

“Con Paciencia”

El Proceso y los Desafíos de la Textilería Mapuche

Julie Dorian

School for International Training, Fall 2007

Consejeros: Francisco Chureo

Juan Antonio Painecura

Director Académico: Mark Sinclair

Profesora de Tejido: Maria Paillan

“Con Paciencia”

El Proceso y los Desafíos de la Textilería Mapuche

Muchas Gracias a:

Señora Maria Paillan por su paciencia y amistad,

Señoras Teresa y Anita por los huevos del campo y las sopaipillas,

Señora Ruth por caminar conmigo y la pieza en su casa,

Francisco Chureo y Juan Antonio Painecura por su conocimiento y consejo,

y mi familia chilena por su cariño y apoyo.

Índice

Resumen (Abstract).....	4
Introducción.....	5
Metodología.....	6
El Contexto Histórico y Cultural de la Artesanía de Lana.....	8
El Proceso.....	10
Los Desafíos que Enfrenta la Artesanía Hoy.....	13
Esperanza y Recomendaciones.....	16
Bibliografía.....	18
Apéndice 1.....	19
Lista de Contactos.....	21

Abstract

Every culture boasts craftsmanship that reflects the philosophies, passions, interests, needs, and stories of its people. Such craftsmanship not only represents a culture, but also embodies many facets of the collective identity of that culture. In the case of the Mapuche, traditional craftsmanship holds an important place in their history as a people and the preservation of their culture in the modern world. However, the primary reason that artisans today continue to make their goods is the income it brings to their families. The problem that arises is that an artisan's handmade goods cannot compete with the cheap, mass-produced products that globalization has brought to the Chilean market today--the result of which has been miserably undervalued prices for work that takes much time, skill, and experience to make. Furthermore, much of the understanding of the history and significance of traditional craftsmanship to the Mapuche culture has been slowly fading over the years. Such a loss makes it very difficult for the artisans to understand the full value of their work and thereby seek just prices.

To gain a more authentic perspective of Mapuche craftsmanship, I spent several weeks focusing on one aspect of traditional Mapuche art: weaving. Working side by side with a Mapuche woman, I learned the entire process of making a *manta*--from washing the wool to weaving traditional designs--in order to grasp more fully the cultural significance and the economic reality of weaving today. This paper seeks to explain the cultural and historical significance of weaving to the Mapuche people, document the process of preparing and weaving the yarn, and explore in greater depth the challenges that this ancestral art faces in today's economy.

Introducción

La textilería es un modo de manifestar la cultura en muchas partes del mundo. Definida según cada cultura, la textilería representa los diseños, colores, necesidades y costumbres más importantes a los pueblos que la hacen. En Chile, la artesanía de tejidos es una de las expresiones culturales más importantes no solamente para los Mapuche, sino los Aymara y otros pueblos indígenas. Es un elemento que “demuestra la vitalidad y fuerza de estas culturas que han sabido conservar sus tradiciones a través del tiempo.”¹ Pero en la sociedad chilena hoy en día, la artesanía de tejidos y otras cosas enfrenta muchos problemas, principalmente los económicos.

Durante el primer módulo de nuestro programa, fuimos a Lampa, una comunidad fuera de Santiago, a la casa de un artesano de cactus. Desde ese momento, empecé a pensar sobre la posibilidad de hacer mi proyecto sobre los artesanos en Chile. Con más tiempo en Valparaíso y un paseo al taller de un artesano de cuero, encontré que los precios de la artesanía en Valparaíso fueron altos—muy altos—lo que demuestra el tiempo, conocimiento, y experiencia que se necesitan para realizar los productos. Sin embargo, el problema que existe con precios altos es que los artesanos no pueden competir en una economía de marketing masivo y importaciones baratas. Me pareció que sería un tema de investigación muy interesante para mi proyecto.

También, yo entré el programa interesada en los Mapuche y su cultura—más específicamente la artesanía como una reflexión de su cultura. Por eso, pensaba que yo podía investigar la artesanía Mapuche, y conocer problemas parecidos en el lado económico. Sin embargo, lo que encontré en la Novena región fue un problema todavía

¹ www.artesantiasdechile.cl

más grave—los artesanos Mapuche no tenían el problema de precios altos, sino de precios muy, muy bajos. Por falta de demanda en el mercado y la falta de apreciación de la artesanía Mapuche, muchos artesanos trabajan horas muy largas en hacer artesanía exquisita (que también encarna la historia y cultura Mapuche) para ganar casi nada.

La artesanía Mapuche es una fuente de ingreso y una manera de preservar la cultura Mapuche. El problema es que cuando ese ingreso es casi nada, los artesanos van a tener que encontrar otra forma de ingreso. Y, si ya no hacen la artesanía, también se pierde un fuente de preservación cultural.

Por eso, yo decidí que iba a estudiar la artesanía Mapuche, específicamente la textilería, para aprender el significado de la artesanía a la cultura y historia Mapuche, el proceso de hacer la textilería, y los desafíos que enfrentan las artesanas de lana hoy en día. Espero que lo que yo encuentre pueda beneficiar la comunidad Mapuche en la preservación de esta forma de arte en el futuro.

Metodología

Para realizar mi proyecto, me quedé en Makewe, una comunidad Mapuche fuera de Temuco en la novena región, después de nuestra excursión al Sur. Yo viví con una familia allá, y, con la ayuda de Juan Antonio Painecura y Francisco Chureo, encontré una artesana de lana que podía enseñarme como tejer de forma Mapuche y todo el proceso que precede el tejiendo.

De allí, yo pasé dos semanas y media trabajando con la Señora Maria Paillan para aprender todos los detalles de hacer una lama para la cama. Cada día yo fui a su casa en la mañana y en la tarde para observar en forma participante lo que se hace para hacer una

prenda de lana Mapuche. Todo lo que hizo ella, hice yo también. Lavamos la lana, hilamos el vellón, torcimos el hilo, lavamos el hilo, teñimos el hilo, construimos el telar, y tejimos la lana, y durante todo sacamos muchas fotos para documentar todo el proceso. También, durante esas dos semanas, yo conocí a Señora Maria y toda su familia muy bien, lo que me ayudó entender muy bien la situación real de las artesanas rurales. Al fin de mi tiempo con ella, yo había realizado mi propio producto y había logrado un comprensión mas profunda del arte de lana.

Aunque pasé hartoo tiempo con mi profesora, la otra parte importante de mi proyecto fue las entrevistas que hice yo. Con una mezcla de entrevistas formales y informales, hablé con varias personas relacionadas con la artesanía de lana. Realice cinco entrevistas: dos en la Fundación Chol Chol—una organización de comercio justo que apoya las artesanas de textilería Mapuche, una con Juan Antonio Painecura—un artesano exitoso Mapuche con mucho conocimiento del mercado de artesanía, una con mi profesora—la Señora Maria Paillan, y una con una vendedora de mantas y panchos en una calle en Temuco. También, yo conversé con algunas vendedoras en la Feria Municipal en Temuco. Para las entrevistas más formales, las grabé con una grabadora; para las informales, las anoté en mi cuaderno de campo inmediatamente después de hacerlas.

Con estas entrevistas y información de algunos fuentes secundarios, yo podía complementar mi proyecto no-tradicional con mucha información sobre el significado y comercialización de la artesanía de textiles.

El Contexto Histórico y Cultural de la Artesanía de Lana

Según Johanna Pérez Vega, la directora de desarrollo de recursos en la Fundación Chol Chol, una organización para el comercio justo de la textilera Mapuche, en el pasado la artesanía de lana fue una forma de riqueza—algo con mucho valor, y las tejedoras “tenían la opción de intercambiar por animales, joya, etc.”² A mi me parece que la historia es una riqueza en si misma.

Antes de la llegada de los españoles, las mujeres Mapuche utilizaban la lana de las llamas y los guanacos para tejer con telares. Con la llegada de los españoles vienen escrituras acerca de la vestimenta de los Mapuche: prendas tejidas sobre telares en colores varios con dibujos y diseños distintos de los que conocían. También, con los españoles vino la oveja, y con el tiempo, los Mapuche empezaron a utilizar la lana de ovejas porque eran más fáciles de criar, esquila y reproducir.³

Como muchos otros artes⁴ la textilera fue basada en funcionalidad. Como los Mapuche vivían en el Sur de Chile, tenían que encontrar maneras de mantener calor. De allí vino la textilera Mapuche, y con el tiempo se desarrolló en una forma de arte. Los tres usos principales de los tejidos Mapuche eran vestimenta, como ponchos o cinturones; objetos para la casa, como mantas para la cama (lo que hice yo); y objetos para los caballos, como mantas. De modo interesante, no habían tejidos para adornar los caballos hasta que se transformaron en un signo de riqueza y poder. Después de esta

² Entrevista con Johanna Pérez Vega, la Fundación Chol Chol, 16-11-07

³ *Arte Mapuche*, 78

⁴ No digo artesanía en este contexto porque para los Mapuche la textilera fue una parte de sus vidas, no fue algo marcado como diferente como nuestro concepto de artesanía hoy en día.

transformación a riqueza, las tejedoras comenzaron a crear nuevas prendas para los caballos, lo que muestra la importancia de los tejidos en la sociedad.

También, en el arte textil, hay un sistema complejo de dibujos que representan aspectos de la cultura Mapuche. Los dibujos pueden significar muchas cosas, desde plantas usadas con fines médicos, un par de ojos que representan la alma, espíritus buenos o malignos, el cielo, la vida, la lluvia, el mundo, hasta las espuelas usadas por los conquistadores españoles.⁵ En la manta que hice yo, los dibujos parecen significar la unidad de las comunidades Mapuche. Los colores también tienen sus propios significados, por ejemplo blanca representa la luz, amarillo el sol, y negro el cielo del sur del mundo. Angélica Wilson, una investigadora del arte textil Mapuche, dice que los significados de los dibujos y colores afectan todas las generaciones porque "para los viejos, el valor del pasado se expresa a través del ocultamiento, y para los jóvenes, los símbolos contenidos en los textiles Mapuches adquieren un significado . . . que denotan su pertenencia a esa cultura."⁶

La cultura del pasado es relacionada con la cultura Mapuche hoy a través del proceso de hacer los tejidos. Hay un informe del conquistador español Alonso González de Najera a principios de 1600 que dice que los trabajos de las mujeres Mapuches "son hilar y tejer lana que visten en telares que arman de pocos palos y artificio. Dan con raíces a sus hilados todos colores perfectísimos. . . cociendo lo que han de teñir en cieno negro repodrido".⁷ Según esto, parece que el proceso no ha cambiado mucho en más que

⁵ www.cholchol.org

⁶ *Arte Mapuche*, 116

⁷ *Arte Mapuche*, 116

cuatrocientos años. Este proceso antiguo es lo que yo tenía la oportunidad a conocer con la Señora Maria en Makewe.

El Proceso

El proceso de tejer como Mapuche es un proceso que empieza con la oveja y termina con la prenda de lana. En Makewe, yo aprendí todos los pasos del proceso, salvo el primer: esquila la oveja. Después de esquila, lo que pasa en el verano, se pone el vellón en bolsas grandes y se guarda hasta el tiempo para lavar lo.

Y eso es donde empecé yo. Antes de lavar el vellón fresco, uno tiene que remover las impurezas grandes. Entonces se llena una carretilla con agua fría, se añade un balde de agua caliente, y se pone detergente y un poco cloro. Se lava el vellón en la carretilla, y después se lo aclara con agua limpia.⁸ Porque el vellón es completamente en bruto, es muy sucio, y por eso el vellón se lava y se aclara dos veces en seguida. Después, se cuelga el vellón mojado del cerco para secar.⁹

Cuando se tenga vellón limpio, se tiene que hilarlo. Para hilar la lana, se usa un huso, o *coliu*, muy sencillo (lo mismo que eran usados en el pasado). A empezar, se envuelve la lana alrededor de los brazos y hilamos un poquito de la lana a mano. Se pone la lana hilada a mano en el huso, se ata dos nuditas sueltas, y se empieza a hilar normal. Para hilar, uno tiene que hilar el huso mientras que tirar la lana. Cuando la lana es delgada y normal, se lo pone en el huso, ata dos nuditas más, y sigue hasta que todo el vellón sea hilado.¹⁰

⁸ Apéndice I.1

⁹ Apéndice I.2

¹⁰ Apéndice I.3

Con todo el hilo delgado, o *feu*, se hace pelotas. Entonces se tiene que combinar dos pelotas de hilo delgado en una pelota grande con doble la cantidad de hilo. Estas pelotas se hacen con las dos hebras de las otras pelotas lado a lado para que está lista para torcer.¹¹ Torcer las dos hebras es una parte importante del proceso porque lo pone el hilo más grueso, más rico, y más calentito. Para torcer, se usa el huso otra vez. Como hilar, se empieza con torcer por mano y después se lo envuelve el hilo grueso en el huso y se ata dos nuditas. Mientras se hila el huso, se tiene que dar hilo de las dos pelotas y tener las dos hebras muy altas para que se permitan a torcer. Entonces, se pone el hilo torcido en el huso y empieza de nuevo.¹²

Después de torcer el hilo, se hace una pelota de hilo torcido, o *huiñi*, directamente del huso. Entonces, se envuelve el hilo de la pelota en un aspador.¹³ Cuando se termine, se envuelve un poco hilo alrededor una sección del aspador para crear un pomo de lana. Entonces se saca la lana del aspador, y resulta hilo en forma para lavar y teñir.¹⁴

Siguiente, se lava el hilo para prepararlo para teñir. Pero antes de lavarlo, se prepara un fuego y se pone una olla encima del fuego para que cuando se termine lavar la lana se puede seguir con otros pasos. Para lavar el hilo, se llena la carretilla con agua y se añade agua caliente también (obviamente, no todos usan carretillas para lavar su hilo, pero usan algo parecido para alcanzar la misma meta). Se pone una paqueta de detergente y un poco de cloro en la carretilla. Después, se lava el hilo, se lo aclara, y se lo deja en el sol.¹⁵

¹¹ Apéndice I.4

¹² Apéndice I.5

¹³ Apéndice I.6

¹⁴ Apéndice I.7

¹⁵ Apéndice I.8

En este tiempo, la Señora Maria y yo cogimos ramitas del árbol *Maqui*, sacamos las hojas, y las pusimos en la olla sobre el fuego.¹⁶ Ella me dijo que siempre se usan las hojas del *Maqui* para preparar el hilo para teñir porque siempre han sido usadas. Cuando el agua en la olla sea caliente, se pone el hilo en la olla por media hora.

Después de sacar el hilo, se prepara otra olla de agua caliente para teñir el hilo. Añadiendo algunas cucharas de tinta (comprada en la ciudad) a la olla, se pone el hilo y lo deja por tres horas.¹⁷ Después de tres horas, se saca el hilo con un palo largo, se lo pone en el sol para secar, y se repite el proceso para teñir otro color.¹⁸

Ahora, es tiempo para tejer. Sin embargo, uno tiene que tener un telar para tejer. Para construir el telar, se pone cuatro tocones en el suelo, dos largueros encima de los tocones, y dos travesaños a través de los largueros. Después de medir para el tamaño correcto para la prenda, se ata los travesaños a los largueros con el trape. Antes de poner el hilo, se pone dos varillas, o *rañiñelhue*, encima de los travesaños para separar los planos del hilo. Entonces se envuelve el hilo alrededor los travesaños, cruzando abajo y encima de los varillas. Se introduce el color de los dibujos (en este caso, negro) entre el color principal (rojo) y seguir envolviendo.¹⁹

Después, se pone el telar en la posición vertical y introduce hilo de color distinto para tener el *tonón*,²⁰ lo que va a facilitar el tejiendo. Se pone dos largueros más de bambú para apoyar el *tonón*. Ahora, se puede empezar el trabajo, cada vez separando el hilo según los dibujos, pasando la trama para mantener el diseño, y bajando la paleta para

¹⁶ Apéndice I.9

¹⁷ Apéndice I.10

¹⁸ Apéndice I.11

¹⁹ Apéndice I.12

²⁰ Apéndice I.13

asegurar la posición del hilo.²¹ Se sigue con este proceso hasta que termine la prenda.

Siguiendo todos estos pasos, yo realicé mi propia obra de lana con la dirección de Señora Maria Paillan.²²

Los Desafíos que Enfrenta la Artesanía Hoy

Hemos establecido que la textilería Mapuche es un aspecto importante de la cultura Mapuche y el proceso de hacerla es muy largo y cuesta mucho tiempo. Pero ¿de donde viene el problema? Dos desafíos principales que enfrenta la artesanía de lana son las siguientes: la pérdida de conocimiento sobre el significado de la textilería a la cultura Mapuche y la falta de conocimiento de las artesanas tienen acerca del mercado de sus productos.

Sería demasiado ideal pensar que todas las artesanas de lana continúan hacer tejidos únicamente porque quieren preservar su cultura. En realidad el arte textil es una forma de ingreso para muchas mujeres Mapuche, algo que alimenta y apoya sus familias. No obstante, funciona también como una manera de recordar y preservar la cultura mientras apoyando las artesanas. Hemos visto que la artesanía, desde el proceso hacia el producto final, es rico en historia y significado Mapuche. El problema que yo encontré durante mis semanas estudiando la artesanía de lana es que hoy en día muchas artesanas no saben este significado.

Como dice James Sigel, un voluntario en la Fundación Chol Chol, a través de los años muchos aspectos de la cultura Mapuche han estado perdiéndose, como el manejo de la lengua mapuche, *Mapudungun*. Otra manifestación de esto es la pérdida de

²¹ Apéndice I.14

²² Apéndice I.15

conocimiento sobre los significados de los dibujos de los tejidos y sobre la historia del arte. James me dijo que la mayoría de las mujeres que vienen a trabajar con la Fundación no saben nada sobre los significados, y lo pone difícil a preservar la cultura cuando las que hacen las prendas tejidas no saben la historia ni por qué el arte debe ser preservado²³.

Lo encontré el mismo fenómeno con mi profesora. Cuando le pregunté a ella sobre el significado de su trabajo a su cultura, ella me dijo claramente que ella hace las mantas, ponchos, lamas, etc. para apoyar su familia, para el ingreso. Tampoco, ella, quien es una experta de tejer y sabe todos los diseños, no sabe nada sobre los significados de los dibujos. Cuando ella aprendió como tejer hace muchos años, ella aprendió para tener otro ingreso para su familia. Según ella, habría sido una pérdida de tiempo aprender lo que significaban. Ella, como muchas otras artesanas de lana, es pobre, y para ella lo más importante es apoyar su familia.²⁴

Este problema nos conduce al otro problema. Si las artesanas no tienen el conocimiento del significado de su arte a la cultura, tampoco pueden comprender completamente el valor de sus productos. Es una paradoja muy grande porque para la gran mayoría de las artesanas la artesanía es una forma de ingreso, pero sin la comprensión de la importancia de sus obras, no pueden encontrar el mercado que puede pagarlas lo que merecen sus productos.

La falta de conocimiento del mercado resulta que las artesanas seguir tejiendo para ganar muy poco. Peor, muchas veces hay intermediarios que les pagan directamente a las artesanas por sus productos (a precios muy bajos) y entonces los venden a precios

²³ Entrevista con James Sigel, la Fundación Chol Chol, 16-11-07

²⁴ Entrevista con Maria Paillan, 17-11-07

mucho más altos. Por ejemplo, mi profesora me dijo que para una manta bien grande, la vendería por treinta y dos mil pesos. Pero hay algunas cosas para considerar. Una es que a veces ella compra el hilo para salvar tiempo, y ella tiene que pagar por el hilo. Otra es que el trabajo para tejer una manta grande puede tomar dos semanas. *Otra* es que para comprar una manta parecida en la Feria Municipal de Temuco, uno tiene que pagar cincuenta o sesenta mil pesos.

Por otro ejemplo, yo hablé con una señora en la calle en Temuco que vendía productos de lana que ella había comprado de una artesana en su comunidad. Ella, la vendedora, tiene que pagar la ciudad de Temuco para vender en la calle, ella vende muy poco, y sus precios son muy bajos. Eso significa que ella gana casi nada, la artesana gana aún menos, y ni una ni otra conoce el mercado bastante bien para mejorar el negocio. Si las *vendedoras* no conocen el mercado bien, ¿cómo van a conocerlo las artesanas?

El hecho es que en Chile no hay mucho aprecio por el artesanía de lana, y de ahí no hay mucha demanda, para la artesanía Mapuche. Como dice Juan Antonio Painecura, un artesano Mapuche exitoso, aunque un producto hecho a mano en un proceso antiguo vale cinco o diez veces más que un producto parecido en Ripley o Falabella, los precios siguen muy bajos y los productos son menos populares. Sin embargo, en Santiago, en lugares turísticos, y en otros países como los Estados Unidos, hay mucha demanda para cosas así. Pero hasta que las artesanas sepan eso, hasta que ellas conozcan el mercado y puedan ganar de su conocimiento, poco va a cambiar.²⁵

²⁵ Entrevista con Juan Antonio Painecura, 17-11-07

Esperanza y Recomendaciones

Lo bueno es que cosas pueden cambiar. Hay algunas organizaciones que entienden los problemas y están buscando respuestas a los problemas. Una de las organizaciones es la Fundación Chol Chol, lo que apoya la textilería Mapuche en el contexto de comercio justo. Según Johanna Pérez Vega, la directora de desarrollo de recursos de la fundación, las mujeres que participan en la organización quieren ganar ingreso y también preservar su cultura. Por eso la fundación tiene clases y talleres para enseñar los significados de los dibujos, como teñir la lana con productos naturales como en el pasado, y lo que es la historia de la textilería para que pueda continuar el conocimiento en generaciones adelante.²⁶ También, la Fundación Chol-Chol se enfoca en el lado económico, y actúa como un intermediario entre las mujeres y negocios en los Estados Unidos y Europa que tienen demanda para los productos y quieren comprarlos a precios justos.

Y sin duda esto es un éxito para la causa de las tejedoras. Enseña sobre los significados y busca mercados con una demanda para los tejidos Mapuches—respuestas a los dos problemas principales que identifiqué en mi estudio. Pero la fundación, aunque no saca ganancia del negocio, todavía es un intermediario. Yo creo que en el futuro deben estar los grupos de tejedoras organizados por sus miembros. De esa manera, pueden ser autosuficiente, sin dependencia en una tercera persona, y capaz de ganar todo lo que merecen.

También, creo que el apoyo del gobierno debe enfocar en las áreas de enseñarles a las tejedoras sobre la importancia de su arte a la cultura Mapuche y capacitarles a conocer

²⁶ Entrevista con Johanna Pérez Vega, la Fundación Chol Chol, 16-11-07

mejor el mercado. No necesitan seminarios sobre como tejer--¡ya saben eso! Necesitan apoyo para recuperar lo que han estado perdiendo a través de los años y ayuda para encontrar mercados que aprecian, comprenden y pueden pagar precios justos por sus productos. También el apoyo del gobierno debe enseñar a los no-Mapuches sobre la historia e importancia de la artesanía Mapuche. Creo que la enseñanza puede fomentar más apreciación y, de ahí, más demanda para los productos aquí en Chile, lo que puede mejorar los negocios de las artesanas. Con cambios así y organizaciones autosuficientes de tejedoras, creo que hay la esperanza para un mejor futuro para las tejedoras y su artesanía.

Bibliografía

Entrevistas:

1. Señora Hilda. Vendedora del tejidos. Calle Aldunate, Temuco, 13-11-07.
2. James Sigel. Voluntario con la Fundación Chol Chol. Temuco-Imperial, 16-11-07.
3. Señora Maria Paillan. Profesora de tejer. Makewe, 17-11-07.
4. Juan Antonio Painecura. Consejero del proyecto. Makewe, 17-11-07.
5. Johanna Pérez Vega. Directora del desarrollo de recursos, Fundación Chol Chol. Temuco-Imperial, 16-11-07.

Libros:

Armador, Oscar, ed. Arte Mapuche. Editorial Guadal S.A. Buenos Aires, Argentina. Mayo de 2005.

Hernández Sallés, Arturo y Nelly Ramos Pizarro. Mapuche: Lengua y Cultura. Maitén Editores Universidad Católica de Temuco. Santiago, Chile. Diciembre de 2002.

Larrain, Horacio y Jose Miguel Ramirez. Chile Artesanía Tradicional. Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 1998.

Sitios del Web:

www.artesantiasdechile.cl

www.cholchol.org

<http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act1051580.htm>