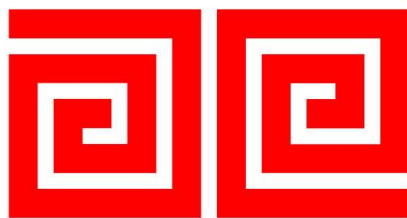

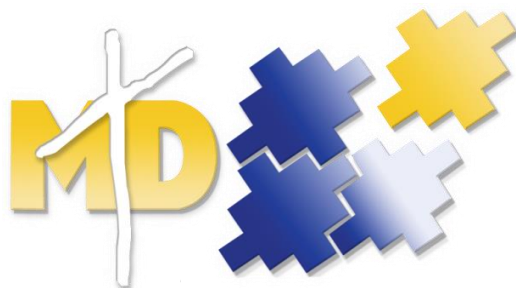
PROYECTO:

Misión articular fase I (2014) Quindío

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de colombia s.a.

Presentaciones de asesoría sobre
líneas de productos artesanales y la
intervención del diseño en el desarrollo
de productos de innovación

Operador
Corporación Industrial Minuto de Dios

Asesor en diseño
Jairo Andrés Rodríguez

Armenia, 2014

Líneas de productos artesanales

Caracterización Sector
Proyecto Artesanos 2014
Misión Articular Quindío
Fase 1

Líneas

- Tecnología: Relacionado con dispositivos móviles
- Café: Relacionado con la experiencia del café
- Moda Artesanal: Accesorios hechos a mano
- Empaques: valor agregado para productos.
- Equipamiento corporativo : Hoteles, restaurantes, espacios comerciales.
- Diseño Interior y arquitectura relacionado con recubrimientos y acabados
- Corporativos, regalos y souvenirs: Productos seleccionados de las líneas anteriores con personalización de marca.
- Tradicional
- Ocio

Línea de tecnología

Accesorios para: Celulares, Tablet, portátiles, relacionado con este tipo de tecnologías. Oficina que se mueve.

- Productos:
  - Memorias USB, Estuches y fundas para tabletas y celulares, bases para dispositivos, organizadores, amplificador sonido, gadgets.
- Clientes potenciales o mercado:
  - Web (venta por internet)
  - Institucional
  - Gadgets

Café

Servicio y experiencia con el café. Preparar, servir y empacar.

- Productos

- Servicio: tazas, vajillas, delantales, portavasos
- Accesorios para la preparación.
- Empaques

- Clientes

- Establecimientos comerciales de café
- Productores
- Hoteles y restaurantes (cafés especial)
- Recorridos temáticos (café)

Moda Artesanal

Accesorios de vestir, basados en tendencias. Alta diseño y rotación.

- Productos
  - Bolsos (carriles, mochilas, sobres) y billeteras
  - Indumentaria: Ponchos, chalinas, cuellos, bufandas, chalecos,
  - Accesorios y bisutería: correas, collares.
- Clientes
  - Diseñadores(as)
  - Colectivos de diseño
  - Como llegar al consumidor final? Web, venta online

Empaques

Elementos que dan valor al producto.

- Productos

- Empaque valor agregado: café, agroindustria, licores, vinos, moda.

- Clientes

- Sector cafés, agroindustria, moda artesanal, corporativos (regalos). Reposterías, delicatesses.

Equipamiento institucional hoteles, restaurantes, bares y espacios comerciales

Líneas de decoración, mesa, cocina e iluminación tradicionales y contemporáneas.

- Productos:

- Decoración, mesa y cocina, iluminación

- Clientes.

- Hoteles, restaurantes, bares, espacios comerciales

- Interioristas, arquitectos, decoradores

Artesanía tradicional

Productos tradicionales en materiales y técnicas de la región con carga cultural.

- Productos: Tradicionales en todos los oficios
  - Cestería de Filandia
  - Figuras típicas e imaginería religiosa
  - Artesanías tradicional de guadua
  - Cestería en guasca
  - Accesorios en marroquinería y talabartería.
- Clientes: tiendas de artesanía, distribuidores y comercializadores

Artesanía como servicio (línea por desarrollar)

Recubrimientos y acabados arquitectónicos

- Productos: Que se han desarrollado paralelos a la actividad artesanal
  - Paneles, muros, cielorrasos   adecuaciones y restauraciones
- Clientes
  - Interioristas, arquitectos, decoradores, constructores.

Corporativos, regalos y souvenirs:

- Productos que sirven de regalo en eventos . Marca del cliente.
- Productos: llaveros, lapiceros, tarjeteros (oficina), agendas etc.
- Clientes: Instituciones, empresas, eventos especializados

Artesanía como servicio

- Materiales y técnicas al servicio de otros sectores: El Diseño
- Recuperación del ocio
- Actualización de identidades

- Materiales y técnicas al servicio de otros sectores: El Diseño
- De diseño de productos al diseño de servicios
- El consumidor participa en el diseño del producto – educación del consumidor
- Recuperación del ocio
- Lo manual solo es útil cuando le aporta valor al producto (calidad, estética).
- Mejoramiento tecnológico. Artesanía digital.
- Desarrollo de las industrias creativas. Venta de contenidos.
- Reconexión de identidades

Valor Agregado

- Hecho a mano vs nuevas tecnologías?
- Los materiales?
- La utilidad, lo práctico?
- La identidad? Lo que hay detrás
- El diseño?
- El empaque?
- El precio?

Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador Industrial
Quindío – Colombia

Diseño casos de intervencion en el Quindío

Experiencia en el desarrollo
de productos para el sector
artesano en el departamento
del Quindío.

Intervención

- Talleres artesanales

Un diseño para la Guadua

- A lo largo de la experiencia en el Quindío se han trabajado con más de 30 talleres dedicados a la transformación de guadua (junto a estos también se asesoraron otros materiales y técnicas artesanales) en los que se han detallado técnicas como: **corte y armado, tallado, calado, incrustación y el enchapado.**

Diagnostico

DEBILIDADES

- Falta de diferenciación
- Rajado
- Falta de innovación
- Pocos nichos de mercado

FORTALEZAS

- Conocimiento del material
- Habilidad técnica
- Receptividad a nueva propuestas

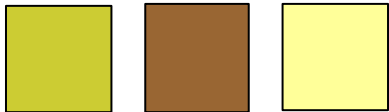
Re-presentar (volver a presentar)

- Re-presentar (volver a presentar) esta material como una “madera exótica”, no en el término de escaza o rara, si no lo que es una planta de la familia gramíneas gigante que puede ser maderable, incluso un reemplazo de las maderas.

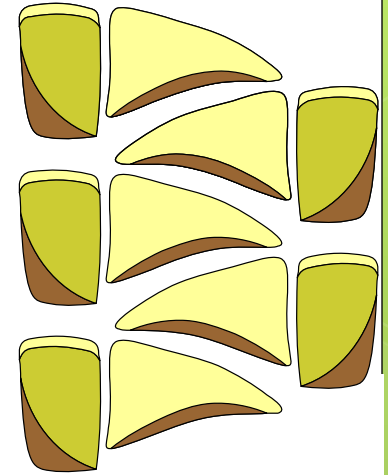
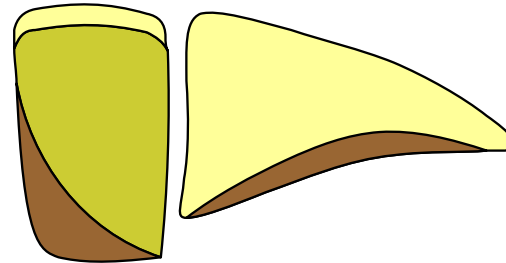

REFERENTE

Guadua, Canuto y hoja caulinar

ÍCONO

Portalápices y solitarios

PRODUCTO

Tratamiento de la superficie

texturas, incrustaciones y enchape

- La forma, la silueta que abstractamente se sobreentiende del objeto se puede enriquecer y complementar mediante el manejo de la superficie del material
- La composición del producto entonces no solo queda en la forma si no en la intención de color, en el diseño de patrones y decoraciones sobre el mismo provenientes de las mismas metáforas

Diversificación.

- Identificados materiales, técnicas y productos se realiza una labor de diversificación buscando que los productores identifiquen otros nichos donde se pueden diseñar productos aprovechando la infraestructura ya instalada en el taller.
- Se hace un énfasis en el diseño de productos funcionales .
- Diversificar permite la evolución de una línea de productos, variaciones que conservan la esencia pero están asociadas a otros usos o espacios.

Acabados. Al nivel de la madera

- La excelencia no está solo en diseño (forma) sino también en la fabricación.
- El acabado arranca desde el mismo corte de la guadua.
- mejorando técnicas y herramientas y la experimentación con mejores productos de acabado (selladores y lacas) que actualmente se dirigen hacia la responsabilidad ambiental

Diseño con lo mínimo, Menos es justo

- La utilización de cada vez menos material en los productos
- La guadua es un acero vegetal. Londoño (2003)
- La limpieza se vuelve belleza promoviendo el cambio de esquema donde se pueden vender productos que tienen menos material, con mucho diseño, a mayor precio que similares con una configuración tradicional.

Estudio de Casos

Caso 1. Butaco de guadua

- Taller Asesorado: Molinari
- Año: 2007
- Desarrollo: Butaco tripode guadua rolliza –tablero de guadua
- Oficio: Carpintería y ebanistería en guadua
- Técnica: Corte y armado.
- Concepto: Rediseño de butaco tradicional en guadua

Figura 2. Butaco tripode. Guadua rolliza y tablero.

Un diseño para la Guadua

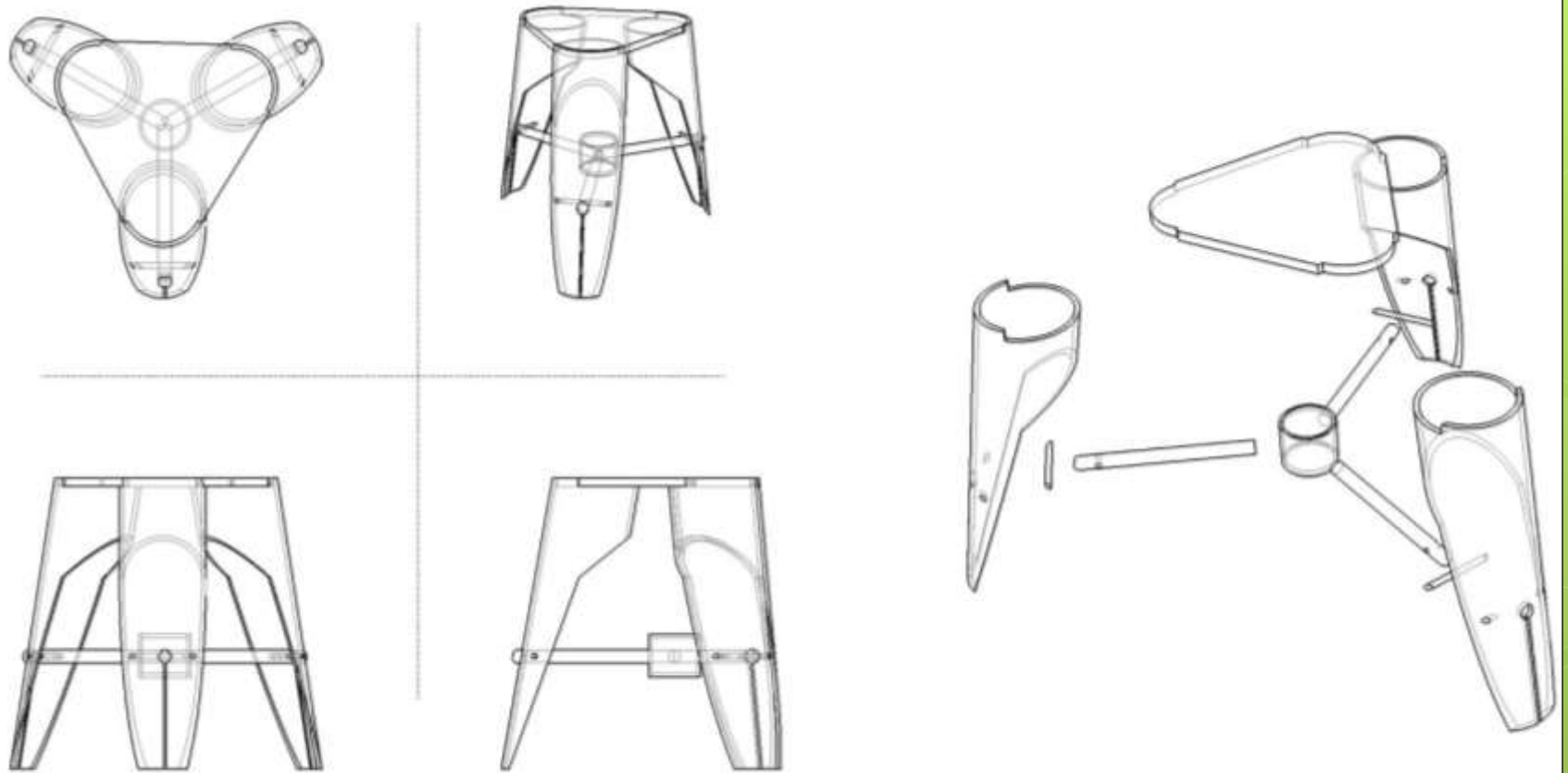

Figura 1. Butaco tripode. Vistas y despiece. Vease detalle del ensamble de las guadua rollizas y el tablero.

- diseñó una estructura que combinaba un tablero de guadua con un corte especial en las piezas rollizas que proporcionaba una gran resistencia. También se secciono la guadua de las patas para darle un toque ligero y estético. La estructura se complementó con tres travesaños en la parte inferior lo que cerro la estructura logrando un producto de gran belleza y absoluta utilidad.

Caso 2 Línea de decoración a partir de secciones de guadua

- Taller Asesorado: Tocora
- Año: 2008,2009
- Desarrollo: Línea de decoración, candelabros, floreros, solitario, incensario y centro de mesa
- Oficio: Carpintería y ebanistería en guadua
- Técnica: Corte y armado.

- Segmentación,
- Modulación
- Combinación de materiales.

Figura 3. Candelabro seccionada. Fragmentación del canuto de guadua en 3 secciones (módulos) que se reensamblan de forma cónica junto a la madera y el acero inoxidable.

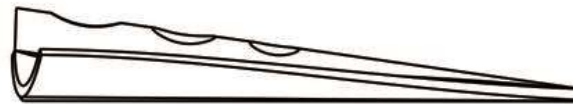
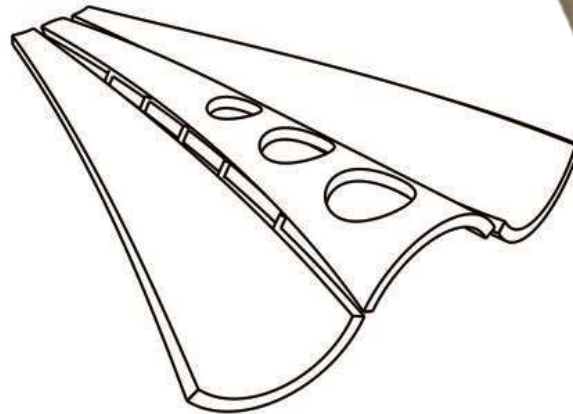
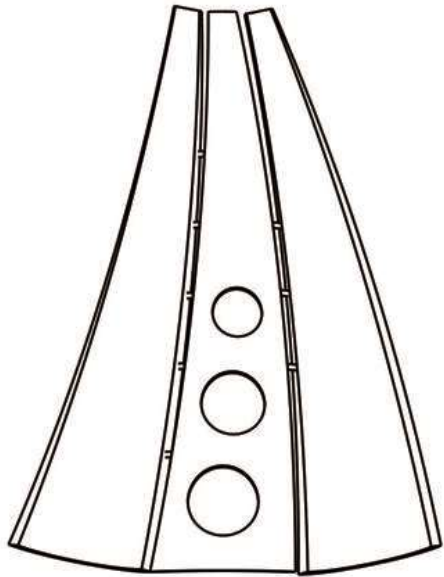

Figura 4. Centro de mesa seccionado. El modulo del candelabro se vuelve a repetir pero esta ves de forma horizontal. El modulo entonces compone otro producto.

Módulos de secciones de guadua para generar varios productos. El canuto se sección en piezas que permitieran cambiar el “cilindro” por un cono reduciendo la dimensión en uno de los extremos. Al diseño se sumó el acero inoxidable como elemento de ensamble junto a la madera

Figura 5. Candelabro y solitario. Variaciones del mismo concepto de fragmentación y reensamble.

Figura 6. Línea de floreros. Fragmentación y ensamble. Notese como el último semeja el movimiento de una hoja caulinar desprendiéndose del tallo.

Caso 3 Laminados curvados

- Taller Asesorado: Guaicamarintia
- Año: 2008-2009
- Desarrollo: Luminarias y objetos decorativos
- Oficio: Carpintería y ebanistería en guadua
- Técnica: Curvado de laminados.

- A partir de las latas y tableros comerciales, que es otra de las presentaciones en que puede conseguirse la guadua, se desarrolló una técnica de curvado de delgadas tablillas (de 2 a 5 mm de espesor) que permitían del diseño de un nuevo mundo de productos que aprovechaban las cualidades flexibles del material consiguiendo un aspecto muy contemporáneo y una limpieza formal que los alejaba de los tradicionales objetos en guadua.

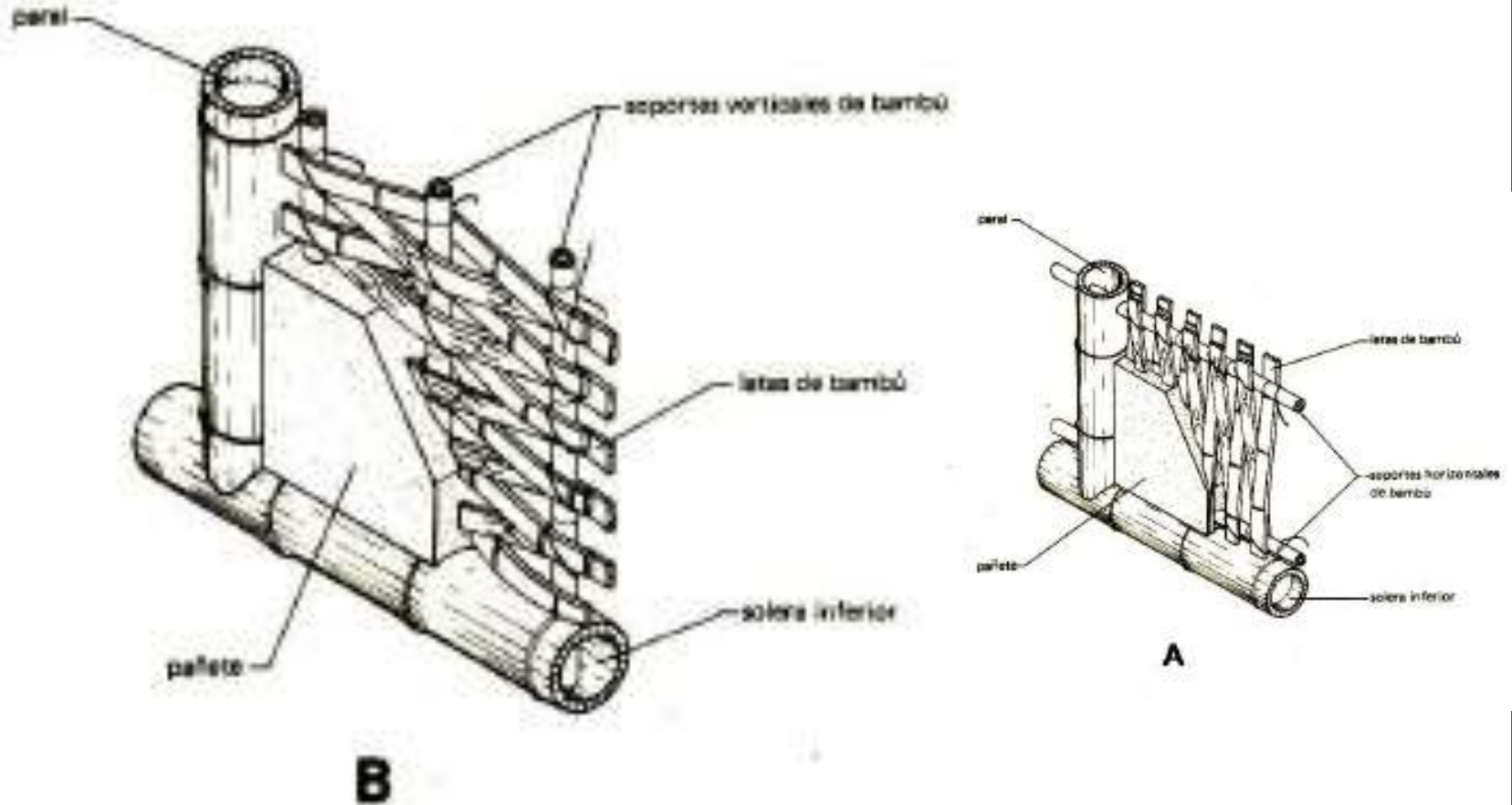
QUINCHA ILUMINACIÓN

streud90@hotmail.com - 3124027470 - Armenia, Quindío - Colombia

Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador Industrial

Quincha
iluminación

Inspiración en la pared de Quincha, sistema constructivo que se utiliza en la construcción de viviendas en bareque

Un diseño para la Guadua

chreud90@hotmail.com - 31240827470 - Armenia, Quindío - Colombia

Jairo Andrés Rodríguez
Diseñador Industrial

Inspiración en la Pared de Quincha, sistema constructivo que se utiliza en la construcción de viviendas en bareque

Lampara fluorescente

Modulación de Piezas. Se utilizan los mismos elementos de Guadua laminada, Tubo de aluminio y Madera torneada para conformar las luminarias.

Interruptor de piso

Quincha
iluminación

Tensegrity luminarias

Tensegrity
Luminarias

Jeliro Andrés Rodríguez - Diseñador Industrial

Un diseño para la Guadua

Tensegrity
Luminarias

Jairo Andrés Rodríguez - Diseñador Industrial

Estructuras Tensegrity

Descritas por Buckminster Fuller hacia 1957, pueden considerarse como la materialización de las fuerzas gravitacionales invisibles que mantienen el mundo unido. El principio tensegrity (que es la suma de tensión e integridad) es que la tensión sea continua y que la compresión quede aislada y discontinua.

De esta manera los elementos a compresión quedan aislados y en suspendidos dentro de un campo continuo de tensión.

En este caso a partir de un cuboctaedro (sólido que resulta de la truncación máxima del cubo) se propone una estructura tensegrity en guadua laminada que soporta una pantalla en papel.

Guadua laminada

Papel de guadua

Tensores

Madera torneada

Estructura en alambre

Tensegrity
Luminarias

PROCESO

Figura 8. Quincha iluminación. Detalle de prototipos Modelo M1.

Un diseño para la Guadua

Figura 10. Detalle prototipos tensegrity iluminación.

Figura 11. Productos desarrollados a partir de la técnica de curvado de latas de guadua. Línea de decoración: centros de mesa y solitario.

Caso 4 Mobiliario Auxiliar

- Taller Asesorado: Tocora
- Año: 2011
- Desarrollo: Mobiliario auxiliar, mesa de centro y butacas
- Oficio: Carpintería y ebanistería en guadua
- Técnica: Corte y armado.

Figura 12. Render Mobiliario auxiliar en guadua. Segmentos de guadua rolliza unidos a un tablero de guadua de 3 capas.

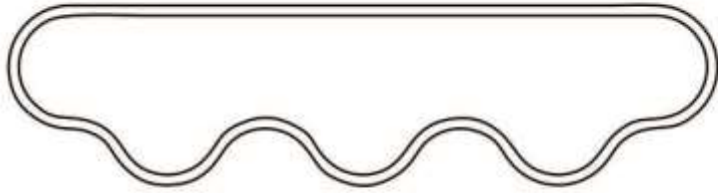

Figura 13. Perfil del mobiliario auxiliar en guadua. Los productos son líneas que se proyectan en el espacio para generar un volumen.

Un diseño para la Guadua

Mesa

Butaco

Banca

Un diseño para la Guadua

PROCESO

Caso 5 Mobiliario Auxiliar

- Taller Asesorado: Caulinarte
- Año: 2011
- Desarrollo: Desarrollo de diseños de enchape y productos
- Oficio: Ebanistería en guadua y madera
- Técnica: Enchape en hoja caulinar de guadua

PUNTO DE PARTIDA

- Desarrollo de nuevas aplicaciones a la técnica
- Enchape sobre volúmenes, superficies no planas.

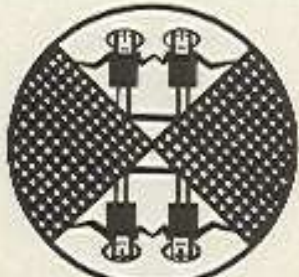
Un diseño para la Guadua

Oro Tairona

Cerámica Limbaya

Cerámica Nazca

Litico Muisca

Oro Muisca

Cerámica Tambo

Concepto de diseño:
Estudio de diseños y formas
de la cerámica precolombina

Portavelas

Solitarios

- Desarrollo de nuevos diseños de enchape
- Diversificación, productos para la mesa

Individual, portavasos, servilletero

Un diseño para la Guadua

PROCESO

Resultados y discusión

- Desarrollo de unos parámetros para el diseño de nuevos productos en guadua
- Sensibilización a la comunidad artesano asesorada para la introducción del componente de diseño
- Diseño, desarrollo y producción de diferentes productos en guadua
- Experimentación con nuevas formas de transformación del material
- Verificación de la cadena productiva de la guadua
- Aumento de la confiabilidad en el material para usuarios
- Aumento de ventas en las unidades productivas intervenidas

Otros proyectos

Especificaciones:
Centro de Mesa y Solitario
Técnica: Enchape en cuentas de
mostacilla sobre madera.

Línea decorativa

Dubango
Mostacilla

Alcarrazas

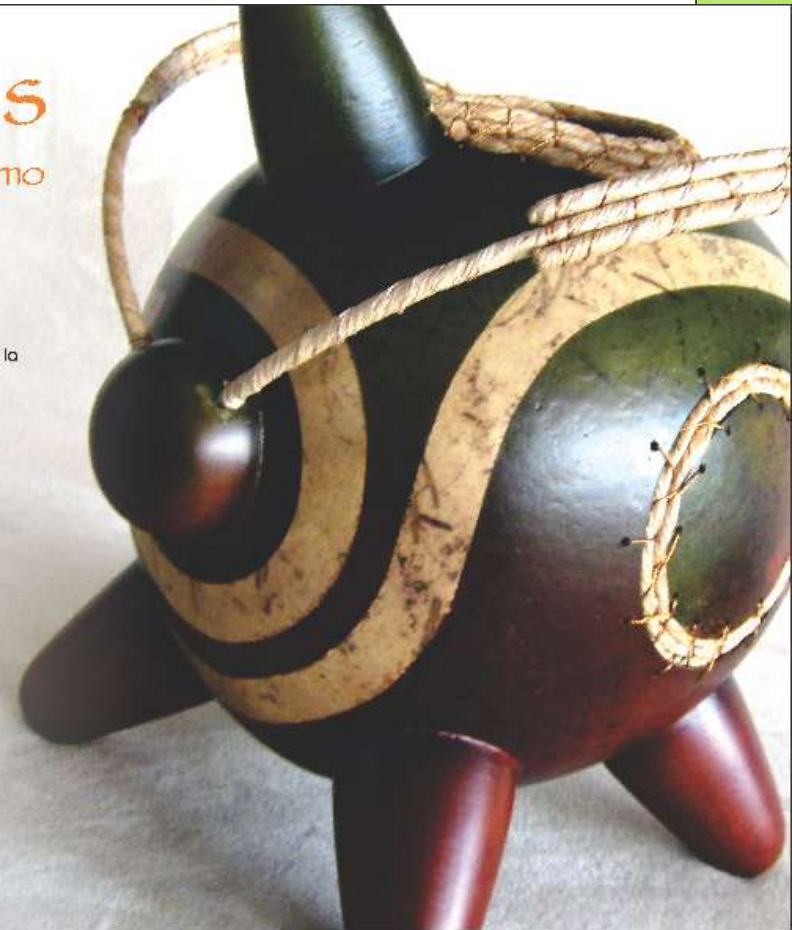
Totumo

Especificaciones:

Contenedores

Técnica: Trabajo en Totumo y Madera

Línea de contenedores decorativos inspirados en la cerámica precolombina (alcarrazas).

Especificaciones:
Florero y Centro de Mesa
Técnica: Cestería y tejeduría en Guadua,
Biche y Bambu

Línea decorativa que mezcla materiales naturales con otros modernos. El tejido en bambu y la guadua se unen con el metal y el vidrio para dar origen a nuevas posibilidades estéticas.

Bambusa
Tejido en Bambu

Peludos

Calceta de platano

Especificaciones:

Solitarios

Técnica: Enchape de Calceta de plátano sobre madera

Productos decorativos con una propuesta a nivel de textura táctil y visual

Jairo Andrés Rodríguez - Diseñador Industrial - sfreud90@hotmail.com - Colombia

Aves

Cerámica

Especificaciones:

Centros de Mesa

Técnica: Vaciado de cerámica

Producto decorativo inspirado en pictogramas encontrados en la cerámica precolombina (motivos de aves)

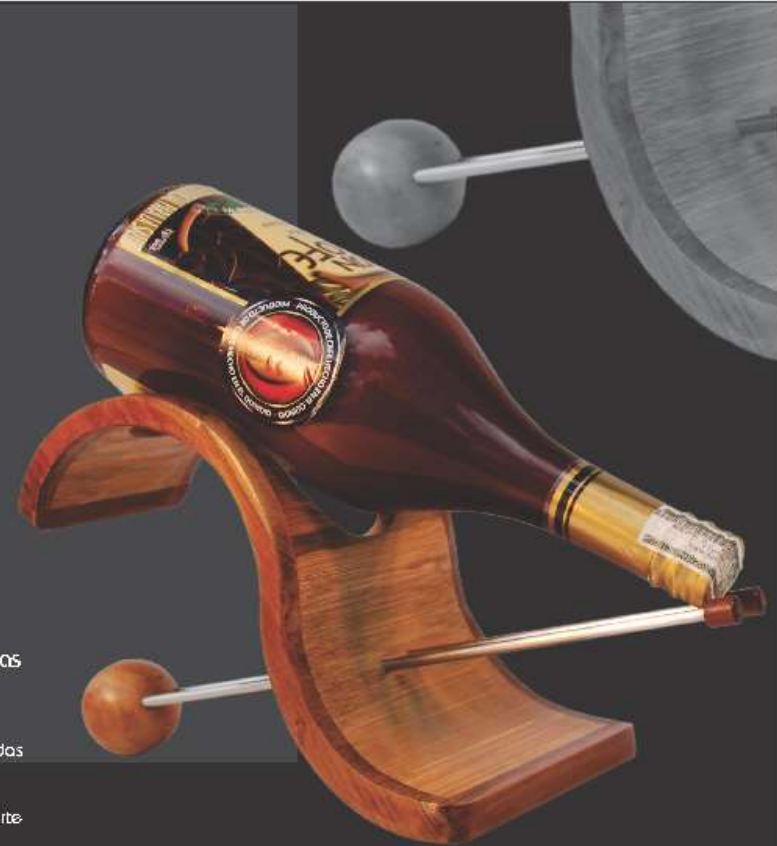

Cumbre

Licoreras en guadua

Especificaciones: Licoreras
Técnica: Corte y armado en Guadua

Secciones de guadua ensambladas inversamente produciendo una forma sinuosa que junto con el acero y la madera sirve de soporte a vinos y licores.

Moyo

Cestería en Bejuco

Especificaciones: Moyos

Técnica: Cestería en Bejuco

Producto decorativo que propone nuevas formas para la cestería tradicional junto con la experimentación con el color y las texturas mediante el tinturado y la combinación de tejidos.

Telafe

Accesorios Tejidos

**Especificaciones: Accesorios tejidos
(candelabros - portavasos)**

Técnica: Tejido en telar con guasca

Accesorios desarrollados a partir tejidos en telar horizontal que mezclan fibra naturales con la guasca (corteza de plátano). Junto con la madera y el cuero estos tejidos conforman productos artesanales decorativos y funcionales.

Gracias

D.I Jairo Andrés Rodríguez
Cel (571) 3124027470
rodriguezjairoandres@gmail.com