

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACION DE CÓRDOBA

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO - MÓDULO DE DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN

Informe final

YURI NARVAEZ

Diciembre 2015

Montería – Córdoba

RESUMEN

En el municipio de San Antero (Córdoba), se realizó proceso de fortalecimiento de la comunidad artesanal con artesanos dedicados al trabajo en totumo, madera, cacho y coco. Se hizo énfasis especial en la proyección al mercado nacional y la participación en eventos feriales de esta índole como la feria de Expoartesánias 2015. Se hizo un proceso de caracterización de los artesanos beneficiarios del proceso de fortalecimiento. Dicho proceso fue lento, debido a que se coincidió con la época de inicio de producción para la temporada turística diciembre–enero, identificamos a los verdaderos artesanos, porque muchos son revendedores, y se les invita a participar en la feria en el mes de diciembre, algunos dicen que viven lejos y que sólo trabajan por encargos, pues no tienen otros medios de supervivencia, así mismo se encontraron casos de algunos que se dedican al mototaxismo en épocas de temporada baja.

Junto al asesor de producción, se hicieron visitas de reconocimiento y caracterización, algunos no se reportaron más en el proceso por diversos factores, se identificaron inmediatamente que productos tendrían cabida, y se hizo una curaduría con la comunidad con el equipo del Laboratorio de Diseño e Innovación, según sus acabados y características, para participar en Expoartesánias 2015. Al instante se inició la producción pues el tiempo era corto. En el procesos se hicieorn multiples asesorías para mejorar en aspectos de manufactura, acabadaso, mejoramiento de propuestas de diseño y consolidación de precios y stock de ventas. Con pocos insumos, con encargos pendientes, fue complicado que todos participaran, fueron muy pocos los que se midieron al reto, pero los que lo hicieron lograron desarrollar objetos de gran calidad para el stand de la comunidad.

La intervención en diseño y técnica, se ve ahora reflejada en los nuevos productos que ellos hacen para su sustento, sin embargo fue frustrante hacer desplazamientos para no obtener buenos resultados, por la displicencia de los artesanos, muchos de ellos manifestaban que estábamos en mala época, porque siempre estaban realizando pedidos para clientes mayoristas de la región y otros departamentos. Con el tiempo se logró que trabajaran en el marco del proyecto, aunque siempre dispuestos, se presetaron muchos incumplimientos al encargársele producir nuevos diseños. Existe mucha falta de compromiso con proyectos como este que sólo los benefician es a ellos.

Luego de una intervención rápida y eficaz en diseño y técnica, y una constante exhortación al grupo focalizado de artesanos, se logró para el stand de la “Comunidad de artesanos de San Antero” de Expoartesánias 2015 llevar productos acabados de gran calidad, y en el caso de Leider Guerrero quien fue seleccionad apara viajar a Bogotá en representación de la comunidad, llevó totumos entintados, para trabajar en el stand y mostrar al público la técnica su especial habilidad para tallar con un pequeño cuchillo, logrando llamar la atención de los visitantes a la feria.

Se continuó la capacitación de la comunidad en otros temas como cierre de ventas, estudio de la competencia, aplicación de otras técnicas al trabajo propio, paletas de colores.

En otra parte del proceso de asesorías, se trabajó con la identificación de referentes, notando que los artesanos de San Antero cuentan con un gran potencial de puntos de partida para la creación de nuevos objetos, a partir de elementos naturales, los manglares, el mar, y las colinas del bajo Sinú, con toda la gran riqueza de flora y fauna que habita en dichos ecosistemas y se vuelven referentes ancestrales. Se realiza entonces la identificación de referentes de orden geográfico, cultural, ancestral, formal y de técnica de producción de los artesanos comprometidos constituyendo los factores de inspiración y punto de partida del diseño de productos artesanales.

No existe un inventario iconográfico ni material, que pueda soportar un acervo artesanal que se remonte más allá de 25 años, es decir, el quehacer artesanal de talla en madera se formó en el taller de Lorenzo Camargo “el pajarero”, quien se instaló en la zona, proveniente del alto Sinú y fue quien enseñó a todos los talladores de la zona, y que realiza imponentes esculturas de un gran valor tanto en términos de técnica como de identidad, convirtiéndose en el verdadero maestro de maestros de la zona, dejando claro que el señor Camargo aunque no participó activamente en el proyecto, manifiesta querer participar en un evento ferial de Artesanías de Colombia para el año 2016.

El trabajo del totumo como elemento decorativo-utilitario con todas las posibilidades para tallado y creación de esculturas, lo establece en la comunidad la señora Julieta Cardona, proveniente de Antioquia para la misma época que el señor Camargo, por otro lado tres (3) de los artesanos más reconocidos en el municipio, Leider, Hammer y Eduard, provienen de Tumaco (Nariño), demostrándole a los locales la capacidad para aprovechar el gran potencial de los oficios artesanales en la región. Así el perfil artesanal de la gran mayoría de artesanos en el municipio trasciende de la escuela hecha en los talleres de Julieta Cardona y Lorenzo Camargo.

La ventaja de los artesanos de San Antero, radica en su ubicación geográfica, no sólo por los referentes, sino porque la carretera troncal del Caribe pasa por San Antero, y es paso obligado de gran cantidad de turistas que vienen del interior del país. El potencial es enorme, pero la falta de tecnología, asesoría y calidad de la materia prima empleada, junto a factores sociales, evitan un despegue definitivo y constante del sector (aunque algunos mencionan ventas de hasta 30 millones de pesos en la temporada de diciembre y enero).

El compromiso e interés de los artesanos por la presencia de Artesanías de Colombia en el territorio aumentó después de la participación en la feria Expoartesanías 2015, y los excelentes resultados de ventas en la misma, sin embargo el inconveniente de disponibilidad de tiempo por parte de los artesanos para el proyecto continúa por la temporada alta del turismo en las playas del municipio, y el desarrollo de las actividades

programadas continua, poco a poco han comenzado a mejorar los diseños, de acuerdo a las estrategias que propone Artesanías de Colombia y las asesorías taller por taller.

Finalmente, se puede decir que la intervención de fortalecimiento en la comunidad artesanal de San Antero genera grandes ganancias, para quienes sacaron provecho de las enseñanzas de los asesores. La justificación de la escasez de materia prima no es tan cierta, sobretodo cuando en cada uno de sus casas y talleres cuentan con variedades de arboles de totumo, los cocos abundan en toda la extensión de las playas del municipio y ls maderas para tallar las recogen del mar arrojada por el río Sinú por la cercanía de la desembocadura, usando la balsa por su facilidad de trabajo y con herramientas minimas logran moldear sus productos.

Participar en ferias grandes será el reto para estos artesanos, con el objetivo de dinamizar sus ventas, y medirse a mercados verdaderamente exigentes en términos de calidad de acabados e innovación de diseño para mediar su capacidad competitiva, además de lograr conocer consumidores de diversos perfiles y gustos y tener la posibilidad de conseguir clientes fuera de la región.

PROCESOS PRE-FERIA

En el día 9 de noviembre en el municipio de san antero cordoba, se inicia el proceso de asesorías, con una socialización que se realiza en las instalaciones del CREM, artesanos de totumo, madera y coco convocados son nuevamente invitados a participar y comprometerse activamente al proyecto, reiteramos la importancia de participar en la feria de expoartesanas 2015, se observaron algunos productos allí, se notó de inmediato que existe un oficio, convenimos en revalorar producto, y la necesidad del rediseño de los productos, el mejorar la técnica artesanal.

Socialización con algunos beneficiarios en el CREM de San Antero. Foto Juan Urán

Visitamos talleres en compañía del asesor técnico JUAN URAN y MARLY RUIZ funcionaria de la alcaldía de san antero, se hizo caracterización de productos de algunos

Trabajos no intervenidos de artesanos. San Antero - Córdoba. Foto: Yuri Narvaez.

Se continua en compañía del asesor técnico la visita a algunos artesanos focalizados para la caracterización de los productos, vimos que la mayoría de artesanos beneficiarios carecen tanto de formación artesanal como de herramientas apropiadas(fabricadas con machetes reciclados, escofinas y limas viejas para los talladores en madera, cuchillos y machetes reciclados para los talladores en totumo) además de una materia prima no acorde para el trabajo(maderas blandas), se nota que no existe un esquema apropiado para la preparación(recolección y secado) de la materia prima ,y una notable desforestación de maderas duras o semiduras en la región.

Herramientas para el tallado de madera y burilado en totumo. San Antero - Córdoba. Fotos Yuri Narvaez

En la semana del 10 al 20 se inicia el plan de mejoramiento en diseño, el cual se hace directamente en la practica, se les menciona en sus lugares de trabajo, conceptos sobre diseño(diseño de producto, e identidad, concentrándonos mas en la producción que será enviada para la feria), se inicia la fase proceso de producción con acompañamiento constante para el mejoramiento de la factura(secado, corte, lijado, pulido y acabado de la madera y totumo).

Desbaste de madera y pelado de totumo. San Antero - Córdoba. Fotos Yuri Narvaez.

Se inician asesorías puntuales a los artesanos comprometidos y se les reeduca en aspectos morfológicos especialmente de figuras zoomorfas, se intervienen objetos ya fabricados.

Trazado de diseño de pez y primera propuesta de diseño para el armadillo en totumo. San Antero - Córdoba. Fotos Yuri Narvaez.

Se continua con el proceso de mejoramiento de la técnica, tanto de diseño, como de los aspectos productivos; la mayoría de artesanos manifiestan que la proximidad de la fecha en la entrega de productos para feria es muy corta, el mayor inconveniente es porque después de la recolección de la materia prima, esta necesita, un tiempo de secado apropiado.

La producción que hacen es para el sustento diario, un grupo importante sobreviven de otras actividades en época de baja temporada turística, cabe recalcar que los objetos de madera que usan con regularidad están fabricados en maderas blandas, tales como, caracolì y ceiba con el que se logra un acabado de mediana calidad, existe un solo artesano que ha logrado convertir sus productos en verdaderas obras maestras, el cual le ha enseñado a los talladores actuales.

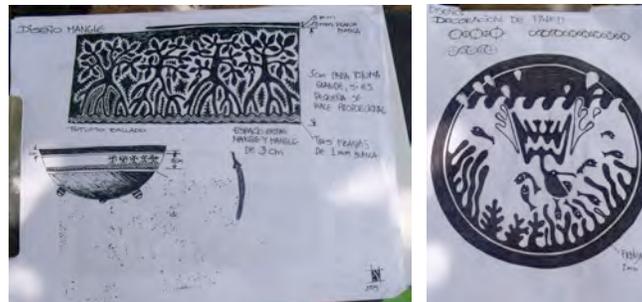
Trabajos en totumo y madera. San Antero – Córdoba. Fotos Yuri Narvaez

Se realizaron visitas a artesanos que no estaban focalizados, que trabajan con el cacho de vaca y coco, se les extiende la invitación a participar en el proceso de fortalecimiento de la competitividad, con los cuales se inicia el proceso de mejoramiento de productos.

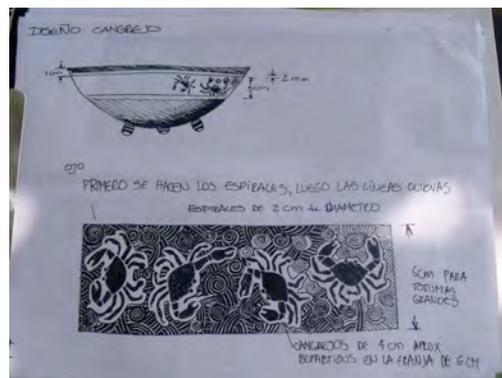
Pulseras en cacho y cucharones en coco y caña lata (especie de chonta). San Antero - Córdoba.
Fotos Yuri Narvaez

Se proponen nuevos diseños de tallado de totumo, que surgen de un trabajo de sensibilización conjunto entre el diseñador y el artesano,

Diseños de fruteros y aplique de pared con talla en totumo. San Antero - Córdoba
Fotos Yuri Narvaez

Las charlas sobre concepto de producto ,concepto de marca, identidad, referentes, tendencias y perfiles de consumidor serán dictados en adelante, del cual se les ha hablado a los beneficiarios de manera superficial ,dada la dificultad de dictar las charlas por el compromiso que adquirieron para participar en la feria expoartesanas 2015

Se apoya en la realización de un pedido especial para artesanías de Colombia ,que es la fabricación de un asno con angarilla(aditamento de carga), animal emblemático de la región.

Fabricación de asno. San Antero - Córdoba
Fotos Yuri Narvaez y Juan Uran

PROCESO DURANTE LA FERIA

Algunos diseños intervenidos. San Antero, Córdoba. Fotos. Yuri Narvaez Diaz

En el día 1 de diciembre de 2015 luego de una ardua intervención en diseño y técnica, y una constante exhortación al grupo focalizado de artesanos, logramos enviar productos para el stand del municipio de san antero cordoba en expoartesanas 2015, en el que se entrena a los dos artesanos invitados al stand en temas, sobre: cierre de ventas, estudio de la competencia, aplicación de otras tecnicas al trabajo propio, paletas de colores. Se inicia un nuevo proceso de asesorías, con la identificación de referentes, notamos, que el municipio de san antero cuenta con un gran potencial de puntos de partida para la creación, hablamos de los referentes naturales, serian tres tipos (manglares, mar, y colinas del bajo sinú) con gran riqueza de flora y fauna, referentes ancestrales (la tradición oral cuenta de un origen cimarrón, que explica el comportamiento alegre, libre y creativo de esta zona de afrodesendientes.

Diseños intervenidos, San Antero – Córdoba. Fotos: Yuri Narvaez.

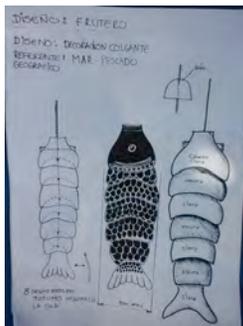
Es por esto que logramos identificar, un componente Apolo-dionisiaco en la cosmogonía sanantera que nos permite inferir en unos quehaceres donde se mezcla lo atemporal, la independencia de juicio, el libre pensamiento ligado siempre a la TRIADA (mangle-mar campo) lo cual se expresa en el tipo de artesanías.

Se inicia un nuevo modelo creativo donde se toma el referente como punto de partida, es allí donde pasamos de lo general a lo particular, escogiendo el detalle diferencial, en este caso del animal, flor o cosa con el cual iremos a abstraer las formas y colores, que nos permitirá crear los patrones gráficos, y es allí donde se aplica el diseño a la técnica u oficio, sin olvidar el componente de identidad del artesano.

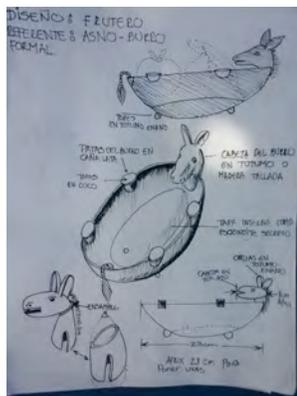
Diseño esférico de armadillo en madera tallada, propuesta de nuevo de pez y propuesta técnica de totumo frito en aceite vegetal. San Antero, Córdoba. Fotos Yuri Narvaez

se intensifican las asesorías puntuales en temas de diseño de producto ,referentes y tendencias, con los cuales se continua a la par del asesor técnico y se les invita a seguir la estrategia de AdC para creación de producto artesanal tradicional, se aprovecha la figura del asno –burro como el referente formal por excelencia del municipio.

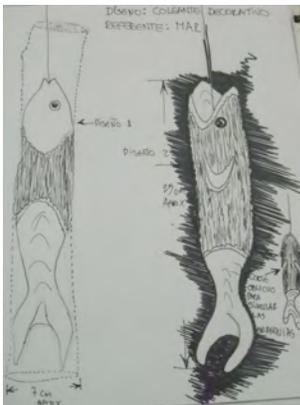
DESCRIPCION: Colgante decorativo en totumo, diseñador junto a tallador de totumo y nuevo acabado previo al tallado con buril. San Antero - Córdoba

Tomada por:Yuri narvaez.

Descripción: Diseño de frutero en totumo con materiales puros, totumos fritos,cambio de postura para el trabajo San Antero – Córdoba. Fotos Yuri Narvaez

Los resultados de la intervención al grupo comprometido se nota, tanto en los resultados de las ventas en corferias(aunque poca cantidad de mercancía), como en un cambio en los métodos de recolección de materia prima ,preparación,uso de dispositivos de seguridad, posturas de trabajo y rediseño del puesto de trabajo, el uso de nuevos términos en diseño,conocimiento mayor de nuevas técnicas tecnologías para el trabajo además de concientización del referente como único punto de partida para el proceso creativo.

Diseño de pez a partir de una rama, diseño de frutero en resina y hojas esqueletizadas, propuesta para tallado de escamas de peces. San Antero - Córdoba Fotos Yuri Narvaez.

Pruebas de taller. San Antero - Córdoba. Fotos Yuri Narvaez