

GUÍA DE ARTE
TRADICIONAL DE
CIUDADES
MEXICANAS DEL
PATRIMONIO
MUNDIAL

CRÉDITOS

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES
MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL A.C.
Luis Bernardo Nava Guerrero - Presidente Municipal de
Querétaro

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIUDADES
MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL A.C.
Enrique Francisco Galindo Ceballos - Presidente Municipal
de San Luis Potosí

COORDINACIÓN GENERAL
Jorge Ortega González - Director General de la Asociación
Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial
A.C.
Luis Alberto Pérez Rodríguez - Gerente

INVESTIGACIÓN
Alejandro Gamboa Romero
Bruno Alejandro Villasante Serrano
Samantha Elienaí Román Hernández
Sebastián Lavariega Velasco
Érica Muñoz Toledo

DISEÑO
Esteban Fuentes Sánchez
(NORTE STUDIO)
Hugo José López Carvajal
(MEDIAMAGIX.COM)

CAMPECHE

Ricardo Rodríguez Dives - Asesor
Carlos José Macossay Rodríguez - Director de
Desarrollo Económico y Turismo de la ciudad de
Campeche

CIUDAD DE MÉXICO

Loredana Montes López - Directora General del
Fideicomiso Centro Histórico de la ciudad de México
Anabelí Contreras Julián
Fotografía - Gustavo Ruiz Lizárraga / Luis Ernesto
Pérez Ramírez / Gustavo Ruiz Lizárraga

DURANGO

Elvira Silerio Diaz - Directora de Promoción
Turística de la ciudad de Durango
Karen Pizarro Olivas / Marina Pacheco Villarreal
Fotografía - Javier Salazar / Cesar Rodríguez

GUANAJUATO

Daniel Gutiérrez Meave - Dirección General de
Desarrollo Turístico y Económico de la ciudad de
Guanajuato

MORELIA

Thelma Aquique Arrieta - Secretaria de Turismo de la
ciudad de Morelia
Sergio Tirado Castro
Fotografía - Ramón Montes Camarena

OAXACA

Ángel Osorio Morales - Secretario de Fomento Turístico de la
ciudad de Oaxaca

PUEBLA

Alejandro Cañedo Priesca - Secretario de Economía y Turismo
de la ciudad de Puebla

José Carlos Huerta Ramírez - Director de Turismo de la
Secretaría de Economía y Turismo de la ciudad de Puebla

QUERÉTARO

Alejandra Iturbe Rosas.- Secretaria de Turismo de la ciudad
de Querétaro

SAN JUAN DEL RÍO

Luis Eduardo Guillen Romero - Director de Turismo de la
ciudad de San Juan del Río

SAN LUIS POTOSÍ

Claudia Lorena Peralta Antiga - Directora de Turismo de la
ciudad de San Luis Potosí

Adelita Sifuentes

SAN MIGUEL DE ALLENDE

Tania Castillo de la Peña - Directora de Turismo de la
ciudad de San Miguel de Allende

TLACOTALPAN

Carlos Enrique Rodríguez Rojas - Director de Turismo y
Eventos Especiales de Tlacotalpan

XOCHIMILCO

José Luis Zaldívar Olivares - Director General de Turismo
y
Fomento Económico de la Alcaldía Xochimilco
Fotografía - Samara de la Rosa

ZACATECAS

Laila Ernestina Villasuso Sabag - Secretaria de Desarrollo
Económico y Turismo de la ciudad de Zacatecas

ÍNDICE

Créditos

Índice

Introduction 10

Campeche 22

Introducción

Bordados

Hamacas

Cuerno de toro

Artículos de palma Calkini

Premiaciones

Talleres y Puntos de venta

Mexico City 46

Introducción

Mercados Artesanales

Premiaciones

Guanajuato 60

Introducción

Alfarería

Mayólica

Cerámica

Cantería

Cobre

Hojalatería

Papel y Cartonería

Papel Picado

Juguete Popular

Orfebrería

Artesanos

Morelia 90

Introducción

Arte lapidario en cantera

Arte plumario

Alfarería de Capula

Arte lapidario en piedra volcánica de San Nicolás

Obispo

Premiaciones

Talleres y Puntos de venta

Querétaro 116

Introducción

Amealco

Cadereyta

Pinal de Amores

Tolimán

Artesanos

Talleres y puntos de venta

San Miguel de Allende 134

Introducción

Proceso creativo

Talleres y Puntos de venta

Premiaciones

Durango 140

Introducción

Proceso creativo

Premiaciones

Talleres y puntos de venta

ÍNDICE

Oaxaca de Juárez 150

Introducción

Barro Negro. San Bartolo Coyotepec

Barro Verde. Santa María Atzompa

Tallas de madera de San Martín Tilcajete

Hoja de lata

Textiles de Xochimilco y Pueblo Nuevo

Textiles de Santo Tomás Jalieza

Premiaciones

Talleres y Puntos de venta

Puebla 172

Talavera

Textiles de Hueyapa

Papel Amate

Barro Bruñido

Esferas

Ónix

Talleres y Puntos de venta

Tlacotalpan 184

Introducción

Guayaberas

Blusas tejidas o en Malla

Sillones de Madera

Instrumentos Musicales

Artesanías típicas en miniatura

Premiaciones

Xochimilco 200

Introducción

Trajinera

Ajolote

Talleres y puntos de venta

Zacatecas 208

Introducción

Alfarería y cerámica

Lapidaria y Cantera

Talabartería

Textiles

Fibras Vegetales

Arte wixárika

Artes de la Madera

Joyería de plata

Talleres y Puntos de venta

San Luis Potosí 228

Introducción

Cantera

Cera Escamada

Alebrijes Rodantes

Premiaciones

San Juan del Río 246

Introducción

Lapidaria y orfebrería

Bordado artesanal

Artesanías de barro

Premiaciones

Talleres y puntos de venta

Desde 1954, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), estableció como una de sus misiones el contribuir a que se conozcan y se aprecien las artes, en cada comunidad nacional y entre los diversos países, colaborando con ellos en la protección de las obras amenazadas.

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada por la Conferencia General en 2001, la considera como “la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de las sociedades”, manifestando, enriqueciendo y transmitiendo el patrimonio cultural de la humanidad mediante diversos modos -entre ellos- el de la creación y producción artísticas. Y concluye señalando que es “una de las raíces del desarrollo, entendido este no simplemente en términos de crecimiento económico, sino como un medio para lograr una existencia intelectual, emocional, moral y espiritual más satisfactoria.”

La cultura genera ingresos a nivel mundial, a través del turismo, pero también mediante la producción artesanal tradicional, contribuyendo así a la revitalización social y cultural, además de al desarrollo sostenible de una región o de un país. Por lo que, dentro de los ciclos culturales (culturas vivas), la creación como punto de origen de ideas y contenidos, involucra directamente a las técnicas artesanales representativas como enriquecedoras del diálogo intercultural entre los pueblos y las naciones.

Dentro del fenómeno del multiculturalismo, de la diversidad cultural y la interculturalidad -señala también la UNESCO- las artes tradicionales están íntimamente ligadas al desarrollo social, cultural, económico y turístico de las ciudades del Patrimonio Mundial, y las buenas prácticas en la gestión de éstas, debe ser un claro reflejo de ese amplio pluralismo cultural.

Gema Carrera Díaz, desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Cultural, advirtió en 2005 que no se trata “de conservar los objetos, sino los procesos”, por lo que debemos dejar de lado los discursos que buscan convertir al patrimonio en un mero objeto de consumo, “completamente

vacío de significado”, ya que con ello no beneficiamos ni a la economía del desarrollo sostenible, ni a la identidad cultural, “mucho menos a un proyecto común de una sociedad intercultural en que se respete la diversidad en igualdad de condiciones”.

En México, a partir de las exposiciones de arte popular inauguradas en 1921 en la ciudad de México y en Los Ángeles, California, concebidas por Roberto Montenegro y Jorge Enciso, con la participación de Adolfo Best Maugard y Xavier Guerrero, y también con la publicación de los dos tomos de Las artes populares en México de Gerardo Murillo, el Dr. Atl, se contó con un catálogo de artes tradicionales más claro e integrador: desde la alfarería, la loza de barro cocido, los mosaicos de plumas, los muebles de mimbre, cate, carrizo y raíces, los juguetes y la orfebrería, hasta los tejidos de tule y palma, los textiles y bordados, las lacas, los utensilios de madera, la talavera y el hierro forjado.

Se trata, en palabras de Miguel Covarrubias, del “verdadero arte popular de raíces criollas y mestizas”, que para Alfonso Caso (primer director del Instituto Nacional de Antropología e Historia), representaban “obras de arte en las que el pueblo manifiesta por su inspiración y por su técnica, que es un portavoz del espíritu artístico del pueblo”.

Son tres las cualidades fundamentales del arte ancestral mexicano que en 1959 estableció don Daniel F. Rubín de la Borbolla: la utilitaria, la anónima y la que representa la tradición tecnológica y artística de la cultura de un pueblo, a través de sus artes especializadas.

En este sentido, las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial han sido, en algunos casos, cuna de diversas de estas artes tradicionales, pero muchas más surgieron en territorios alejados de los centros urbanos. Por ello haremos una rápida selección de procesos creativos que directamente están involucrados con artesanos (desde peninsulares, originarios, mestizos, mulatos y criollos hasta ya mexicanos), que produjeron sus obras en nuestros centros históricos y dejaron huella hasta nuestros días.

La cerámica vidriada o barnizada por medio del óxido de estaño, fue empleada por alfareros en la ciudad de México desde 1551. Pero la loza vidriada también tuvo destacados talleres de elaboración en Puebla,

Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, entre otros estados de la República. Magníficos ejemplos de este arte decorativo los podemos encontrar en la casa de los Condes del Valle de Orizaba, la “Casa de los Azulejos” y en la de la marquesa de Uluapan, en la capital del país; también en el centro histórico de Puebla, en los tableros de la fachada de la iglesia de San Francisco, en la composición de la capilla del Rosario y, desde luego, con los personajes representados en la Casa de los Muñecos, entre muchas más edificaciones novohispanas.

Hermoso arte tradicional del que contamos con innumerables piezas, lo mismo para materiales de construcción (columnas, fuentes, bóvedas, cúpulas, cocinas, lavaderos, lambrines, fachadas y pisos), que tableros empotrados, esculturas y objetos utilitarios (lebrillos, palanganas, jarras, bacines, lavamanos, jarrones, tibores, platos, pilas para agua bendita, bacías, mancerinas y macetas).

En otra disciplina creativa, con diversos materiales, diseños, técnicas y usos, los tejidos y bordados, principalmente los de seda y los sarapes, son parte del trabajo creativo tradicional más representativo de nuestro país y de las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, escribió sobre los bordados en 1528, reconociendo la labor de las comunidades originarias en las “labores de plumas”, combinando el arte plumario con el nuevo, aprendido en la capital mexicana en la escuela de San José, anexa al convento grande de San Francisco, de donde salieron “buenos bordadores”.

Para el siglo XVIII, tanto el gremio de bordadores (creado en 1546 bajo Ordenanzas del Cabildo de la ciudad de México, como las órdenes religiosas femeninas, cuyos trabajos fueron los más apreciados en el país y el extranjero, enriquecieron la gama de colores y el abanico de diseños que eran elaborados en talleres de la capital y en conventos como el de Santa Rosa de Lima en Puebla.

El historiador don Luis González y González, consideró a los juguetes como “asunto central en la vida mexicana, casi tan importante como el de comer”. La Nueva España se caracterizó por la “abundancia de sus diversiones prohibidas y aun pecaminosas y con no pocos juegos honestos y recreaciones cristianas.” La hechura artesanal de los juguetes incluye, todavía en el siglo XXI: cascos y espadas de cartón y madera, judas para

ser quemados el sábado de gloria, máscaras, alebrijes, mulitas de tule para el día del Corpus, casas de muñecas y muñecos de cartón, madera y barro, trompos, perinolas, sonajas, pitos, matracas, confeti de papel, dados, piñatas de cartón o barro, juegos de pelota (de tablero y de salón), loterías de cartón, fuegos artificiales, soldaditos de plomo, trenes de madera, papalotes, víboras articuladas, alcancías porcinas, boxeadores de madera de copal, caballeros de hojalata, calacas de papel maché y jinetes con caballos de palma.

Sobre el tema, Jorge F. Hernández puntualiza que es imposible separar la historia del juguete de la historia de los juegos, puesto que “sus tiempos están íntimamente ligados pues son expresión directa de la cultura que los maneja.” Esto lo constatamos en cada una de las festividades cívicas y religiosas que se suceden, a lo largo del año, en nuestras ciudades históricas y en general, en toda población humilde o rica del país.

La plata tiene también un lugar destacado en el ámbito del arte tradicional. En 1563 el virrey don Luis de Velasco dictó las primeras Ordenanzas tendientes a ordenar la actividad de los plateros y diecisiete años después, en 1580 otro virrey, don Martín Enríquez de Almanza, instruyó que todos los plateros de la ciudad de México instalaran sus tiendas en una sola calle, la de San Francisco (hoy Francisco I. Madero), a donde fueron a dar todos los agremiados: plateros, tiradores y batihojas, reunidos en torno a la Cofradía de San Eligio, albergada en la Catedral Metropolitana.

En cuanto a la ejecución de obras de hierro forjado, actividad iniciada en la Nueva España en el siglo XVI, el considerable número de artistas (emigrantes peninsulares que instruyeron a nuevos herreros y cerrajeros originarios y mestizos, mulatos y criollos), aprovechó materiales nobles como el producido en Oaxaca, cuya ligereza y flexibilidad -escribió Guillermo Tovar de Teresa- “permitió obras inconcebibles entre herreros de otras latitudes.” Regiones destacadas en la elaboración de estos trabajos fueron Puebla y la zona oaxaqueña, pero también existieron talleres en México, el bajío (Guanajuato y Querétaro, por sus características tipológicas) y no olvidemos el hierro flexado en Zacatecas.

Efraín Castro Morales ha descrito a detalle cómo el empleo del hierro

fundido y laminado en el siglo XIX, “transformó la arquitectura de las ciudades mexicanas”, simplificando el trabajo de los artesanos y permitiendo la elaboración de diseños más confeccionados y ornamentados, tanto en elementos arquitectónicos y constructivos, como en el mobiliario urbano moderno, facilitando con ello “la difusión de nuevas formas de esparcimiento y convivencia social”.

No podemos concluir este tema, sin enlistar destacados ejemplos de herrajes como una de las manifestaciones fundamentales del arte tradicional en las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial y que se encuentran en:

Ciudad de México: las casas de los condes de Heras Soto, de San Mateo Valparaíso, Santiago de Calimaya, Jaral de Berrio, el palacio de la Inquisición, el claustro del exconvento de La Merced, la iglesia de la Enseñanza, el colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María de los Cielos y la parroquia de la Asunción (Sagrario), y del siglo XX, en los palacios Postal y de Bellas Artes.

Guanajuato: las iglesias de la Compañía de Jesús y de San Cayetano de La Valenciana, la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, la casa del conde de La Valenciana, diversos balcones en casas de calles como Sopeña y en el Teatro Juárez.

Morelia: en el colegio de niñas de Santa Rosa de Santa María (hoy Conservatorio de Las Rosas), el templo de Santa Catalina de Siena, “las Monjas” (ahora Sagrario Metropolitano), la casa del portal del Ecce Homo (hoy de Matamoros) y diversos balcones en la calle de Francisco I. Madero.

Oaxaca: en la capilla de Nuestra Señora de Belén, la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, el exconvento de los Siete Príncipes, la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad y la casa de Cortés.

Puebla: las casa de las Cabecitas, del Alfeñique, del capitán Munuera, de los Muñecos y de los Cañones (Palacio Berrueco, edificio Arronte, casa de Mangino), el antiguo palacio Episcopal, el colegio del Espíritu Santo, los templos expiatorio del Espíritu Santo (la Compañía de Jesús),

conventual de San Francisco y conventual de Santo Domingo de Guzmán, además de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que posee los mejores trabajos de herrería del siglo XVII novohispano.

Querétaro: templos de Santa Rosa de Viterbo y San Francisco de Asís, exconvento de Santa Clara de Jesús (los tres con notables ejemplos de hierros monjiles), la casa de la marquesa de la Villa del Villar del Águila y la casona de los Cinco Patios, además del santuario de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe.

San Miguel de Allende: los templos del Oratorio de San Felipe Neri y de la Purísima Concepción, las casas del mayorazgo de la Canal, del Inquisidor, de Ignacio Allende, del marqués de Jaral de Berrio y de la condesa de Valparaíso, la Lámbarri y algunas propiedades en la calle de Umarán.

Zacatecas: la casa de los condes de Santiago de la Laguna, el colegio seminario jesuita de San Luis Gonzaga, el templo de Santo Domingo y el santuario y colegio apostólico de Guadalupe.

En 1922 fue divulgado el Manifiesto del Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, donde declararon que “el arte del pueblo mexicano es la más sana expresión espiritual que hay en el mundo y su tradición nuestra posesión más grande.”

Como hemos visto a través de la historia de México, desde la época precolombina hasta nuestros días, las artes tradicionales han sido ejemplo de continuidad histórica y de una de las manifestaciones más dinámica y representativa de la identidad nacional, por esa conjunción de aportaciones culturales nacionales y de otras culturas en diseños, técnicas y manejo de materias primas que han sido asimiladas plenamente -como señala Sol Rubín de la Borbolla Arguedas-, “así como las transformaciones que cada generación le va imprimiendo.”

El informe sobre Nuestra diversidad creativa (1997) de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, advirtió que la Lista del Patrimonio Mundial reflejaba un marco de referencia “que no es realmente apropiado para las formas de patrimonio más corrientes en regiones donde las energías culturales se han concentrado en otras formas de expresión tales como objetos artesanales, danzas y tradiciones orales.” Por

consiguiente, recomendó “determinar otras formas de reconocimiento para tener efectivamente en cuenta la diversidad y la riqueza del conjunto del patrimonio existente en todo el mundo”.

En torno a ese mismo proyecto, Claude Lévi-Strauss señaló que instrumentos como la Lista del Patrimonio Mundial, deben “reflejar de forma global, multidimensional y no simplificada la historia de la humanidad, y por tanto sus dimensiones intelectual, estética y religiosa, incluyendo las culturas vivas.”

Dicho documento también vislumbró un trato más equitativo para las artes aplicadas como verdadero “patrimonio vivo”, renovado con cada generación y cuyos procesos de adaptación e innovación creativos “constituyen por sí mismos una contribución al desarrollo humano” y al respeto por sus productores, los artistas tradicionales.

Más recientemente, el Informe de la UNESCO Re/Pensar las Políticas Culturales, difundido en 2015, dejó en claro que “las industrias creativas y culturales pueden facilitar la aplicación de políticas orientadas hacia un desarrollo económico y culturalmente sostenible.”

Y finalmente en 2020, la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), impulsó el Proyecto de Artes y Oficios de las Ciudades Patrimonio Mundial, presentando entre diversas propuestas, el fomentar el asentamiento de una nueva generación de trabajos de diseño artístico y artesano; difundir la exposición y la venta de la artesanía tradicional autóctona aplicando criterios de calidad y autenticidad; promocionar a los artesanos locales y el proceso de elaboración de los productos; y conseguir preservar y transmitir a las generaciones futuras unos ámbitos de trabajo artesanal tradicionales vinculados a los sitios Patrimonio Mundial.

El arte tradicional mexicano presente en las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, no obstante las penurias que por mucho tiempo han padecido los artesanos por erráticas políticas culturales de promoción, divulgación y comercialización, seguirá deslumbrándonos a través de su permanente creatividad. Las artes tradicionales -nos dice Marta Turok- como parte de la cultura y conocimiento humano, “no se extingue, sino que se enriquece o cambia de acuerdo con las necesidades, condiciones y características del pueblo que les produce y del momento histórico que vive”.

Es muy probable que la cocina tradicional y la artesanía sean dos de las manifestaciones culturales más presentes en los Centros Históricos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. Por ello, celebramos que, a la Guía Gastronómica de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, publicada en 2022, se sume ahora la Guía de Arte Tradicional de las Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial.

Vincular al patrimonio vivo con el patrimonio edificado es una estrategia muy eficaz para preservar no solo el espacio físico, sino también el entorno humano. El patrimonio es un capital social que se caracteriza por la acumulación de tradiciones culturales. En este sentido, desde la Oficina de la UNESCO en México queremos destacar el esfuerzo de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial por hacer visible esta acumulación en las ciudades mexicanas. Relacionar los componentes materiales de lo urbano con las costumbres de cada lugar es una de las principales medidas para propiciar una gestión integral del patrimonio que contemple no solo la conservación (que ya de por sí es valiosa), sino también la calidad de vida de las personas.

Como ya es sabido, la Lista de Patrimonio Mundial se desprende de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO (mejor conocida como la Convención del 72, por el año en que fue promulgada). Esta Convención no fue la primera ni es la última de las convenciones de la UNESCO. De hecho, la UNESCO cuenta con otras seis convenciones a través de las cuales abarca asuntos que van desde los derechos de autor (Convención del 52), hasta las industrias creativas y la diversidad de las expresiones culturales (Convención del 2005), pasando por la protección del patrimonio en caso de conflicto armado (Convención del 54), el tráfico ilícito de bienes culturales (Convención del 70), el patrimonio cultural subacuático (Convención del 2001) y el patrimonio cultural inmaterial (Convención del 2003).

Desde hace varios años, la UNESCO ha promovido tejer puentes entre las seis convenciones, sus procesos y mecanismos. En este sentido, la presente guía es un ejemplo de lo que significa esta mirada articuladora, particularmente en lo que se refiere a la integración de la Convención del 72 con la Convención del 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para la Convención de 2003, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a los usos, las expresiones y las representaciones (así como los conocimientos, las técnicas, los instrumentos y los espacios inherentes a ellos) que las comunidades y los grupos reconocen como su patrimonio cultural, que transmiten de generación en generación, recrean constantemente y les infunden un sentimiento de identidad y continuidad, además de ser compatibles con los derechos humanos. Este patrimonio se puede manifestar en uno o varios ámbitos, tales como las expresiones orales; la música tradicional, la danza y el teatro; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo; así como las técnicas artesanales.

Como puede verse, desde la óptica de la Convención de 2003, la artesanía se considera patrimonio cultural inmaterial siempre que dicha valoración parta de la propia comunidad y se centre en las técnicas y los conocimientos, más que en los objetos artesanales per se. Lo anterior es particularmente importante para evitar riesgos vinculados con la mercantilización y la producción en serie de la cultura.

El objetivo de la salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo que ésta se siga practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural. (UNESCO, 2009)

Visto de esta manera, la técnica está al servicio de las personas y el producto que resulta de su aplicación es una manifestación de creatividad y de originalidad. Porque como las propias personas artesanas lo han expresado desde hace mucho tiempo: ellas mismas resultan ser las primeras sorprendidas en averiguar lo que saldrá de sus propias manos. Enhorabuena, pues, por esta Guía de las Artesanías Tradicionales de las Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial, la cual es una muestra de la inventiva, de la originalidad y de la larga tradición de un país que se conforma por la suma de múltiples y diversos pueblos, grupos y culturas.

CAMPECHE

CAMPECHE, MÉXICO

El Puerto de Campeche ha sido la puerta del Caribe a México y espacialmente al Mayab desde tiempos remotos. La ciudad de San Francisco de Campeche nace con la llegada de los españoles y fue el escenario que vio nacer el sincretismo de la cultura Europea con la originaria de los señoríos mayas, dando así, una cultura rica, particular y orgullosa de sus tradiciones.

Uno de los rasgos principales de la cultura y sus productos es la relación entre el hombre y su entorno natural, desde hace siglos la selva de Campeche se ha integrado en la vida cotidiana y religiosa. Fibras naturales, huesos, escamas y figuras de plantas y animales forman parte del tesoro artístico y artesanal del Estado y sus municipios.

En el campo era común que los hombres usaran objetos elaborados con fibras de bejuco, henequén y el endémico “jipijapa”, así como los utensilios de barro y de madera; de las Antillas llegó la hamaca que se integró en la vida diaria y de España el “punto de cruz” que adornan los huipilies.

Las artesanías de Campeche son una muestra del mestizaje y de la historia de todos nosotros.

BORDADOS

Las prendas textiles son elaboradas en todo el Estado, destacándose los municipios aledaños a Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Holpechén entre otros. Desde carpetas y manteles hasta elaborados huípiles y prendas que visten los santos en las fiestas patronales.

Las mujeres campechanas demuestran su habilidad con la aguja y los hilos, retratando flores sobre el bastidor.

Originalmente, los mayas adornaban sus telas con conchas, huesos y pinturas vegetales, con la llegada de los españoles se introdujo el bordado y durante el virreinato se comenzaron a usar los huípiles que cubrían el cuerpo de la mujer.

Para comenzar el bordado, primero se dibuja sobre la tela, las figuras que cobrarán vida con los hilos de colores, después se coloca y estira sobre el bastidor de madera para finalmente comenzar a bordar. La puntada más conocida es el “punto de cruz”, también llamado “hilo cortado”, donde se comienza el tejido por la parte de atrás atravesando la tela hacia el frente haciendo una diagonal a la derecha y abajo, la aguja vuelve a atravesar la tela desde el frente ahora dibujando una diagonal a la izquierda y hacia arriba, formando cruces.

Durante las fiestas del Puerto y del interior del Estado, las mujeres se engalanan usando prendas con vistosos bordados llenos de flores de colores que dan muestra de la agilidad de las manos de las artesanas.

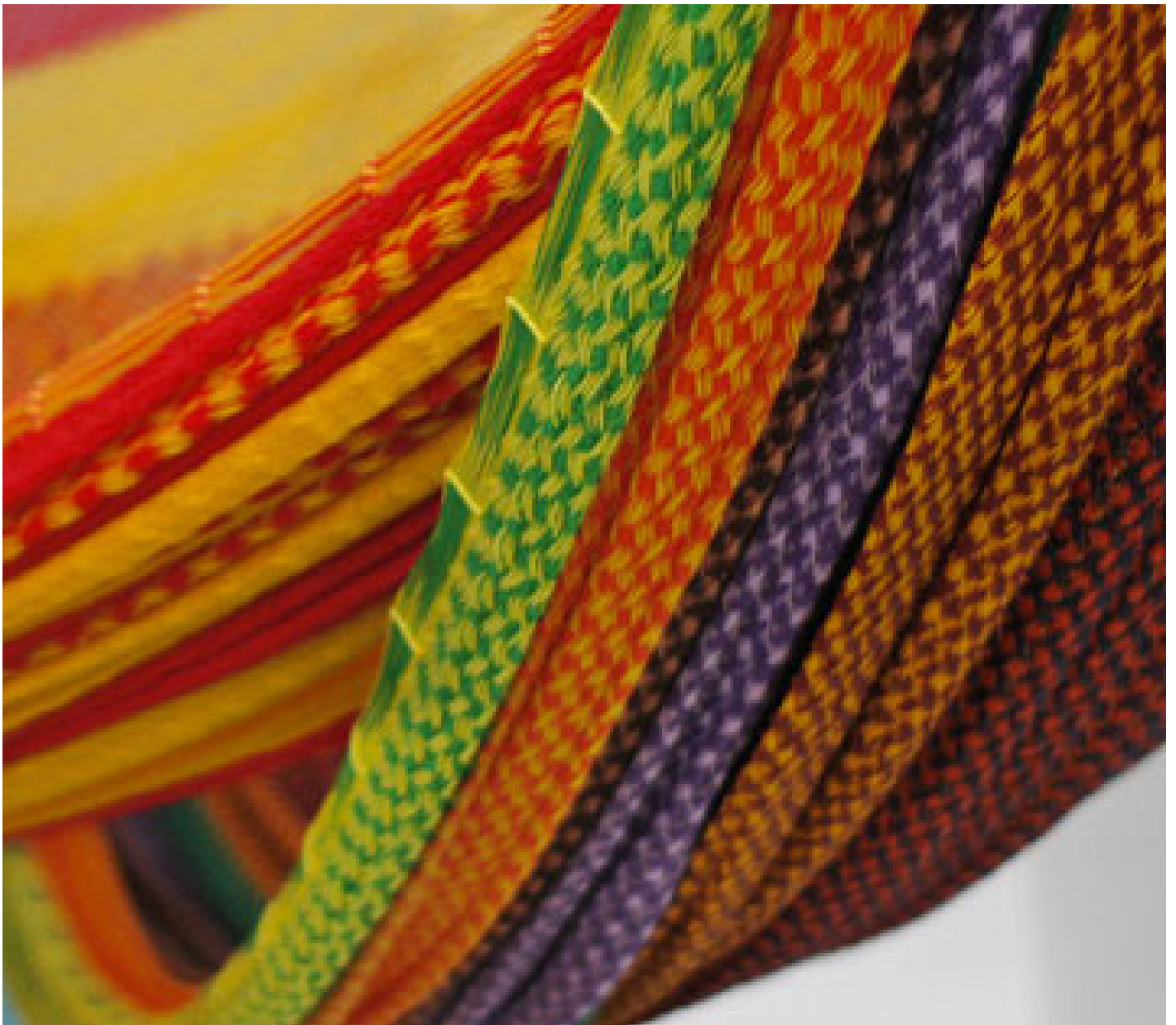
HAMACAS

Originarias del Caribe, encontraron un lugar muy especial en las costas mexicanas donde es común encontrarlas en patios, pórticos y recámaras. Artesanalmente podemos encontrarlas de hilo de algodón o de henequén.

Las hamacas de henequén están hechas con las fibras de esta planta, un agave cultivado en la región, cuyas hojas son recolectadas para que sean raspadas, las fibras restantes se peinan y se ponen a secar al sol.

Los hilos se crean enredando dos o tres filamentos de fibra. En el bastidor se tensan los hilos, que dependerán del ancho del producto a realizar, con aguja y el resto del hilo se comienza el tejido en forma de cuadros, entrelazándose por encima y por debajo.

CUERNO DE TORO

Desde los años de los señoríos mayas era frecuente el uso de flechas, anzuelos y arpones elaborados con huesos de animales, que también eran utilizados para crear adornos y collares para la realeza.

Entre los productos que se empleaban estaba el caparazón de la tortuga carey que suele anidar en las playas de la región; sin embargo, esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que ha optado por hacer productos elaborados con cuernos de toro.

La concha de carey se tallaba para crear todo tipo de artesanías, joyas, muebles, peinetas y más, mismos que hoy se siguen elaborando con el cuerno de los toros. Dependiendo del tamaño de la pieza a realizar se escoge el tamaño del cuerno, se corta y se talla con limas, esmeriles y seguetas, para finalmente ser pulidos.

ARTÍCULOS DE PALMA DE CALKINÍ

A una hora del centro de San Francisco de Campeche se ubica el municipio de Calkiní, conocido por los sombreros y demás piezas elaboradas con la fibra de la jipijapa.

La jipijapa es una palma que utilizan los artesanos del norte de Campeche para confeccionar una amplia gama de artesanías.

El proceso comienza con el corte del brote de palma antes de que se abra, utilizando la fuerza y una pared, se golpea hasta que abra y se pone a hervir con cal. Este proceso se llama “sanchocho” y sirve para eliminar la clorofila de la hoja. Se seca en el horno de carbón y con azufre al sol, para obtener una fibra blanca.

Ya seca, puede pintarse con tintes naturales obtenidos de la grana cochinilla y diversas plantas. Si se busca el teñido, es necesario dejar hervir las fibras en el agua durante una hora hasta que se impregne totalmente del color deseado. Ya lista la palma, con la uña se corta de arriba hacia abajo obteniendo las “partidas”, que determinarán el acabado de nuestra pieza, que pueden ser de una hasta cuatro partidas. Los tejedores suelen trabajar en cuevas o al aire libre dependiendo del clima, pues son necesarias ciertas condiciones de humedad para poder manejar las fibras.

PREMIACIONES

Arte de Campeche.

Premios a los que han sido acreedores los artesanos:

“Petate kich kelem pop” teñido con tinte natural, de Calkiní, Campeche. Primer lugar en la categoría C.2 “Tejido de fibras semiduras” del Gran Premio de Arte Popular 2022

“Vestido bordado con punto de cruz” de Rubí del Socorro Yam Ramírez, de Hopelechem, Campeche. Mención Honorífica en el VIII Concurso Nacional de Textiles y Rebozo, 2020.

“El jardín de las flores” de Rubí del Socorro Yam Ramírez, de Hopelechem, Campeche. Primer lugar en la categoría “Textiles-Bordado a mano” del XX Premio Estatal de Artesanías Cultura Maya Campeche 2021.

“Serpiente emplumada” de Osmar Jesús Cach Hernández, de Escárcega, Campeche. Primer lugar en la categoría “Hueso y cuerno de toro” del XX Premio Estatal de Artesanías Cultura Maya Campeche 2021.

“Cuerno de toro calado, conjunto de collar, aretes en filigrana, anillo, juego de semanario y peinetas. Campeche, Campeche. Mención Honorífica 3 en la categoría “M. Varios: Hueso, cuerno, concha, coral, coyol y alfeñique.” IX Edición del Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Artesanía de Campeche.

Casa de Artesanías Tukulná (La Casa del Pensamiento)

El edificio fue reconstruido sobre las bases de una antigua edificación en el Centro de la Ciudad de Campeche a finales del siglo XIX. Era una vivienda con un patio central donde se ubicaba un pozo de cantera.

Desde 1997 es un inmueble dedicado a la promoción y difusión del patrimonio artesanal del Estado de Campeche, exponiendo piezas de toda la entidad además de mostrar a los visitantes el proceso de elaboración de las mismas.

Bazar Artesanal

A un costado del Malecón se asienta un espacio con más de 31 stands y una superficie de mil 600 metros cuadrados. Es un espacio abierto en 2019 donde los artesanos pueden mostrar la habilidad de sus manos y del lugar donde habitan. En este bazar, los artesanos venden sus piezas sin intermediarios, constituyendo una gran fuente de ingresos para decenas de familias.

Taller Maya

Es una marca colectiva de diseño integrado por empresas sociales artesanales de la Península de Yucatán, con el propósito de fortalecer a los miembros de las comunidades y generar fuentes de empleo sostenibles a través de la creación y venta de piezas artesanales. Cuenta con 42 talleres en 32 comunidades en toda la Península.

Bazar Artesanal

Av. Pedro Saiz de Baranda,
Zona Ah Kim Pech, Campeche,
Campeche

ArteSana Comunitario Artesanal

Calle 10 #244 entre Calle
57 y Calle 59. Centro Histórico,
Campeche, Campeche.

Casa de Artesanías Tukulná (La
Casa del Pensamiento)

Calle 10 número 333.
Centro Histórico, Campeche,
Campeche.

Taller Maya

Calle 59 #65 entre Calle
18 y Calle 18. Centro Histórico,
Campeche, Campeche.

Mi Cielo Artesanal

Calle 59 #8 esquina Calle
12. Centro Histórico, Campeche,
Campeche.

Taller de Miguel Nadal Arte
en Cuerno de Toro

Calle 18 #419 Int. 3.
Colonia Montecristo,
Campeche, Campeche.

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

El territorio que hoy ocupa el Centro Histórico ha sido cruce de caminos, lugar de paso y derrotero. En la época prehispánica, por lo que hoy es el barrio de la Lagunilla, entraban productos del mercado de Tlatelolco, ese espacio que maravilló a Bernal Díaz del Castillo y en el que se podían encontrar productos de regiones muy lejanas al Valle de México.

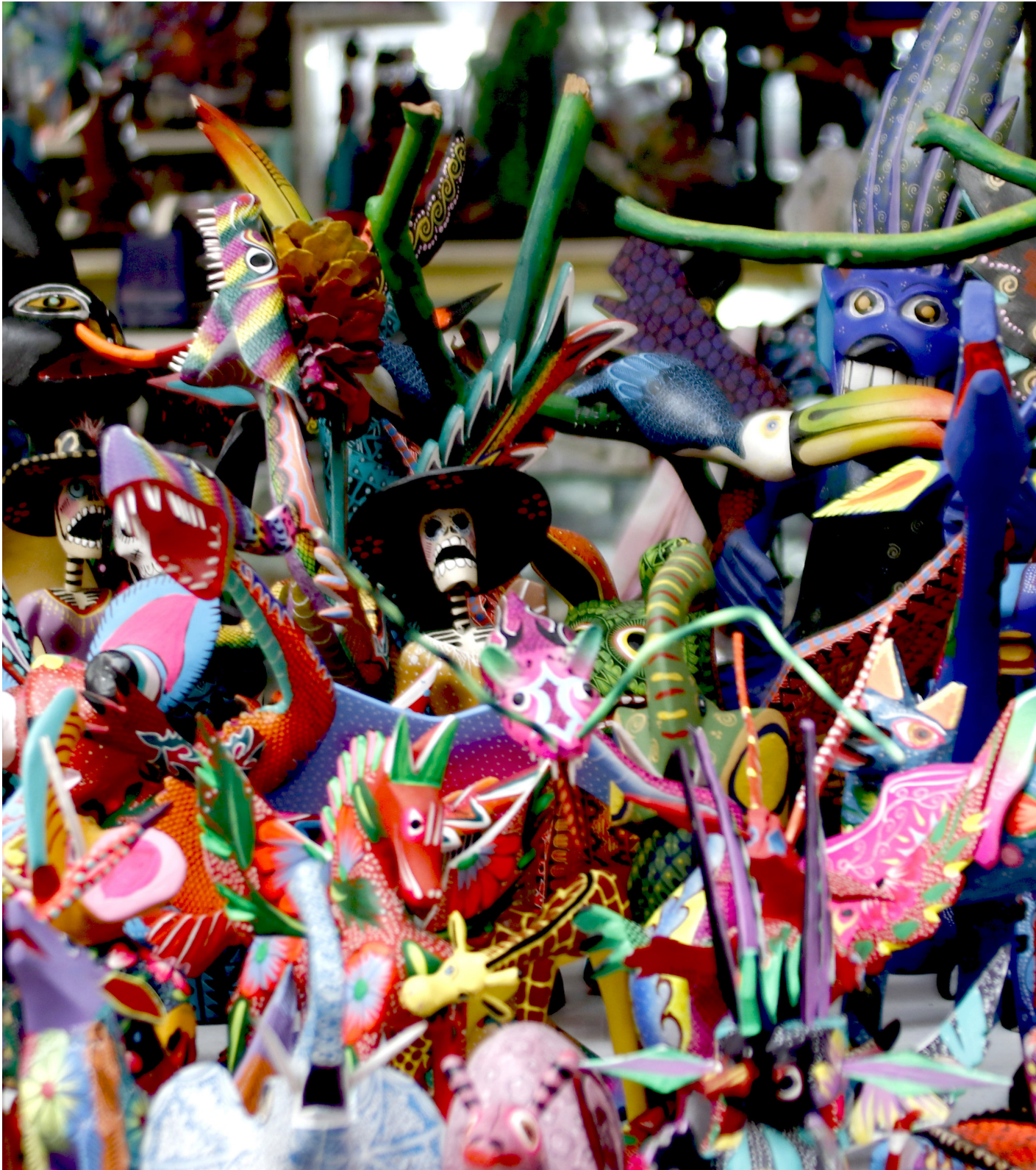
Basta echar una mirada a los miles de objetos encontrados en las excavaciones en donde se descubrió el monolito de la Tlaltecuhltli; ahí, se han podido identificar diferentes especies de moluscos provenientes del Caribe, el Golfo de México y el Pacífico; algunas de lugares tan lejos como Nicaragua o el mar de Cortés; turquesas desde Arizona y Nuevo México y objetos de jade, que viene de la frontera de Guatemala con Honduras. Aquí había artistas de todas partes del imperio Mexica y más allá.

En la época virreinal llegaban toda clase de productos por la ruta del Camino Real de Tierra Adentro e incluso desde Acapulco abordo de la Nao de la China, solo por poner un par de ejemplos.

En la actualidad, en el Centro Histórico de la Ciudad de México se pueden adquirir artesanías de todo el país; tan es así que el dicho reza que “si en el Centro no lo encuentra, es que todavía no se inventa”.

En el Centro Histórico de la Ciudad de México destacan tres mercados en los que artesanos de diversos estados del país se apegan a las técnicas tradicionales de cerámica, latería, textiles y laudería, talabartería, joyería, bordado, chaquira y cestería, entre otros.

CENTRO ARTESANAL GARIBALDI

Ubicado en la icónica Plaza Garibaldi en un inmueble de cuatro pisos y 2 mil metros cuadrados. Cuenta con 110 módulos de venta de ropa y artesanías, una sala multifuncional y una terraza en donde se puede disfrutar de comida típica de diversas regiones del país y de una hermosa vista. Aquí se pueden adquirir obras en talavera, velas, textiles y dulces típicos.

República de Honduras 1, esquina Callejón de Garibaldi.
Lunes a domingo de 11 a 22 horas. (Metro Garibaldi, línea 8)

MUSEO DE ARTESANIAS DE LA CIUADELA

Establecido desde 1968, este mercado se ubica a un costado de la Plaza de La Ciudadela.

En él se puede encontrar desde una cama tallada en madera hasta miniaturas, pasando por joyería, textiles, productos de barros, hamacas o guitarras.

Avenida Balderas y Plaza de la Ciudadela. Lunes a sábado de 10 a 19 horas, domingos de 10 a 18 horas. (Metro Balderas o Juárez, línea 3. Metrobús Balderas.)

MUSEO DE ARTESANÍAS Y CURIOSIDADES MEXICANAS DE SAN JUAN

Anterior al mercado de la Ciudadela por unos 30 años, se ubica en el popular Barrio de San Juan, a un par de cuadras del famoso mercado gourmet de San Juan Pugibet. Remodelado y reabierto en 2019, aquí se ofrecen a la venta productos de vidrio, rebozos, artesanías de plata, textiles, muebles y bordados, productos de latón y cestería de todas las regiones del país.

Ayuntamiento 22-28 esquina Aranda. Lunes a domingo de 9:30 a 16:30 horas.
(Metro San Juan, línea 8. Metrobús Eje Central, línea 4. Ruta Sur)

LA ZAMORANA “TIENDA DE MARAVILLAS”

Ubicada en una casa del siglo XVIII, cuya fachada, vigas interiores y puertas son originales, La Zamorana vende objetos y decoraciones elaboradas en papel. La variedad de diseños, colores y combinaciones varían según la temporada. En febrero encontramos corazones y cupidos; en primavera predominan las frutas, flores y coronas de papel crepé; en septiembre se viste de verde, blanco y rojo, por las fiestas patrias; en noviembre, la habitan calaveras de papel maché de todos tamaños y papel picado para decorar los altares de Día de Muertos, y en diciembre, se llena de esferas, faroles y piñatas.

Se pueden conseguir o solicitar decorados con algún nombre o motivo especial, tanto en papel picado o papel plegado, las dos técnicas en que se especializa La Zamorana. Hacen enramadas o pasa calles de diversos tamaños para quince años, bodas y cumpleaños; manteles redondos y rectangulares, carpetas y hasta vestidos.

La Zamorana es una de las tiendas más antiguas del Centro Histórico, con poco más de 160 años. El escritor Gabriel García Márquez, quien la visitó en 1992, la nombró “tienda de maravillas”.

Jesús María 112, Barrio de La Merced.
Lunes a sábado de 11 a 19 horas. (Metrobús Las Cruces Sur, Línea 4, Ruta Sur.)

PREMIACIONES

En el número 13 de la calle Manuel Márquez Sterling, se encuentra el Liceo de Paracho Johrengua, negocio familiar que abrió sus puertas en 2014. En su oferta se encuentra la licenciatura en laudería enfocada únicamente en guitarra. Su duración es de un año y se divide en distintos módulos: maderas, método de construcción, herramientas y música y acústica.

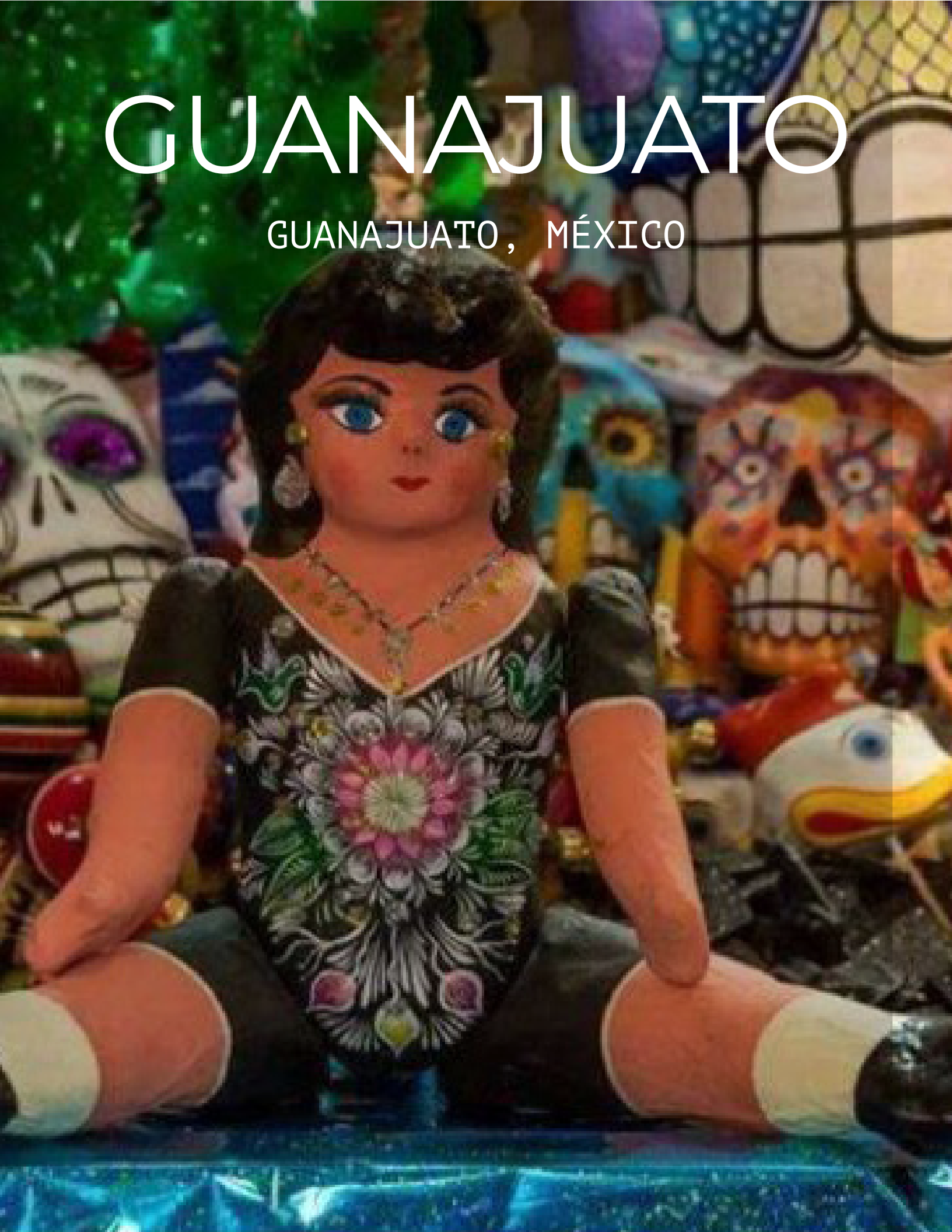
Se enseña el método tradicional, caracterizado por prescindir de herramientas eléctricas y usar construcción al aire, es decir, sin molde; por lo que una parte del programa está enfocado en crear con madera herramientas auxiliares que sustituyen a las eléctricas.

Silvia Cervantes, quien imparte esta cátedra participó en 2019 en el Concurso Nacional de Laudereros de Paracho y compartió el segundo premio con otra compañera. Era la primera vez en cuarenta años que participaban mujeres en el evento.

GUANAJUATO

GUANAJUATO, MÉXICO

Desde los inicios de la historia del hombre las artesanías han ocupado un sitio trascendente en su vida cotidiana. A través de ellas las cualidades de lo útil, lo ornamental y lo ceremonial han concurrido en el mismo objeto, en el cual, a veces, el valor de uno de ellos predomina sobre los otros. En este proceso, de sutiles rasgos mágicos, la mano del hombre es instrumento esencial para interpretar y dominar la naturaleza para modelar.

El producto de la artesanía recrea con una dimensión humana de los reinos naturales a través de una figuración personal e íntima. De esta suerte, en cada uno de los utensilios, quedan establecidos los rudimentos más sólidos de una identidad y un perfil cultural

El objetivo de esta guía es reconocer la tradición histórica del municipio de Guanajuato, nuestro acervo artístico y cultural con la valiosa, variable e inigualable artesanía; donde sus artesanos son capaces de crear con su imaginación y manos, las piezas más hermosas para uso utilitario, decorativo y ceremonial. Aunando el objetivo de fomentar la economía y la técnica que se producen en la actualidad. Este recorrido servirá como una ventana hacia el pasado para visibilizar las colecciones selectas de arte popular guanajuatense.

Conocemos las artesanías que sobreviven y las de nueva existencia como lo son: cantería artística, dulcería, herrería, platería, entre otras labores manuales.

Dentro de las artesanías típicas del municipio de Guanajuato están los trabajos de cantera, la cerámica mayólica, la alfarería y las figuras de charamuscas. El trabajo de platería “pajaritos” es distintivo de la ciudad, se convierten en artesanías y en un trabajo orfebre que se elabora de manera excelente.

También se produce loza corriente, sin vidriado. La antigua juguetería de barro se ha ido perdiendo poco a poco, pero se sigue fabricando, la hojalatería. Se producen objetos de gran calidad y de una manera artesanal desde los faroles, espejos, vitrinas, candelabros, etc.

ALFARERÍA

Proveniente de hace 1200 años por la cultura Chupícuaro, estableciéndose sobresalientemente en Guanajuato. Esta artesanía es fabricada en casi todas las poblaciones más pequeñas y en numerosas rancherías, se elaboran materiales para construcción como teja, ladrillo, baldosa de barro, adobón, etc. Todos de excelente calidad por las buenas arcillas que abundan en el Estado.

Casi toda esta loza se fabrica en moldes muy sencillos, cubriéndose con una especie de tortilla de barro; las piezas grandes y chicas se hacen propiamente a mano, puesto que el molde sólo sirve de sostén a la capa de barro, a la que el alfarero le va dando forma con las manos. Una olla o tinaja invertida sirve de molde.

El alfarero hace la parte inferior primero, la superior en seguida, y finalmente el cuello o gollete y el o las asas cuando la forma así lo requiere.

Pega el fondo a la parte superior, después el cuello y finalmente las asas. Para la loza corriente sin vidriado no se emplea el torno del alfarero. Para la mayólica o la loza vidriada, la mayor parte de la producción es con molde y a mano.

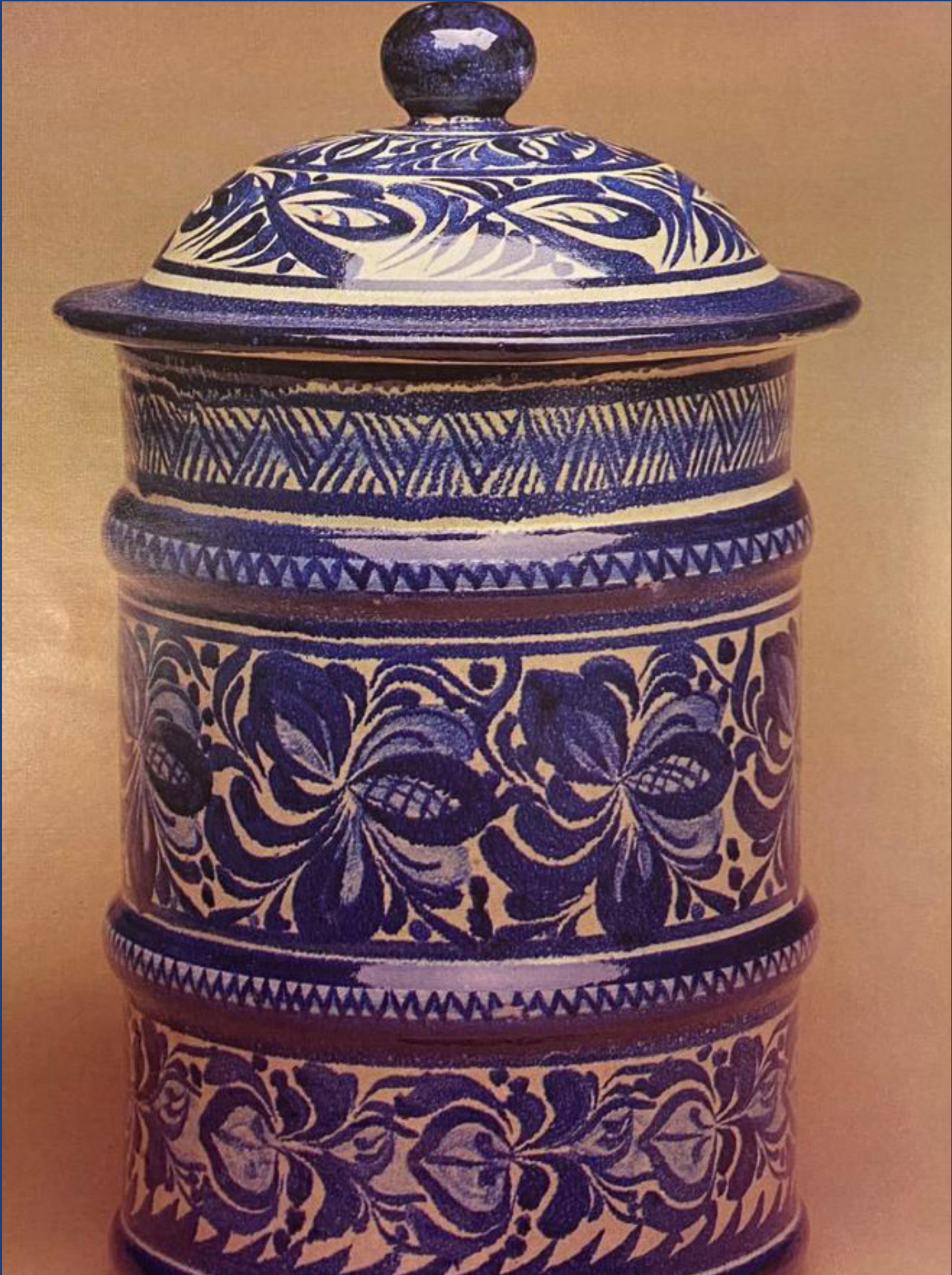

Una vez hecha la pieza se va rebajando y bruñiendo mientras se orea dentro de algún cuarto o tapanco. Finalmente se le seca directamente al sol, con lo cual queda lista para el horno. Algunas tinajas, lebrillos y ollas grandes tienen decoración floreada y pájaros, que se hacen con el mismo bruñidor de piedra. Como éste no penetra profundamente en la superficie, la decoración es apenas perceptible, se distingue por estar más bruñida su superficie que el resto del cuerpo de la vasija.

MAYÓLICA

La alfarería mayólica semejante a la talavera se arraigó en la ciudad de Guanajuato y Dolores Hidalgo. Considerada como una herencia de la alfarería virreinal por sus cualidades técnicas, higiénicas y ornamentales derivadas del vidriado, ha adquirido en este siglo un preponderante sitio entre las artesanías y aún entre el arte mundial.

Las piezas, moldeadas con un amasijo de varios tipos de barro y tierra caliza, permanecen en un cuarto oscuro donde se secan antes de ser introducidas al horno y expuestas a temperaturas superiores a los 750°C. A continuación se aplica el vidriado.

El artesano decora entonces cada pieza sobre el rondo cremoso del vidriado y traza los motivos que la tradición ha definido. El azul cobalto, el café, el amarillo, el negro y el verde son los colores típicos de esta clase de alfarería, cuyos productos, una vez pintados, se introducen de nueva cuenta al horno y se someten a temperaturas próximas a los 1 000°C.

Junto a esta serie más elaborada, donde las virtudes artesanales lindan con lo artístico, coexiste la artesanía popular de acabados más rústicos y diseñada para el uso cotidiano. Ejemplares de esta categoría se encuentran prácticamente en todo el estado, aunque sobresale la que se elabora en el barrio de San Luisito, en la ciudad de Guanajuato.

CERÁMICA

Ciertas cerámicas han cambiado en los últimos años, mientras que otras conservan sus rasgos tradicionales más importantes. Casi han desaparecido las del tipo mayólica, para ser reemplazadas por objetos de porcelana, pseudo porcelana y otras que imitan las losas industriales, de tipo europeo.

Asimismo, la cerámica ha logrado posicionarse de forma muy importante en nuestra artesanía, sobresaliendo la de alta temperatura.

CANTERÍA

Tradicionalmente se trabaja con fines utilitarios y decorativos, tales son los metates, molcajetes y muchos objetos más.

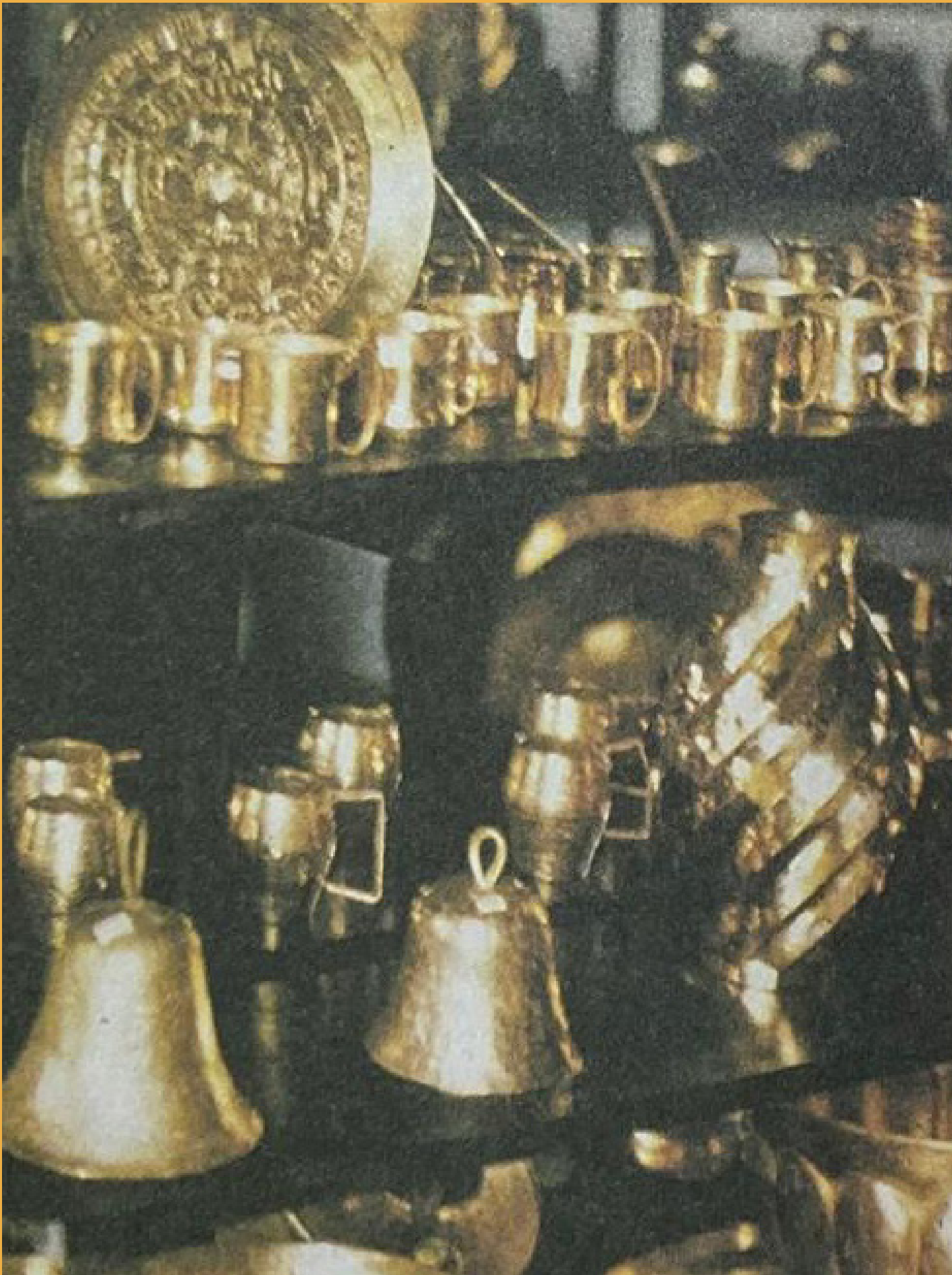
El rítmico sonido del cincel y el mazo es una de las notas distintivas de otro oficio de ilustre abolengo: la cantería. Asiento natural de esta labor, los talleres de canteros suelen hallarse cerca de los yacimientos de la famosa piedra verde y rosácea al pie de los cerros de Guanajuato.

COBRE

Las artesanías de cobre son de origen prehispánico, de este metal se hacían joyas, armas y artículos de utilidad como agujas: también se utilizaban como símbolo de intercambio en las hachuelas, las cuales tuvieron un uso monetario.

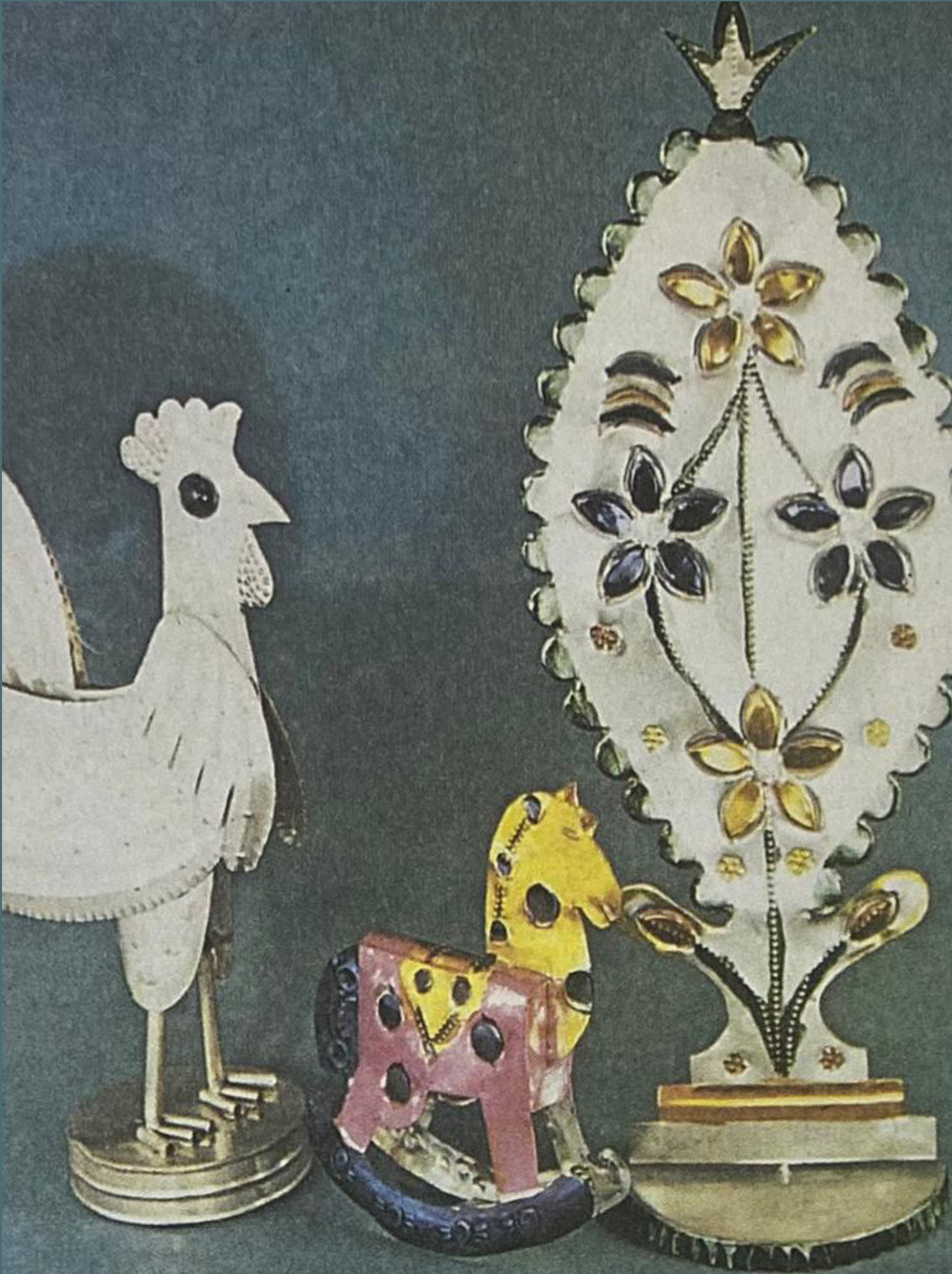
En Guanajuato se trabaja el cobre laminado para la manufactura de piezas ornamentales.

HOJALATERIA

La hojalata u hoja de lata, al igual que el hierro, sigue el canon estético heredado por España. Uno de los centros productores de mayor relevancia es Guanajuato.

De hojalata se hacen diversos artículos de carácter decorativo, faroles, candeleros y candelabros, se matizan con flores y follaje, dándoles así un toque mexicano.

PAPEL Y CARTONERÍA

El papel es una hoja delgada fabricada con diversas sustancias vegetales reducidas a pasta y sirve para hacer piezas artesanales. Se trata de una materia afieltrada, constituida por un entramado de pequeñas fibras de celulosa, originalmente en suspensión acuosa, que se depositan sobre una tela metálica para separarlas del agua. Una vez escurrido, seco, este depósito de fibras constituye el papel.

El cartón es una variedad de papel y existen dos tipos: cartones obtenidos en máquinas con varias mesas lisas de fabricación o con varias formas.

PAPEL PICADO

El papel de china calado o picado es muy popular en Guanajuato. Este material conserva el nombre de su procedencia, “China”, con él los artesanos elaboran verdaderos bordados que se utilizan para engalanar las fiestas y las ferias.

Estos bordados consisten en figuras vegetales, animales, humanas o leyendas, las cuales se obtienen al cortar el papel.

En Guanajuato son famosas ya que se utilizan para forrar piñatas y para revestir altares el día de muertos o el viernes de Dolores”.

JUGUETE POPULAR

La mayor parte del juguete popular que se vende en todas las plazas, tianguis, ferias y puestos de México proviene de Guanajuato.

Lo que es el juguete propiamente dicho, que difiere de la miniatura y del objeto ornamental, se produce en Guanajuato y en muchas rancherías y poblados pequeños cercanos a ciudades grandes.

El juguete popular es una de las artesanías tradicionales que se mantienen en todo su esplendor y belleza.

ORFEBRERÍA

Como una continuación de la herencia prehispánica, en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende es común encontrar este delicado y curioso trabajo.

La orfebrería recibió el legado artístico virreinal en las formas del Barroco y del Neoclásico, y posteriormente el influjo del Art Nouveau y de otras corrientes artísticas de nuestro tiempo.

ARTESANOS

Artesanos de Guanajuato

CANTERÍA

Vázquez Fritsche, Ing. Oscar
Paseo de la Presa No. 129-B
Castro Alvarez, Teódulo
Presidio No. 23

ORFEBRERÍA

Mendoza, Rodrigo
Jardín Reforma s/n
Sociedad Cooperativa Minera
Metalúrgica
Santa Fé de Guanajuato No.

CERÁMICA

Cerámica y Artesanías Esmeralda
Tepetapa No. 140
Sangre de Cristo No. 5
Cerámica Padre Hidalgo
Pozo de la Peña No. 12
Cerámica San Clemente
San Clemente No. 10
Cerámica Tamayo

Cooperativa de Alfareros y
Ceramistas de Guanajuato
Mercado Hidalgo, Puesto No. 2
Cabecita No. 5
Carcamanes No. 53

MORELIA

MICHOACÁN, MÉXICO

Michoacán es uno de los Estados con mayor riqueza artesanal en México, resultado de su diversidad en recursos naturales como los geológicos, la flora y fauna y de la presencia de grupos originarios de la Entidad como los purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes, además del legado histórico del humanista Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán quien aplicó los principios basados en la Utopía de Tomás Moro

“..en cuanto a la economía no hay propietarios particulares, si no usufructuarios, la agricultura o algún oficio artesanal de utilidad común son tareas que todos han de aprender desde pequeños y practicar; los frutos y objetos producidos se distribuyen equitativamente de manera que nadie pase necesidad, no hay lujos, todos visten modestamente y de manera semejante....”
(Torres 2018).

El municipio de Morelia, es capital del estado de Michoacán y cuenta con una diversidad de expresiones culturales de gran valor para el Patrimonio Mundial de la Humanidad, en particular, sus artesanos han perfeccionado técnicas artísticas que mezclan la tradición y grandeza de la entidad con una identidad propia.

La alfarería en Capula tenencia de Morelia, se remonta a las enseñanzas del obispo Vasco de Quiroga, oficio y estilo que ha perdurado hasta nuestros días, con una técnica única y particular como el capulineado reconocido internacionalmente.

El arte lapidario se domina en la tenencia de San Nicolás Obispo, localizada a las faldas del cerro del Águila (3,090 msnm) donde se extrae la materia prima para desarrollar esta técnica artesanal; Además en Morelia, el arte lapidario tiene gran arraigo y maestría desde la fundación de la misma en 1541, ya que la ciudad fue construida en un gran yacimiento de cantera con su característico y único color rosa.

Los lugares idóneos para encontrar las artesanías de Morelia y alrededores son el Mercado de Dulces y Artesanías fundado en 1968 y el Instituto del Artesano Michoacano fundado en 1972 como la Casa de las Artesanías de Michoacán, orientados al desarrollo, conservación, difusión y comercialización del tradicional arte popular artesanal, paso obligado para los turistas de la ciudad donde encontramos los tradicionales dulces de Morelia de elaboración artesanal desde 1595, muebles de Pichátaro y Cuanajo, alfarería de Capula, nieve de Pátzcuaro, artesanías de Quiroga, guitarras de Paracho, tejidos de Aranza, artesanía en cobre de Santa Clara, molcajetes y metates de San Nicolás Obispo, curtidos de Teremendo, lacas de Uruapan, entre otros.

El arte plumario, que es una práctica prehispánica es dominada y desarrollada por artesanos originarios principalmente de la Ciudad de Morelia

ARTE LAPIDARIO EN CANTERA DE MORELIA

En Michoacán, la cantera ha tenido un papel importante como materia prima, como lo observamos en las piezas arqueológicas de pueblos prehispánicos y en edificios de la Época Virreinal. Por ende, el título de “Ciudad de Cantera Rosa” el que recibe Morelia. Este material se obtiene de distintas betas, según la región en la que se encuentran los talleres.

Cada una presenta tonalidades propias, pues en tierras michoacanas se extrae cantera rosa, blanca, lila, negra y café, mientras que de otros estados se obtienen otra más blanda que facilita a los canteros el trabajo escultórico.

El proceso para llevar a cabo sus obras, se encuentra ligado a la simplicidad de los métodos, los artesanos emplean el ingenio y fuerzas propias, herramientas simples y van dando forma a las vetas de piedra.

En el proceso de trabajo de crear una pieza de cantera se emplean y conjugan: la destreza del artesano tallador, sus herramientas rudimentarias y el origen de la cantera natural.

Los procesos geológicos de formación de la cantera definen el color y su consistencia, a la cual el artesano cantero va dando forma utilizando las siguientes herramientas: mazos diversos (según la intensidad de golpe que se requiere) cincel desbastador, cincel rayador o gradina, cincel grabador o buril, cincel de un bisel o escoplo, regla recta, regla escuadra y piedra para pulir.

Logrando así esculturas antropomorfas tales como: figuras sacras, personajes históricos o de fantasía. También logran gran variedad de figura zoomorfas y otras que recrean algún elemento del mundo vegetal. (IAM 2022).

Otro importante componente de su producción es aquel que está integrado por elementos arquitectónicos, como son: columnas, repisones, escaleras, ojivales, cornisas, marcos, bancas, almenas, arcos, nichos, celosías, capiteles, bases para columnas, gárgolas, puentes, chimeneas, barandales, fuentes y cruces, por mencionar algunos. (IAM 2022).

ARTE PLUMARIO

Por lo que respecta a la plumaria en Morelia y Michoacán, sobresalieron desde el siglo XVI los plumajeros de los talleres en Pátzcuaro y Tiripetío. En el último poblado mencionado “los frailes agustinos se preocuparon por conservar y perfeccionar las artesanías propias de los purépechas, entre ellas la plumaria”. (Martínez 2018)

El dominio de la técnica de lo que hoy llamamos arte plumario sedujo en tiempos de la conquista a los recién llegados de Europa. Oficio que, para los indígenas Mesoamericanos, estaba envuelto en una tradición profunda, cargada de simbolismos y mitos...

ALFARERÍA DE CAPULA

Capula debe su nombre a las palabras náhuatl Capulín y An, que significan “Lugar de capulines”, la historia de la producción alfarera en esta población es tan antigua que, a la llegada de Vasco Vázquez de Quiroga a Michoacán en el año de 1538, los pobladores del pueblo ya trabajaban el barro y la tarea de este obispo fue asignarles la elaboración de artículos alfareros, ayudándoles a organizar y estructurar la actividad productiva local, la cual continúa siendo la principal en la comunidad hasta hoy en día.

“Alfarería es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla, oficio milenario del ser humano que le permite realizar toda clase de utensilios y artefactos domésticos, gracias a la herencia del sincretismo español y prehispánico, Capula destaca como uno de los principales centros alfareros del país.”

(González 2021)

La comunidad resguarda entre su patrimonio la manufactura de una amplia gama de enseres y figuras modeladas en barro con técnicas como el alisado, vidriado, el pastillaje en escultura, la alta temperatura y el tradicional punteado y capulineado, además de catrinas.

La población cuenta con tres tipos de artesanía: alfarería tradicional, alfarería punteada y catrinas con la marca “Alfarería Tradicional de Capula Región de Origen”, que certifica las piezas adquiridas se elaboraron por artesanos de la localidad con las técnicas y materia prima de la región, simboliza la alta especialidad y fino trabajo del oficio alfarero de esta comunidad.

ARTE LAPIDARIO EN PIEDRA VOLCÁNICA DE SAN NICOLÁS OBISPO

Los metates y molcajetes son enseres indispensables en la cocina tradicional mexicana y generalmente son realizadas por hombres. Cada pieza es esculpida en una sola roca, ya sea un metate con su mano o un molcajete sencillo o zoomorfo con su tejolote.

Tardan en hacerlos aproximadamente dos días o más, dependiendo del tamaño y los detalles que lleve.

La piedra volcánica es la apropiada para confeccionar utensilios como metates y molcajetes, ya que es firme en cualquier época del año los artesanos realizan la extracción de este tipo de roca, prefiriendo la estación seca del año (estiaje).

PREMIACIONES

Arte Lapidario de Morelia.

Premios a los que han sido acreedores los artesanos:

Pablo Pérez Cincire,

XLVIII Gran premio nacional de arte popular 2022,
Obra de cantera “El Casco de Astronauta de Palenque”.

Juan Prado Tapia.

Reconocimiento a la trayectoria artesanal por ser parte importante del patrimonio cultural del estado de Michoacán-Día del Artesano 2020.

Primer lugar decoración con “mesa octagonal mariposa monarca”.

Interestatal realizado en Pedro Escobedo, Querétaro. 2019.

Primer lugar cantería y lapidaria-celosía “vuelo que une culturas”. XLIV edición del gran premio nacional de arte popular. Realizado en complejo cultural los pinos. CDMX 2019.

Mario Márquez Rodríguez

Primer lugar en escultura de obra arquitectónica en las Fiestas de Octubre, Guadalajara, Jalisco 2006

Segundo lugar en escultura de obra arquitectónica en las Fiestas de Octubre, Guadalajara, Jalisco 2007

Segundo lugar en escultura de obra arquitectónica en las Fiestas de Octubre, Guadalajara, Jalisco, 2009

Arte Plumario en Morelia.

Premios a los que han sido acreedores los artesanos:

Yolanda Sereno Ayala.

Galardón Nacional en Arte Plumaria “Expresión Artística de los Pueblos Indígenas, en el Tercer Milenio” 2000.

Presea “José Tocavén” al mérito artesanal 2005, otorgada por el diario “La Voz de Michoacán”

Premio especial de FONART y SEDESOL en Arte Plumaria, 2012.

Reconocimiento especial de la UMSNH por los XV años como maestra del taller de Arte Plumaria.

María del Rocío Torres Sánchez, Premio Instituto del Artesano a la Pintura Popular, categoría cuadros de plumaria. Obra Virgen de la Salud de Pátzcuaro

Lilia Álvarez González, Premio Instituto del Artesano a la Pintura Popular categoría cuadros de plumaria. Obra “El Médico”.

Ma. Refugio Vega Esquivel, Premio Instituto del Artesano a la Pintura Popular categoría, cuadros de plumaria. Obra “Calendario Azteca”.

Alma Alicia Arias Díaz Barriga, Premio Instituto del Artesano a la Pintura Popular, categoría Mención Honorífica. Obra “Medallón y Prendedor de Plata 0.925, mosaico en plumaria miniatura”

Consuelo Sandoval Carranza, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART año 2022 Pintura popular, con la pieza titulada “Guacamaya con fruta y flores” sobre papel amate con técnica plumaria

Maribel Maya Aguirre, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART 2022, Pieza “Virgen de la Salud” Mención honorífica.

Ma. Guadalupe Castro Paramo, Gran Premio Nacional del Arte Popular Mexicano.

Guillermina Chávez Ávila, Galardón Presidencial 2018.

Alma Alicia Arias Díaz Barriga, Gran Premio Nacional del Arte Popular Mexicano.

Martha Leticia López Luna, Gran Premio Nacional del Arte Popular Mexicano 2022.

Alfarería de Capula.
Premios a los que han sido acreedores los artesanos.

Marcos Martínez Reyes, XLI Premio Nacional de la Cerámica edición 2017, ganador en la categoría Alfarería tradicional sin plomo por su obra Tradicional michoacano

Alejandro Romero López, XLI Premio Nacional de la Cerámica edición 2017, en la categoría Figura en arcilla por su obra Mi familia.

Carlos Ignacio Ávalos Ruiz, Premio Nacional de la Cerámica 2021, Tlaquepaque, Jalisco.

Juan Rosas González, XLII edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017 FONART, segundo lugar en la categoría Alfarería vidriada libre de plomo con la pieza cazuela en barro vidriado con técnica de punteado

Maritza Reyes Torres, XLII edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017 FONART, tercer lugar en la categoría Barro Policromado con la pieza "Catrinas mariposas monarcas"

Ignacio Ávalos López, XLII edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017 FONART, tercer lugar en la categoría miniaturas en barro con la pieza Juego de jarra para agua.

Humberto Salvador Oropeza Guzmán, XLII edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2017 FONART, tercer lugar en la categoría barro natural o alisado por la pieza de Catrina de barro natural moldeada.

Rosa Patricia Neri Peña XLI edición del Concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2016 FONART, segundo lugar en la categoría Alfarería Vidriada Libre de Plomo con la pieza platón en barro vidriado, decorado con engobes minerales aplicados en pincel.

Carmen Ayala Vázquez, Premio Nacional de la Cerámica en la categoría de Barro Vidriado sin plomo, de la edición IX del Concurso Nacional de la Cerámica Tonallan 2014, en Tonalá, Jalisco.

Juan Carlos de la Cruz Hernández, Catrinas, Galardón Nacional en Tonalá 2020, Metepec 2020 y Tlaquepaque 2022.

David Guzmán Arroyo, cerámica alta temperatura, Premio Especial Capula, Instituto del Artesano Michoacano.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Arte Lapidario de Morelia.

Juan Prado Tapia
Avenida Torreón Nuevo
número 2337, Colonia ampliación
Gertrudis Sánchez, Morelia.

Mario Zavala Díaz
calle Venustiano Carranza
número 556, Colonia Obrera,
Morelia.

Álvaro Pérez Chávez
Kilómetro 7 carretera
Morelia - Salamanca, Morelia.

Rigoberto Hernández Farfán
Avenida del Quinceo
número 689, Colonia ejidal
Francisco
Villa, Morelia.

Mario Márquez Rodríguez,
cantero y restaurador de
monumentos históricos.
mmrodriguez10@hotmail.com

Gustavo Chacón Correa
Calle Antonio Roldan
#167, Col. Medallistas olímpicos,
Morelia

José Ángel Ramírez Olvera
Calle sin nombre, Manzana #1.
Lote#36, Morelia.

Fernando Chacón Correa
calle Antonio Roldan
número 167, Colonia medallistas
olímpicos, Morelia.

Filiberto Sánchez Pérez
calle Tres Marías número
43, Colonia ampliación Gertrudis
Sánchez, Morelia.

Alejandro J. Hernández Farfán
Avenida del Quinceo
número 669, Colonia ejidal
Francisco Villa, Morelia.

Antonio León Elvira
Domicilio: Periférico Nueva España
número 277, Colonia Buena Vista,
Morelia.

Pablo Pérez Cincire
Calle Loma peruana #48,
Colonia Loma Colorada, Morelia

Fernando Chacón Ramírez
Calle Antonio Roldan
#167, Colonia Medallistas
olímpicos, Morelia

Arte Plumario de Morelia.

Taller Escuela "Quetzal"

Reúne a experimentadas plumajeras y algunas de nuevo ingreso integrado por:
Consuelo Sandoval Carranza, Irene Reyes Reyes, Betzabe Cárdenas González,
Maribel Aguirre Maya, Elizabeth Irene Izquierdo, Martha Garduño, María
Eugenia Negrete, Laura Martínez Herrejón, Caritina Núñez Calderón, Leticia
Núñez Nares, Lilia Álvarez González, Flor Fernández Aguado, Rocío Torres,
Carmen Núñez, Manuel Cervantes Gutiérrez, Refugio Vega e Irma Sánchez.

Eva Yolanda Josefina Sereno Ayala

Calle Emiliano Zapata #155-2, Colonia Trincheras de Morelos, Morelia

Ma. Guadalupe Castro Páramo

Calle Rincón de Zetina #158, Fraccionamiento Rincón Quieto, Morelia

Guillermina Chávez Ávila

Calle Cerro de Tácuaro #31, Colonia La joya, Morelia

Alma Alicia Arias Díaz Barriga

Domicilio: Calle Zodiaco #23, Fraccionamiento Cosmos, Morelia

Martha Leticia López Luna

Calle Silvestre Revueltas #159, Fraccionamiento Residencial Bosques, Morelia.

Alfarería de Capula

La Escondida / El Prendimiento (Pottery with bridged technique)
Calle Epitacio Huerta número 86, Capula, Morelia.

Taller de Sara y Agustín de la Cruz (traditional pottery)
Avenida Vasco de Quiroga número 176-A, Capula, Morelia.

Taller de Samuel Ventura (diverse pottery)
Calle Juan Aldama número 52, Capula, Morelia

Taller y Casa de Mtro. Juan Torres Calderón (Various pottery, paintings,
sculptures) y Tienda de Velia Torres Canals.
Calle Santos Degollado s/n, (junto al Panteón Municipal),
Barrio de Dolores. Capula, Morelia.

Taller de Mauricio Martínez (Pottery with bridged technique)
Calle Mariano Matamoros s/n, Capula, Morelia.

Mercado de Artesanías Unión Estatal de Artesanos de Michoacán UNEA
Capula. Avenida Vasco de Quiroga s/n, Capula Morelia.

Taller de Ángel Ávalos Espinoza (Traditional Earthenware)
Epitacio Huerta s/n, Capula, Michoacán.

Taller Sengua Miguel Ángel Torres Ayala (Catrinas)
Avenida Vasco de Quiroga número 275-B, Capula Michoacán

Taller de Octavio Fuentes Reyes (Catrinas)
Avenida Vasco de Quiroga s/n, (esquina con la calle Venustiano
Carranza). Capula, Michoacán.

Mercado Artesanal Cabaña de los Doce Artesanos.
Avenida Vasco de Quiroga s/n, Capula, Morelia

Taller de Héctor Iván González Pineda
Hermenegildo Galeana número 268, Capula, Michoacán.

Taller de Carolina Martínez (traditional pottery).
Avenida Vasco de Quiroga número 206, Capula, Morelia.

Arte Lapidario de San Nicolás Obispo

Esteban Morelos González
Calle Diego de Besalenque número 178,
Barrio de Napiz, San Nicolás Obispo, Morelia.

Mateo Delgado Arias
Calle Diego de Besalenque número 288, Barrio Napiz,
San Nicolás Obispo, Morelia.

Rogelio Pérez Arias
Calle Bartolomé de las casas número 99, Barrio
del Napiz, San Nicolás Obispo, Morelia.

Luciano Martínez Martínez
Calle Alonso de la Vera Cruz #205, Barrio El Chicalote,
San Nicolás Obispo, Morelia.

Ramiro Sopena Ángeles
Calle Vasco de Quiroga #179, Barrio del Napiz,
San Nicolás Obispo, Morelia

Cecilio Calderón Martínez
Calle Vicente Riva Palacio, Esquina con Guadalupe
Victoria, Barrio Bonito San Nicolás Obispo, Morelia.

Miguel Ángel Gaona Sopena
Calle Fray Juan Bautista Moya, Lote #5, Barrio El Napiz,
San Nicolás Obispo, Morelia.

QUERÉTARO

QUERÉTARO, MÉXICO

Querétaro es de los estados donde la variedad de artesanías es extensa, encontramos desde muñecas Lele y Donxü, hasta barricas de madera. Se dice que estas obras de arte queretanas cuentan historias de los lugares de donde son hechas y de sus ancestros. Cada una teniendo un significado diferente, algunas de las artesanías tienen origen en las poblaciones indígenas como Otomíes y surgen de los materiales que se hallan ahí. Las tradiciones y cultura de Querétaro están muy bien representadas en las piezas realizadas por sus artesanos que se pueden ver en las calles o mercados de las diversas localidades de la ciudad, así como en el centro histórico, entre ellos esta el CEDAI, Manos Queretanas y Casa Queretana de las Artesanías.

Centro de Desarrollo Artesanal Indígena CEDAI

En ésta casona ubicada en pleno centro histórico, están establecidos 45 artesanos de todo el país, entre ellos muchos son queretanos y venden productos fabricados en el estado, cada uno con una muy peculiar característica.

Dentro del CEDAI también se encuentran artesanías de distintos municipios

AMEALCO

Con sus muñecas Lele y Donxü, bordados de punto de cruz, trajes típicos otomíes, cestas, capas de lana planchada, bordados de hilvan, artesanía de barro, artesanía en madera como aretes, trompos, sonajas, libretas bordadas, bolsos, carteras y pulseras tejidas.

CADEREYTA

Aquí se aprovecha toda la piedra, desde la pieza más pequeña hasta las grandes piedras. Su actividad laboral es extraer y producir piezas de mármol y ónix; estos materiales han sido utilizados históricamente para decoración, elaboración de muebles e incluso esculturas.

PINAL DE AMOLES

Pinal de Amoles

Representaciones artísticas de flores creadas utilizando materiales derivados de fuentes naturales, como plantas, hierbas, tallos, hojas, cortezas, ramas o cualquier otro material vegetal flexible. Estas fibras naturales se manipulan y ensamblan para formar flores realistas o estilizadas. Las flores hechas de fibras naturales pueden ser elaboradas a mano utilizando diversas técnicas. Algunas técnicas comunes incluyen el trenzado, el entrelazado, el plegado, el enrollado y el tejido. Los artesanos creativos utilizan su habilidad y conocimiento de los materiales para dar forma a pétalos, tallos, hojas y otras partes de la flor.

TOLIMÁN

Un llavero de piel de conejo suele constar de una correa o anilla resistente que permite sujetar las llaves de forma segura. Esta correa o anilla puede estar hecha de metal, cuero o algún otro material resistente.

En uno de los extremos de la correa o anilla, se suele encontrar un adorno elaborado con piel de conejo, que puede tener diferentes formas y diseños.

OTROS ARTESANOS

Redes A.C

Asociación de productores comprometidos con la cultura y desarrollo del emprendimiento de artesanos, por medio de la gestión de recursos para la profesionalización y competitividad de sus productos. Ofrecen: Mole artesanal, diseño textil, té gourmet, café, salsas, miel, artesanía en cerámica, leche de cabra, productos de cacao, chocolate de mesa, ropa y accesorios, productos de amaranto, mermeladas, joyería, tazas, cilindros, productos para el cuidado de la piel y manualidades entre otras.

Juhue Artesanal

Bolsas bordadas por artesanas que forman parte de un grupo de mujeres que aportan al sustento de sus familias, orgullosas de sus raíces y su trabajo.

Curripití

Marca mexicana de diseño textil. Confeccionan productos innovadores, revalorizando la tradición de las artes populares y el trabajo de sus artesanos, que elaboran prendas y accesorios fusionando el telar de cintura, bordado, piel genuina y otros materiales.

Dinei

Elaboración de muñecas artesanales Lele clásicas, catrinas, lloronas, brujitas entre muchas otras.

Cara Larga

Taller de diseño y producción textil inspirado en los materiales crudos de la naturaleza. Buscan conservar su esencia y resaltar sus bondades transformándolos en piezas de alta calidad artesanal. Sus principales recursos son el hilo de algodón crudo y el desperdicio textil descartado por errores en el tejido, les gustan las texturas y fibras simples, naturales, para opciones locales, sustentables e innovadoras, iluminando la belleza de la simplicidad y una nueva forma de pensar las piezas de decoración de interiores.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI)
Riqueza histórica, multicultural y artesanal de los pueblos
indígenas de Querétaro. Admira la colección de muñecas y las
coloridas artesanías.

Dirección: C. Ignacio Allende Sur 20, Centro, 76000 Santiago de
Querétaro, Qro.

Manos Queretanas

Es un Proyecto Productivo, cuyo objetivo es brindar apoyo a
artesanas de las comunidades rurales del municipio, para la
promoción y venta de sus productos tradicionales.

Dirección uno: Calle 16 de Septiembre 44 Pte (a lado de la Cineteca Rosalío
Solano)

Dirección dos: Av Constituyentes 3 Ote, San Francisquito, 76058
Santiago de Querétaro, Qro.

Casa Queretana De Las Artesanías

Proyecto de Desarrollo Social que impulsa el nivel de vida de los
artesanos queretanos, a través de comercializar y difundir sus
productos.

Dirección: And. Libertad 52, Centro, 76000 Santiago de
Querétaro, Qro.

L-D 11am-5pm

Redes A.C

Tienda al Aire Libre en "Los Platitos", todos los sábados de 11:00
a 19:00 hrs.

Filomeno Mata 5, Centro, 76000 Santiago de Querétaro

Juhue Artesanal

Dirección: Paseo de la Constitución 17, Arboledas,
76220Santiago de Querétaro, Qro.

.

Curripití

Dirección: Av. del 57 no.77A int 5, Centro, CP 76000
Santiago de Querétaro, Qro.

También sus productos se encuentran dentro de la tienda
Talento Nativo en Plaza de Armas, Madre Tierra en
Querétaro y en eventos locales.

.

Di Nei

Dirección: Los Quetzales Mercado Artesanal, en calle 15
de Mayo 121-105, Centro, 76000 Santiago de Querétaro,
Qro.

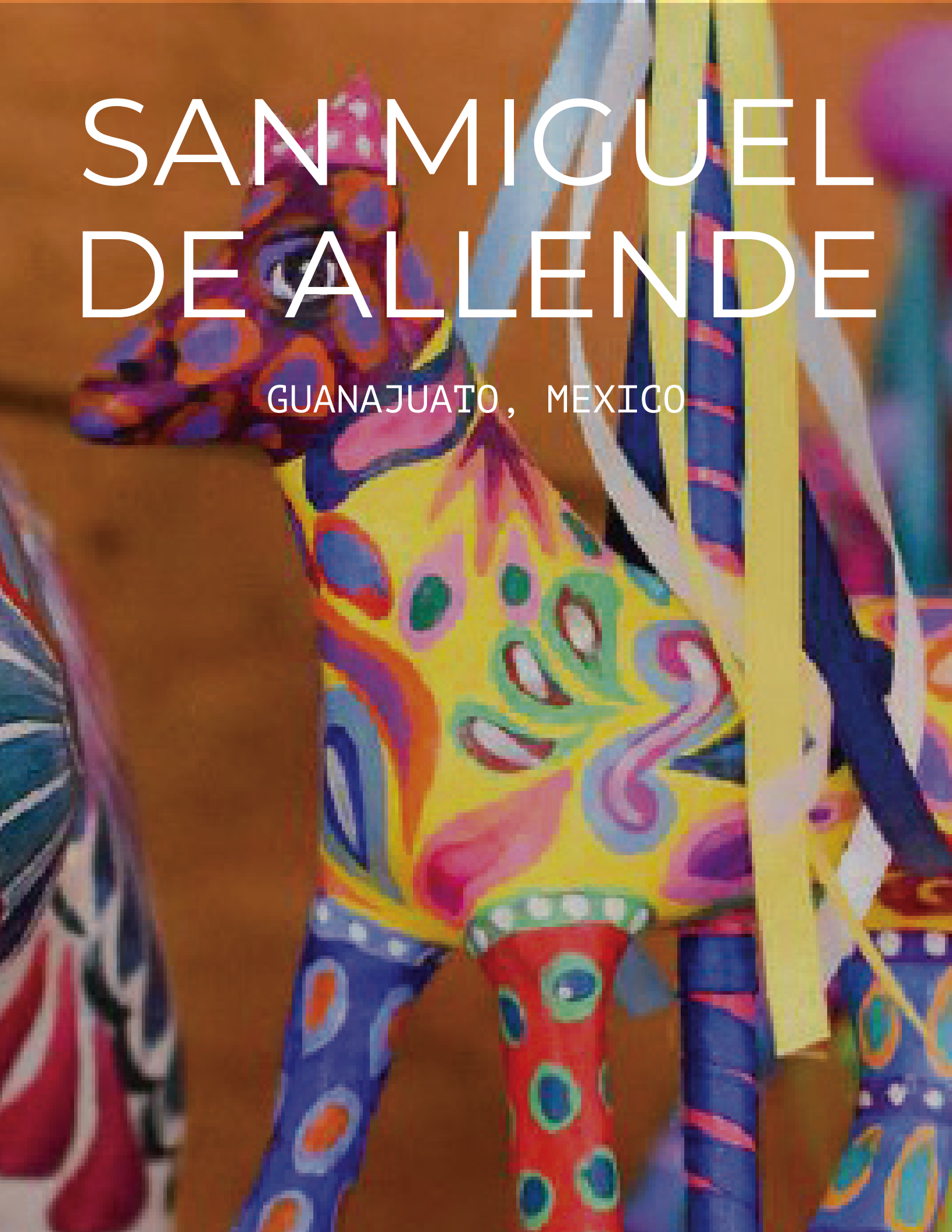
Cara Larga

Showroom+ Taller

Dirección: Av. Hércules Oriente 1,Hércules,76069Santiago
de Querétaro

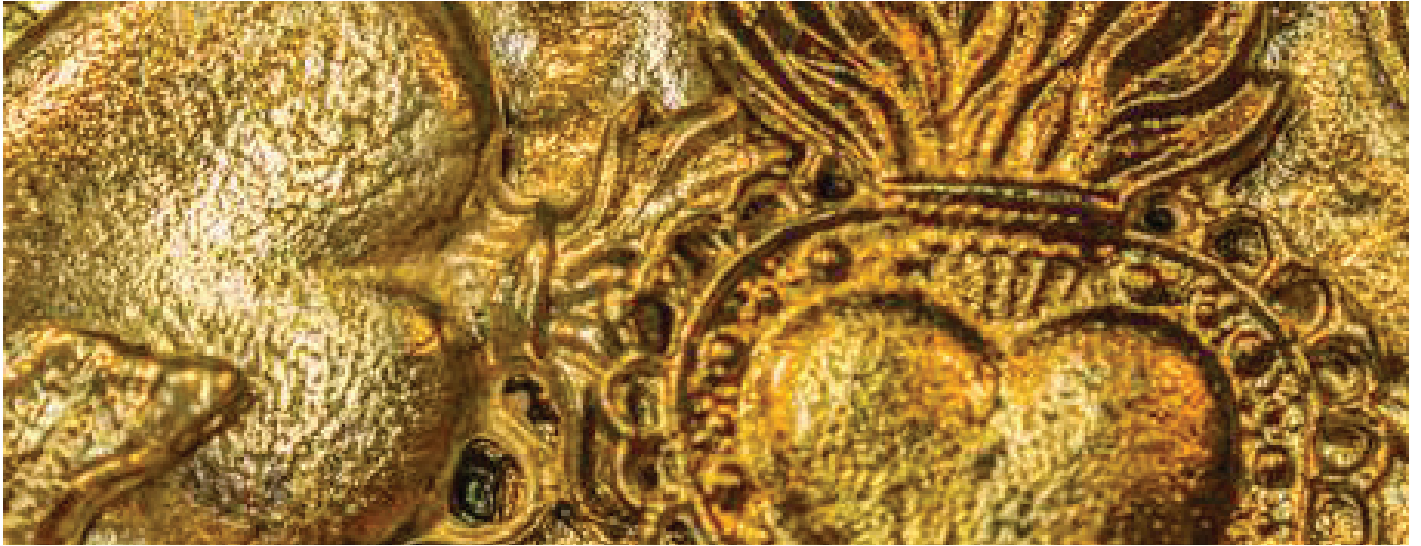
SAN MIGUEL DE ALLENDE

GUANAJUATO, MEXICO

San Miguel de Allende es una ciudad histórica ubicada en el centro de México, conocida por sus hermosas calles empedradas, sus magníficas iglesias y su vibrante cultura. Además, San Miguel de Allende es reconocida por ser un centro artesanal de gran importancia en el país.

Las artesanías de San Miguel de Allende son famosas por su belleza y calidad. La ciudad cuenta con una gran cantidad de talleres y tiendas donde se pueden encontrar todo tipo de artesanías, desde textiles y cerámicas hasta joyería y objetos de decoración.

Históricamente la región de San Miguel desde hace casi cinco siglos, desarrolla un gran número de manufacturas “menores” vinculadas principalmente a la ganadería, la agricultura y la producción textil; mismas actividades prioritarias a las que se dedicó su antiguo y extenso territorio.

Pero no solo esas, es desde la época virreinal en el transcurso del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX que la población se dedicó a las múltiples actividades que ofrecían una economía diversa, las llamadas artes “mayores” y “menores”; sin embargo, los elementos manufacturados con lana y latón, nos traducen oficios especializados, materiales, procesos creativos técnicas y diseños propios, heredados a través de una sucesión de generaciones que hoy son por antonomasia baluartes del patrimonio cultural de San Miguel de Allende.

La Feria de la Lana y el Latón es el pionero de las artesanías más reconocidas de San Miguel de Allende que se inicia en el periodo del Lic. Manuel Martínez Maldonado en 1978. Los fundadores fueron don Salvador de Lara Martínez, su esposa doña Evelia León, Don Raúl Romay y Don Baltazar Ramírez García. Ellos fueron quienes dieron vida a este increíble proyecto, poniendo como primera sede el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante.” Un recinto bello y peculiar sin lugar a dudas, un punto a visitar de la ciudad.

Sin embargo, con el paso de los años la sede de la feria ha evolucionado y cambiado a una ubicación más celebré y visitada; ahora se realiza en el jardín principal, el punto principal de los visitantes y locales, esto con la intención de buscar impulsar y generar una identidad para las artesanías representativas de San Miguel de Allende, reuniendo a los artesanos que hacen de su artesanía una obra de arte, piezas de decoración y regalos como: espejos, candiles, faroles, marcos, corazones, entre muchos otros. Se ha cambiado a unos cuantos pasos de su original sede, en el principal punto de interés de la ciudad, el reconocido jardín principal.

Todas las piezas llevan un mismo proceso de creación los que las hace diferente son los diseños que cada artesano realiza. Lo que sí se refleja es que son hechas a mano. Se representa el proceso de la siguiente manera:

- Diseño de piezas
- Realización de moldes
- Rayado de molde
- Corte de molde
- Armado de pieza
- Soldado de pieza
- Terminado de la pieza

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

San Miguel de Allende cuenta con múltiples talleres de artesanos que crean diferentes obras de arte por toda la ciudad, pero principalmente posee 385 unidades económicas de artesanías y 120 talleres artesanales independientes, estos sin mencionar que en el mercado Ignacio Ramírez se pueden encontrar de todo tipo de artesanías; desde las más tradicionales hasta las nuevas técnicas con diferentes colores, formas y materiales. Inclusive los visitantes que den una vuelta por el mirador pueden encontrar otro, aunque un poco más pequeño, bello y encantador mercado de artesanías.

PREMIACIONES

Por parte del presidente de la capital internacional de la cultura fue nombrada:

TESORO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

DURANGO

DURANGO, MÉXICO

En el trabajo de los artesanos de Durango se pueden ver el mestizaje y la herencia prehispánica de esta tierra, pues han logrado expresar sus tradiciones y costumbres, así como la concepción de la belleza y la relación con la naturaleza a través de sus creaciones.

A lo largo del estado de Durango se pueden encontrar diferentes artesanías, desde las fabricadas con piel como bolsas, carteras y cinturones, hasta las artesanías típicas de los indígenas. Los huicholes elaboran sombreros, bolsas y morrales, así como adornos de chaquira. Por su parte, los tepehuanos crean y fabrican, entre otras cosas, frazadas de lana y canastas tejidas. Los tarahumaras realizan cerámica de barro.

La fabricación de artesanías en otras ciudades, y sus distintas técnicas, ha influenciado a los actuales productores y artesanos duranguenses, pues cada profesor que implementó un taller fue capacitado por grandes maestros, o muchas de las veces se contrata a personas que conocen y dominan la técnica de cada artesanía, como es el caso de los talleres de hilados y textiles que se trabajan en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y el taller de talabartería que se produce en el Mercado Gómez Palacio de la Ciudad de Durango.

En el estado de Durango, las artesanías que se comercializan están influenciadas por los estados que las producen, como se mencionó anteriormente, ya que cada maestro que implementó un taller fue enviado a capacitarse en el lugar donde se produce, y/o personas que conocen y son contratados. dominar la técnica de cada oficio, tal es el caso de los talleres de hilados y textiles que se trabajan en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y el taller de guarnicionería que se produce en el Mercado Gómez Palacio de la Ciudad de Durango.

Con respecto al proceso creativo, el artesano debe dominar las bases y características con que cuenta el tipo de artesanías que realiza, y en el proceso agregar elementos en busca del mejoramiento de su producción dándole originalidad a cada una de sus piezas.

Una pieza artesanal se elabora con materias primas que se obtienen del medioambiente, por lo que en muchos casos se requiere cortar, recoger, tratar manualmente para su transformación, y posteriormente, darle forma hasta quedar el producto final; por lo que el tiempo que se invierte es de un día hasta semanas de trabajo. Hay que tomar en cuenta que la elaboración de cada artesanía, además del tiempo, requiere de técnicas y diseños ancestrales.

En Durango, aparte de la cerámica, los hilados, textiles y talabartería, se elabora también platería, estampados, vitrales, confecciones de chaquiras y hilo tejido en pequeña escala. También se puede encontrar la tradicional y muy famosa artesanía de alacrán, que consiste en encapsular alacranes para elaborar llaveros, hebillas, relojes, ceniceros y cuadros decorativos.

PREMIACIONES

Entre los años de 1970 al 2000, se promovieron y llevaron a cabo exposiciones de artesanías a nivel nacional en la Ciudad de México, realizando concursos en varias categorías. La Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED participó con cerámica y textiles, obteniendo primeros lugares en cada una de las categorías y en la categoría de vidrio soplado tres veces consecutivas.

El Premio Estatal Artesanal fue creado en el año de 1998 con el objetivo de promover y fortalecer las artesanías tradicionales y la nueva artesanía en los diferentes ámbitos sociales de Durango: Urbano, Indígena y Rural.

Las artesanías y las artes populares en esta generación están en proceso de redefinición, las piezas artesanales se funden con lo tradicional y las nuevas propuestas de diseños y materiales que van de la mano con las nuevas aplicaciones del objeto. Esta fusión de elementos es recreada de acuerdo a las necesidades de la sociedad y creatividad del artesano.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Los talleres que se han instalado y permanecido dentro de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED son de cerámica, vitrales, textiles y vidrio decorado. La EPEA cuenta con el kiosco “Los Tlacuilos” en la Plaza de Armas en el Centro Histórico como lugar de exposición y venta.

De igual manera, es posible encontrar cestería, talabartería y artesanías de barro en el Mercado Gómez Palacio, el más céntrico y antiguo de la ciudad.

Por otro lado, las artesanías de chaquira y la joyería de plata pueden ser adquiridas directamente con el artesano o en tiendas especializadas.

OAXACA DE JUÁREZ

OAXACA, MÉXICO

Pocos lugares en México poseen la riqueza cultural de la ciudad de Oaxaca de Juárez, una ciudad que conserva tradiciones centenarias de los pueblos originarios de la región.

Desde épocas remotas los oaxaqueños aprendieron a manifestar sus creencias en artículos cargados de significados. El barro negro que igual se toma en un jarrón o en una escultura, los textiles multicolores teñidos con pigmentos naturales, la orfebrería de piezas delicadas y elegantes, o el misticismo de las tallas de madera de origen onírico, fascinan a los amantes de las artesanías.

Los artesanos han creado y recreado la tradición de Oaxaca. La artesanía es paisaje natural y es paisaje humano también, colores y formas que se transforman desde su milenaria expresión.

La mayoría de expresiones artesanales que hoy conocemos tienen un origen utilitario. Pasado el tiempo y con los cambios que impone el modelo industrial, las artesanías sobreviven por sus características estéticas sobresalientes, generando piezas de gran belleza.

Las técnicas de la elaboración de las artesanías son legadas de padres a hijos durante generaciones y forman parte esencial de la identidad de las comunidades. En la Ciudad de Oaxaca podemos encontrar expresiones artesanales de todo el estado, pero con mayor presencia de manifestaciones de los Valles Centrales.

BARRO NEGRO SAN BARTOLO COYOTEPEC

Es una comunidad de origen zapoteca donde la alfarería es una tradición familiar centenaria. El barro negro se moldea a mano, en algunas piezas ayudado por un torno rudimentario. Una vez que la pieza se seca se emplea el calado, el rayado o el bruñido para poder generar diversas texturas y diseños. El elegante y característico color negro se obtiene durante la cocción de las piezas.

BARRO VERDE SANTA MARÍA ATZOMPA

En Atzompa se elaboran piezas utilitarias como platos, ollas, jarros y cazuelas. Se trabaja la técnica del pastillaje, consistente en realizar, sobre la pieza principal ya moldeada, aplicaciones de figuras adicionales. La peculiaridad de este barro es el tradicional vidriado verde, característica única que lo distingue entre la diversidad de barro en Oaxaca.

TALLAS DE MADERA DE SAN MARTÍN TILCAJETE

Inspirada en los alebrijes de papel maché de Pedro Linares, San Martín Tilcajete ha generado una vocación por la elaboración de tallas de una sola pieza en madera de copal que es finamente decorada. Figuras fantásticas surgen de la imaginación y destreza de los artesanos de esta localidad.

HOJA DE LATA

En el barrio de Xochimilco persisten talleres familiares dedicados a la elaboración de artesanías en hojalata. Esta aleación metálica es sumamente ligera y maleable, circunstancia que le permite adquirir múltiples formas. Espejos, joyeros y figuras planas de adorno son decoradas con esmero y algunas con aplicaciones de pintura que resaltan sus figuras.

TEXTILES DE XOCHIMILCO Y PUEBLO NUEVO

Elaborados en telares de pedal con chicote, los textiles que producen los artesanos del barrio de Xochimilco y de la agencia de Pueblo Nuevo adornan las casas oaxaqueñas en forma de manteles, colchas, fundas para almohadas y cortinas. Las piezas son de algodón y en los telares se puede apreciar con toda claridad la trama y la urdimbre que, hilo por hilo, van dando forma a estos textiles.

TEXTILES DE SANTO TOMÁS JALIEZA

El telar de cintura que se utiliza en Santo Tomás Jalieza se remonta hasta tiempos precolombinos. Piezas de algodón como blusas y vestidos tienen aplicaciones de colores con tintes naturales en un tejido único. Diseños De origen prehispánico persisten en artículos contemporáneos del gusto del público como mochilas, cinturones, monederos y carteras, entre otros.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Las artesanas y artesanos de Oaxaca destacan por su sensibilidad artística. Maestros en sus técnicas y con visiones innovadoras, muchos maestros artesanos han logrado trascender con su trabajo más allá de sus localidades, incluso a nivel internacional, logrando alcanzar el reconocimiento como Grandes Maestros del Arte Popular que otorga el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART.

Santa María Atzompa

Irma Garcia Blanco. mud, gumpaste
Leticia Garcia Blanco. glazed clay
Fidel Martínez Vásquez Barro miniature modeling
Leonor Torres Martinez. mud, gumpaste
Angelica Vasquez Cruz. gumpaste mud
Enedina Vasquez Cruz. gumpaste mud

San Martín Tilcajete

Jacobo Ángeles Ojeda
Emanuel Fabián Hernández
Magdaleno Fabián Melchor
Elpidio Fabián Ojeda
Norberto Fabián Xuana
Víctor Ángel García
María Florentina Jiménez Ojeda
Félix Ortega González

San Bartolo Coyotepec

Elba León Cantón
Abraham Mateo Reyes
Antonio Eurípides
Pedro González
Carlomagno Pedro Martínez
Magdalena Pedro Martínez

Santo Tomás Jalieza

Crispina Navarro Gómez
Elsa Abigaíl Mendoza Antonio
Verónica Mendoza Antonio
Inés Navarro Gómez
Eustacia Antonio Mendoza

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

ARIPO
Calle de Manuel García Vigil
809, RUTA
INDEPENDENCIA, Centro,
68000 Oaxaca de Juárez, Oax

ARIPO Casa 8 Regiones
Av. Benito Juárez 506,
ruta independencia, Centro,
68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

HUIZACHE ARTESANÍAS
Macedonio Alcalá 301, Centro
Histórico, Oaxaca

GALERIA VOCES DECOPAL
Macedonio Alcalá 303, Centro
Histórico, Oaxaca

GALERIA MESTIZO
Macedonio Alcalá 305-1, Centro
Histórico, Oaxaca

LA CASA DEL ARTESANO
Macedonio Alcalá 800, Centro
Histórico, Oaxaca

TEOTITLÁN
Macedonio Alcalá 402, Centro
Histórico, Oaxaca

LA CASA DEL REBOZO
5 de Mayo 114 Centro Histórico,
Oaxaca

REAL ISTMO
5 de Mayo 315-A, Centro
Histórico, Oaxaca

BARRO Y PALMA
Reforma 412-A Centro
Historico, Oaxaca

ARTESANIAS XQUENDA
Murguía 107-A, Centro
Histórico, Oax.

ETNICO TEXTILES
TIPICOS
Gurrion 104, Centro Histórico,
Oax.

MUCHITOS
Valdivieso 120, Centro
Histórico, Oaxaca.

ARTE AMUZGO
Armenta y Lopez 102 Centro
Historico

MERCADO BENITO
JUÁREZ
Las Casas s/n, Centro Histórico,
Oaxaca

MERCADO DE LAS
ARTESANIAS
Gral. Ignacio Zaragoza, Centro
Histórico, Oaxaca

MUJERES ARTESANAS DE
LAS REGIONES DE
OAXACA
Garcia Vigil 204, Centro
Historico , Oaxaca

CASA DE LAS
ARTESANÍAS
Matamoros 105, Centro
Histórico

LA PLAZA DE LAS
ARTESANIAS OAXACA
Matamoros 103, Centro
Histórico

ravo 214, Centro Histórico,
Oaxaca

ETNICO TEXTILES
TIPICOS
Ignacio Allende 113-A, Centro
Histórico, Oaxaca.

PUEBLA

PUEBLA, MÉXICO

La Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, es una ciudad en la que se respira la profunda herencia de arte, historia, cultura y gastronomía, de la que sus orgullosos habitantes somos herederos, misma que se hace presente en cada rincón de la ciudad y del Centro Histórico, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1987. Considerada como un referente fundamental en la historia de México, hoy en día es también uno de los destinos turísticos más importantes, versátiles y apasionantes del país.

Ser parte de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO en México, garantiza que lo que la ciudad le ofrece a sus visitantes, sea disfrutar de experiencias únicas, para que Puebla siga siendo un destino turístico consolidado.

TALAVERA

Después de la conquista española, los artesanos europeos introdujeron en el continente americano la producción de cerámica de mayólica. La disponibilidad previa de materiales de alfarería en Puebla facilitó el establecimiento de grupos de artesanos provenientes de los talleres de Talavera de la Reina y, con el paso de los años la región se transformaría en el centro de producción alfarero más importante de la Nueva España. En 1550, a 20 años de la fundación de la ciudad, ya contaba con talleres de loza vidriada y azulejos de la que se conocería como Talavera Poblana, su nombre proviene del origen de los primeros artesanos y por ser copia de la producida en Talavera de la Reina,

España. A mediados del siglo XVII, los gremios alfareros homologaron la producción de talavera poblana mediante los siguientes lineamientos:

- Uso de azul cobalto y estaño para una mejor textura.
- Firma para garantizar originalidad de las piezas.
- Niveles de calidad, desde uso diario hasta loza fina.

PROCESO CREATIVO

Los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con este elemento del patrimonio cultural abarcan la preparación de la arcilla, su modelación con un torno o un molde, la ornamentación de la pieza modelada, la preparación de los pigmentos y el esmalte y la cocción en el horno. Algunos alfareros y ceramistas realizan todas las etapas de la fabricación y otros se especializan en algunas tareas específicas.

En su mayoría, los depositarios de los conocimientos relativos a esta fabricación artesanal -incluidos los relativos a la extracción de la materia prima, el procesamiento de los materiales, la decoración y las técnicas de cocción- son maestros alfareros y ceramistas que han adquirido sus competencias con el correr del tiempo y las han transmitido oralmente a las jóvenes generaciones, ya sea en sus talleres o en el seno de sus familias. Cada taller posee una identidad propia que se manifiesta en detalles específicos de los modelados, ornamentaciones, colores y esmaltes de las piezas.

PREMIACIONES

El 17 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual se otorgó protección a la Denominación de Origen “Talavera de Puebla”. Posteriormente, el 11 de septiembre de 1997 se publicó la Modificación a la mencionada Declaración General de Protección, para quedar simplemente como “Talavera”. En 2019, la UNESCO declaró al “Proceso de Fabricación de la Cerámica de Talavera” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

TEXTILES DE HUEYAPAN

Hueyapan tiene una gran tradición en el tejido de lana para la confección de vestimenta de uso cotidiano como chales, cotones, huipiles, fajas, rebozos, jorongos, colchas y tapetes, mismos que conforman la extensa variedad de prendas que pueden confeccionarse.

PROCESO CREATIVO

En la comunidad de San Andrés Hueyapan se conserva la antigua tradición de crear valiosos textiles a través del siguiente proceso: primero se trasquila la lana de los borregos, se lava con agua cristalina de manantiales del volcán del Popocatepetl, se tiñe con añil, grana cochinilla y diversas cáscaras y plantas. Utilizando el cardo se alinea la fibra, preparándola para su hilado con el ancestral malacate, se urde. Se teje en telar de cintura y se tuercen los flecos de las puntas.

PREMIACIONES

Modesta Lavana Pérez obtuvo el Galardón Leyenda Viviente en el Gran Premio de Arte Popular 2008 por su trayectoria, además de ser reconocida como Maestra del Arte Popular por Fomento Cultural Banamex.

PAPEL AMATE

El papel amate es un claro ejemplo de la transformación que hombres y mujeres han hecho de la naturaleza; la necesidad y la imaginación los llevaron a descubrir las grandes cualidades y propiedades de todo lo que les rodeaba. En sus orígenes prehispánicos tuvo una función ceremonial, ritual y política.

El papel amate se fabrica con la corteza del árbol llamado jonote, la corteza se calienta en grandes peroles de cobre, agregando cloro para blanquearla y ceniza o sosa caústica para ablandarla. Se realiza una rejilla con tiras de corteza sobre un tablón de madera y con la piedra se amortaja hasta formar la hoja de papel. Dependiendo del uso final se recortan figuras o se venden las hojas.

PREMIACIONES

Los artesanos del papel han solicitado y obtenido la marca colectiva Artesanía de papel amate, P'TE-I de San Pablito, Pahuatlán (Pahuatlán, Puebla).

BARRO BRUÑIDO

La elaboración de artesanías de barro bruñido ha sido una actividad prehispánica, la tradición milenaria del barro bruñido en América se conserva, además de entre los Popolocas, en Acatlán de Osorio (cultura mixteco-zapoteca) Puebla.

Primero se hace una extracción de barro, generalmente en minas de la zona, para ser pulverizado y transportado. Al mezclarlo con agua es modelado de distintas formas, con las manos, es decir, sin ayuda de tornos. Una vez que terminan de dar forma a las piezas, se dejan secar al sol por un par de días; después, con un pequeño cuchillo, se pulen hasta obtener el grosor deseado. El tallado se hace con cuarzos o piedras de río, de ahí el nombre de barro bruñido. Posteriormente las piezas son cocidas al horno. Finalmente las piezas son pintadas con colorantes naturales como café en tonalidades, rojo ocre y naranja. También son decoradas con arcillas de color rojo, amarillo, blanco y negro.

Los alfareros y alfareras popolocas de Los Reyes Metzontla obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo VI, Artes y Tradiciones Populares, en el 2005. En la asamblea realizada se agruparon 199 artífices de loza utilitaria y artesanal.

ESFERAS

La producción de las famosas esferas de Chignahuapan empezó hace más de tres décadas, cuando se montó el primer taller con unos cuantos artesanos. Actualmente esta industria emplea a cientos de trabajadores diseminados en varios talleres, quienes a mano van trazando las líneas y figuras que conforman esta delicada artesanía.

La elaboración de las esferas navideñas consta de cinco pasos. El primer paso consiste en dar la forma, definiendo el tamaño y el grosor. Después, se realiza el proceso de enfriamiento y se aplica la pintura base; una vez frías se inicia con el proceso de decorado a través de pinturas, óleos y diamantinas. Al final del proceso se les inserta el gancho y se empacan.

ÓNIX

Desde tiempos prehispánicos los indígenas de la región de Tecali de Herrera trabajan artísticamente el ónix; dicha tradición continúa hasta nuestros días en los numerosos talleres familiares de la comunidad.

La materia prima se extrae de las canteras que abundan en la región. Cada artesano transforma los rudos materiales en una gran variedad de figuras y objetos decorativos de gran belleza.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Mercado de Artesanías
“El Parián”
Calle 8 Norte entre 2 y 4
oriente, Col. Centro

Uriarte Talavera
Avenida 4 Poniente 911, Col.
Centro.

Fábrica de Talavera
Armando
Calle 6 Norte 408, Col. Centro

Experiencia Talavera
Casa Reyna
Privada 2 Oriente 1007, Col. Centro

Plazuela de los Sapos
(Sábados y Domingos)
Calle 6 sur entre 5 y 7 oriente,
Col. Centro

Barrio del artista
Calle 6 Norte entre 4 y 6 Oriente, Col.
Centro

TLACOTALPAN

VERACRUZ, MÉXICO

Es Tlacotalpan cuna de ilustres veracruzanos y mexicanos, en las artes y la academia des tacan Agustín Lara, Gonzalo Aguirre Beltrán y Cayetano Rodríguez Beltrán así como el pintor Salvador Ferrando, además de grandes decimistas como Guillermo Cházaro Lagos. En la actualidad Tlacotalpan sigue siendo semillero de las artes, es común los fines de semana ver a jaraneros, decimistas y bailadores en la plaza principal, llevando a cabo el tradicional fandango.

Uno de sus principales atractivos son las artesanías ya que abarcan distintos materiales y estilos, siendo los tejidos y la madera los más explotados. Dentro de los tejidos existen: tejidos en horquilla y aplicaciones a gancho en hilo crochet de algodón, rejillados bordados a mano en hilo de perlé de algodón. En madera se realizan muebles estilo tlacotalpeño, siendo los sillones el mueble más representativo, también se manufacturan panderos, jaranas y requintos. Las artesanías del carrizo, material con el cual se crean trabajos como paisajes y abanicos.

Conocer las artesanías de un lugar es sumergirse en la mezcla de culturas ancestrales y entender, al menos un poco, las ricas tradiciones de cada una de las regiones del país.

GUAYABERAS

Son prendas de vestir masculinas que cubren la parte superior del cuerpo, similares a una camisa y generalmente confeccionadas con mangas largas en tela de lino en colores y manta, rejilladas a mano. Como artesanía se ha convertido en un producto demandado y elegante, cuyo precio depende de la calidad de los materiales y de los esmerados bordados de cuello, mangas y botones.

BLUSAS TEJIDAS O EN MALLA

Esta técnica se basa en el fino arte del tejido de Malla al estilo de Tlacotalpan. dependiendo del sentido en el que se forman las mallas, podemos distinguir entre dos tejidos de punto distintos: Tejido de punto por trama (las conexiones de las mallas son horizontales) y tejido de punto por urdimbre (las conexiones de las mallas son verticales y diagonales).

SILLONES DE MADERA

En su gran mayoría los típicos sillones Tlacotalpeños están hechos de madera de cedro, los cuales tienen un acabado en mate o brillo directo, tejidos en ojo de perdiz, los puedes encontrar en tres tamaños grande, costureros y chicos.

INSTRUMENTOS MUSICALES

En Tlacotalpan se encuentran distintas laderías en donde realizan instrumentos tales como la jarana, el arpa, el requinto, panderos etc. todos ellos en madera. Uno de los instrumentos musicales que resaltan en la tradición jarocha es la jarana que brinda el soporte rítmico-armónico y sirve para acompañar y armonizar las melodías. Escuchar el sonido de la jarana de Tlacotalpan acompañando al arpa, requinto, canto y al zapateado estremece la piel y alegra el corazón.

La construcción de estos instrumentos se hace de manera artesanal. Su cuerpo es mucho más delgado que el cuerpo de una guitarra sexta (que es la que actualmente más conocemos) y su tamaño también es menor. Se construye usando maderas finas como Cedro o Caoba y el cuerpo, mango y clavijero de la Jarana Jarocha se hacen de una sola pieza de madera.

La laudería jarocho es una tradición completamente viva en el estado de Veracruz. El término laudero o luthiere, es derivado francés luth y refiere al constructor de laúdes o de cualquier instrumento de cuerdas y es por ello que, al constructor de jaranas, requintos, arpas y demás instrumentos jarochos se le llama “laudero tradicional jarocho”.

JARANA MOSQUITO

JARANA PRIMERA

JARANA SEGUNDA

JARANA TERCERA

GUITARRA DE SON (REQUINTO)

LEONA (GUITARRA BUMBURONA)

ARTESANIAS TÍPICAS EN MINIATURA

PREMIACIONES

Rafael Figueroa Alavés
Ganador del primer premio del
concurso Las Manos de
México, otorgado por el FONART y la
SEDESOL.

Julio César Corro
Lara
Premio Nacional y Estatal al
Patrimonio Artesanal de
México "Grandes Maestros".
Primer lugar en el Gran Premio al
Arte Popular de
México y el premio a Las Leyendas
vivientes del Arte
Popular de México

Cesar Ademir Gamboa
Hernández
Segundo lugar en el premio de Arte
Popular 2022

XOCHIMILCO

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Xochimilco es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, conocido por sus canales, trajineras y coloridas chinampas. Además de ser una atracción turística popular, Xochimilco es también un centro de producción artesanal donde se elaboran diversos objetos utilizando técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Las artesanías de Xochimilco son una muestra del rico patrimonio cultural de la región y reflejan la creatividad y habilidad de los artesanos locales.

Cada pieza de artesanía es única y representa una parte importante de la cultura y la identidad de la comunidad de Xochimilco. A través de su elaboración y venta, los artesanos locales contribuyen a la economía local y preservan las tradiciones ancestrales de la región.

TRAJINERA

A lo largo de los años las Trajineras se han destacado en la zona de Xochimilco porque es el último transporte prehispánico que existe. La trajinera es una embarcación de madera con fondo plano que navega en aguas poco profundas, impulsada por un remo.

En Xochimilco tenemos artesanos que a través de la utilización de diferentes materiales como el Sr. Pablo Torres Arias originario de Barrio San Marcos, Xochimilco, realiza sillas miniatura, mismas que van tejidas con dos hilos diferentes; algodón y Yucatán. Su trabajo se puede encontrar como “Watch Torres” y su artesanía está ubicada dentro del Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco, local 6.

AJOLOTE

En Xochimilco existen artesanos que se dedican a elaborar Ajolotes de diferentes materiales, tales como: Elizabeth Camacho Castañeda. Originaria de la alcaldía de Xochimilco, en el barrio de San Lorenzo, ella realiza figuras de ajolote hechos de pasta flexible los ingredientes son los tradicionales como:

Maizena blanca
Pegamento flexible
Glicerina
Crema grasosa
Benzoato de sodio

Todo en medidas precisas se mezclan para posteriormente ponerse en fuego lento hasta que la masa parezca plastilina del cual se tiene que dejar enfriar y elaborar la figura pero lo más importante de los ingredientes es el amor y dedicación que le brindan a sus creaciones.

O EN MEXICO
MEXICO

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Casa de Cultura Xochimilco:

Este centro cultural ubicado en la calle Reforma s/n, en el centro de Xochimilco, ofrece talleres de artesanía y cuenta con una tienda de artesanías donde se pueden adquirir productos de diversos artesanos locales.

Mercado de Artesanías de Xochimilco:

Ubicado en el embarcadero de Cuemanco, este mercado cuenta con más de 70 locales donde se venden artesanías de todo tipo, desde textiles y cerámica hasta comida tradicional.

Talleres de la cooperativa Nahui Ollin:

Esta cooperativa de mujeres indígenas ofrece talleres de tejido en telar de cintura y venta de sus productos en su tienda ubicada en la calle de Emiliano Zapata.

Taller de la familia Sánchez:

Esta familia de artesanos elabora figuras de barro y papel maché de gran calidad y las vende en su taller ubicado en la calle de San Cristóbal.

Taller de la familia García:

Esta familia de artesanos se dedica a la elaboración de muñecas de trapo y bordados a mano, que se pueden adquirir en su taller ubicado en la calle de Emilio Carranza.

ZACATECAS

ZACATECAS, MÉXICO

El concepto de artesanía se puede aplicar a las artesanías de Zacatecas, toda vez que la elaboración de algunas piezas artesanales requiere del uso de herramientas comerciales especializadas que facilitan su proceso como es el caso de la cantería y lapidaria, la joyería, la talabartería, entre otras.

Es importante mencionar también que algunas materias primas utilizadas en algunas piezas no tienen su origen en el estado, sino que han ido incorporándose como nuevas manifestaciones culturales a través del tiempo. Para valorar adecuadamente las artesanías es necesario entender que éstas son mucho más que objetos producidos para su venta, que están implicadas en una compleja trama de significados sociales y la afirmación de una identidad histórica, de una forma de ser, de sentir y de expresarse.

ALFARERÍA Y CERÁMICA

Esta rama se divide en dos definiciones puesto que atiende a una distinción de la materia prima, de ahí que se distingue entre alfarería y cerámica. La alfarería es la elaboración de piezas a base de arcillas extraídas de los suelos del entorno local, cuya cocción alcanza hasta los 900 grados centígrados. Las piezas elaboradas en esta rama son generalmente para uso utilitario y de ornato; por ejemplo macetas, vajillas y utensilios de cocina, juguetería, alcancías, comales, molcajetes, canaletas, esculturas, murales, máscaras, etc.

La cerámica, por otra parte, se elabora con base en pasta cerámica, una aleación semi industrial, cuya cocción alcanza los 1250 grados centígrados. Generalmente las piezas que se elaboran son vajillas, utensilios de cocina, macetas y joyería, y objetos encaminados a las artes plásticas como esculturas, murales de gran formato, etc.

LAPIDARIA Y CANTERA

La cantera es una piedra dura, proveniente de las riolitas, y es un recurso arquitectónico utilizado tradicionalmente en fachadas, balastos, columnas, cornisas, pisos, etc. En la ciudad de Zacatecas sobresalen las reproducciones de la Cruz del Sur, ubicada en la Catedral Basílica, y de la Fuente de los Faroles, un elemento icónico de la ciudad. Además, se realizan esculturas de distintos formatos, figuras religiosas y zoomorfas, macetas, alhajeros, joyería, entre otros objetos.

La lapidaria es el labrado de piedras preciosas y semipreciosas. Zacatecas es un estado rico en cuarzos, piritas, geodas, ónix, mármol y otros minerales con los que tradicionalmente se producen objetos ornamentales y utilitarios. De ahí que podamos encontrar joyería, fruteros, lámparas, accesorios para el hogar, entre otras creaciones.

TALABARTERÍA

Esta rama consiste en la elaboración de piezas utilitarias y de ornato, mediante la transformación de pieles o cuero. Son objetos principalmente relacionados con la charrería como las monturas, chaparreras, cintos, cuartas, y otros accesorios como sombreros, cintos, bolsos, carteras, porta navajas y huaraches. Entre las técnicas que se utilizan están la curtiduría, repujado, entresacado, troquelado, bordado, tejido, pintado, pirograbado y remachado.

TEXTILES

Se define como la elaboración de objetos tejidos con fibras de origen natural como la lana y el algodón; y sintético, como el acrilán. Se pueden realizar productos utilitarios y decorativos como gabanes, cobijas, tapices, tapetes, capa ruana, bolsos, carteras, mantillas para caballo, entre otros. Las técnicas van desde el lavado y cepillado de la lana, hasta el teñido, hilado, tejido, confección y anudado. Actualmente son escasos los artesanos que realizan todo el proceso, sin embargo, perdura lo esencial de la técnica del tejido en el telar de pedal.

FIBRAS VEGETALES

Es la elaboración de piezas con fibras de origen vegetal, duras o semi duras, como carrizo, otate, soyate, palma, ixtle, tule, hoja de pino, palma y pita. Con estos materiales se elaboran canastos, flores de cutícula de maguey, bases para muebles, figuras zoomorfas, máscaras, petates, sombreros, cintos, morrales, productos de jarciería como cepillos, estropajos, etc. Las principales técnicas aplicadas a las fibras son extracción, hilado, torcido, tejidos estrella, llano y cruzado, y pintado.

ARTE WIXÁRIKA

Es el conjunto de objetos producidos exclusivamente por el grupo indígena huichol o wixárika, como se autodenominan, en los que se reproducen elementos de su cosmovisión a manera de imitación de los símbolos sagrados. Se elaboran esculturas figurativas de fauna como venados, jaguares, serpientes; ojos de dios, niérikas, jícaras, flechas; indumentaria tradicional como blusas, camisas, pantalones, cintos, morrales, sombreros; joyería y máscaras. Las técnicas que se utilizan en esta rama van desde la talla en madera de las figuras; la confección de la indumentaria y los morrales; la cera de Campeche, con la que se adhiere el estambre y la chaquira; el bordado, generalmente en punto de cruz y en chaquira; el engarzado, para la elaboración de collares, pulseras y aretes; y el telar de cintura, que se practica sobre todo para los cintos tradicionales. Los wixaritari (wixárika en plural) representan su tradición chamánica a través del uso de elementos mitológicos que se observan en sus pinturas y tejidos de hilo.

ARTES DE LA MADERA

Es la elaboración de objetos a base de maderas de distintas características. Se elaboran muebles, cofres y baúles, esculturas religiosas y figurillas; máscaras; torteadoras, marcos, bastones, bateas, utensilios de cocina, sillas, entre otros. Las principales técnicas son el tallado, la marquetería y el ensamblado de las piezas.

JOYERÍA DE PLATA

Es la elaboración de objetos ornamentales y a base de plata. Las principales técnicas son la fundición, filigrana, cera perdida, martillado y repujado. Se destaca la elaboración de aretes, pulseras, anillos, collares, dijes, esculturas. Pero el elemento más icónico y representativo es la arracada jerezana, que desde finales del siglo XIX, caracteriza la tradición platera del municipio de Jerez y constituye un elemento importante de la vida cotidiana y festiva de la comunidad.

Su forma originaria de media luna, proveniente de la España mozárabe, adoptó con los plateros de Jerez un diseño propio que consiste en motivos florales, hojas y filigrana que simula herrajes coloniales. Estas formas están enmarcadas por una aureola perimetral, elemento que da perfil a la tradicional arracada. Actualmente existen un sinnúmero de variantes a las que se agregan pisos de filigrana para aumentar su perímetro, así como otros elementos como jalados y casquillas. Una es la lágrima de la virgen, pendiente que toma la forma de gota alargada y que tiene relación con el culto mariano profundamente enraizado en este pueblo.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Mónica Velásquez Roque /
Machihuero
Jalpa

Francisco Lara Limones
Pinos

Ana Bocanegra Vargas /
Bocanegra Clay
Zacatecas

Floricia Calderón
Zacatecas

Juan Noé Maldonado Báez
Zacatecas

Comunidad wixárika:
Valparaíso y Huejuquilla

SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

La Ciudad de San Luis Potosí, ha expresado sus costumbres e historia en gran variedad de artesanías que le dan identidad y cultura. Y que han sido considerados como parte de la tradición de su gente en sus barrios y comunidades.

A pesar de tener influencia artesanal de los 57 municipios restantes del Estado, por ser Ciudad Capital, conserva con el paso del tiempo su propia manufactura de utensilios y artículos decorativos, los cuales se han ofrecido a propios y visitantes, dando así la oportunidad de tener un hermoso recuerdo tangible de esta Ciudad Potosina.

Dentro de la oferta artesanal podríamos resaltar el trabajo realizado en comunidades como Escalerillas, Villa de Pozos y Bocas, así como en la tradición de fiestas Patronales de los siete barrios y de la Comunidad del Saucito.

CANTERA

A la piedra que por semejanza se extrae de las canteras locales, se le denomina, “Cantera”. Los cantereros a nivel nacional diferencian el tipo de piedra en función de la diversidad de colores que existen en el territorio mexicano, cantera amarilla, café, gris, verde, ojo de víbora, etc. Siendo en San Luis Potosí la denominada como “Rosa San Luis” la que prevalece y ha sido utilizada para la construcción de edificios, templos, fuentes, calles, utensilios y artesanías.

Este se compone de cuatro etapas, interviniendo en cada una, diferentes personas las cuales tienen funciones específicas:

- La extracción del material la realiza el Cayuquero, siguiendo la veta o hebra con cuñas, marro, barra y pico de recalar.
- El entallador es el encargado de hacer el troceado del bloque de piedra, utilizando cuñas, pico, mandarria y escuadra;
- Al cantero le toca regular las formas, encargándose también de realizar los diseños por medio de bocetos a tamaño natural o a escala.
- El acabado finales dado por el labrante o tallista, quien se encarga de todos los detalles decorativos de la pieza.

En este proceso de elaboración de la piedra se necesita una gran cantidad de herramientas, entre las que se encuentran utensilios de medición, como metros, compases y escuadras. También herramientas de percusión como cuñas, mazos, marro, pico, martillo, bujarda y escoda. Para realizar los cortes se utilizan sierras y tronadoras y el acabado se logra a base de utensilios como cinceles, punzón, trinchante, fiador, cepillos, escoplos, abujardadoras y plomadas.

CERA ESCAMADA

Representa una de las mayores artesanías del Estado de San Luis Potosí por su grado de finura en el diseño de las escamas y filigranas hechas con cera pura de abeja, y son montadas en las velas y bateas, las cuales son usadas en los ritos religiosos y devocionales de carácter popular y tradicional.

En la Ciudad de San Luis Potosí la ofrenda de las velas escamadas ocupa un papel importante para las fiestas patronales y religiosas de los Barrios, Templos y Capillas, pues forman desde varias generaciones atrás, parte fundamental de las Tradiciones y de la devoción con la que el pueblo potosino manifiesta su fe.

La obtención de las escamas para la técnica se realiza utilizando únicamente cera pura de abeja bajo los siguientes pasos:

1. Blanqueamiento: se elaboran finas láminas de cera, las cuales son expuestas al sol con el fin de decolorar su tono original, el cual presenta tonalidades amarillentas a marrones. Con el tiempo la cera se vuelve blanca y es usada principalmente para las escamas caladas.
2. Coloración o teñido: para dar color a la cera se utilizan colorantes en base a grasa, principalmente la anilina grasa, la cual es usada para los tonos rosa, amarillo, rojo y verde, colores usados con mayor frecuencia en las artesanías de San Luis Potosí.
3. Elaboración de escamas y flores: para obtener las escamas caladas, flores y hojas son utilizados moldes de madera y barro, los cuales son sumergidos en la cera derretida y posteriormente pasan al agua fría para desmoldar y desprender las filigranas, flores y hojas.
4. Armazón: para el montaje de las escamas en la vela es necesario el uso de armazones, los más tradicionales son de carrizo donde es necesario limpiarlo, cortarlo y mojarlo para darle forma según el diseño deseado. También se encuentran armazones elaborados con alambre y cartón.
5. Montaje y armado: En la vela es fijado el armazón y se aplican capas de cera y brea para pegar las diferentes escamas, las flores y hojas del diseño a elaborar. En este proceso de elaboración son utilizadas herramientas como pinzas, navajas y tijeras. También algunos utensilios como alambre, hilaza, madera y cazuelas de barro, aluminio y peltre. También es necesario el uso de anafre, fogón o estufa para el derretimiento de la cera, y agua para enfriarla y lograr la formación de las flores y filigranas.

ALEBRIJES RODANTES

El alebrije es un tipo de artesanía originaria de México. Se elaboran tradicionalmente con cartón o papel, y estructura de alambre, o con madera. Se pintan con colores alegres y vibrantes. Los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, una combinación de varios animales, no solo fantásticos sino también reales que forman un ser fantástico. La característica que hace especial al Alebrije Potosino es el agregado de llantas o ruedas de madera dadas por el Maestro artesano Humberto Roque.

El proceso de los alebrijes rodantes comienza con el bocetaje, el dibujo contiene los detalles bidimensionales y tridimensionales de las piezas. Posteriormente se trasladan a un software digital donde el bocetaje se vectoriza para así procesarlos a través del corte láser. En el diseño de cada pieza se busca dar expresión a cada figura a través de los detalles que la constituyen.

Con el rompecabezas de las piezas que componen a la figura, se ordenan para determinar el orden de la pintura buscando la armonía y el contraste de los colores para mantener el concepto que caracteriza a los alebrijes. Cada alebrije es ensamblado y pintado a mano, dando características particulares, las cuales convierten a cada pieza en única.

PREMIACIONES

El más sobresaliente ha sido el homenaje realizado al Maestro Canterero Benjamín Ojeda Fraga por sus trabajos de cantarería en espacios emblemáticos de la Capital Potosina como la plaza del Carmen y la plaza de Aránzazu, además de su intervención en la restauración de diversos monumentos históricos. Dicho reconocimiento le fue otorgado por el ayuntamiento de San Luis Potosí en el Año 2018.

- Maestro Lic. Miguel Ángel Gámez López:

2014 Bandeja de mayordomía con diferentes técnicas de escamado. Mención Honorífica del Certamen 20 de noviembre en la categoría de artes populares “Socorro Perea”. o 2021 Vela de ofrenda con motivos florales. Mención Honorífica del Certamen 20 de noviembre en la categoría de artes populares “Socorro Perea”. o Actualmente sus trabajos son buscados y requeridos por personas de diferentes ciudades en Estados como, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y San Luis Potosí para ser expuestos en Altares, Templos Y exposiciones Museográficas, además de contar con diversos reconocimientos otorgados por gobierno del Estado de San Luis Potosí, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Museo Del Virreinato, Tradiciones Potosinas A. C. entre otros.

- Maestro Mauricio Castillo:

Ganador del premio 20 de noviembre en la categoría de artes populares tradicionales el año de 2009, con una batea de cera escamada. o Ganador del premio 20 de noviembre en la categoría de artes populares tradicionales el año de 2017, con un trabajo mixto consistente en cera escamada y exvotos. Ha realizado velas decoradas para diferentes instituciones culturales como: Centro Cultural Palacio Municipal, en los altares y ofrendas de día de muertos.

Museo Nacional de la Máscara, Centro de la Artes Centenario de San Luis Potosí, Museo del Virreinato de San Luis Potosí, Tradiciones Potosinas A.C. y Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián. Además de una gran producción de velas decoradas a particulares para la devoción doméstica, ceremonias matrimoniales y primeras comuniones.

- Maestro Félix Iván Luna Victorino:

Ganador del Primer Lugar en el Concurso estatal de Artesanías San Luis Potosí en el año 2004. o Ganador del Tercer Lugar en el concurso estatal de Artesanías San Luis Potosí en el año 2016. o Mención Honorífica del Certamen 20 de noviembre en la categoría de artes populares tradicionales el año de 2016. o Ha obtenido diversos reconocimientos por sus trabajos en Cerería y talleres impartidos por diferentes instituciones culturales como: Del arte a la Cultura, Secretaria de Cultura del Estado de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Parroquia del Barrio de San Sebastián, Museo regional Potosino, Parroquia de Ntra. Sra. De Lourdes, Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, Museo Nacional de la Máscara, universidad Autónoma de San Luis Potosí.

- Maestro Humberto Roque:

Ganador del Segundo Lugar en la 9a Bienal de Diseño en la categoría Comercial y de Producto en el 2017.

Primer Lugar en 1997, quinto Lugar en el 2000 y Segundo Lugar en el 2002 del Certamen Estatal de Elaboración de Judas, los cuales han tenido la Característica Alebrije. o Bienal Iberoamericana de Diseño, seleccionado oficial por Fundación Diseño Madrid en el 2018. En el 2023 su obra es entregada para exposición como representación artesanal de San Luis Potosí como parte de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Casa México, en la Ciudad de Madrid, España 115

SAN JUAN DEL RÍO

QUERÉTARO, MÉXICO

San Juan del Río, ubicado en el estado de Querétaro, México, es conocido por su rica tradición artesanal.

Las artesanías de San Juan del Río reflejan la creatividad, habilidad y la identidad cultural de su gente. A través de generaciones, los artesanos locales han preservado y transmitido sus técnicas y conocimientos, convirtiendo a esta región en un importante centro de producción artesanal.

La diversidad de artesanías en San Juan del Río es impresionante. Los artesanos locales trabajan con una amplia variedad de materiales, como cerámica, madera, textiles, metal, vidrio y cuero, entre otros. Cada material tiene su propia técnica y estilo distintivo, lo que resulta en una amplia gama de productos únicos y hermosos.

Las artesanías de San Juan del Río no solo son apreciadas por su belleza y calidad, sino también por su valor cultural y su contribución a la economía local. Los productos artesanales se venden tanto en mercados locales como en tiendas especializadas, atrayendo a turistas y coleccionistas de todo el mundo.

LAPIDARIA Y ORFEBRERÍA

Los artesanos lapidarios actuales plasman en sus obras la mezcla de la cultura pasada y la del presente, por la herencia histórica (que data del México precolombino) que sus antepasados les dieron. En la antigüedad, la lapidaria fue motivada por diferentes causas, el status que figuraba poseer piedras preciosas, el prestigio o por la gran actividad comercial que representaba y sigue representando.

La orfebrería, se describe como el arte de labrar objetos, ya sean adornos o utensilios, de metales preciosos o de aleaciones de ellos.

El orfebre suele trabajar con oro o plata para desarrollar sus obras. San Juan del Río es famoso por su riqueza en ópalos multicolores con los que se elaboran trabajos de orfebrería.

BORDADO ARTESANAL

Los bordados artesanales son otra de las herencias que dejaron las civilizaciones antiguas, en este caso, la Otomí. No es de sorprenderse que, al igual que la lapidaria, sea una actividad que sigue viva gracias a la herencia que se da en las familias y entre la misma comunidad, iniciando desde pequeños. Algunos bordados que se pueden encontrar son el bordado sobre tela cuadrille (que requiere de mucha precisión para evitar arrugas en la tela), punto de cruz, que es una de las técnicas de bordado más antiguas y uno de los más representativos de México; se pueden realizar animales, personas y hasta paisajes, obteniendo como resultado final, blusas, faldas, delantales y camisas, haciendo que los oriundos de la zona que la portan, se sientan orgullosos de sus orígenes.

ARTESANÍAS DE BARRO

En todo el estado de Querétaro se comercializan piezas hechas de barro en talleres, una de las localidades que las realiza es la ya mencionada Amealco de Boni, donde hay una gran cantidad de talleres familiares de barro. Debido a la falta de fuentes de trabajo, la mayoría decide involucrar en la alfarería a los miembros de su familia. Cerca del 60% de las artesanías de barro que provienen de Amealco son vendidas en los municipios aledaños, San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Querétaro.

PREMIACIONES

Certificación de la Identidad Artesana

Certificación de 132 piezas artesanales que destacan por su calidad de manufactura y su valor de origen, realizadas por 65 artesanos de diferentes departamentos sanjuaninos. San Juan del Río, Querétaro, 2021.

TALLERES Y PUNTOS DE VENTA

Galerías San Juan del Río
Tu espacio, tu tiempo con la moda y las marcas para
toda la familia
Av. Panamericana No. 202, Poniente, Centro
Teléfono: (427) 272 5858
www.galeriassanjuandelrio.com.mx

Mercado de artesanías y minerales
Dirección: Benito Juárez Poniente 4 Centro, 76800
San Juan del Río, Querétaro

El Duende
Dirección: Pablo Cabrera 128 Centro, 76800
San Juan del Río, Querétaro

Unión De Artesanos Y Comerciantes De Sjr
Dirección: Benito Juárez Oriente 0 Centro, 76800
San Juan del Río, Querétaro
Teléfono: 4274278804

Artesanías Santa Fe
Dirección: Benito Juárez Poniente 17 Centro, 76800
San Juan del Río, Querétaro
Teléfono: 4272725825

Bordado artesanal Dionimar
Dirección: Jesus María Martínez 118 colonia Nuevo San
Isidro
San Juan del Río, Querétaro
Código Postal 76803

GUÍA DE ARTE
TRADICIONAL DE
CIUDADES
MEXICANAS DEL
PATRIMONIO
MUNDIAL