

Programa Nacional de Conformación de
Cadenas Productivas para el Sector Artesanal
Colombiano

**Estructuración de la Cadena Productiva de
Arcillas, Producción y Comercialización
Cerámica en el Departamento del Huila**

ANEXO 28

**CUARENTA NUEVOS PRODUCTOS
DESARROLLADOS Y ESTRUCTURACION EN
SEIS LINEAS PARA LA CADENA DE LA
CERAMICA**

Centro de Documentación para la Artesanía – CENDAR

Artesanías de Colombia
Bogotá D.C. 2005

Programa Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal.

**ESTRUCTURACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CERÁMICA
EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA**

**CUARENTANUEVOS PRODUCTOS
DESARROLLADOS Y ESTRUCTURACIÓN EN SEIS LÍNEAS
PARA LA CADENA DE LA CERÁMICA.**

DIEGO ANTONIO AÑEZ YEPEZ

INTRODUCCIÓN

1. Marco Metodológico.

1.1. Objetivo General

1.2. Objetivos Específicos

2. Desarrollo de Nuevas líneas de producción

2.1 Antecedentes para el desarrollo de líneas

2.2 Planos Técnicos Productos

2.3 Fotos Productos desarrollados.

3. Conclusiones y comentarios

4. Anexos .

INTRODUCCIÓN

El presente informe busca dejar registrado las actividades realizadas, respecto a los procesos de desarrollo de nuevas líneas de producción y estructuración de la producción para la cadena productiva de la cerámica del Huila, adelantado desde la Unidad de Diseño de Artesanías de Colombia S.A. con sede en la ciudad de Bogotá, en el marco del Proyecto “Estructuración de la Cadena Productiva Arcilla, Producción y Comercialización Cerámica en el Departamento del Huila “ y del Programa Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el sector Artesanal, Convenio FIDUIFI- Artesanías de Colombia S.A.- FOMIPYME.

Para la ejecución del producto se procedió a especificar los diferentes criterios de Diseño e intervención así como las metodologías para el desarrollo de nuevos productos para ambientes destinados para el logro del desarrollo del Proyecto Casa Colombiana 2004-2005 y productos para el comercio nacional y extranjero.

También presentamos los antecedentes de las asesorías de diseño realizadas en cada una de las comunidades involucradas dentro del proyecto de cadenas productivas durante los periodos desde Septiembre de 2003 a Agosto de 2004, actividades realizadas en las comunidades artesanales de Neiva, Pitalito y San Agustín.

Presentamos por último los registros de Planos Técnicos de los productos planificados y el registro Fotográfico de los productos desarrollados, como también las sugerencias y comentarios sobre el tema .

1.MARCO METODOLOGICO .

1.1. Objetivo General .

Presentar un espacio de formación para Artesanos ceramistas del Departamento del Huila en las comunidades de Neiva, Pitalito y San Agustín , en formación y directrices para el desarrollo de nuevos productos cerámicos en tendencias de diseño mundiales para el desarrollo y potencialización de mejores y nuevos productos cerámicos , para luego ser replicado en las comunidades de Neiva, Pitalito y San Agustín en el marco del programa nacional de cadenas productivas.

1.1.1 Objetivos Específicos .

- Actualización en tendencias mundiales de diseños por ambientes .
- Identificación de conceptos y temas para la creación de ambientes
- Organizar y sistematizar las propuestas de nuevos diseños, para realizar los talleres de creatividad y asesorías de diseño, con el fin de aportar conocimientos básicos para los artesanos a la hora de mejorar, rediseñar, diversificar y crear una nueva producción de la cerámica actual .
- Aplicar metodologías de diseño propias de las características de cada grupo para unificar conocimientos básicos de las teorías y tendencias del diseño, y aplicación de las mismas en ejercicios de desarrollo de productos .

- Promover procesos de sensibilización y selección de formas constructivas en procesos creativos, para los talleres de creatividad con las comunidades.
- Lograr el desarrollo de las tendencias de diseño enfocados a líneas de producción, solicitados para la cadena productiva de la cerámica en el departamento
- Contribuir al crecimiento, constante y sostenible y a la consolidación de la producción hecha a mano y de la PYME, ofreciendo asesorías y consultorías con profesionales especializados en conocimiento del mercado, de tendencias del diseño, manejo de costos, habilidades en el uso y manejo de nuevos materiales y en innovación y desarrollo tecnológico.

2. Desarrollo de Nuevas líneas de producción

La historia del desarrollo de la cerámica está representada por los intentos del hombre para diseñar en arcilla. Durante el curso de centurias, algunas naciones han llegado a gran altura en la producción de la alfarería. De la edad de oro de Grecia nos legaron la escultura, la terracota, las urnas, que desde entonces han sido imitadas. Las dinastías Tang y Sung en la China produjeron algunos de los utensilios de barro más finos que ha sido dable producir al hombre. El Egipto y la Corea primitivas contribuyeron y dieron al mundo formas y barnices (Vidriados) muy hermosos. Algunos críticos tienen la idea de que la alfarería hecha durante estas cimas de perfección técnica y estética no ha sido igualada y que el artesano de hoy debe tratar de reproducirla, especialmente puesto que ellos consideran la alfarería del siglo XX como obra de aficionados.

No es nuestra intención tomar partido en este argumento, bien de un lado o del otro. Más bien consideramos que debe tomarse partido a favor de la necesidad de tomar muy en cuenta el diseño al crear obras en alfarería. Haciendo a un lado las normas de perfección alcanzadas por los primeros alfareros, difícilmente puede asumirse que ellos hayan logrado resolver los problemas de diseño para toda la eternidad. Hoy en día se hace probablemente más variedad de productos de arcilla que lo que el alfarero primitivo jamás soñó posible. En cuanto a que el artesano de hoy debería copiar lo mejor del pasado, es una cuestión con implicaciones filosóficas. Parece más lógico que se dedique a estudiar los utensilios primitivos con el fin de descubrir cómo solucionaron los problemas técnicos, y los cuales son las cualidades que llevaron a la excelencia estética.

Lo que es el Diseño . El Diseño en este caso es la preocupación por el aspecto funcional, estético y económico de los productos de arcilla . Es el proceso mediante el cual las ideas para la alfarería se van desarrollando hasta convertirse en piezas adecuadas . El Buen diseño es la meta de todo alfarero, ya que ello expresa sus ideas en arcilla. Es el criterio que acepta el utensilio de parte del consumidor inteligente, quien tiene la oportunidad de escoger entre muchos productos .

Criterio sobre buen diseño en Arcilla . El criterio sobre el buen diseño en arcilla es esencialmente el mismo en el mundo entero, pero el peso o importancia que se da a un criterio individual por los ceramistas antiguos y modernos no puede ser igual.

De igual modo, de país a país el ceramista considerará esos criterios u opiniones similares, de distinto modo y les dará distinta importancia . Esto es benéfico por que hace posible estilos y diferentes productos. No hay necesidad de que toda la alfarería sea esencialmente igual, aún cuando toda ella sea de un diseño de superior calidad. Sería deseable que la alfarería de todo el mundo fuese de tal manera exclusiva que pudiese identificarse como propia de cada región o de otro lugar por su forma , Vidriado, función, arcilla, color, u otras cualidades aunque no llevara una etiqueta. Una lista de los criterios sobre buen diseño en arcilla incluye lo siguientes.

1. Función . Este criterio se ocupa de la efectividad con que la pieza sirve su objetivo, se maneja con facilidad, es fácil de limpiar, eficiente y útil.
2. Durabilidad. La pieza debe poder ejercer su función mediante un tiempo determinado. Si debe durar muchos años, la pieza debe ser muy resistente. Si

ha de usarse una o dos veces y luego botarse , sería apropiado un grado diferente de durabilidad.

3. Economía. La economía en el costo primario y en el mantenimiento son consideraciones importantes para el consumidor de hoy. Cuando tiene varias marcas de donde escoger, considera primero el costo y la facilidad y posibilidades de servicio y reparación. Cuando los productos de la cerámica compiten con metal, plásticos, u otros materiales, es importante la propiedad del material.
4. Materiales. La arcilla no es apropiada para cada uno de los productos que pueden hacerse con ella . Para unos objetos se prefiere el uso del metal, por ejemplo. Pero dentro del campo de la cerámica , la variedad de materiales es muy extensa. Hay algunas arcillas que se presentan para ser refractarios, otras para aislantes, otras para porcelanas, etc. Un buen diseño exige la selección adecuada de la arcilla que conviene para la función prevista.
5. Construcción . Hay tipos de construcción muy apropiados para los productos de la cerámica. No se parecen a los usados con metales, maderas plásticas u otros materiales. Un producto que se hace con arcilla debe verse como si fuera de arcilla. La estructura puede depender del proceso de formación usado. Una pieza hecha en el torno revelará su proceso y cuando estos sucede no debe parecer una pieza moldeada.
6. Estética. La consideración de la belleza en la cerámica es algo natural. A través de los siglos el hombre a usado este medio para expresar su natural amor por la belleza. La belleza es un asunto personal y debe permanecer así.

Como consecuencia, no es fácil fijar normas para su excelencia. Pero la mayoría estará de acuerdo, sin embargo, en que la belleza en una pieza debe provenir de su forma y no de una aplicación que se le haga por fuera. Esto dará una sensación de honestidad, autenticidad y pureza. Las formas limpias, simples, sin complicaciones, se prefieren a las elaboradas, recargadas y complejas. La belleza que emana del uso afectivo de la imaginación durará y no se perderá como un capricho. Las formas abstractas pueden ser tan hermosas como las realistas y probablemente más imaginativas.

7. La necesidad de crear. La investigación en el área de la cerámica está desarrollando tantos productos nuevos y tantos usos novedosos. Para los materiales que únicamente usando la imaginación puede aprovecharse íntegramente. El espíritu de investigación y desarrollo ve hacia delante para nuevos productos y nuevos diseños, no retrocede para buscar guía en los modelos primitivos. Con las tremendas diferencias en el adelanto industrial de las naciones hoy en día, existe la tendencia de parte de aquellas menos desarrolladas de buscar en las más desarrolladas la solución de los problemas que representa la industrialización. Esto se demuestra en diseño de productos, por la costumbre de copiar el producto cuando tiene buen éxito, y no nos referimos exclusivamente a la cerámica. Los artesanos de cerámica deben darse cuenta de esta tendencia. No deben asumir que por el hecho de que cierto diseño foráneo es necesariamente el "Non Plus Ultra". Desde el momento que son libres para crear mejores ideas deben usar ese privilegio. Cuando cada artesano y cada diseñador industrial de una nación tiene libertad para superar no solo sus propios trabajos, sino los del mundo en general y pone esta libertad en juego es cuando puede desarrollarse el don humano de crear. Solo cuando artesanos y diseñadores asuman la

responsabilidad de usar totalmente el más precioso de los talentos humanos, el poder de crear, se elevará en nivel general de los productos industriales. El copiar nunca es diseñar; con mucha frecuencia es la muleta que usa el flojo , el irresponsable, el charlatán, el impostor, el tímido.

El artesano de cerámica tiene miedo de crear por que teme que sus ideas no sean aceptadas . Mientras le preocupe más el adaptarse a lo que es aceptable que el hacer contribuciones únicas, añadirá bien poco a su propio crecimiento y desarrollo y menos aún al de su país.

La tierra está llena de materiales para cerámica que esperan las manos creadoras y la imaginación de los ceramistas para convertirse en productos bellos y útiles necesitados por millones de consumidores en todo el mundo a fin de que sus vidas sean más útiles y satisfactorias.

Normas de excelencia en la Cerámica .

Preocuparse por lograr buenos diseños en los productos de arcilla es el preocuparse por normas mediante las cuales se juzgará la calidad del diseño. Y hemos discutido estas normas que se aplican a los productos de arcilla en general. Pero por que el grado de excelencia logrado por civilizaciones anteriores, en lo que se refiere a productos de arcilla se mide también ,por su perfección en cuerpos de arcilla, vidriado y decorado tal y como se encuentra en la cerámica artística y por que el interés del público profano es generalmente mayor en la cerámica artística que en las baldosas , ladrillos o bloques; parece correcto señalar en este estudio , las normas de la cerámica. La cerámica incluye la vajilla de mesa y los artículos de arte.

En Cualquier país que no cuente con una larga herencia en la manufactura de la cerámica fina, las normas para juzgar la excelencia de esa clase de alfarería serán probablemente distintas de las que se usen en un país destacado por esta misma clase de utensilios. En la mayoría de los países latinoamericanos las normas son importadas al igual que los utensilios que se obtienen de otros países. La Historia nos señala el resultado de esas importaciones. En Muchos casos esto ha ocasionado que un país desarrolle o mejore su cerámica a fin de competir con la importada. Sin embargo esto no parece haber estimulado a los alfareros del Huila. La calidad de su Alfarería es probablemente igual a la de sus antecesores hace cientos de años. Mientras estos alfareros continúan haciendo sus ollas primitivas, en otra parte del departamento se formula un programa para el desarrollo de la cerámica industrial , la meta es igualar y a la larga superar los utensilios de barro que ahora se importan. Con la industrialización llegan nuevas normas de excelencia para la cerámica y es inevitable que los artesanos nativos mejoren sus normas si quieren sobrevivir a la competencia que representan los productos industriales.

La Búsqueda de Normas . En la búsqueda de normas durante el periodo en el cual una nación se inicia en la cerámica desarrollando industrias modernas, periodo en el cual un país puede tomar varias décadas para lograr verdadera excelencia, se presentarán muchos pseudo-expertos que se clasificarán así mismos como autoridades sobre lo que es bueno y lo que es malo en la alfarería. Sería de dudosos resultados aún mandar a un químico o técnico a un país por un año o dos, para convertirlo en un experto en la manufactura de vajillas de mesa o cerámica artística. Mucha de la orientación que imparta a su regreso puede resultar desorientación. A pesar de los adelantos de la ciencia en cerámica, la mayor parte de lo que necesita hacer un experto debe aprenderlo en la práctica, con investigación y con experimentación.

La precipitación en aceptar las normas extranjeras produce una mezcla de ideas de varias culturas, sin tener en cuenta si son apropiadas al caso. Esto lo confirma la cerámica artística que se hace en las escuelas, única forma en que está representada la industria en algunos lugares. Las piezas probablemente serán copiadas de modelos extranjeros a tal grado que queda la duda de que el profesor o el diseñador haya entendido realmente hasta qué punto contribuye la cerámica en el logro de una vida mejor para la gente de su propio país; y en el valor educativo que tiene la instrucción de la cerámica. El único objeto es hacer alfarería y hacerla igual a la que ya ha sido hecha en otros países por que esa es la forma correcta, o del “ Buen Éxito “

Normas y Arcillas . Es creencia común entre los profanos que la arcilla es simplemente arcilla. Es buena si puede convertirse en objetos de cerámica pero el ceramista ve a la arcilla bajo otro punto de vista. Lo que le interesa es saber para qué productos puede usarse determinada arcilla, sabiendo que hay muchas clases de arcilla, cada una de diferente calidad. Sabe que no pueden hacerse artículos de calidad superior cuando se usan arcillas inferiores o inadecuadas. Si cuenta con la arcilla adecuada esta en condiciones de controlar el comportamiento de esta durante el proceso y sus características finales, de modo que puedan producirse artículos verdaderamente finos . El ceramista debe producir un cuerpo cerámico que sea impermeable , químicamente estable, no poroso, resistente al descascarado y a la rotura y que presente un mínimo de contracción o torcimiento. Sin esas cualidades la vajilla, por ejemplo, es manifiestamente inferior .

Las arcillas tal y como se encuentran en la naturaleza rara vez son apropiadas para usarse en cerámica fina. Deben purificarse, molerse y mezclarse con otros materiales cerámicos para lograr la fina calidad que se busca. De acuerdo con la

historia no fue sino que hasta que los chinos encontrarán arcilla pura “Caolin “ y Feldespato y mezclaron ambos ingredientes , que se descubrió la porcelana. Prevalece la idea entre los profanos que una pieza de porcelana que emite un sonido agudo al golpearse es buena por lo tanto se asume que cuando no suena así, es inferior, esto es parcialmente verdad, toda alfarería debe tener suficiente dureza para retener su forma y ser funcional; su cualidad sonora es sólo una indicación de sus características de vidriado. La vitrificación no es necesaria en toda la alfarería para lograr su excelencia. Para muchos fines es preferida la semi- vitrificación y para otros los utensilios deben ser suaves y porosos. Puede llegarse a la conclusión de que, si puede darse a una arcilla dada determinada forma se trata de una arcilla fina . Esta pieza puede formarse con arcilla común o quemada pero si se comparara con la hecha de barro o porcelana, sería obvia su inferioridad el nivel más bajo de la cerámica es la de las arcillas que se enrojecen al fuego. Le siguen en importancia la de barro , el gres y por último la porcelana . El ceramista sabe que la porcelana es la última palabra. Las porcelanas finas quieren decir un verdadero dominio de los materiales.

Normas y Vidriados . Los vidriados brillantes en colores deslumbrantes llaman la atención del común . Los muchos reflejos de luz parece que producen su asombro y con frecuencia nublan su criterio. Asume que por que es brillante, es bueno, pero el ceramista ve el vidriado con cierto grado de discriminación. Quiere saber si ese vidriado en particular va de acuerdo con la pieza, sabiendo que hay muchos tipos de vidriados y un numero ilimitado de combinaciones entre las que puede escoger. Sabe que un vidriado brillante y llamativo puede vulgarizar una pieza y echarla a perder. Sabe tambien que un vidriado brillante puede ser suave y estropearse fácilmente. No usan para vajillas los vidriados que contienen plomo.

La suave sutil riqueza de los vidriados mate puede transformar una pieza en ese objeto bello que constituye placer eterno. Hay ocasiones, asimismo, cuando no aplica vidriado a una pieza. El sentimiento, el efecto que busca se destruirá con el vidriado. El ceramista considera la naturaleza humana cuando selecciona sus vidriados. Sabe que el vidriado llamativo y brillante tiene una atracción inmediata para el profano ,pero también sabe que el vidriado pronto pierde su preferencia. El verdadero vidriado fino aumenta en belleza con el tiempo ; contemplarlo es siempre un placer.

Normas y Forma. Se ha discutido siempre la relación entre forma y función , pero la cuestión de la simplicidad contra la complejidad permanece en pie. Malamente podría decirse que bastaría con reducir el problema a la mínima dificultad de escoger entre una u otra cualidad. Este permanece como un reto para el artesano cuidadoso y para el consumidor de la cerámica. Tanto el uno como el otro deben decidir al producir o comprar el artículo ¿ Cual de ellos es mejor, el simple o el complicado? Debe señalarse, sin embargo que el profano asume ,la mayoría de las veces, que la cerámica complicada es mas fina que la simple. Y es muy posible que lo que asume esté totalmente errado. El diseño complicado es a menudo mucho mas fácil de hacer que el diseño simple>Los artesanos de la cerámica saben muy bien que esto es así. El saber cuando detenerse, añadiendo apéndices y detalles requiere un serio diseño. Mas el simplificar el diseño, de manera que no haya mas de lo necesario para transmitir la idea, es algo verdaderamente difícil para el principiante. La pieza de simple belleza de línea se venderá siempre a un precio mas elevado que la intrincada, aunque la vajilla recargada de decoración, por ejemplo, resulta comúnmente mas costosa por la mayor mano de obra y costo de material.

2.1. Antecedentes para el desarrollo de líneas

Desde el año 1985, la unidad de diseño de Artesanías de Colombia S.A. viene adelantando en el departamento del Huila, una serie de capacitaciones al sector artesanal de la cerámica en los Municipios de Neivá, Pitalito y San Agustín, sectores que se han destacado por su actividad económica y cultural dentro del renglón de la producción de objetos artesanales que se ofrecen al mercado nacional e internacional.

El municipio de mayor relevancia dentro del concierto productor de la artesanía en cerámica del departamento del Huila es el Municipio de Pitalito, debido a que en los últimos treinta años y desde la creación de La Chiva, creado por Cecilia Vargas Muñoz, este objeto se ha convertido en el icono de la producción regional y departamental.

En la localidad de Pitalito, en el año 2001 se partió de un seminario de tendencias de diseño para la cerámica y de los procesos adelantados en la asesorías de 2002 y 2003 sobre la técnica para la preparación de pastas cerámicas para bajas, medias y altas temperaturas.

Con los procesos adelantados en la asesoría de innovación y desarrollo tecnológico se concretaron con el taller de pensamiento creativo en desarrollo de productos utilitarios para el stand de Casa Colombiana y de Cadenas Productivas en Expoartesanías 2.003.

Se desarrollaron productos cerámicos para los stands Casa Colombiana 2.003 – 2.004 y de Cadenas Productivas. Como propuestas de productos utilitarios para la

mesa y cocina se propusieron refractarias, pasa boqueras, posacalientes, porta servilleteros, portavasos, saleros y pimenteros, morteros y ralladores, mantequilleras y queseras, azucareras, bomboneras, tetaras, bandejas, vasos; para la sala y alcoba como lámparas y difusoras; y para el estudio como: tarjeteros, toma mensajes y portalápices.

En representación de los actores hicieron presencia miembros de la Cooperativa de Trabajo Asociado Artesanos del Sur del Huila (COARTEHUILA), CORBAMBUSA, la Comercializadora Internacional de Artesanías, ARTESA (San Agustín), la Asociación de Artesanas Nuevo Horizonte, la Asociación Alto Yuma, la Empresa Asociativa de Artesanos Unidos y Artesanos independientes.

Como agentes de apoyo hicieron presencia las alcaldías de Timaná y de Pitalito y la Cámara de Comercio de Neiva, Seccional Pitalito y la Universidad Nacional Abierta UNAD. En representación de los actores participaron miembros de la Cooperativa de Trabajo Asociado Artesanos del Sur del Huila (COARTEHUILA), la Comercializadora Internacional de Artesanías, la Asociación de Artesanas Nuevo Horizonte, Copo Arte, Fabricantes de Arcillas del municipio, Arte Pam, Artesanías Tierra Laboyana y Artesanos independientes¹.

Del 4 al 8 de Noviembre se llevó acabo en la localidad de Neiva un Taller de Pensamiento y Creatividad, los contenidos del taller fueron:

- Taller Teórico de Diseño Básico (4 horas) se dieron fundamentos del diseño a partir de las teorías de la composición sobre planos bidimensionales y tridimensionales

¹ Ver registro de asistencia, Pitalito, Septiembre de 2.003.

(Taller de Creatividad María de los Ángeles Gonzáles) y teoría sobre fundamentos del manual de Diseño del Centro de Diseño de Artesanías de Colombia S.A.

Taller Práctico de Diseño (32 horas) Se realizó un taller sobre fundamentos de los procesos creativos a través de la metodología de Lluvia de Ideas, para la concepción de objetos para ambientes con práctica diaria de corrección de prototipos individuales.

Participaron 31 artesanos² los prototipos (se entregaron el 22 de noviembre) se evaluaron y los mejores fueron expuestos en Expoartesanías 2.003.

Cuadro No 1

Relación de Participantes, Organización, Número de Participantes Vs Género

Organización	Hombres	Mujeres	Total Participantes
Cerámica La Primavera	1	0	1
Taller de Artes Expresarte	1	0	1
La Fortuna	6	6	12
Manos de Fuego	2	2	4
Huanaco	3	2	5
Artesanías Horizonte	1	1	2
Artesanos Independientes	2	4	6
Total	16	15	31

Taller en la localidad de Neiva.

Del 26 al 30 de enero de 2.004 ,se llevó acabo en la localidad de San Agustín un Taller de Pensamiento y Creatividad, los contenidos del taller se orientaron a la

² Ver registro de asistencia, Neiva, Noviembre de 2.003. Cuadro No 5.

teoría de diseño y al ejercicio práctico de diseño. De igual forma, se trabajó con los participantes en la construcción del referencial de cerámica para la localidad.

Participaron 15 artesanos (10 hombres y 5 mujeres) de las Asociaciones ARTESA y ZULUMA e independientes. Los prototipos se vienen trabajando con las asesorías prestadas por el especialista en cerámica (Carlos A. Calvache, para ser evaluados y a partir de ello, desarrollar otros productos y líneas de productos para mercados específicos.

Del 1 al 5 de febrero de 2004, se realizó en la localidad de Pitalito un segundo Taller de Pensamiento y Creatividad con el fin de fortalecer los procesos del diseño adelantados y de construir con los participantes el referencial de cerámica para la localidad. Al igual que la actividad anterior, se cuenta con el apoyo técnico del especialista en cerámica (Carlos A. Calvache).

Participaron 23 artesanos (13 hombres y 10 mujeres) de las organizaciones artesanales COARTEHUILA, E.A.T. Empresa Artesanal, Empresa “Arte para el Mundo” e independientes.

Del 6 al 10 de febrero de 2004, se realizó en la localidad de Neiva un segundo Taller de Pensamiento y Creatividad con el fin de fortalecer los procesos del diseño adelantados y de construir con los participantes el referencial de cerámica para la localidad. Al igual que la actividad anterior, se cuenta con el apoyo técnico del especialista en cerámica (Carlos A. Calvache).

Participaron 33 artesanos (19 hombres y 14 mujeres) de las organizaciones artesanales GUANACO, Manos de Fuego, La Fortuna, Cerámicas Quintero, Jóvenes Artesanos con Futuro, e independientes.

Asesorías de Diseño para el Mejoramiento de la Calidad, Rescate de Productos y Técnicas Tradicionales.

A partir del mes de abril se adelantó asesorías de Diseño para el mejoramiento de la Calidad, Rescate de Productos y Técnicas Tradicionales, con los artesanos de la Cooperativa COARTEHUILA, las orientaciones a procesos de organización y estructuración del diseño del producto tradicional. La asesoría se orientó al desarrollo de una línea de la chiva cafetera de tres tamaños.

En cuanto al desarrollo de otros nuevos productos en la línea tradicional, se lograron prototipos como la Chiva Caja, La Chiva Licorera, estas piezas y otras propuestas se encuentran en proceso de evaluación.

Asesorías en Diseño para el Producto Artesanal.

A partir del mes de abril de 2.003 se ha venido adelantando asesorías en Diseño para el Producto Artesanal en las localidades de Neiva, Pitalito y San Agustín. Las orientaciones del Asesor se han encausado al desarrollo de productos cerámicos artesanales utilitarios como vajillas y otras piezas orientadas a diferentes nichos de mercado nacionales e internacionales.

Se ha trabajado en talleres de Pensamiento y Creatividad y en otros tipos de asesorías en diseño buscando con ello, el cambio mental de los productores cerámicos y en la introducción de nuevas técnicas cerámicas con el fin de diversificar el producto artesanal huilense. Cambios que se reflejaran en el mediano

y largo plazo en el posicionamiento del mercado y en los ingresos del sector ceramista.

Asesoría para el Rescate y Mejoramiento del Producto Tradicional.

A partir del mes de abril de 2.003, se adelantó asesorías para el rescate y mejoramiento del producto tradicional en la localidad de Pitalito, con los artesanos de la Cooperativa COARTEHUILA, ya que el producto que se venía desarrollando en esta localidad requería de procesos de organización y estructuración del diseño del producto tradicional. Para el caso de la Chiva tradicional la localidad contaba con 25 tamaños y motivos dándose con ello un detrimento del diseño símbolo de la cerámica del Huila. La asesoría se orientó al desarrollo de una línea de la Chiva Cafetera de Tres tamaños.

Estos diseños fueron evaluados por el Comité de Diseño y la Subgerencia Comercial de Artesanías de Colombia S.A. y se concluyó que de acuerdo con el sondeo de opinión, el producto tenía posibilidades en el mercado nacional y poca salida para el mercado internacional.

Adecuación de Equipos y Herramientas.

Con el fin de mejorar el nivel tecnológico de la maquinaria existente en el municipio de Pitalito, se fortalecieron los hornos prototipos a gas propano instalados por la Cámara de Comercio de la Seccional Pitalito con nuevos quemadores, ya que los existentes arrojaban deficiencias en la combustión del material cerámico. Con los nuevos quemadores se mejoro la eficiencia y en control de las temperaturas al interior de los hornos.

De igual forma se fortalecieron los hornos prototipo con una serie de placas y columnas para la construcción interna de los pisos de los hornos para las quemas de bizcocho y vidriado, garantizando con ello que la aplicación del material crudo entre a los hornos en forma homogénea y técnica, con un aprovechamiento del 100% de la capacidad del horno sin detrimento de la cantidad del material cocido.

Los anteriores mejoramientos tecnológicos se acompañaron con la formulación de nuevas pastas y para ello se hizo necesario el suministro de materiales como el: caolín, feldespatos, chamote y cuarzo, materiales que no se encuentran en la región, pero que en un futuro pueden ser tratados o adquiridos por los propios artesanos. Los materiales señalados son indispensables para las pastas de media y alta temperatura, y para garantizar el desarrollo de nuevos productos y cumplir con las Normas Técnicas exigidas por el INCONTEC, para que el producto pueda ser comercializado en el ámbito nacional e internacional.

En cuanto a la producción cerámica en Torno de levante se han innovado en la utilización de discos en madera para la producción en serie de piezas, garantizando con ello el manejo adecuado del material y el desarrollo de nuevas líneas de productos como platos planos y piezas de mayor dimensión.

Desarrollo de Productos y Líneas de Productos

Para el cumplimiento de este propósito se viene desarrollando asesorías en Diseño para el desarrollo de productos y líneas de productos en las localidades de Neiva, Pitalito y San Agustín, buscando con ello mejorar la producción actual, diversificar la existente y orientarla a satisfacer las necesidades de nuevos nichos de mercado de la cerámica. Para ello se partió de un seminario de tendencias de diseño para la

cerámica. Estas asesorías se han articulado con otras acciones del diseño adelantadas como lo son: Los Talleres de Pensamiento y Creatividad y las asesorías en diseño para el rescate y el mejoramiento del producto tradicional.

Todas estas asesorías en Diseño se han acompañado con asesorías para la innovación y desarrollo tecnológico en acciones concretas como la asistencia técnica para la preparación de pastas cerámicas (formulaciones), preparación de barbótinis y esmaltados para altas temperaturas (1.050 a 1.300 grados °C), de igual forma se trabajó en la preparación de formulas para el prensado y el torno (con énfasis en las texturas y el terminado) y en las técnicas de la pasta gres con colorantes para altas temperaturas (1.200 y 1.300 °C), para ello se contó con la asistencia técnica del especialista en cerámica Guillermo A. Quimbayo y con las asesorías del profesional en geología Sergio Lozada.

Para el éxito en el desarrollo de productos, a partir del 22 de enero de 2.004 se insertó en el proceso el especialista en cerámica Carlos A. Calvache con el fin de reforzar la asistencia técnica en el control de calidad, producción en volúmenes e innovación tecnológica.

Como resultado de los procesos adelantados se cuenta con una línea de productos cerámicos tradicionales como lo son la Chiva Cafetera (tres tamaños), las Chivas Caja y Licorera orientadas al mercado Nacional.

Respecto a las líneas de productos utilitarios se adelantaron prototipos que fueron expuestos en el evento ferial Expoartesánias 2.003. Las propuestas trabajadas comprenden refractarias, pasaboqueras, posacalientes, portaservilleteros, portavasos, saleros y pimenteros, morteros y ralladores, mantequilleras y queseras,

azucareras, bomboneras, teteras, bandejas, vasos; para la sala y alcoba: lámparas y difusoras; y para el estudio: tarjeteros, toma mensajes y portalápices. Estas piezas se vienen mejorando y desarrollando.

Asesorías para Diseño y Desarrollo de Empaque, Embalaje e Identidad Gráfica para el Producto y su Exhibición.

Con la Diseñadora Industrial Ana Ximena Arango G. Se definió la asesoría de empaques y embalajes, para los beneficiarios de la Cadena Productiva Minería, Arcilla y Comercialización Cerámica en el Departamento del Huila. La programación de las asesorías se definió de la siguiente manera: Marzo 10 de 2.004 en la localidad de San Agustín; marzo 12 en la localidad de Pitalito; y marzo 15 en la localidad de Neiva.

El objetivo de las asesorías tiene previsto el fortalecimiento de los eslabones de la producción y la comercialización del producto artesanal cerámico del departamento del Huila mediante la formulación y puesta en marcha de estrategias para la promoción y la comercialización. Los contenidos de las asesorías contemplan: Conceptos básicos (empaque y embalaje, funciones, tipos, complementos de los empaques); Materiales (naturales, celulósicos, metales y vidrio); Normatividad (rotulado, peso, dimensiones, simbología de manipulación, ecoempaque y ecoembalaje); Taller de Creatividad (análisis de mercado, geometrización, códigos visuales, condiciones físicas, códigos estructurales, diseño de propuestas). Los talleres serán teórico – prácticos.

Innovación Tecnológica para el Mejoramiento de los Procesos Productivos Artesanales.

En el mes de noviembre de 2.003 se adelantaron asesorías tecnológicas para el mejoramiento de los procesos productivos, en las localidades de Neiva, Pitalito y San Agustín. Las asesorías se orientaron a la preparación de pastas cerámicas y asistencia tecnológica para el mejoramiento de la producción, ellas estuvieron a cargo del ceramista Guillermo Augusto Quimbayo.

Haciendo uso de las tecnologías apropiadas por Artesanías de Colombia S.A. de la Cooperación Internacional Japonesa se viene trabajando en la preparación de barbotinas, bajo la configuración en mallas No 60 y 80 para temperaturas de 1.050, 1.100, 1.200 y 1.300 grados centígrados.

En cuanto a la preparación de las formulas para el prensado y torno se trabajo en los procesos de acuerdo a la evolución del secado. Del modelado en torno de levante y prensado se dieron mejoras haciendo uso del análisis en el comportamiento de las texturas y del terminado.

Se trabajo en las técnicas de la pasta gres con colorante para temperaturas de 1.200 y 1.300 grados centígrados, haciendo uso de las técnicas para el análisis de acabados y de color. De igual forma, se trabajó en las técnicas de la quema de pastas con el fin de conseguir las temperaturas adecuadas para las formulas trabajadas.

Los productos desarrollaran durante los procesos antes enunciados se orientaron a la producción de objetos cerámicos utilitarios como vajillas. La apropiación de las

diferentes técnicas se vienen concretando en el diseño y desarrollo de nuevos productos bajo la asesoría técnica .

El día 7 de noviembre de 2.003, se adelantó esta asesoría en la localidad de Neiva, participaron 31 artesanos ceramistas (16 hombres y 15 mujeres); el día 16 de diciembre se realizó en la localidad de San Agustín con la asistencia de 8 artesanos (5 hombres y 3 mujeres); y en la localidad de Pitalito participaron 34 artesanos (16 hombres y 18 Mujeres).

A partir del día 22 de enero de 2.004 el especialista en cerámica (Carlos A. Calvache) viene adelantando en las localidades de Neiva, Pitalito y San Agustín asesorías técnicas para el mejoramiento en el control de la calidad, producción en volúmenes e innovación tecnológica. En los procesos de reconocimiento de los talleres de cerámica, de la capacidad de producción y asistencia prestada en su primera etapa se beneficiaron en la localidad de Neiva 35 artesanos (26 hombres y 9 mujeres), en Pitalito 21 artesanos (14 hombres y 7 mujeres) y en san Agustín 13 artesanos (10 hombres y 3 mujeres).

Cursos de Capacitación y Actualización para Profesionales en Diseño.

En el marco de XIII versión del evento ferial Expoartesanías 2.003 los diseñadores del Proyecto Estructuración de la Cadena Productiva Minería, Arcilla y Comercialización Cerámica para el Departamento del Huila participaron en los talleres de Diseño, dictados por el diseñador P.J. Arañador. Los participantes en el evento se apropiaron de las últimas tendencias en el mercado internacional y de las herramientas fundamentales para el oficio del diseño.

Desarrollo del Sistema e Instrumentos de Registro para Protección de los Productos Artesanales de las Cadenas Productivas.

Para el logro de esta meta se realizó el Primer Taller de Inducción para el Sistema Productivo Cerámico, para la Certificación del Sello Hecho a Mano con Calidad. El diseñador industrial, especialista en cerámica, Eduardo Llano Mosquera se desplazó a las localidades de Pitalito y Neiva.

• Pitalito:

El día 21 de noviembre de 2.003, en las instalaciones del Puesto de salud del Barrio Panorama, se realizó el primer taller de inducción para la certificación del Sello Hecho a Mano con Calidad, para ello se contó con el apoyo logístico de la Cámara de Comercio de Neiva, Seccional Pitalito. Participaron en el evento 15 artesanos (7 hombres y 8 mujeres) representantes de las organizaciones de San Agustín y Pitalito. Durante el taller se despejaron dudas que tenían los artesanos sobre la implantación de la Certificación y se concertaron 15 formularios de inscripción.

El 28 de noviembre de 2.003 las Secretarías Técnicas de la Cadena Productiva Minería, Arcilla y Comercialización Cerámica del Sur del Departamento del Huila fueron fortalecidas con los conceptos: “El Derecho de Autor y las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas Mipymes”³, “Programas de Créditos para el Sector Artesanal, Banco Agrario (Recursos Finagro) y Banco Popular”⁴ y el “Plan de Mercado 2.003 de Artesanías de Colombia S.A”, los instrumentos fueron entregados buscando a través de las Secretarías su difusión y la concertación de

³ Circular No9 Dirección Nacional de Derechos de Autor “El Derecho de Autor y las MIPYMES”.

⁴ Documentos para acompañar a los artesanos para acceder a créditos Banco Agrario de Colombia (Recursos Finagro) y Banco popular.

propuestas para el mejoramiento del precio, disminución de los costos de producción y mejoramiento de la calidad del producto, mejorar los volúmenes de venta en los mercados nacionales e internacionales, la promoción de créditos blandos y del derecho de autor para el sector artesanal.

- Neiva:

El día 22 de noviembre de 2.003, en las instalaciones del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, de la localidad de Neiva, se realizó el primer taller de inducción para la certificación del Sello Hecho a Mano con Calidad, para ello se contó con el apoyo logístico de la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila. Participaron en el evento 10 artesanos (6 hombres y 4 mujeres) representantes de las organizaciones. Los artesanos sugirieron que la convocatoria se debía ser extensible a todos los oficios artesanales y recomendaron que la certificación se debería hacer en forma individual y no en forma grupal (asociaciones). En este proceso se concretaron 10 formularios de inscripción.

Participación en Eventos, Ferias, Comerciales, Ruedas de Negocio y Showrooms.

Por solicitud de la Secretaría Técnica del Sur del Departamento de la Cadena Productiva Minería y Arcillas (Cámara de Comercio Seccional Pitalito), se acompañó en la localidad de Pitalito, el proceso de selección de los participantes en la XXXVII Feria Nacional Artesanal. Se evaluaron 26 artesanos y de ellos se

seleccionaron 16 por las características del Producto. “La Feria Artesanal albergó a 338 artesanos de diferentes regiones colombianas”⁵

Para este proceso se tomó como criterios de selección los utilizados en Expoartesanías: Identidad del Producto, Diseño, Técnica, Imagen y Precio.

Del 5 al 18 de diciembre de 2.003 en el stand de cadenas productivas para el Sector Artesanal, fueron exhibidos los prototipos desarrollados por los beneficiarios del proyecto de Cadena Productiva Minería, Arcilla y Comercialización Cerámica para el Departamento del Huila.

Antecedentes de la Producción de la Cerámica en el Huila

La producción de cerámica de este departamento al sur de Colombia no ha escapado a la tradición de la actividad creativa más antigua de la humanidad.

El arte de hacer objetos de arcilla, para diferentes usos tanto, prácticos como estéticos y simbólicos no es solo exclusiva de ciertas regiones de nuestro territorio nacional; sino de un sin número de lugares regados por todo el país.

Pitalito, al sur del Huila, es un lugar bien conocido en Colombia por su tradición artesanal y principalmente de alfarería. También existen otros lugares en municipios vecinos al norte del departamento como Villa Vieja cercanos al desierto de la Tatacoa, en el centro como Garzón y Campoalegre, que incluyen producción de cerámica como tostadoras de café, mollos, pailas, tinajas para el agua , ollas de cocina, bandejas para servir comida, cazuelas etc.

⁵ La Nación, Gerardo Valencia Gutiérrez, Neiva 4 de Noviembre de 2.003, , “Una Feria para Recordar”.

Pero el interés principal de esta región está en la labor que realizará a comienzos con la familia Vargas Muñoz quienes se hicieron famosos no sólo en el país sino en el exterior como portadores de una tradición de alfareros depositarios de una autentica expresión popular. Modelan a mano y pintan muy diversos objetos y figuras de las cuales luego sacan moldes de yeso para lograr una producción de serie y utilizan hornos de ladrillo con leña de madera y guadua o con electricidad para la cocción. Pintan las figuritas después de la quema con esmaltes acrílicos y vinilos comerciales y luego las agrupan una a una formando escenas domesticas, casas típicas, bandas de músicos, parejas de novios, bailarines de San Juanero , Juan Valdeses, Arcas de Noe, vendedoras de Orquídeas, canoas con frutas diversidad de animales y costumbres de la región.

Tal vez la pieza cerámica más reconocida sea la “Chiva “, autobús que recorre por las carreteras de las tierras del sur del país, llena de pasajeros, animales, canastas, frutas, costales, flores etc. y todos los objetos que la gente transporta diariamente y en los días de mercado; va llenando todo de colores vistosos, están llenas de decorados y tienen cada una su nombre, en los costados suele verse frases como “ Subo más que el dólar o otro morderá el polvo “.

Estas representaciones de esta cerámica escenográfica son naturalistas y buscan lo típico y se recrean en lo cotidiano.

En el Municipio cercano de Campoalegre en el centro del departamento unas 40 familias se dedican a la alfarería , comúnmente labor realizada por mujeres .

Ellas pulverizan el barro o la arcilla con mazos de madera para que luego al mezclarla con arena de río y agua quede con la plasticidad de finura necesaria para un buen trabajo de modelado, ya sea por medio de la “cona “ o ya sea por moldeado sobre una base de vasija de olla de tiesto cocinado, también se ve el método de espiral o rollo que consiste el chorizos largos y gruesos que se van enrollando uno encima del otro apretando suficientemente para que no se habrá. Con greda roja y pegajosa (Barbotina) cubren la vasija y después la pulen con una piedra lisa por dentro para darle la forma globular; la dejan secar y le pintan en dureza de cuero en el borde del labio superior y el hombro de la vasija diseños de líneas curvas repetidas, semicírculos superpuestos , espirales y hojas, con arcilla blanca (Caolín) que aplican con una pluma de gallina que deja una línea delgada y regular.

Los hornos de ladrillo rudimentarios recubiertos con tierra para quemar con leña avivan y los colores de los tiestos que están en contacto directo con la llama. Hacen también cuencos, alcancías de forma de aves, platos de labio ondulado, ollas globulares de boca ancha y cuello ancho y un cuenco con saliente en le borde que sirve de vertedera (Chorote) y un asa triple que lo cubre y permite que se pueda colgar e inclinar para verter el líquido . La cerámica de Campoalegre compite con la de la Chamba en el Tolima aunque no alcanza a tener su misma brillantez y tersura de superficie; la decoración de línea blanca le presta un atractivo especial.

En Garzón hombres y mujeres de varias familias modelan a mano la arcilla que se caracteriza por sus inclusiones de partículas de mica dorada (Oropel) recubren las piezas con barbotina roja , la pulen y la cocinan en horno de piedra y adobe alimentado con leña. Dos clases de objetos se ofrecen en el mercado, unos de color rojizo brillante y otros que han sido sometidos al ahumado dentro de grandes ollas

o canecas metálicas, gracias a el aserrín , pasto, hojas secas similares a los tiestos de la Chamba. lo que les proporciona un color negro y una superficie brillante . Elaboran también bandejas ovaladas, grandes ollas troncónicas para cocinar el zumo de la caña en los trapiches, ollas globulares, vasos , tostadoras de café o maíz, ollas agujereadas para ser utilizadas como filtros de agua.

En otro pueblo al sur Oriente en el Municipio de Acevedo, está la familia de Peregrino Cueltán venido desde muy niño del Departamento de Nariño donde aprendió el oficio, fabrica en torno de levante de patada y un horno de leña, piezas de arcilla previamente pulverizada y mezclada con arena del río Suaza para mezclar con agua y amasarla con los pies para que se convierta en una pasta de grano muy fino y maleable , unas piezas que deja sin decorar, que vende en el mercado local y en pueblos vecinos a precios muy bajos : vasijas de uso diario, platos, tazas, jarras con vaso para agua, ceniceros bohíos, etc.

Otros objetos tienen un costo más elevado y es los que con hojas verdes y paja que crece cercano al río, quema en el horno de leña bajo una atmósfera reductora , logra unos colores tornasolados “Gota de aceite “con visos iridiscentes verdes que logran reflejos de luz de multicolores

Excepcionalmente fabrican recipientes con figuras antropomorfas modeladas, de interés por su limpieza de líneas y por su semejanza con algunas urnas prehispanicas

En el sur del departamento en el Municipio de San Agustín , se encuentra un grupo de 20 familias que entre hombres y mujeres desde hace unos años se vienen

fabricando réplicas precolombinas a escala de las estatuarias agustinianas , estas fueron concebidas inicialmente por un pedido especial hechas a Pablo Vargas Hijo de Aura Muñoz de la Familia Vargas Muñoz

de Pitalito y que por coincidencias fue a parar en manos inexpertas que continuaron con la idea de elaborar estatuillas de varios modelós y tamaños ; estas piezas estan hechas con barro que consiguen de pitalito y de algunas minas cercanas al casco urbano sin embargo la presencia de oropel en el barro ha hecho que la calidad del material no sea el mejor ya que se raja demasiado y es difícil de pintar; las piezas son reproducidas en moldes de yeso que los artesanos han hecho de en forma rudimentaria y sin tener en cuenta los detalles a escala de las estatuas de piedra originales ; presentando a veces deformaciones que los turistas extranjeros que adquieren esas piezas no distinguen la original de la replica; la cocción de estas replicas se hace en hornos de leña rudimentarios de tiro ascendente para la quema del bizcocho, luego son decoradas con vinilos simulando el color de las piedras con color blanco y negro para formar un gris opaco, luego de secadas son sumergidas en gasolina o aceite quemado para simular un envejecido.

Los productos de la cerámica agustiniana están estéticamente mal elaborados y desmejoran el símbolo de la réplica de la estatuaria agustiniana; además los costos de venta son muy reducidos y se presenta una competencia desleal entre los productores ya que para conseguir un cliente prefieren a veces regalar la mercancía

Otros muy pocos , se dedican a la producción de vasijas de barro con similitudes en las ánforas precolombinas , ollas , calambucos, candelabros , jarrones de grandes tamaños que venden en el mercado local y a veces por encargo , muchos de ellos han realizado piezas de gran factura ya que han introducido animales pegados a ellas que han gustado mucho a los turistas extranjeros

En el Norte del Departamento en el Municipio de Neiva la capital , se encuentra un grupo de ceramistas contemporáneos bastante particular ya que los productos que ellos están comenzando a elaborar son característicos del mercado actual es decir , las piezas de bizcocho de pesebres, retablos, animáles, floreros, alcancías, Muñecas pebetero, figuritas de personajes típicos, pescadores, leñadores, campesinos etc . este grupo de artesanos tiene además una formación más académica que la de otros ceramistas del departamento y sin embargo su experiencia en el trabajo es relativamente reciente.

El material de arcilla con el que ellos trabajan también lo consiguen de Pitalito o de Bogotá con proveedores nacionales que distribuyen a todo el país, lo consiguen ya preparado o en polvo el cual mezclan con otros químicos para lograr masas plásticas para modelado o barbotina; tras la cocción en hornos eléctricos o a gas que han conseguido con un proveedor local queman las piezas a 950 grados o de bizcocho como se le conocen tradicionalmente, luego le aplican pinturas de vinilos o esmaltes industriales para lograr los acabados mates o vidriados que son característicos en la producción de la clásica cerámica comercial colombiana.

Observando este panorama de la cerámica del departamento y sus características podemos mencionar que la tipología aunque es única en su factura , corresponde regularmente a la hecha en otras regiones del país , sin embargo debido a la fuerza ejercida por su producto comercial que es la chiva , esta producción de cerámica requiere de un alto esfuerzo desde la unidad de diseño de artesanías en brindar alternativas de productos diferentes a las tradicionales, para cubrir mercados más amplios y cumplir con las exigencias del mercado en cuanto a que los productos tradicionales solo están actualmente cumpliendo un papel de usos decorativo , ya

que las ollas, pailas, panguas y mucuras actualmente se utilizan como materas por lo que han perdido su valor agregado.

Sondeo de Mercado

4

La cámara de comercio seccional Pitalito, en desarrollo del proyecto para el desarrollo integral del sector artesanal en el sur del departamento del Huila , presentó conjuntamente con la Gobernación del Huila, la Corporación para el desarrollo de las Microempresas y Artesanías de Colombia S.A. un catalogo de productos en su segunda edición , que presenta las muestras que fueron entregadas por los artesanos para dar a conocer los productos y su presentación a los diferentes mercados nacionales e internacionales .(Anexamos a este informe el CD ROM) .

Con el fin de presentar un panorama general sobre la comercialización de los productos artesanales en el departamento del Huila , tomaremos textualmente , las afirmaciones hechas por el sub. Gerente Administrativo de la Secretaria de Cultura del Departamento del Huila en su libro de reciente publicación llamado “Como Ser Artesano con Éxito “, donde podemos inicialmente apreciar un panorama global de como los artesanos del Huila realizan la comercialización en el Departamento así

“ actualmente la comercialización de los productos artesanales la realizan los artesanos de manera aislada, individualmente , sometiéndose con ello a ser presa muy fácil de la explotación por el comercializador intermediario .

Esta situación redundo en el deterioro económico hasta el nivel de pérdidas para el negocio particular del artesano

Dicha comercialización la realiza él mismo artesano , desde su propio taller , y por esta vía lenta , vende aproximadamente el 70 % de su producción . Las ventas desde el taller incluyen tanto las hechas al intermediario como las directas al detal Las ferias de diversa naturaleza son otra opción que el artesano huilense utiliza para comercializar sus productos . Por este conducto coloca aproximadamente el 30 % de sus artículos . En la distribución mediante ferias , los negocios arrojan una rentabilidad superior a la que ofrece el intermediario.

Una mínima parte , cerca de 0.02 % son exportadores , particularmente ubicados en Pitalito. Por lo menos un artesano comercializador , está organizado para realizar negocios internacionales . Otros artesanos de dicha localidad envían productos a países como Ecuador y Venezuela pero lo hacen de manera clandestina y desorganizada , con gran esfuerzo y regular rendimiento En el Municipio de Teruel un taller exporta sus productos a base de fibra de coco en técnica mixta con madera y otros materiales , hacia los mercados centroamericanos ; sin embargo , lo hace a través de un intermediario exportador .

Los artesanos huilenses distribuyen sus productos por intermedio de diferentes sistemas de mercadeo , los cuales , incipientes en su mayor parte , se presentan y manejan de manera meramente intuitiva o por tanteo y no se desarrollan en forma dirigida y controlada , por el contrario constituyen una tambaleante aventura de imprevisibles resultados en ventas

Aproximadamente el 60% de los artesanos huilenses comercializa cerca del 70 % de sus productos en su taller o en un punto de venta. El producto terminado se encuentra generalmente exhibido junto a aquellos que pasan por el proceso de

elaboración , el cliente tiene la oportunidad de ver algunas de las etapas por las cuales transita el producto antes de su terminado final ; en estos sitios es fácil apreciar los hornos , telares , materiales insumos y herramientas en general necesarias para la elaboración del producto

Esta forma de vender ofrece relativa fortaleza la hora de persuadir al cliente , por que el comprador tiene la oportunidad no solo de apreciar las piezas , sino además de escuchar brevemente la historia del porque surgió el producto , el proceso en su diseño , el entorno cultural en que históricamente se desarrolló su oficio. Ciertamente la potencia del arraigo cultural de la artesanía presentada en esta forma al consumidor influye positivamente en su decisión de compra .

El departamento del Huila . las ferias más importantes son las del mes de Noviembre en Pitalito y en Junio en la ciudad de Neiva durante las festividades de San Pedro , Sin embargo existen otras de menor convocatoria tales como la de Timaná , y San Agustín . Se realizan además muchas otras ferias de diferente carácter , al modo de las ganaderas , equinas y arroceras , en las cuales se introduce como segundo componente las exposiciones artesanales, en otros casos como los eventos de íquira, Aipe, Yaguará , y Campoalegre entre otros Municipios

Estos tipos de ferias son generalmente coordinadas por las administraciones locales , las cuales definen una organización temporal mediante la cual se vende un espacio locativo con estructura de exposición a estand al artesano

En las ferias de Neiva y Pitalito el costo del estand de 2 mts de frente por 1.5 mts de fondo , oscila entre 100.000.00 y 160.000.00 pesos , en las demás ferias , el costo promedio es de \$ 70.000.00

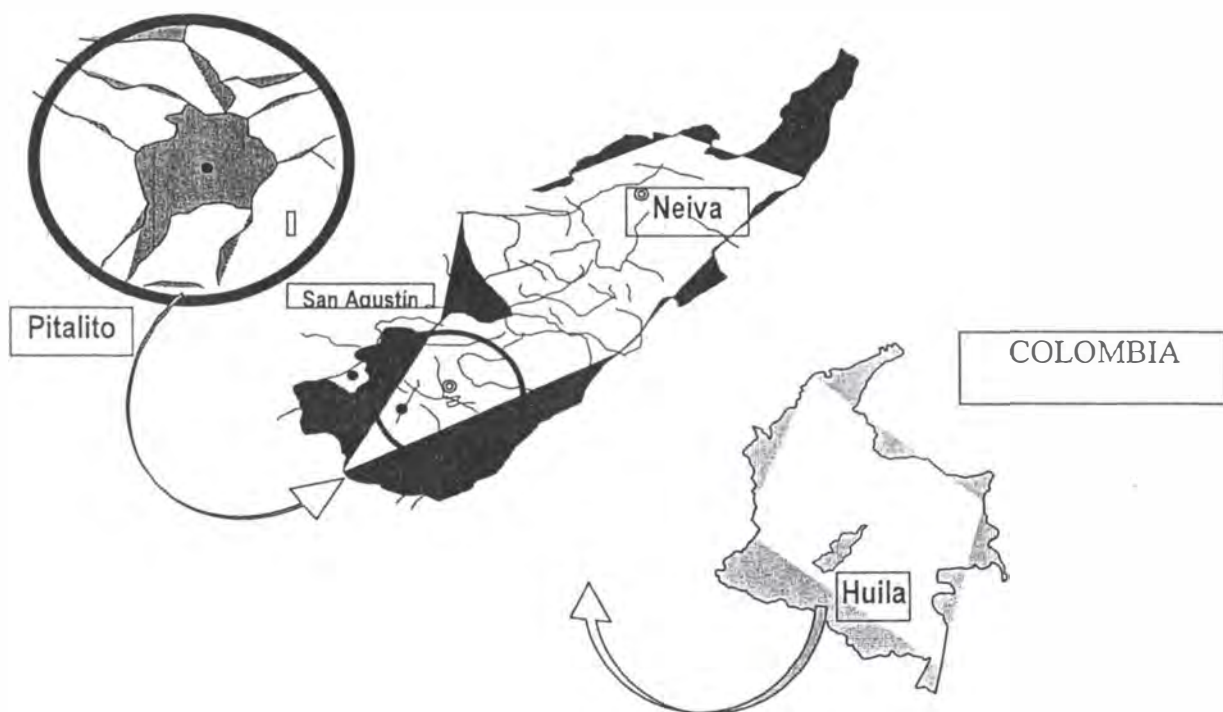
En el desarrollo de este tipo de comercialización , prima fundamentalmente el precio de venta dado al público , el menor precio es el factor clave en la decisión de compra del cliente . La calidad también se tiene en cuenta pero su importancia puede considerarse como segundo plano

Hay una razón que explica este comportamiento de la demanda a inclinarse por lo más económico y es el hecho de que en la cultura de los pueblos del Huila , las ferias son la más apropiada oportunidad de comprar no solo los estrenos a precios muy económicos, sino aquellos artículos decorativos que poco se ven en el mercado común y que si aparecen lo hacen con precios muy elevados .Dicho en el lenguaje coloquial , los precios de los productos en las ferias deben ser de “GANGA”.

En resumen la actividad comercializadora en el departamento la realiza el artesano en forma individual y con ayuda de pequeños comercializadores , los índices de comercialización para el exterior son muy limitados y se caracterizan por ser pedidos no permanentes , es decir que solo la realizan por lo menos una vez al año , mientras que la participación en ferias es mas frecuente y tiene la ventaja de vender sus productos de manera directa

Mapa de Localización Geográfica.

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MAPA # 1 Localización Geográfica .

Localización : El Departamento del Huila es una cuna, es un territorio arcifino, es decir es un territorio enmarcado por la naturaleza. Además, es el territorio comprendido por el sistema hidrográfico del río Magdalena, desde su nacimiento, hasta las desembocaduras del Páta y del Cabrera.

Superficie : 19.890 Km² (1.75 % del Territorio Nacional) El Departamento se ubica en el 26, entre los de mayor extensión.

Perímetro : 1.105 Km

Distancia Máxima de Latitud 354 Km del Río Ricachón a los Picos de la Fragua.

Distancia Máxima en Longitud : 123 Km del Nevado del Huila a los límites con el Meta y Caquetá

Situación Geomática : Está entre los paralelos 1°33'08"S Y 3° 47'32"N , y entre los meridianos 76° 36'46"W y 74° 28'32"W .

Distribución Perímetro :

Limite con el Cauca	334Km	30.3%
Limite con el Tolima	306Km	27.8
Limite con el Caquetá	276Km	24.9
Limite con el Meta	167Km	15.1
Limite con Distrito Capital	22Km	1.9
Perímetro Total :	1.105Km	100.0%

Pisos Térmicos:

Cálido	5.526Km2	27.9%
Medio	7.621Km2	38.2
Frio	5.450Km2	27.5
Páramo	1.273Km2	6.4

Superficie Total	19.890 Km2	100.0%

PROPUESTA DE DISEÑO

Sustentación

Las asesorías de diseño son importantes en la medida , que se convierten para los artesanos en una herramienta de estratégica para poder potencial izar su capacidad en desarrollo en : rediseño, diversificación y creación de producto máxime cuando las exigencias de mercado así lo demandan.

Desde el año 2001, desde la unidad de diseño de Artesanías de Colombia S.A. viene adelantando en el departamento del Huila, una serie de capacitaciones al sector artesanal de la cerámica en los Municipios de Neiva, Pitalito Y San Agustín , sectores que se han destacado por su actividad económica y cultural dentro del renglón de la producción de objetos artesanales que se ofrecen al mercado nacional e internacional.

El municipio de mayor relevancia dentro del concierto productor de la artesanía en cerámica del departamento del Huila es el Municipio de Pitalito, debido a que en los últimos treinta años y desde la creación de La Chiva, creado por Cecilia Vargas Muñoz, este objeto se ha convertido en el icono de la producción regional y departamental.

Sin embargo la producción de la cerámica para las localidades de Neiva y Pitalito, también han sido importantes por que han permitido dentro del contexto cultural del entorno poder recrear las escenas y manifestaciones culturales de su región , en el caso de San Agustín a traves de las replicas de la estatuaria agustiniana y de las replicas de ánforas y cerámica pre colombina, para el caso del Municipio de Neiva han podido manifestarse en objetos cerámicos que aunque con un valor de representación contemporánea también han podido manifestarse en objetos cerámicos que de una u otra forma también han plasmado su valor regional.

Es por las anteriores razones que se han escogido estos tres municipios, como los iniciadores del proceso de asistencia técnica integral en diseño y obedeciendo también a los proyectos de ley de Gobierno para el desarrollo y fortalecimiento de las Pymes. Además acatan también las propuestas gubernamentales en el desarrollo del programa nacional de cadenas productivas, que para el sector de la artesanía son denominadas once cadenas en todo el territorio nacional en variadas técnicas y oficios artesanales

Entendiendo la importancia de la misión de llevar adelante este importante proyecto para el sector artesanal, desde el año 2001 el grupo de diseñadores, que ha visitado la zona inició su plan de trabajo para este sector desde

Diagnostico ; mecanismo por el cual se pueden determinar y mencionar los antecedentes de diseño de productos cerámicos para conocer sus características, de identidad de producto, diseño formal de las piezas en su constitución física, estética y simbólica. La calidad con respecto a las características de material que utilizan los artesanos en elaboración y acabados. A su valor entendiéndolo dentro del aspecto de comportamiento comercial tanto en la oferta como en su demanda. A sus características de Imagen correspondiente al uso o ausencia de una imagen corporativa representada en la forma de empaque del producto y su embalaje para transporte final al cliente.

intervienen para lograr una innovación que le permita reingresar a los mercados.

Diversificación; A partir de una técnica específica o una pieza de cerámica se diseñan nuevas líneas, alternativas de productos, conservando los materiales, las técnicas y los elementos característicos de identidad, con el fin de ampliar la oferta o corresponder a la demanda .

Ya para el año anterior 2003 , las propuestas de diseño se presentan en la última fase de intervención que es la de creación de producto, que consiste en que a partir de la demanda y experimentación de materiales, técnicas, nuevas funciones, se crean productos de carácter artesanal conservando su esencia y siendo correspondientes con las anteriores fases de intervención .Estos estudios preliminares del diagnostico de diseño le ha permitido a la unidad de diseño de Artesanías de Colombia una guía sobre la importancia de intervención sobre el sector productor de la cerámica en el departamento.

Es así que para el año 2002 , las asistencias de diseño se desarrollan en la necesidad de mejorar el producto actual por medio de una serie de intervenciones en :

Rediseño ; mecanismo que inicia desde el estudio de los aspectos formales y de esencia de producto, donde se

Aportes de Diseño

Los aportes de diseño para el departamento del Huila en los Municipios de Neiva , Pitalito y San Agustín se han visto reflejados específicamente en cada una de las comunidades a través del desarrollo y mejoramiento de los productos actuales y las propuestas para el desarrollo de las nuevas líneas de producción.

Para el Municipio de Pitalito, los avances de diseño se han visto reflejados de acuerdo a cada una de las capacitaciones que se han realizado a partir del 2001, donde se inició con la intervención para el mejoramiento de la producción actual es decir la producción de objetos tradicionales, ya que de acuerdo al diagnóstico realizado en ese año se pudo constatar que los productos cerámicos presentaban deficiencias prácticas estéticas y de representación .

Los aportes dados comenzaron con el análisis formal de las piezas de acuerdo a las líneas de producción, de acuerdo a los niveles de intervención de diseño que se encuentran en el manual de la unidad de diseño así

Para el mejoramiento del producto comenzamos en el año 2001 con la intervención y análisis formal de las piezas como , La chiva, la vendedora de orquídeas, el Juan Valdez, canoas chiva, piezas decorativas en torno de levante, etc.

Uno de los aspectos formales para el mejoramiento del producto consistía en el análisis físico de los materiales por ellos utilizado para la producción de objetos cerámicos (Arcilla) este material era trabajado de forma empírica ya que es utilizada como les es entregada por el beneficiario la forma de presentación es en paquetes de 12.5 Kg (Arroba) a un costo de '\$ 1.000.00 pesos este material empacado en bolsas plásticas viene húmedo listo para trabajar , pero de acuerdo a las características del beneficio de la arcilla , esta presenta muchas impurezas que dificultan los resultados cuando se esta modelando, para el vaciado de la barbotina o arcilla liquida también presentaba problemas ya que al agregar agua para de flocularla , los gránulos de material no permitían una homogenización estándar.

Ya que la mayoría de producción de objetos de cerámica se realizan con ayuda de moldes de yeso para prensado o vaciado comenzamos con la supervisión de los mismos y pudimos constatar que la mayoría de moldes tenían mas de cuatro años de uso y estos ya no permitían definir formas y contornos por lo tanto se les propuso que era necesario el cambio y depuración del material de trabajo y el cambio y hechura de nuevos moldes de yeso, para esto comenzamos con la intervención del producto que se realiza en mayor cantidad la "Chiva "ya que el análisis de intervención inicial nos arrojó que para el año 2001 existían mas de 52 modelos y tamaños de este producto. Así que comenzamos con el taller de diseño para la reconstrucción y mejoramiento del producto icono , el resultado de este taller se vió reflejado en la elaboración de los macizos o matrices de tres cascarones del bus , de los cuales fueron sacados dos juegos de moldes, complementario a este ejercicio , realizamos una producción piloto de 30 chivas , 10 grandes, 10 medianas, 10 pequeñas , el motivo tema de la chiva también varia de acuerdo a las características de cada taller , por lo tanto realizamos un ejercicio de creación de tema, el resultado de la misma fue que logramos definir que el tema del café está muy presente dentro

de la economía regional y la cultura , por lo que propusimos subir a la chiva al Juan Valdés con todo los elementos que corresponden a la producción y beneficio del café , a esta chiva se le agregaron la chapolera (mujer que recoge café) los obreros o pasajeros que lleva dentro de la chiva , ralladores de grano de café , despulpadora

Las muestras de estos prototipos se encuentran actualmente en la bodega de diseño de la empresa , así como de los otros modelos de diversificación de la chiva , sin embargo después de la evaluación hecha durante los años 2002,2003 se sugirió la importancia de direccionar las capacitaciones de diseño para el desarrollo de nuevos productos .

Así los aportes de diseño hechos para la comunidad de Pitalito para el año 2003 comenzaron con propuestas de nuevos productos que correspondieran más a las tendencias de la cerámica mundial enfocados a la necesidad de crear productos más utilitarios que decorativos , para esta época se comenzaron presentar las propuestas de productos cerámicos para esta comunidad en accesorios de mesa y cocina de acuerdo a los ambientes creados para la colección CASA COLOMBIANA 2003 2004 .

Las propuestas comenzaron a presentarse desde la unidad de Diseño con los aportes adquiridos durante el seminario de tendencias de diseño del experto J.P. Arañador , quien ayudó a reorientar las propuestas con un carácter de innovación y tendencia dentro del Diseño, los diseñadores que aportaron propuestas fueron DI Alejandro Rincón y Maria Ximena Arango y el Suscrito . Resultado de estas propuestas se desarrollaron una serie de bocetos que luego pasaron a ser realidad en definición de

planos técnicos, que fueron presentados a diferentes artesanos productores de cerámica de Pitalito

Estos aportes de diseño no solo fueron hechos a nivel de propuesta formal, sino que ellos tenían un carácter de innovación tecnológica ya que estas eran para ser facturadas en diferentes técnicas de producción de cerámica, como la técnica de placa y torno de levante, aunque no fueron muchos los artesanos que participaron en el desarrollo de estas propuestas fue un ejercicio bastante interesante para poder saber las habilidades que tenía el grupo con respecto al desarrollo de estas nuevas propuestas

Los resultados de estas mismas propuestas planteadas para ser exhibidas durante la exhibición de CASA COLOMBIANA 2003 2004 no alcanzaron a presentarse por múltiples razones técnicas, sin embargo los prototipos aunque fueron rechazados por el comité de diseño, sirvieron para determinar que estas propuestas aunque representaban aspectos formales innovadores era necesario que se definiera las habilidades del grupo para desarrollarlas, aunque la técnica de torno de levante muy pocos artesanos la dominan era necesario que estas mismas propuestas tuvieran un cambio en cuanto a su factura, es así que para el primer semestre del año 2004 la unidad de diseño contratara al experto Carlos Calvache quien con sus conocimientos y aportes al proyecto de desarrollo de la cadena productiva de la cerámica para el departamento comenzara, con realizar los cambios en cuanto al desarrollo de las propuestas es así que este experto tomará como referencia los planos técnicos hechos el año anterior y presentara una serie de modificaciones formales y técnicas para el desarrollo de los prototipos

Los aportes técnicos realizados por este experto aportaron significativos avances ya que las correcciones formales y técnicas de factura pudieron direccionar el desarrollo de estos productos

Las modificaciones de diseño realizadas a estas propuestas fueron complementadas con otras dos propuestas de dos nuevas vajillas de café , sobre las que se hicieron matrices duras en madera para poder elaborar los moldes de vaciado y así garantizar que las reproducciones fueran hechas lo mas fielmente posible a las propuestas de los planos técnicos que el recibió

Es importante aclarar que los aportes de nuevos diseños planteados para esta comunidad son alternativos y no sustitutivos a la producción tradicional.

Sin embargo después de haber realizado el ejercicio de diseño del taller de creatividad para el desarrollo de nuevos productos para esta comunidad, los resultados del mismo no fueron los mas esperados ya que la participación de los mismos artesanos no fue la que se esperaba en cuanto a que muy pocos de ellos presentaron las nuevas propuestas.

Las asesorías de diseño que se han realizado en esta comunidad han servido para darles a los artesanos ceramistas , aportes en cuanto a la formación y comprensión en la necesidad de el comienzo alternativo a la producción tradicional ya que ella se centra en el desarrollo de propuestas decorativas y no utilitarias que es la tendencia mundial de la cerámica .

Todo cambio requiere de un tiempo de transición, por eso es que los resultados de las asesorías de diseño solo las podremos medir al mediano plazo cuando estos artesanos comiencen a ver que este desarrollo de nuevos productos no es una

exigencia de la Empresa sino que al largo plazo puedan entender que estos cambios constitutivos de producción de la cerámica tradicional no solo les va aportar nuevos conocimientos en cuanto a técnicas de producción sino que puede potencial izar sus alcances económicos más allá de la producción tradicional

Los aportes de nuevos diseños , también ha sido acompañados en la necesidad de cambios tecnológicos en cuanto a equipo y herramienta se refiere ya que la producción anteriormente era hecha de forma rudimentaria estas propuestas se plantean también para que la cerámica no sea decorada o acabada con materiales no adecuados como los esmaltes en pintura para decoración de las piezas sino que se utilice los esmaltes industriales o vidriados materia prima necesaria para los acabados de piezas utilitarias requeridos por higiene y aseo.

Para lograr este objetivo los alcances de diseño no solo están dados en los aspectos formales de creación sino que van acompañados de aportes a cambios de equipos como los hornos para cocción de la cerámica que antes se hacia en hornos rudimentarios de leña , ahora se plantea que para el desarrollo de estos nuevos productos cambien los hornos antiguos por hornos a gas propano que son los mas adecuados y económicos para la combustión de la cerámica

Además el componente negativo de impacto ambiental que presentaban estos hornos requería que los aportes fueran hechos en consecuencia con el desarrollo e innovación tecnológica

La asesoría para este municipio ha completado todas sus fases de intervención en diseño y sin embargo la sensación de los artesano es que estos talleres no han aportado directamente avances significativos a su trabajo cotidiano, por lo que no

han visto reflejados sus ingresos económicos , es más; se han dado cuenta que tiene que hacer nuevos aportes económicos que para ellos representan gastos significativos , sin embargo estos nuevos aportes se verán reflejados en el mediano y largo plazo cuando comiencen a asimilar que los aportes por la empresa si han sido importantes para mejorar su calidad de trabajo*.

Para el Municipio de San Agustín los aportes de diseño han sido dados en los talleres de pensamiento creativo y desarrollo de nuevos productos ya que la producción tradicional de productos es representada en la elaboración de replicas de las estatuarias agustinianas, piezas que por su aspecto estético y de acabados presenta seria deficiencias

Para el Año 2002 se comenzaron a realizar una serie de capacitaciones para el mejoramiento del producto artesanal cerámico , para este propósito el taller se centró en la necesidad de análisis de piezas en cuanto a constitución formal y física

En el análisis formal de las piezas arrojó como resultado que era necesario la reelaboración de los moldes de yeso para la reproducción de la estatuaria agustiniana así que para ese taller comenzamos con nociones básicas de modelado y construcción a escala para que las replicas fueran lo mas fielmente posible a las piezas en ese mismo taller comenzamos a brindarles nociones básicas para la elaboración de patinas y acabados con pinturas comerciales , el resultado de este taller se vio reflejado en nuevos productos de replicas con mejor presentación y definición formal

Para el año 2003 comenzamos desarrollar los talleres de diseño en la necesidad de diversificar la producción creando objetos con un alto contenido de identidad cultural , pero dándole un valor agregado en cuanto al uso ya que las nuevas propuestas deberían tener un carácter mas de uso que de decoración.

Resultado de esto fueron los prototipos que fueron presentados en productos mejorados , pero que por su carácter de recordatorio del parque arqueológico no tenían incidencia para los mercados locales o regionales, por lo que se decidió que las propuestas de este municipio tendrían que desarrollarse completamente es decir definir y llevar adelante el desarrollo de una nueva línea de producción .

Para comienzos de este año y cumpliendo con el objetivo propuesto se realizó un taller de pensamiento creativo con el objetivo de lograr un desarrollo de una línea nueva de productos los resultados del mismo se vieron reflejados en muestras físicas que fueron supervisadas y donde se pudo constatar que aunque es necesario retomar los elementos de la iconografía de la estatuaria agustiniana , también se debe desarrollar un producto con un alto contenido formal de diseño.

Ya que esta característica no se presentó en estas propuestas , es necesario que para continuar con la labor de la asesoría en diseño para esta comunidad, se continúe con la definición de una línea de productos cerámicos pero que las propuestas partan de los avances que se alcanzaron anteriormente y que partiendo de ellas se puedan llevar desde la unidad de diseño de Bogota a otras nuevas .

Es sumamente importante tener en cuenta que el grupo productor de ceramistas de San Agustín , es muy reducido ya que solo se han identificado ocho talleres de los cuales solo han participado en los talleres de capacitación solo dos el del Grupo

Zuluma (1) Del grupo Artesa (2) a las capacitaciones de empaques solo asistieron ocho personas y la de asesoría empresarial solo asintieron dos , por lo tanto a esta comunidad se debe destinar un tiempo y un programa de convocatoria que abarque a la totalidad del grupo.

Identificados los talleres productores de cerámica en San Agustín nos encontramos con que existe un solo taller productor de piezas de torno de levante, el del Sr. Carlos Bravo quien por más de veinte años viene produciendo replica de alfarería tradicional este artesano aunque no tiene grandes capacidades de producción , en este corto tiempo ha hecho reconocer su trabajo como característico de la zona , sin embargo sus diseños corresponden a la tipología característica de estas zona , con este taller realizamos una capacitación para el desarrollo de nuevos productos arrojando buenos resultados , los prototipos entregados por este taller se presentarán en la evaluación final de muestras y de nuevos productos para el Huila .

Los resultados de los talleres de Diseño para el municipio de Neiva, han sido significativos teniendo en cuenta que los productores de este municipio aunque no llevan mucho tiempo como ceramistas de tiempo completo son un grupo bastante cohesionado y su nivel de educación es bastante alto , por ejemplo para el grupo de artesanos ceramistas de Manos de Fuego Y Guanaco la mayoría de ellos son profesionales y maestros de bellas artes quienes han tomado la cerámica como un camino para desarrollar sus potencialidades , los resultados de este taller de diseño con este grupo han dado frutos en cuanto a calidad de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías

Cabe mencionar la labor que ha hecho el Sr. Alirio Parra , quien no solo ha dispuesto una parte de su taller para los programas de capacitación sino que también

ha colaborado con su infraestructura para el desarrollo de los mismos, sin embargo el manifiesta que para el programa de producción de nuevos prototipos es necesario nivelar el grupo en cuanto a destrezas ya que del grupo de 12 participantes entre las dos agremiaciones solo cuatro personas poseen el conocimiento y la destreza para poder llevar a cabo un programa de producción .⁴

El Sr. Parra además manifiesta que para futuras capacitaciones con ese grupo se tenga en cuenta el nivel de capacidades de cada participante .

PRODUCCIÓN

PROCESO DE PRODUCCION DE LA CERAMICA Y LA ALFARERIA EN EL HUILA⁶

En el Departamento del Huila , al sur del País , se encuentran las localidades de Neiva , Pitalito y San Agustín , donde se radican la gran mayoría de los productores de cerámica artesanal del departamento en el que cerca de 250 Familias se dedican a la producción decorativa y utilitaria mediante procesos manuales con principios incipientes de tecnología, donde los conocimientos y técnicas son transmitidas de una generación a otra, haciendo parte de su vida cotidiana.

A continuación se hace una descripción del proceso de la cerámica en este departamento:

PROCESO PRODUCTIVO

PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Se emplea un tipo de arcilla:

- Arcilla Plástica.

Los procesos principales en la preparación y depuración de la arcilla es:

Extracción, Secado, Molido, Tamizado, Humectación, Amasado, Bodegaje

Extracción

Arcilla Plástica: Se obtiene de una mina que se encuentra en inmediaciones del Municipio de Pitalito, de donde es extraída.

La arcilla es tratada y distribuida por tres beneficiadores, quienes preparan la arcilla en una maquina cilindradora que la homogeniza, luego quedando así lista para el consumo en estado húmedo y el costo del paquete de 12.5 Kilogramos (Arroba) es de 1000 pesos.

Cantidad: En promedio de consumo por artesano es de 50 Kilogramos por mes. El proceso de extracción se realiza de forma empírica, con el uso de unas herramientas comunes y equipos: barra de acero , pala, barretón, costales con capacidad para 50 kilos de arcilla cada uno, los cuales son transportados en carretas y volquetas. El Estado de conservación puede variar según la necesidad del

artesano, ya sea en estado húmedo (Bolsas de Plástico) o en estado seco(Terrones)

Secado

Luego de ser extraída y almacenada se deja secar al sol hasta que este completamente seca para que los agentes ambientales tengan reacción sobre ella para el inicio de maduración de la arcilla (Lluvias, viento, insectos, bacterias, orines, elementos que ayudan a madurar naturalmente la arcilla).

Molido

Después de un tiempo de secado, se procede triturar el material por medio de mazos de madera u otros utensilios en forma manual, en algunos casos utilizan el molino de martillos con motor eléctrico.

Tamizado

Una vez que ha sido completamente pulverizada se hace pasar por una fina malla plástica para retirar al máximo las impurezas y se almacena en forma de polvo en costales o recipientes plásticos. También se utilizan mallas metálicas de 16- 100 esto dependiendo de la fineza requerida para el trabajo del artesano. Este método del tamizado lo podemos realizar a mano con un cedazo o malla, si existe la posibilidad se lo puede realizar por medio de un tamiz vibratorio.

Dada las condiciones de cómo se procede a la preparación de la arcilla no se puede garantizar o tener certeza de una arcilla de alta calidad, la falta de maquinaria apropiada para este paso

(Separador Magnético de partículas metálicas y o zaranda magnética), hace que el producto sea de terminados rústicos

Humectado.

La arcilla o materia prima es humectada con agua, normalmente se deja en remojo por espacio de 24 horas de manera que todas las partículas de la arcilla absorban el líquido (Agua) permitiendo luego obtener una arcilla húmedo y plástica, la cantidad de agua siempre debe ser superior a la cantidad de arcilla teniendo en cuenta la pérdida de misma por la evaporación en secado, amasado y bodegaje en bolsas plásticas

Amasado.

El amasado de la arcilla se hace de dos formas, una manual en la cual se toma la arcilla plástica y se enrolla o amasa sobre una superficie plana preferiblemente de madera. Y una mecánica en la que se utiliza una cilindadora de masa de pan, en la que la arcilla plástica pasa por entre los rodillos y se homogeniza, evitando las burbujas de aire

PREPARACIÓN DE LA PASTA

La preparación de la pasta varía de acuerdo al municipio donde se ubican los artesanos, la mina de arcilla que provee a la mayoría de los artesanos del departamento proviene del Salesiano cercana al municipio de Pitalito.

Para el Municipio de Pitalito la arcilla es preparada por los tres beneficiadores que distribuyen el barro entre los artesanos del sector del barrio Panorama donde se concentran la mayoría de ellos.

Para el Municipio de San Agustín, la arcilla es utilizada tal y como es distribuida por los beneficiadores de Pitalito, la cual es ofrecida en bolsas plásticas de una arroba a un costo de 1.000 pesos por bolsa, la arcilla viene húmeda y se procede al amasado manual para su directa utilización en diferentes técnicas como: Torno de Levante y Placas Estampadas en Moldes de Yeso).

Para el Municipio de Neiva, algunos artesanos compran la arcilla en estado húmedo para su utilización directa y otros utilizan la Barbotina o arcilla líquida. Combinada con el Silicato de Sodio que actúa como Defloculante el que ayuda a mantener en suspensión las partículas de la arcilla lo que permite obtener productos livianos y en menor tiempo.

TECNICAS DE PRODUCCIÓN.

Las técnicas de producción de cerámica para los tres municipios son comunes, aunque en algunos casos puntuales se desarrollan técnicas particulares.

Las técnicas son completamente manuales y con ayuda de medios mecánicos rudimentarios, descritas así, Modelado Libre, Rollo, Placa, Torno libre o de Levante, Molde de Presión y Estampado Manual. o para Vaciado y Decorado .

Modelado Libre: Este es un proceso que se realiza a mano utilizando una masa homogénea de arcilla la cual se le da forma de manera libre con la presión de los dedos sobre la palma de la mano o sobre una superficie plana permitiendo elaborar figuras geométricas u orgánicas.

Rollo

Para esta técnica se utiliza arcilla en dureza de cuero, la cual se va enrollando hasta formar cilindros, estos rollos se unen en forma de espiral apretando con los dedos de manera que esa unión sea homogénea lo que permite formar cilindros o vasijas de variadas formas y grandes dimensiones.

Placa

Para esta técnica se utiliza arcilla plástica con chamote o arena , la cual es aplanada, sea manualmente o por medio de un instrumento sencillo (Rodillo) esto se le

puede hacer sobre moldes de yeso, formaleta de madera o directamente sobre una mesa .

Torno Libre

Para torno libre se utiliza esta técnica con arcilla plástica y libre de impurezas, después de un buen amasado en forma de cono se coloca sobre el disco del torno para proceder al primer paso que consiste en centrar la masa, esta técnica nos permite elaborar todo objeto de base redonda por lo tanto la forma será circular, de la masa misma se pueden sacar varios productos.

Técnica de Molde.

Para esta técnica los artesanos utilizan arcilla plástica o arcilla líquida (barbotina). Para la primera la arcilla es prensada sobre moldes de una dos y más caras la cual se aprisiona con los dedos o con un pomo o bolsa de arcilla en polvo para que la arcilla se defina bien sobre el molde, luego de tener cada cara llena de arcilla se unen las dos caras y se saca del molde. Para la segunda la técnica de vaciado se utiliza arcilla líquida que es vertida sobre los moldes unidos previamente con cauchos para evitar que se escurra por las uniones, por espacio de 5 a 10 minutos dependiendo de la densidad de la barbotina, la cual se adhiere a las paredes del molde dando el grosor y forma deseados , luego el sobrante es vertido en un recipiente plástico, dejándola secar en el molde por un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos, lo que nos permite un fácil desmoldamiento, quedando así el objeto listo para recorte de rebaba y pulida. Esta técnica nos permite una producción en volumen y ganancia en tiempo.

PROCESO DE COCCION

El proceso de la cocción de la cerámica varía de acuerdo a las técnicas y requerimientos de cada artesano, se describen así: ⁴

Hornos de Leña de Guadua: Son hornos rudimentarios hechos con ladrillos de construcción los cuales están dispuestos en forma de cubo con dos espacios uno para quemar la leña y otro para almacenar las piezas, estos hornos son de tiro ascendente, quiere decir que el calor de las quemadoras o ceniceros asciende por entre las piezas.

Hornos de Gas Propano o Gas Natural: Son Hornos contruidos con material industrial como ladrillo refractario quemadores atmosféricos en su parte inferior (4) e interior y en la parte exterior están recubiertos de lamina metálica , estos hornos alcanzan temperaturas mayores que los de leña y no contaminan tanto el medio ambiente,

Hornos Eléctricos: Estos hornos son parecidos a sus características a los de gas sin embargo en su parte interior tienen unas resistencias eléctricas que se calientan para quemar la cerámica estos también pueden utilizarse para los vidriados.

Este proceso comienza con la preparación del horno para la quema para lo que se limpia su interior y se extraen todos los residuos que pudieran haber quedado de quemas anteriores.

Secamiento al natural de las piezas:

El proceso de secado de las piezas se realiza al aire libre sobre el piso o sobre estanterías de madera luego de secadas suelen (sanaguarlas) o pulidas con una espuma para definir bien las piezas, después se sacan al sol para que se realice un precalentamiento y evaporación del agua agregada al barro . El color de las piezas varia pues en estado de cuero es de rojo claro y' después de secas en dureza de hueso y se tornan rosadas en la dureza de hueso es muy frecuente que se rompan las piezas pues son muy frágiles

Introducción al horno

Las piezas son introducidas dentro del horno ya secas y se van apilando una sobre otra en el caso de piezas medianas como los cascarones de la chiva , para los muñecos o piezas pequeñas utilizan materas ya cocinadas en las cuales van por dentro todas las miniaturas , para forma de apilado entre el horno es muy rudimentaria ya que no utilizan placas ni columnas refractarias .

Cocción.

La quema o cocción de las piezas varia de acuerdo a cada técnica, ya que para bizcocho el horno se comienza con el precalentamiento o caldeo de manera que el agua química de la molécula de la arcilla se vaya evaporando paulatinamente, luego poco a poco se va aumentando el calor para luego llegar hasta un color anaranjado rojo que es la temperatura de 700 grados aproximadamente que llegan estos hornos de leña la forma de control de temperatura es empírica , para los hornos de gas y eléctricos la forma de cocción es parecida para el bizcocho mientras que para los vidriados la temperatura o combustible puede empezar al máximo ya que se trabaja sobre piezas ya cocinadas y son características para los vidriados de temperaturas que van desde 1040° C hasta 1200° C conocido como Gres.

DECORADO

Las técnicas de decorado varían de acuerdo a los municipios y a las técnicas de producción utilizadas por los artesanos así :

Para el Municipio de Pitalito la técnica de decoración clásica es en frío, quiere decir que las piezas después de ser horneadas se les aplica un recubrimiento con vinilo o esmalte de pinturas industriales para darle los acabados vivos que utilizan en las chivas y escenas típicas , otros artesanos utilizan esmaltes o vidriados industriales , que son esmaltes que se consiguen en Bogotá estos son aplicados sobre el bizcocho y se someten al horno a una segunda quema para que el material se funda sobre la cerámica y de una apariencia de vidrio sobre la superficie de la cerámica

Para el Municipio de San Agustín los acabados se realizan con la técnica en frío es decir sobre el bizcocho se les aplica una capa de Brea (neme) con gasolina disuelta a cada una de las piezas, luego los artesanos proceden a limpiar con un trapo de gasolina los sobrantes y después de dejar secar aplican un vinilo para dar el color gris simulando la piedra en productos de replica de la estatuaria agustiniana.

Para el Municipio de Neiva los artesanos ceramistas utilizan variadas técnicas que van desde decorado en frío hasta vidriado siendo estos últimos artesanos que más avanzada tecnología utilizan pero el producto no es tan representativo a nivel de manejo de identidad cultural del departamento.

CONTROL DE CALIDAD:

El control de calidad lo realiza el artesano durante todo el proceso de producción antes y después de la cocción y busca identificar las piezas agrietadas, torcidas, fracturadas, desportilladas o con imperfectos que comprometan la calidad del producto final. Por último el artesano limpia los productos con bayetilla para retirar los residuos que pudieran quedar de la quema, hace a un lado las piezas que presentan desperfectos tales como parches claros que no fueron afectados por el proceso de negreado, y en general las piezas con desperfectos.

DETERMINANTES DE CALIDAD

Las piezas cerámicas no deben presentar grietas

No se deben observar manchas o chorreaduras que evidencien una mala aplicación de la pintura

Para un resultado adecuado en cuanto a calidad del producto, las distintas arcillas utilizadas como materia prima se deben someter a todos los procesos descritos anteriormente, para que sean depuradas y se extraigan de ellas todas las impurezas.

En la cerámica de San Agustín las piezas no deben estar recubiertas con brea o gasolina, ya que la disolución del Neme en Gasolina es muy perjudicial para la salud y representa un riesgo muy alto por utilizar materiales combustibles.

Para los acabados de vidriados se recomienda que antes de avanzar o masificar esta técnica los artesanos hayan tenido un tiempo prudente para la experimentación de estos nuevos materiales y técnicas ya que la masificación de propuestas de gres y porcelana representa un riesgo muy alto y significativo económicamente hablando.

CARACTERÍSTICAS FINALES DEL PRODUCTO.

Las consideraciones para calificar la cerámica del Huila se dan de acuerdo a las descritas por ARTESANIAS de COLOMBIA S.A. Así:

- IDENTIDAD
- CALIDAD
- DISEÑO
- PRECIO
- IMAGEN

Así mismo también se considera a la cerámica del Huila como de Tradición Popular, o Artesanía Decorativa Tradicional Colombiana.

Respecto a la Identidad podemos mencionar que esta se encuentra dentro de la cerámica que se fabrica con representaciones culturales de expresión o vivencia siendo las de expresión las réplicas de las estatuarias agustinianas las primeras y las segundas las chivas o escenas de vendedoras de frutas y otras como las que de mejor manera representan la cultura del sur de Cólombia. También se encuentran dentro de esta clasificación las réplicas de cerámica indígena que es hecha por un pequeño sector del departamento.

Respecto a la calidad, entendiéndola como la comprobación física de los materiales a la rotura o rajadura y cuarteado podemos decir que dentro de las calidades de la cerámica esta es la más débil ya que el producto cerámico tradicional no ha sido quemado lo suficiente. La cerámica debe estar sin ninguna fisura o cuarteadora , la pintura debe estar seca y no tener presencias de chorreado ni de olor . Respecto a los acabados debemos tener en cuenta que los aditivos de pegantes deben quedar fuera de la vista del producto final , respecto a los acabados en pintura estos deben ser bien hechos y definidos , algunos artesanos utilizan lacas industriales para dar brillo a las piezas

En relación al diseño podemos mencionar que las piezas deben tener un buen equilibrio y proporción de todas sus partes , así como la estructura portante de sus componentes debe estar bien definida , la estructura profunda es decir todos los elementos que se encuentran adentro deben estar ordenados y bien distribuidos, en relación al color debe ser bien aplicado y bien combinado, no es necesario que los elementos compositivos sean simétricos ya que esta característica no es necesaria en el producto cerámico tradicional

COMERCIALIZACION

El propósito fundamental de cualquier empresa consiste en obtener ganancias. La empresa o taller artesanal obtiene ganancias cuando el precio que puede cobrar por su producción es mayor que los costos de producirla. Por ello, es necesario fabricar un producto que el consumidor valore e identifique. Por lo tanto, se dice que las empresas se comprometen con la creación de valor. El precio que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto es una medida del valor que ese producto tiene para dichos consumidores.

Existen dos formas en que las empresas artesanales pueden incrementar sus ganancias : agregar valor a un producto para que los clientes estén dispuestos a pagar más por él y reducir los costos de la creación de ese valor (es decir , los costos de producción) . Una empresa artesanal de las características que conocemos en este momento no se encuentra en condiciones óptimas de cumplir con lo anterior sin embargo una empresa agrega valor a un producto cuando mejora su calidad o diversifica su producción, proporciona un servicio al consumidor o adapta el producto a las necesidades del cliente , de tal forma que los consumidores paguen más por adquirirlo; es decir cuando la diferencia su producto del que ofrecen sus competidores. Por ejemplo, los consumidores pagarán más por los productos artesanales que tengan el sello hecho a mano de los que no lo tenga , también los consumidores sabrán distinguir entre la oferta de los productos tradicionales ya conocidos en el mercado que los nuevos que surjan del desarrollo de la asesoría de diseño.

Las empresas artesanales reducen costos de la creación de valor (Valor Agregado) de manera más eficaz.

Las actividades primarias de una empresa o taller artesanal tienen que ver con la creación del producto, su comercialización y entrega a los compradores , así como con el apoyo técnico que se ofrece a los consumidores después de la venta de producto . Las actividades que se involucran dentro de la creación física del producto se les considera de producción y aquellas implicadas en la comercialización, la entrega y servicio después de la venta, como actividades de mercadeo .

Respecto a las actividades ejecutadas durante las asesorías de diseño para el departamento del Huila , para la creación de nuevos productos podemos mencionar que el tiempo de desarrollo de las mismas propuestas ha sido consecuente con las fases de diseño

Fase de Preparación (Taller de Creatividad)

Fase de Incubación (Taller de Producción)

Fase De Iluminación (Selección y Evaluación de Producto)

Fase de Verificación (Construcción de Producto)

Respecto a los productos fruto de los talleres y asesorías de diseño podemos decir que los avances en cuanto a accesorios y nuevos productos ha arrojado buenos resultados , más en los productos que tiene desarrollo es decir de los cuales anteriormente ya se han hecho bocetos y maquetas, ejemplo las vajillas de servicio de café , las bandejas de servicio , los fruteros , saleros pimenteros etc.

El Comportamiento comercial de estos nuevos productos se enfrenta a los mercados nacionales y extranjeros la competencia en este campo es bastante amplia ya que la oferta de productos ha crecido en la medida que el país ha abierto sus fronteras comercializadoras

En el caso de la cerámica podemos sub dividir las dos grande producciones la cerámica industrial y la cerámica de accesorios , en la primera encontramos a las grande productoras de accesorios para acabados arquitectónicos y objetos para decoración especializada pisos enchapes etc.

En el segundo caso el comportamiento comercial se ha activado gracias a la gran variedad de productos y empresas tanto nacionales como extranjeras quienes han cubierto una oferta bastante amplia , sin embargo a través del proceso de diseño que se ha hecho a los nuevos productos del Huila , esperamos tener garantizado un nicho exclusivo debido a las características de valor agregado e identidad de origen

Sin embargo como lo manifestamos anteriormente falta, completar el ciclo de desarrollo de producto en cuanto a ajustes técnicos requeridos para su producción como de imagen y empaque para la distribución final a los clientes

Falta completar el desarrollo del producto en su parte comercial ya que los índices de comportamiento y flujos comerciales de este producto todavía no se han realizado esperamos que en la última etapa de desarrollo del programa de la cadena productiva de la cerámica del Huila en cuanto a comercialización se refiere el asesor a cargo efectué los documentos y diagnósticos respecto a este tema

COCLUSIONES

Las conclusiones respecto a las asesorías de diseño realizadas en los municipios de eiva , Pitalito y San Agustín , podemos decir que para la fecha se han completado en cada uno de los aspectos de intervención que la unidad de diseño desarrolla en cada una de las comunidades

- Rescate de producción tradicional
- Rediseño
- Diversificación
- Creación de productos Nuevos

Cumplidas las misiones podemos decir que hemos cerrado el primer ciclo de intervenciones en lo que se refiere a asesorías directas en diseño para esta comunidad sin embargo las conclusiones y resultados sobre los mismos , las podremos ver en la medida que los artesanos se comprometan a seguir desarrollando su proceso de creación de nuevos productos

Entendiendo a el diseño como estrategia para mejorar diversificar y potencial izar su producción tradicional y al uso del diseño como herramienta para acceder nuevos mercados nacionales y extranjeros.

Cabe mencionar que estas asesorías de diseño son para las comunidades artesanales mecanismos para que los artesanos puedan tener opciones alternativas a su producción tradicional y no sustitutivas , ya que el desarrollo de una nueva línea de

producción requiere de esfuerzos físicos y económicos que se darán en la medida que estos nuevos productos puedan ser oferta real dentro del contexto comercial artesanal

Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos para el desarrollo de los nuevos productos , es que la capacidad de instalación montada y a los equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de estos nuevos productos todavía no es la suficiente dentro del los artesanos ceramistas del Huila

Además cabe mencionar también que la formación de los artesanos capacitados no está nivelada es decir muchas veces frente al desarrollo mismo del taller nos hemos encontrado que las capacidades intelectuales y operativas son muy bajas por lo que el producto resultante de estas asesorías es todavía de muy baja factura y calidad.

Si queremos lograr el desarrollo de nuevos productos para el Huila como opción y oferta resultado del trabajo de asesoría en diseño dentro del programa de cadenas productivas , todavía falta por esclarecer y fortalecer cada eslabón , ya que cada uno de los eslabones se encuentra en una fase incipiente.

En el caso del eslabón de la minería y beneficio de materias primas, tan solo hasta hace un mes se constituyó la empresa PROARSUR empresa que aglutina a los beneficiadores y propietarios de minas de arcilla para la proveeduría de las materias primas para el departamento, esta nueva empresa en la actualidad no tiene la infraestructura en organización equipos y herramientas para poder ofertar al mercado de los artesanos una gama de productos que pueda garantizar la proveeduría de las materias primas de cerámica para poder producir un objeto dentro de las calidades exigidas por el mercado , por lo tanto la oferta de las

materias primas para la cadena de la cerámica del departamento todavía no está consolidada ni resuelta..

En relación al eslabón productor , es necesario que se efectúe una nivelación de los saberes y destrezas , ya que los grupos productores del departamento han presentado serios problemas a la hora del desarrollo de los ejercicios de producción, en cuanto a las capacidades de herramientas y equipos también es sumamente importante que dentro del desarrollo del acuerdo regional de competitividad que se firmó el 28 de Julio en la Ciudad de Neiva , las empresas privadas y públicas se comprometan a desarrollar y fortalecer con proyectos viables los puestos de trabajo y la adecuación de talleres

En el caso de el eslabón de comercialización , es necesario mencionar que el departamento del Huila no se presenta una empresa comercializadora especializada , la oferta comercializadora es asumida por las organizaciones artesanales independientemente del contexto productor del Departamento.

La única empresa que ha asumido el papel de representación comercial del departamento ha sido la cámara de comercio Quienes a través de sus oficinas de Neiva y Pitalito , ha creado recientemente el Proyecto de VITRINA ARTESANAL proyecto que ha tenido incidencia directa sobre la organización de la oferta comercial de los productos artesanales del departamento , actualmente posee un almacén en el Aeropuerto de Neiva Benito Salas , también podemos destacar los esfuerzos de esta entidad al desarrollar un catalogo en cdrom de los productos tanto del sur del departamento como de la zona norte . Esta oferta de productos no solo contemplan los de cerámica sino de otras actividades artesanales

Las conclusiones finales que podemos mencionar con respecto a las actividades de las asesorías de diseño para el departamento son muy satisfactorias teniendo en cuenta que en un tiempo de tres años donde personalmente he estado involucrado dentro del proceso , hemos podido cambiar las perspectivas de oferta de productos de los productos tradicionales , a productos que puedan tener potencial comercial dentro del contexto nacional y extranjero.

Hemos logrado también mejorar la oferta de productos tradicionales en cuanto a acabados, calidad e imagen cuestión que se ha visto reflejada en los diferentes eventos en que los artesanos capacitados han participado (Expoartesanías 2003)

También hemos colaborado con el mejoramiento y asesoría para el desarrollo tecnológico en la entrega de insumos de materias primas para el desarrollo de los nuevos prototipos , también les hemos dado nuevas herramientas para los puestos de trabajo así como de insumos para la adecuación de máquinas y equipos .

Pero tal vez uno de los aportes más importantes que hemos realizado dentro de esta asesoría , fue la de haber logrado la firma del acuerdo de competitividad , el día 28 de Julio en Las Instalaciones del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera Acuerdo que una vez firmado marcará sin duda una de las misiones más importantes para el sector de la cerámica del Departamento