22 municipios estudiados.

Además, este diseño contó con una aproximación a estudios etnográficos que pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales. Para este caso se visitaron comunidades, culturas y sociedades (Creswell y Creswell, 2018; Whitehead, 2005). Este tipo de investigaciones busca describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes, subsistemas de índole socioeconómico, educativo, político y cultural (Patton, 2015).

De igual manera, se estudió detenidamente la comunidad en razón de la colectividad, analizando sus elementos artesanales, lo que ellos simbolizan, rescatando temas culturales en objetos de adorno y utilitarios.

Abordaje teórico y resultados

El abordaje teórico se presenta a lo largo de los tres capítulos iniciales a partir del reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad y el Paisaje Cultural Cafetero, con los fundamentos que orientan la valoración de las manifestaciones materiales e inmateriales de este territorio y de sus propios atributos. También desde la relación de los oficios del PCCC mediante el levantamiento de sus orígenes históricos, pasando por la identificación de las materias primas y técnicas que concurren en cada

uno de ellos. Al mismo tiempo, desde referenciar estudios que se han realizado acerca de la población artesanal presente en varios de los municipios del PCCC, en los cuales se tuvo también la oportunidad de realizar trabajo de campo.

Los resultados del trabajo de campo en los tres departamentos se presentan en los capítulos 4, 5 y 6, allí se muestran las historias de vida de cada uno de los exponentes de los oficios, en sus municipios donde están ubicados, con fotografías que ilustran los contextos de su hábitat y de su lugar de trabajo, detallando sus herramientas, procesos productivos y creaciones.

Seguidamente se dan a conocer las conclusiones que se establecen como elementos que se decantan después de toda la investigación, las cuales recogen diferentes aspectos tanto de las personas que realizan los oficios como de las labores mismas y las situaciones que hoy en día se presentan con estas actividades productivas en el PCCC.

Finalmente, se presenta el capítulo Tras las Cámaras, donde se combinan las imágenes con los diferentes momentos metodológicos de la investigación para dar testimonio del proceso llevado a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Referencias

Bautista, P. (2011). *Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, Metodología y Aplicaciones. Manual Moderno*

Creswell, J.W. (2009). *Research design. Qualitative, quantitative and mixed method approaches. Sage.*

Creswell, J.W. y Creswell, J.D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (5.a ed.). SAGE Publications, Inc.*

Glaser, B. y Strauss, A. (1967). *The Discovery of grounded theory: Strategies for Qualitative Researchs. Aldine Transaction.*

Glaser y Strauss (1997). *Grounded theory in practice. Sage publications. London*

Patton, M.Q. (2015). *Qualitative Evaluation and Research. CA Sage.*

Whitehead, A.N. (2005). *Information and Social Theory. Sage Journals.*

Presentación

El Paisaje Cultural Cafetero ofrece un variado ecosistema de montañas, bosques y ríos, en los que se encuentra una amplia variedad de recursos, flora y fauna. Esto genera un ambiente único que propicia la unión entre la riqueza natural y la habilidad del potencial humano, lo que resulta en manifestaciones artesanales que se convierten en legado de nuestra historia material y simbólica.

Oficios del Paisaje Cultural Cafetero se convierte en un viaje que conjuga materias primas, referentes, paisajes, y la habilidad y memoria colectiva de hombres y mujeres que han tejido, labrado, tallado y elaborado con sus manos la herencia de su destreza y maestría en la construcción del patrimonio cultural de su región.

El constante interés de Artesanías de Colombia ha sido visibilizar el entrañable trabajo de los artesanos, reconociendo su permanente esfuerzo de entretejer décadas de historia y experiencia. Con el apoyo de las Universidades Católica de Pereira, la Universidad de Caldas y la Universidad La Gran Colombia, sede Armenia, respaldadas por las Direcciones de Investigación de estas Universidades, se ha construido este recorrido a través de los oficios, dando a conocer

a los maestros artesanos de la región, sus materias primas y las técnicas artesanales, estrechamente ligadas con la cultura del café.

En esta publicación encontraremos los resultados de una dedicada y cuidadosa investigación en la que podemos ver y entender el contexto de los oficios artesanales, adentrándonos en el espacio de trabajo, herramientas e insumos empleados por estos colombianos admirables que han dedicado su vida al desarrollo de sus oficios con destreza y maestría, elevando permanentemente su habilidad en el dominio de sus materias primas y perfeccionado sus técnicas en una labor incansable y muchas veces silenciosa, aún en sus mismas comunidades. Es por eso que esta investigación, además de sensibilizar al público en general sobre la belleza y complejidad de la producción artesanal, se convierte en un material invaluable para dar a conocer este valioso legado a las nuevas generaciones en cada uno de los departamentos. Este documento es, además, un tributo a los maestros y maestras de la artesanía en la región cafetera. Gracias a los artesanos que nos permitieron entrar a su mundo de creatividad, maestría y sensibilidad; gracias por permitirnos ver a través de sus ojos los oficios artesanales del Paisaje Cultural Cafetero.

Ana María Fries Martínez

Gerente General de Artesanías de Colombia