

Escuelas y oficios de corte artístico en Cuba y Latinoamérica

Schools and Artistic Trades in Cuba and Latin America

M. Sc. Tatiana Acevedo Cortés*

<tatianaac@ucpejv.edu.cu>

<https://orcid.org/0000-0001-5278-5215>

M. Sc. Juana Caridad Cuervo Mezquía**

<juanacm@ucpejv.edu.cu>

<https://orcid.org/0000-0003-0801-4004>

Dr. C. Gretel Vázquez Zubizarreta***

<gretelvz@gmail.com>

<https://orcid.org/0000-0002-3135-0500>

* y** Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba y ***Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana.

RESUMEN

El objetivo del artículo es sistematizar los antecedentes históricos de los primeros oficios de corte artístico, así como las primeras escuelas formadoras de estos oficios que surgieron en Cuba y América Latina, incluyendo la educación técnica profesional y da a conocer algunas de las escuelas de oficios existentes en América Latina y que constituyen referente en la formación de jóvenes y adolescentes de ambos sexos con inclinación al arte. En este trabajo se exponen las características de algunas de estas especialidades, así como pinceladas históricas de la evolución de los oficios de arte en la región latinoamericana y su influencia en la identidad cultural a partir de la enseñanza técnica profesional.

Palabras clave: escuelas de oficio, oficios de corte artístico, cultura latinoamericana.

The aim of the article is to systematize the historical background of the first artistic trades, as well as the first schools that trained these trades that emerged in Cuba and Latin America, including vocational education, and to present some of the existing trade schools in Latin America that serve as a reference in the training of young people and adolescents of both sexes with an inclination toward art. This work presents the characteristics of some of these specialties, as well as historical highlights of the evolution of art trades in the Latin American region and its influence on cultural identity through vocational technical education.

Keywords: vocational schools, artistic trades, Latin American culture.

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International, que permite su uso, distribución y reproducción, siempre que sea citado de la manera adecuada y sin fines comerciales.

INTRODUCCIÓN

En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) aparece en contraposición la palabra “arte” que normalmente supone la intención de producir belleza o placer, los oficios, íntimamente vinculados con el arte, son acciones de trabajo que se transmiten de persona a persona y de generación en generación se materializan a través del ejercicio y la experiencia directa, su relación con el arte se pone de manifiesto a partir de la confección de trabajos manuales o tareas que aprenden las personas mientras se está laborando en un área determinada.

Un oficio es entonces, la actividad diaria que realiza un individuo y es asimilada en la misma práctica del oficio. La palabra oficio, deriva del vocablo latino *officium* y éste, a su vez, presumiblemente de *facere*, (D. lat. hacer) Los eruditos contemporáneos suelen considerar juntos a las artes y oficios debido a lo difícil que en muchas sociedades resulta separar lo estético de lo estrictamente utilitario; en tanto diversos estudios de la cultura clásica y en especial los desarrollados sobre el latín, coinciden en afirmar que es más probable que el término latino *officium* “sea el resultado de la contracción de *opus* y *facium*, a su vez de *facere*), siendo el *opifex* (artesano, artífice) el obrero que lo realiza”¹.

Los oficios se distinguen por lo general, por su relación con el arte y la artesanía en muchas culturas. Esta relación se pone de manifiesto en las culturas de los pueblos. El continente latinoamericano se nutre de su cultura e idiosincrasia, de estos oficios, es por esta relación con la cultura latinoamericana, que se estudia e investiga este tema.

Aunque se conocen formas de asociaciones de artistas durante la Antigüedad como es el caso de Sumeria hacia el año 1000 a.C.,” la mayoría de las culturas clásicas han desarrollado asociaciones de oficios donde ya aparece un sistema de aprendizaje, una relativa normalización de la producción y una distinción entre mercancías de lujo y utilitarias”² ; “ pero son las collegias romanas y las guildas germánicas, conocidas como asociaciones de guerreros, artesanos o comerciantes con funciones sociales, religiosas y de apoyo mutuo, las que van a dar la nota en las formas de organización”³. Estas guildas germánicas describen a las asociaciones de la Edad Media en Europa Central exponentes de la cultura germánica fueron consideradas las guildas más poderosas, así lo señala el historiador Belga Henri Pirenne quien dedico parte de sus estudios a la economía medieval, expresó. “En su mayoría los oficios y las personas que los desempeñaban, los llamados artesanos, adoptaron, con el de cursar del tiempo, diversos nombres para la actividad a partir de la descripción del espacio de producción, los medios de producción o las materias primas con las que

trabajan”⁴.

Una de las líneas de investigación en materia de educación de la Escuela de Pedagogía Cubana fundada por Enrique José Varona, fue la referida a la formación técnica y profesional, en particular la formación de los estudiantes en los estudios de oficio; según Varona era necesaria esta preparación de los estudiantes en actividades que desarrollaran al país social y económicamente. El objetivo de esta investigación es dar a conocer los oficios de corte artístico surgidos en América Latina, así como las primeras escuelas de oficio que surgieron en Cuba y el continente latinoamericano, particularizando en aquellas en los que se estudiaban los oficios de corte artístico y su influencia en la cultura nacional de los pueblos de nuestra América.

DESARROLLO

Países que marcaron pautas en el desarrollo de los oficios de corte artístico en América Latina

América es un continente con una riqueza artesanal y artística inmensa, donde se fusionan tradiciones precolombinas, influencias europeas y aportes africanos y asiáticos. Las civilizaciones que marcaron las pautas más influyentes en el desarrollo del arte artesanal en América Latina son:

Legado Prehispánico: Civilizaciones como la azteca, la maya y la zapoteca alcanzaron un notable nivel de especialización artesanal, donde el papel de los gremios o corporaciones organizadas fue crucial para la producción de bienes suntuarios y utilitarios. Estos oficios iban desde la orfebrería y la lapidaria hasta la alfarería y la textilería, no solo satisfacían demandas internas y comerciales, sino que también estaban profundamente vinculados al sistema religioso, político y de estatus social, creando un legado tecnológico y cultural de inmenso valor, “la producción artesanal, alcanzó niveles de excelencia y especialización notables, integrada a la vida ritual y el poder de los estados”⁵.

El Imperio Inca y las culturas que lo precedieron (Moche, Nazca, Chimú, Paracas) alcanzaron una perfección técnica insuperable en varios oficios. Cultura Moche. destacándose la Textilería a partir del surgimiento y confección de los textiles Paracas y Nazca, considerados entre los más finos del mundo antiguo, con técnicas de doble tela, tapicería y una paleta de más de 190 colores, surgen así los textiles andinos comenzaron hace más de cinco mil años con técnicas como el tejido a telar y la utilización de algodón y fibras de camélidos, desarrollándose en técnicas complejas y decorativas, representando iconografía religiosa y demostrando un alto nivel tecnológico-artesanal en la civilización andina precolombina.

Periodo Colonial: Se introducen con la conquista española nuevos oficios (herrería artística, talla en madera, repujado de cuero, arte plumario aplicado a cuadros religiosos) y se fundaron escuelas de oficios donde los artesanos indígenas adaptaron sus técnicas al gusto europeo, creando el estilo "mestizo" o "tequitqui", manifestación artística única que surgió en el siglo XVI en la Nueva España y otros territorios de América como resultado del encuentro cultural. Se caracteriza por la ejecución de obras de arte, principalmente escultórica y arquitectónica, con formas técnicas europeas. Se destacan oficios con el trabajo la laca, la plata, la cerámica, entre otras...

El estudio presenta avances en la identificación de especies vegetales y animales utilizadas en la técnica tradicional del laqueado en Olinalá, Guerrero, destacando su importancia tanto en las fases del proceso como en la disponibilidad local de estos recursos naturales. México, como país pluricultural y con alta biodiversidad, especialmente en el estado de Guerrero, ofrece un entorno propicio para esta artesanía, "La técnica de decoración se ha denominado laca o mate: la primera de origen persa (lacas, de laks) y la segunda árabe (maque de summac)" ⁶.

Se destacan también los textiles mayas, Guatemala es el epicentro del textil maya en América. Cada pueblo (o aldea) tiene su propio diseño, técnica y significado en el huipil (blusa tradicional). Se destaca el oficio del telar de cintura, transmitido de madres a hijas, y que es considerado un pilar de la identidad cultural maya guatemalteca., los llamados textiles mayas contemporáneos de Guatemala y Chiapas representan indudablemente una parte esencial de la cultura mesoamericana. Aunque el bordado de motivos tradicionales decayera con la llegada de los españoles, las mujeres mayas han sabido adaptar y preservar elementos de su cosmogonía ancestral en sus tejidos. Estos textiles no solo son prendas de vestir, sino también un reflejo simbólico profundo de la identidad y espiritualidad maya; estas tradiciones no murieron, se transformaron con el decursar del tiempo. Los textiles andinos (aguayos, ponchos), la talla en piedra de Huamanga y la filigrana de plata siguen siendo oficios vivos y de gran importancia cultural y económica en Perú, Bolivia y el norte de Argentina.

Siglo XX

En la era moderna, especialmente en los siglos XX y XXI, los oficios de corte artístico han experimentado una evolución marcada por la ruptura de las tradiciones académicas y la exploración de nuevas formas, técnicas y medios artísticos. La diversificación y globalización del arte ha llevado al surgimiento de múltiples corrientes y movimientos que redefinen la creación y los roles del artista así como la evolución general de los oficios artísticos. Desde mediados del siglo XX hasta el XXI,

surgieron manifestaciones artísticas como el arte cinético, performance, arte digital, arte urbano y las instalaciones. Estas formas incorporan nuevas tecnologías como la informática, video, medios interactivos y dispositivos digitales que amplían el alcance de los oficios artísticos. Movimientos artísticos en el siglo XX: una revolución de formas e ideas [Internet]. Surgen Futurismo: “El manifiesto futurista publicado por Marinetti en 1909 propone la exaltación de la velocidad, el dinamismo y la tecnología como elementos centrales del arte moderno”⁷, “se destaca el Dadaísmo, caracterizado por los estudiosos como un movimiento que surge a principios del siglo XX”.

“El dadaísmo surge en Zurich en 1916 como un movimiento de protesta contra la lógica que llevó a la guerra, reivindicando el azar y el absurdo como nuevas estrategias creativas”⁸. Arte Pop, surgido mediante la estética publicitaria y la cultura norteamericana de masas, se distingue por una figuración (a menudo hiperrealista), que utiliza entre otros elementos, signos de la trivialidad consumista (...). Entre los países que marcan pauta en este periodo se encuentran Brasil con el oficio de diseñador de carrozas, considerada una práctica artística que combina creatividad, artesanía y planificación logística, con el objetivo de producir estructuras visuales y estéticamente impactantes para desfiles, carnavales y celebraciones culturales; la labor artística de este profesional implica una interacción continua entre arte visual y narrativa temática, en la que cada carroza funciona como un lienzo en movimiento que comunica un mensaje o símbolo cultural al público.

En México se destaca el oficio de camarógrafo, relacionado con la historia temprana de la televisión y el cine de la región, destacando que la televisión se estableció y desarrollo en México con el apoyo de capitales acumulados por empresarios destacados, experimentando con equipos propios y auspiciados por figuras como Emilio Azcarraga y Guillermo González Camarena. La técnica y organización de la producción televisiva, incluyendo el rol del camarógrafo como operador de cámara, fueron evolucionando junto con la influencia de modelos internacionales, principalmente el sistema norteamericano en países como Cuba y México, la integración del oficio de camarógrafo se consolidó durante los años 50, junto a la creación de cadenas televisivas, lo que permitió la actividad se profesionalizara y se extendiera hacia otros países de la región, el oficio de camarógrafo; más que captar realidad, el camarógrafo la interpreta, su ojo es el filtro a través del cual la historia adquiere textura, como afirma un estudioso del este oficio: “el camarógrafo asume el rol de un *narrador visual* que construye significado a través de sus decisiones técnicas y expresivas”⁹.

En nuestro país se destacan oficios que tienen que ver con la reanimación patrimonial de las ciudades, su historia y cultura, se retoma el oficio de restaurador y con él la formación de obreros restauradores con amplio perfil profesional, se retoma este oficio el cual es liderado por la escuela

taller de la Oficina del Historiador de la Ciudad en la figura del doctor Eusebio Leal. Sobre este oficio muchos son los postulados de estudiosos del tema, se destaca Camillo Boito, pionero en teoría de restauración (1884), quien apunta elementos fundamentales de este oficio enfatizando en la diferencia que existe entre la conservación y la restauración, disciplinas íntimamente relacionadas y que deben estar presentes en la labor del restaurador, el cuidado y el empeño que debe caracterizarlo en el ejercicio de su profesión.

Sobre la técnica y ética del restaurador: "Es necesario confesar que los pintores-restauradores dan ejemplo de rara unanimidad en dos cosas esenciales: primera, en jurar por todos los dioses que en sus manos no han dado arbitrariamente ni el más ligero golpe de pincel; segunda, en arremeter unos contra otros, llamándose falsificadores o imbéciles " ¹⁰.

Las primeras y más influyentes escuelas de oficios. En América Latina. Orígenes y surgimiento de los oficios artísticos

La historia de las primeras escuelas de oficios en América Latina está intrínsecamente ligada al período colonial y a los proyectos ilustrados del siglo XVIII. Estas comenzaron a surgir a partir de las Escuelas-Taller de las Órdenes Religiosas, el conocimiento de estos oficios artísticos, a partir del surgimiento de los mismos en las escuelas religiosas, se impartían en talleres dirigidos por las órdenes religiosas (franciscanos, dominicos, agustinos y, posteriormente, jesuitas). Estos talleres, anexos a los conventos y monasterios, fueron las primeras "escuelas" de facto. En ellos, maestros europeos enseñaban a los artesanos indígenas y criollos las técnicas de pintura, escultura, talla en madera, orfebrería y herrería necesarias para la construcción y decoración de iglesias.

Estas academias como es el caso de la Academia San Carlos, aunque inicialmente enfocadas en las "bellas artes", sentaron las bases pedagógicas para la enseñanza formal de los oficios al incorporar el dibujo como disciplina fundamental para artesanos y artistas por igual, estableciendo una jerarquía que buscaba europeizar el gusto y controlar la producción cultural.

La Escuela de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara (México, siglos XVIII-XIX): Anexa a la fábrica de tapices, funcionaba como un centro de aprendizaje para este oficio textil de lujo, que requería un alto nivel de destreza artística y técnica. Ya en los mil ochocientos, específicamente en 1867 surgen escuelas de oficios para hombres.

La reproducción de los oficios. De la organización gremial a la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Hombres en la Ciudad de México, 1780–1915 “En 1867 se abrió la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Hombres en la capital, que funcionó con dificultad, pero de forma constante, hasta 1915”¹¹.

Se destaca la Escuela de Dibujo del Consulado de Buenos Aires (Argentina, 1799): Fundada por Manuel Belgrano (secretario del Consulado), esta escuela es un claro ejemplo del ideal ilustrado. Su objetivo explícito era enseñar dibujo a los jóvenes para aplicarlo a la "geometría, arquitectura, mecánica y demás artes útiles". No se buscaba formar "artistas" en el sentido puro, sino artesanos y técnicos capacitados que pudieran impulsar la economía del Virreinato del Río de la Plata. Es una precursora directa de las escuelas de artes y oficios del siglo XIX. Se destacan en la Ciudad de Buenos Aires, centros de formación profesional que ofrecen cursos cortos y certificados en oficios como moltería y confección de indumentaria, carpintería, joyería, fotografía, serigrafía, entre otros; estos cursos resultaban una opción muy práctica y accesible para los jóvenes de su tiempo.

No se puede obviar en este estudio otros países que a fines del siglo XIX y principios del XX, se destacan también en la formación de la fuerza laboral especializada a partir de la creación de las escuelas de oficios en el continente latinoamericano, se destaca la: La Escuela de Artes y Oficios de Santander fue creada en 1888 con el fin de constituir una fuerza laboral especializada para la realización de los procesos de producción en el departamento.

Formación técnica y profesional en Cuba

La formación técnica y profesional en Cuba ha estado históricamente imbricada con el desarrollo social y económico del país. Desde la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios en 1858, que introdujo una variedad de oficios tradicionales y modernos, hasta el periodo neocolonial reflejado en las tesis de grado de la Universidad de La Habana entre 1901 y 1958, la educación en oficios ha sido fundamental en la preparación para el empleo manual, industrial y artístico. Se destacan en Cuba las siguientes escuelas de oficio:

- Escuela de Artes y Oficios de La Habana (Cuba, 1882): Bajo la corona española, se funda esta institución para la enseñanza de oficios como herrería, fundición, carpintería y mecánica. Jugó un papel vital en la formación técnica de la isla.
- Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENO) — Histórica En paralelo al desarrollo de las ingenierías, surge la otra tradición medular de formación técnica en el país, la de las artes y oficios. En 1858 fue fundada la Escuela Nacional de Artes y Oficios, impartía las primeras

enseñanzas y posteriormente oficios de tipo tradicional como herrería, carpintería, hojalatería, talabartería, plomería, alfarería, sastrería, tenería, tejidos, tratando de explicitar los procedimientos de dichos oficios tradicionales y de incorporar conocimientos técnicos, a la vez de introducir oficios modernos como electricidad, mecánica, diseño, tipografía, litografía, galvanoplastia, fotografía, entre otras. En 1900 funcionaban escuelas de artes y oficios en ocho ciudades del país. No se puede obviar en este estudio, la Escuela Superior de Artes y Oficios "Fernando Aguado y Rico": Fundada en la República Neocolonial: Impulsada por Fernando Aguado y Rico, estaba enfocada en la formación de oficios manuales y artísticos como ebanistería, pintura, decoración, entre otros. Ha sido una institución clave para la formación técnica del país en oficios relacionados con el arte y la cultura, vinculando lo tradicional y lo académico.

- Escuela Técnica Industrial "General José Braulio Alemán": Reconocida por su formación técnica en oficios múltiples, incluye talleres vinculados a sectores artísticos y artesanales, aunque con un perfil más industrial. Esta escuela ofrece aprendizaje en dibujo geométrico, anatomía y otras materias que complementan la formación práctica en oficios.
- Escuelas Politécnicas y otras escuelas de artes y oficios ubicadas en diferentes provincias: Se ha reportado que Cuba cuenta con varias instituciones politécnicas y de formación técnica que incluyen áreas de oficios con contenido artístico, formación en diseño, modistería, y otros oficios artesanales. Estas escuelas cuentan con talleres y laboratorios para la práctica profesional. Ofrecen formación en oficios tradicionales (herrería, carpintería, hojalatería, talabartería, sastrería, además de la incorporación de oficios modernos como electricidad y fotografía
- En el Siglo XX. - escuela de oficios de la Habana Vieja (fundada por Eusebio Leal). Creada para responder a la restauración y conservación patrimonial de La Habana Vieja. Fomenta la preservación de oficios tradicionales con fuerte contenido artístico como la herrería, carpintería, y trabajos en metales y maderas para la restauración arquitectónica. La Escuela de Oficios de La Habana Vieja, impulsada por el historiador Eusebio Leal, representa un esfuerzo renovado por recuperar y fortalecer los saberes tradicionales vinculados a la restauración patrimonial de este emblemático territorio cubano. Fundada en el contexto de la rehabilitación urbanística y cultural de La Habana Vieja, esta escuela se especializa en la formación práctica de oficios artesanales y artísticos como la herrería, la carpintería, la pintura decorativa, y otras técnicas necesarias para la restauración arquitectónica y del patrimonio cultural tangible de la ciudad.

Este proyecto educativo responde a la preocupación por la pérdida gradual de los maestros artesanos y la necesidad de transmisiones generacionales de estos oficios manuales que, más allá de ser habilidades técnicas, constituyen una expresión viva de la identidad cultural cubana “La Oficina del Historiador concibió un sistema de gestión que integró la rehabilitación del patrimonio con el desarrollo social, siendo la Escuela Taller “Gaspar Melchor” de Jovellanos un pilar fundamental. Esta institución no solo ha formado a cientos de jóvenes en oficios tradicionales de la construcción y las artes, sino que los ha convertido en protagonistas directos de la salvaguarda del Centro histórico, garantizando la sostenibilidad del proyecto de rehabilitación”¹². La escuela promueve además, la vinculación entre la enseñanza formal y la práctica laboral tradicional, garantizando la conservación activa del patrimonio material y espiritual del país.

CONCLUSIONES

El estudio de los oficios con tendencia artística repercute en la cultura de los pueblos. Juegan un papel importante el surgimiento de las escuelas de oficio, las que, en la región latinoamericana, contribuyen a afianzar e identificar la cultura latinoamericana y la identidad cultural de los pueblos de la región, salvaguardando la cultura patrimonial latinoamericana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 Galarza CA. Procesos formativos, saberes y formas de trasmisión: de oficios artesanales en la cultura carnavalear. El caso de los carnavales oficiales de Corrientes (Trabajo de Diploma). La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2023.

2 Sennet R. El artesano. Barcelona, España: Editorial Anagrama; 2009.

3 Grimal P. Pero son las collegias. Barcelona, España: Editorial Paidós; 2004.

4 Sennet R. El artesano. Barcelona, España: Editorial Anagrama; 2009.

5 Lacas Mexicanas. Color y protección. Ciudad México; 2012.

6 La laca mexicana. México: Editorial Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);1994.

7 García Martínez A. Las vanguardias artísticas del siglo XX;1977.

8 Pérez Rojas J. El siglo XX. Persistencias y rupturas. España. Editorial Sílex; 1994.

9 Marzal Felici J. Fundamentos técnicos y expresivos de la Cinematografía (1ra ed.). Madrid. España: Editorial Síntesis; 2007.

10 Boito C. ¿Conservar o restaurar? La teoría de la restauración en el siglo XIX. Madrid: Editorial Struela; 2000.

11 Pérez Toledo S. De la organización gremial a la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Hombres en la ciudad de México, 1780-1915. Historia Mexicana. 2021; 71(2) : 799-850.
<https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/4344>

12 Leal Spenler E. La utopía posible. La Habana: Editorial Boloña; 2020.

Recibido: 15 de junio de 2025

Aceptado con recomendaciones: 28 de agosto de 2025

Aceptado: 12 de setiembre de 2025

El (los) autor(es) de este artículo declara(n) que:

☒ Este trabajo es original e inédito, no ha sido enviado a otra revista o soporte para su publicación.

☒ Está(n) conforme(s) con las prácticas de comunicación de Ciencia Abierta.

☒ Ha(n) participado en la organización, diseño y realización, así como en la interpretación de los resultados.

☒ Luego de la revisión del trabajo, su publicación en la revista Pedagogía Profesional.

☒ NO HAY NINGUN CONFLICTO DE INTERÉS con otras personas o entidades