

Proyecto “Fortalecimiento de la actividad artesanal en el Departamento de Sucre”

Asesoría en diseño y producción para la oferta de producto artesanal en el marco del
Informe final

María Lorena Otero Hernández

Asesora

Diseñadora Laboratorio Sucre

Artesanías de Colombia S.A., 2017

Ana María Fries Martínez

Gerente General

Pedro Perini Guzmán

Coordinador

Jimena Puyo

Subgerente de Desarrollo

Natalia Quiñones

Líder Diseño Región Caribe

Daniela Bucheli

Enlace Regional Sucre y Córdoba

María Lorena Otero Hernández

Diseñadora

Tabla de contenido

Resumen	1
Introducción.....	2
Tejeduría en hilaza de algodón de Morroa	3
Caracterización General del Oficio.....	3
Localización geográfica del oficio.....	3
Nivel de escolaridad y formación artesanal	3
Nivel de habilidad con el telar vertical	4
Necesidades de capacitación.....	5
Diseño y producción en Morroa.....	6
Fuente: Trespacios, 2009.....	6
Materias primas	7
Proceso de Co-diseño y producciónn.....	8
Identificación de referentes locales	8
Estudio de referentes y matriz de diseño	14
Reconocimiento de oportunidades de diseño.....	15
Lluvia de ideas y dibujo de alternativas	15
Envío de propuestas a Comité Nacional	16
Realización de pruebas o prototipos	17
Producción.....	18
Talla de madera en San Onofre, corregimiento de El Higuerón	19
Caracterización General del Oficio.....	19
Localización geográfica del oficio.....	19
Historia de la artesanía del Higuerón	19
Nivel de habilidad en la talla.....	20
Necesidades de capacitación.....	20
Materias primas	20
Infraestructura de los talleres	21
Organización social.....	21
Proceso de co-diseño y producción.....	22
Identificación de referentes locales	22
Envío de propuestas a Comité Nacional	27
Producción.....	28
Jornada de organización y limpieza del taller	29
Trazado de plantillas, costos.....	32
Cestería en iraca de Colosó.....	32
Caracterización General del Oficio.....	32

Localización del oficio	32
Materia prima	33
Comercialización.....	34
Apoyo institucional	34
Proceso de Co- diseño y producción	35
Identificación de referentes locales	35
Propuestas a Comité Nacional	39
Pruebas y prototipos	40
Trazado de plantillas, producción.....	41
Conclusiones	42
Bibliografía.....	43

Resumen

El siguiente informe es la descripción del proceso de trabajo como asesora en diseño y producción del Laboratorio de Diseño e Innovación de Artesanías de Sucre, como parte del “proyecto Fortalecimiento de la actividad artesanal en el departamento de Sucre”. Durante 4 meses, de agosto a diciembre de 2017, se realizó el acompañamiento a 3 comunidades artesanales: tejedoras de hamacas en Morroa, talladores de madera en San Onofre y tejedoras de iraca en Colosó. Se realizaron actividades de caracterización de los oficios, proceso de co-diseño o diseño colaborativo, siguiendo las directrices nacionales de diseño para diseñar y elaborar piezas artesanales que hicieran parte de la colección Caribe Colombiano en la Feria Expoartesánías, 2017. En este documento podrá encontrar el registro del proceso y los resultados alcanzados, así como información básica del contexto territorial de los oficios visitados.

Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo divulgar los resultados del proceso de fortalecimiento a la actividad artesanal desarrollado de agosto a diciembre de 2017 dentro del Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre de Artesanías de Colombia. En este periodo se realizó acompañamiento por parte de 2 diseñadores a 6 comunidades artesanales del departamento: tejedores de hamaca en Morroa, tejedores de iraca en Colosó, talladores de madera en San Onofre, carpinteros en Sampués, trenzadores de caña fleca en San Antonio de Palmito y talladores de totumo en Galeras. Dicho acompañamiento consistió en caracterizar cada uno de los oficios artesanales con el objetivo de profundizar y registrar el conocimiento que se tiene sobre cada labor y su contexto cultural; realizar sesiones de co-diseño (diseño colaborativo) con el fin de generar piezas acordes con el mercado contemporáneo de la decoración para el hogar; y asesorar el proceso de producción buscando los mejores acabados. Las piezas producidas serían llevadas a Expoartesanías 2017 en Bogotá para su comercialización y de allí para los diferentes almacenes de Artesanías de Colombia en el país.

Se organizó el informe en 3 partes principales según el oficio y el territorio: Tejeduría en hilaza de algodón de Morroa, talla en Madera de San Onofre y tejeduría en iraca de Colosó. Así mismo, en cada segmento se presenta una caracterización general del oficio y su contexto socio- cultural a partir de fuentes bibliográficas y de observación directa realizada en campo. Seguidamente se presenta el proceso de co-diseño y la relación de piezas que fueron elaboradas para Expoartesanías. En tercer lugar se evidencia aspectos específicos que fueron trabajados con las comunidades artesanales, tales como costos de elaboración y pruebas de tinturado en Colosó, mejora del espacio de trabajo en San Onofre y diagnóstico participativo con talleres de Morroa.

Por último y a manera de conclusión, se destacan aciertos, dificultades y desafíos en cada una de las comunidades, aspectos que puedan servir de insumo para la formulación de proyectos futuros en la región.

Tejeduría en hilaza de algodón de Morroa

Caracterización General del Oficio

Localización geográfica del oficio

El oficio de tejeduría de hamacas del municipio de Morroa se encuentra localizado principalmente en la cabecera municipal (Trespalcios, 2009,) concentrado en barrios como El Rosario, 9 de Abril, La Candelaria, Medellín, Palito, San Francisco y la Parroquia. Trespalcios (2009) identificó más de 2700 artesanos en una población urbana de 6.179 habitantes (DANE, 2011)

Mapa de Sucre

Subregiones del Departamento de Sucre
Mapa: wikipedia

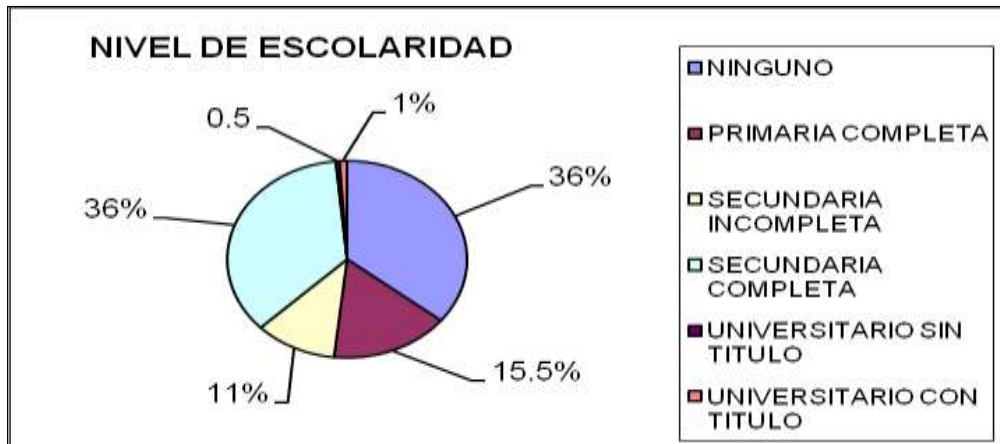
El municipio de Morroa está localizado en la Subregión de Montes de María, región que comprende municipios de Sucre y Bolívar, caracterizada por tener relieve de montaña que no supera los 1.000 msnm. Según el Plan de Desarrollo 2016- 2019 pag. 114. *“Las hamacas de Morroa son reconocidas en el ámbito nacional e internacional y se han convertido en un recurso cultural, que al lado del Festival de Pito Atravesao han posicionado al municipio como un epicentro cultural denominado **“El Telar Cultural de las Sabanas”**”*.

Nivel de escolaridad y formación artesanal

Se observa en el gráfico que el 36% de los artesanos de Morroa no posee ningún nivel de escolaridad y el 26,5% asistió a la escuela pero no culminó los estudios secundarios. Según el estudio de Trespalcios (2009, 10), el conocimiento del

oficio de la tejeduría en telar vertical fue aprendida en un 94% por tradición familiar. Identifica además que *“no existen procesos formativos y de capacitación que permitan mejor aprendizaje de los procesos, mejoramiento de la calidad, nuevos diseños e innovación”*. (Ibid,

2009, 10). Se deduce que Trespalacios se refiere a procesos formativos provenientes de instituciones formales.

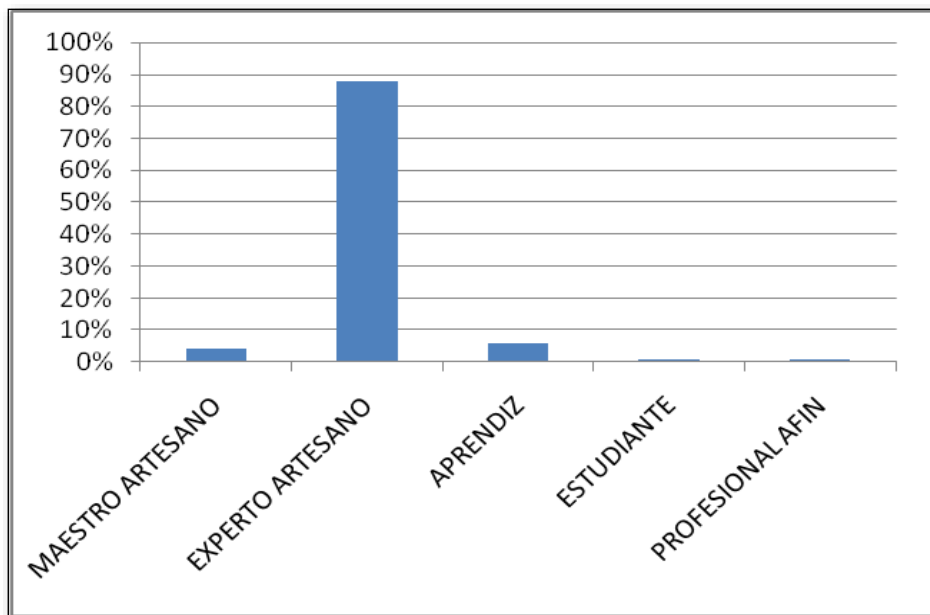

Fuente: Trespalacios,2009

Los artesanos que participaron en el proyecto dicen haber aprendido el oficio a partir de la observación y de aprender haciendo, o sea de la experimentación.

“Viendo a mi mamá yo quería hacer lo mismo que ella”. Artesana Nelcy Pérez de Corena

Nivel de habilidad con el telar vertical

Fuente: Trespalcios, 2009

El 88% de los encuestados dice ser experto artesano y sólo un 4% se reconoce como maestro artesano. (Trespalcios, 2009, 9). El estudio no explica cómo fue realizada la pregunta y qué definición emplea para Maestro o Experto, pero el resultado indica que los artesanos tienen conciencia de tener alto nivel de manejo del oficio.

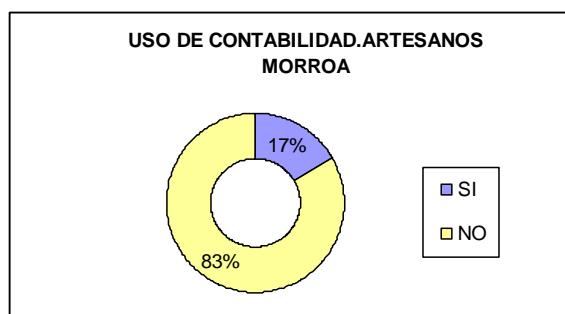
Necesidades de capacitación

NECESIDADES DE CAPACITACION	%
TECNICAS DE OFICIO	32%
DISEÑO DE PRODUCTOS	55%
ASOCIATIVIDAD	27%
COMERCIALIZACION	47%
MEJORAMIENTO DE PRODUCTO	48%
GESTION EMPRESARIAL	32%

Fuente: Trespalcios, 2009

El diagnóstico en cuestión arroja información sobre las necesidades de capacitación identificadas por los artesanos, encontrando el diseño, mejoramiento y comercialización de productos como las principales demandas. (Trespalcios, 2009, 11)

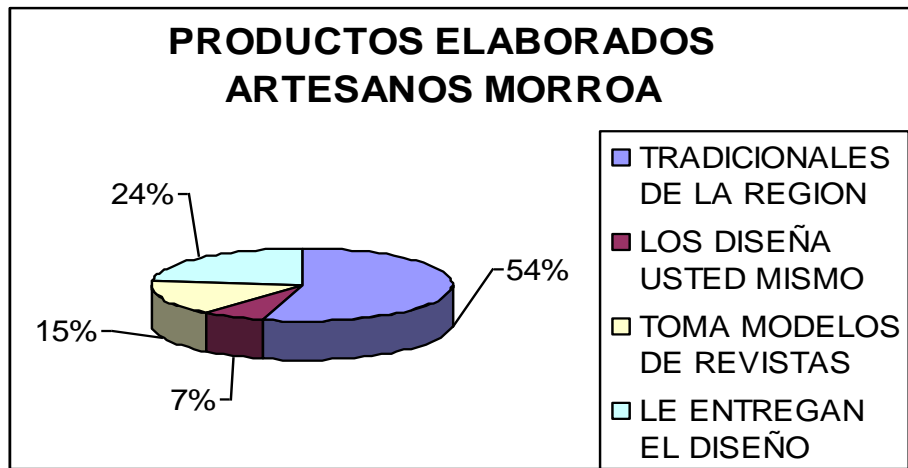
Durante las visitas realizadas en el transcurso del proyecto se observó que los artesanos no realizan cuentas de su negocio de manera organizada, coincidiendo con la percepción de Trespalcios (2009, 16) que *“los artesanos llevan sus cuentas de memoria y algunos usan un cuaderno para anotar ventas”*.

Así mismo se observó durante el trabajo de campo que falta de manejo de TIC lo que permitiría tener más ventas directas y una mejor atención y/o comunicación con el cliente.

Fuente: Trespalcios, 2009.

Diseño y producción en Morroa

Fuente: Trespacios, 2009

Según el gráfico arriba, la mitad de las piezas artesanales elaboradas en Morroa son tradicionales de la región, una cuarta parte son diseños por encargo y una pequeña porción son diseñados por ellos mismos o tomados de revistas. Así mismo, el 70% reconoce que el principal cambio que se ha introducido en la producción ha sido cambios en los diseños. (Trespacios, 2009, 21)

Según el estudio de Trespacios (2009, 22) **la hamaca es la pieza más producida**, ya que el 46% de los artesanos la reconoce como el producto principal. El 21% dice que su producto principal son telas para diversos usos y el resto de los artesanos consideran su principal producto el tejido de macramé, los bolsos, ponchos, fajas, individuales, caminos de mesa y cubre lechos.

Materias primas

Foto: Lorena Otero. Secado de hilaza de algodón.

Fueron identificados 2 tipos de hilaza: La hilaza 100% algodón y la hilaza acrílica, esta última llamada por algunos de “especial”, “sintética” o “fina” lo que parece denotar una percepción de superioridad por parte de algunos artesanos, sumado a su mayor precio (Hilaza de algodón 100%: \$20.000 kilo. Hilaza acrílica: \$31.000 kilo, precios en Morroa año 2017).

Se puede observar en los almacenes de hilaza locales que ambas referencias vienen en una amplia gama de colores, fabricadas en Barranquilla (Abusaibe) y Bogotá (Hilanderías Bogotá S.A y Miratex). La hilaza 100% de algodón es también teñida caseramente por los artesanos con tintes vegetales (cortezas, frutas, hojas) y tintes industriales (anilinas). El hilo de algodón requiere ser almidonado y secado al sol, generalmente en las calles.

El 92% de los artesanos compran la materia prima a vendedores locales. Comentan que se presenta escasez de hilo y que no viene seleccionada. (Trespalacios, 2009, 21).

Durante el periodo de trabajo con los talleres artesanales se observaron opiniones opuestas sobre la permanencia del color de la hilaza. Una parte dice que los colores del hilo 100% algodón pueden presentar manchado o desteñido, mientras que otros talleres dicen encontrar estabilidad en los mismos. Se hace necesario realizar pruebas en diversos colores industriales y marcas, así como los tinturados caseros para tener claridad sobre el comportamiento de los colores.

"Mis hilos no se manchan porque los lavo muy bien después de teñidos y esto no todo el mundo lo hace". Maestro Artesano Tulio Sampayo, reconocido por sus experimentos con tintes vegetales.

Proceso de Co-diseño y producción

El proceso de Co-diseño (diseño colaborativo) en Morroa se realizó con 4 talleres: de la familia Corena, de Anilis Mesa, del Maestro Tulio Sampayo y de Boris Colón. Se visitaron otras unidades productivas en la fase de identificación de referentes locales. El proceso comprendió las siguientes fases:

- Identificación de referentes locales
- estudio de referentes y matriz de diseño
- reconocimiento de oportunidades de diseño
- lluvia de ideas y dibujo de alternativas
- selección de alternativas
- envío de alternativas a Comité Nacional de Diseño para aprobación
- realización de pruebas o prototipos
- Ajustes y/o rediseño
- Aprobación final por parte del Comité Nacional
- Producción

Identificación de referentes locales

Esta fase es transversal a todo el proceso. Consiste en la observación, descubrimiento, estudio, investigación de: productos, técnicas, colores, procesos, historias, formas, geografía, elementos culturales que estén e identifiquen el territorio y que intuyamos apunten a los referentes y matriz de diseño definida por el Comité Nacional de Diseño. Esta fase incluye lecturas, búsquedas en internet, muchas entrevistas a los artesanos y gestores culturales, visitas a la mayor cantidad de talleres, en lo posible variedad de los mismos, tomar muchas fotos, tener un cuaderno de notas de campo y mantener una actitud perceptiva y abierta a lo que el territorio tiene por develar. Estar presente en el territorio con los 5 sentidos aguzados es la clave para este ejercicio. Lectura recomendada: *Cómo ser un explorador del mundo* de Keri Smith.

En procesos de co-diseño ideales, esta información se identifica y se organiza *con* los artesanos por medio de diversos ejercicios de creación colectiva en la que el diseñador acompaña y se adentra en el territorio y el artesano debe verse en un espejo y generar

ejercicios de “extrañamiento” pues para ellos todos esos elementos son cotidianos lo que dificulta su percepción objetiva.

En el caso con los artesanos de Morroa, fue un proceso corto pero sustancioso. Cada taller ofrecía posibilidades diferentes que permitieron tener un panorama relativamente amplio de posibilidades.

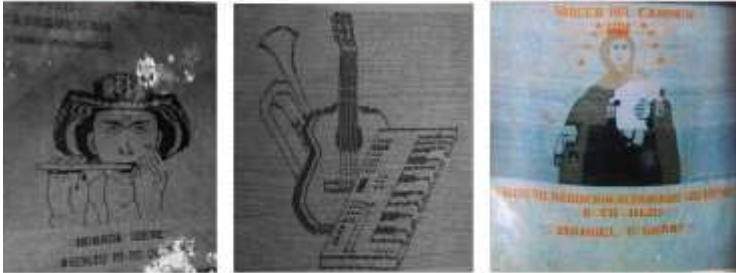
Taller familia Corena

Según Minelva y Nelcy (hija y madre) la hamaca macorina es el diseño más tradicional del municipio el cual se en la forma que se tiñe el hilo: se crean segmentos de colores amarillo, azul y rojo y entre estos se dejan espacios de hilo crudo sin teñir. El hilo se monta en el telar de forma a crear transiciones de color.

El efecto que se crea en las transiciones de color es llamado por ellas de “mosca”. La mosca es un elemento rico en textura, sin silueta ni figura, un trazo caótico que al ser mezclado con la puntada “matao” (las líneas consecutivas) genera aún más movimiento.

La artesana Nelcy manifiesta su destreza y su capacidad de innovar en el bordado en el telar, creando un lenguaje figurativo para la hamaca, diferente de las pintas ancestrales que responden a una geometría basada en líneas horizontales. A partir de esa misma horizontalidad, la artesana logra diseños que nos recuerdan las imágenes pixeladas de los inicios de los gráficos digitales.

Bordados trabajados por la Artesana Nelcy Pérez fruto de la experimentación con formas figurativas.

Fotos del album personal de la artesana.

Otros bordados de trazado geométrico de creación de la artesana Nelcy los vemos en esta “manta morroana”, así llamada por ella.

*Diseños geométricos bordados en telar .
Fotos del album presonal de la artesana Nelcy Pérez.*

Taller de Anilis Meza.

Con la ayuda de Anilis y fueron identificados 4 tipos de puntada: rayitas, matao, cocá y liso.

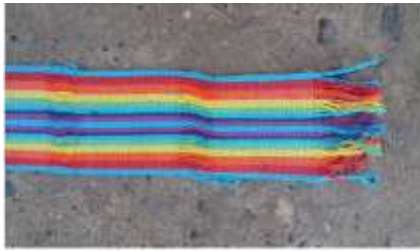
Taller de Boris Colón

Boris se especializa en hamacas y bolsos para niños. Este último producto lo realiza a partir de retales lo que abría otro campo de oportunidades de diseño. Realizamos juegos de composición a partir de retazos, imaginando diferente tipo de usos que podría darse a las

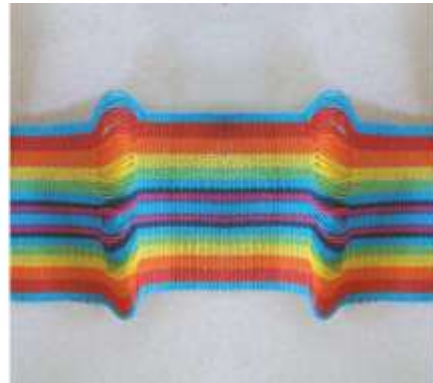

mismas.

Con Boris estudiamos también la posibilidad de transparencias y texturas dadas por los vacíos que se generan al tejer piezas y dejar “los flecos” entre ellas.

Estudio de transparencia y alforzado.

TIPOS DE PELLÓN SEGÚN SU FORMA DE ELABORACIÓN

Pellón hecho con aguja sobre fique o tela.

Pellón hecho en telar

Pellón hecho en máquina de coser sobre tela.

Taller de la señora Adalgisa Rosa

En el taller de la señora Adalgisa Rosa se inició el universo de los pellones. Ella elabora pellones para moto hechos con aguja y sobras de hilo que recoge en otros talleres. La señora Adalgisa no maneja el telar. El pellón es una pieza empleada originalmente encima de la silla de las bestias (caballos y mulas) para dar más comodidad al jinete. Hoy en día se usa el pellón para motos, asientos de carro, sillas y sillones y también como tapetes.

En un almacén cercano “La Mano de Dios” encontramos el pellón tradicional hecho en el telar, fabricado por la artesana Lucas Padilla. En el taller del Maestro Tulio

(en otra visita) encontramos el pellón hecho en máquina de coser.

Taller del Maestro Tulio Sampayo

Pintor y artesano, experto en tintes naturales de los cuales se siente orgulloso. Dice el Maestro que sus tintes no se manchan porque los lava muy bien después de teñidos y que no todo el mundo lo hace.

Comenta que ha realizado pruebas con muchas hojas, cortezas y frutas y que le gusta tener siempre disponibles hilos teñidos con tintes naturales para trabajar. Explica que está un poco enfermo y que montar los telares implica un esfuerzo físico de subir y bajar con las rodillas que se convierte en la parte pesada del oficio. Por esa razón hay muchachos que recorren varios talleres para realizar ese paso.

De su trabajo puedo destacar el tejido que él denomina de “zebra” (figura a la izquierda abajo). La llamó así porque al principio la hacía con crudo y negro y le recordaba la piel del animal. Hay varios trucos en el proceso que el artesano se reserva. Uno de los procesos revelados es la forma de teñir, similar a la hamaca macorina.

Divide la madeja en 3 secciones (foto abajo) y las amarra con bolsas plásticas entre ellas para que no haya sobreposición de colores y dejar espacios en crudo. El espacio en crudo que queda entre los colores hace parte del juego de transiciones.

Estudio de referentes y matriz de diseño

Paralelamente al proceso de referentes locales, es clave revisar referentes del diseño contemporáneo en concomitancia con los lineamientos recibidos por el Comité Nacional de Diseño (matriz de diseño). Aquí se vale revistas especializadas, viajes que hemos realizado, ganadores de premios de diseño, diseñadores destacados nacionales e internacionales, Ferias, páginas de diseño, páginas de venta de productos similares, visita a almacenes, catálogo de Artesanías de Colombia, arquetipos, etc. Lo ideal es realizar una selección de estos referentes y discutirlos con los artesanos. Esta discusión puede estar guiada desde la perspectiva de las funciones del diseño: prácticas, simbólicas, estéticas, sociales, etc. que esos productos cumplen y tienen en la vida de los usuarios (clientes). Comprender junto con ellos que el universo para el que diseñamos y producimos es diferente del nuestro, nuestras creaciones deben dialogar con ese otro mundo pero llevar claramente el lenguaje del territorio donde se producen (materiales, técnicas, significados).

Para el caso de Morroa se seleccionaron referentes del catálogo de tendencias para ser trabajados con los artesanos.

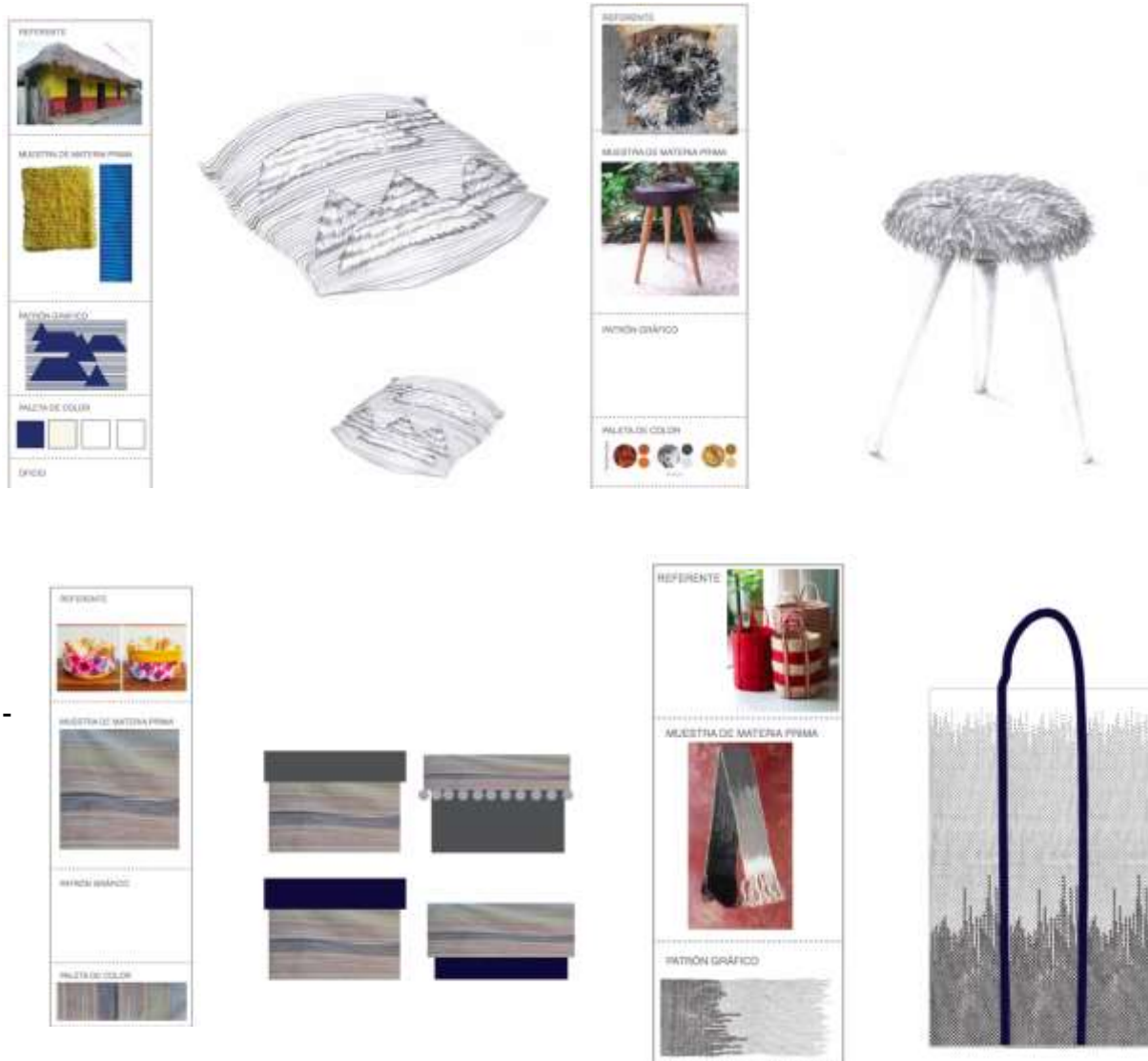

Imágenes seleccionadas del catálogo de tendencias para el trabajo con artesanos de Morroa.

Reconocimiento de oportunidades de diseño

Esta fase es transversal a todo el proceso de diseño. Es el “click” que se oye cuando se cruzan y encajan los referentes locales con los referentes de diseño contemporáneo. Esto puede suceder en medio de los talleres con los artesanos, en las lluvias de ideas, en el dibujo de propuestas, en la realización de pruebas.

Lluvia de ideas y dibujo de alternativas

Después de muchos bocetos y lluvias de ideas con los artesanos se seleccionó una propuesta por cada hallazgo representativo en cada taller, definiendo posibles caminos de diseño.

Envío de propuestas a Comité Nacional

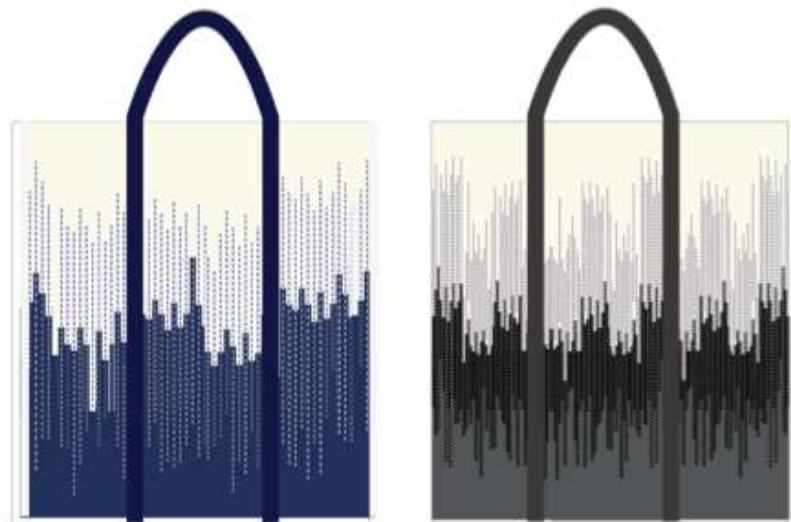
Las propuestas se enviaron a Comité Nacional. El Comité destacó el trabajo con la puntada “cocá y chorriada”. En este punto se analiza con los artesanos cuestiones de producción, tiempos y viabilidad y con estos elementos se decide darle fuerza a esta alternativa solamente y realizar variaciones de la misma aplicándola a arquetipos. Contábamos con poco tiempo para realizar muestras y todos los caminos presentaban desafíos y asuntos por resolver. Se realizan varios envíos a Comité Nacional, realizando propuestas y ajustes hasta su aprobación final.

Referente

CANASTO MULTIUSOS

Municipio: Morroa, Sucre
 Materia prima: Hilo acrílico- algodón
 Técnica: Tejeduría- Telar vertical
 Medidas: Mediana Ø42cm x 50cm
 Pequeña Ø42cm x 42cm
 Costo: \$75.000 - \$70.000
 Capacidad producción: 10Un.
 Artesano: Anilis Meza
 Diseñador líder: Natalia Quiñones
 Diseñador: María Lorena Otero
 Región cultural: Caribe

Referente

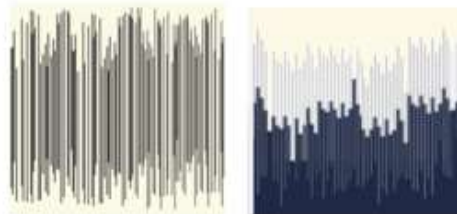

INDIVIDUALES Y CAMINO DE MESA

Municipio: Morroa, Sucre
 Materia prima: Hilo acrílico- algodón
 Técnica: Tejeduría- Telar vertical
 Medidas: Individuales 45cm x 35cm
 Camino de mesa 140cm x 35cm
 Costo: \$15.000 - \$70.000
 Capacidad producción: 10Un.
 Artesano: Anilis Meza
 Diseñador líder: Natalia Quiñones
 Diseñador: Maria Lorena Otero

Referente

COJINES

Municipio: Morroa, Sucre
 Materia prima: Hilo acrílico- algodón
 Técnica: Tejeduría- Telar vertical
 Medidas: Cuadrados 58cm x 12cm x 58cm
 50cm x 11cm x 50cm
 46cm x 10cm x 46cm
 Rectangulares 56cm x 10cm x 38cm
 50cm x 10cm x 25cm
 40cm x 15cm x 15cm
 Costo: \$35.000 - \$32.000 - \$30.000
 Capacidad producción: 10Un.
 Artesano: Anilis Meza
 Diseñador líder: Natalia Quiñones
 Diseñador: Maria Lorena Otero

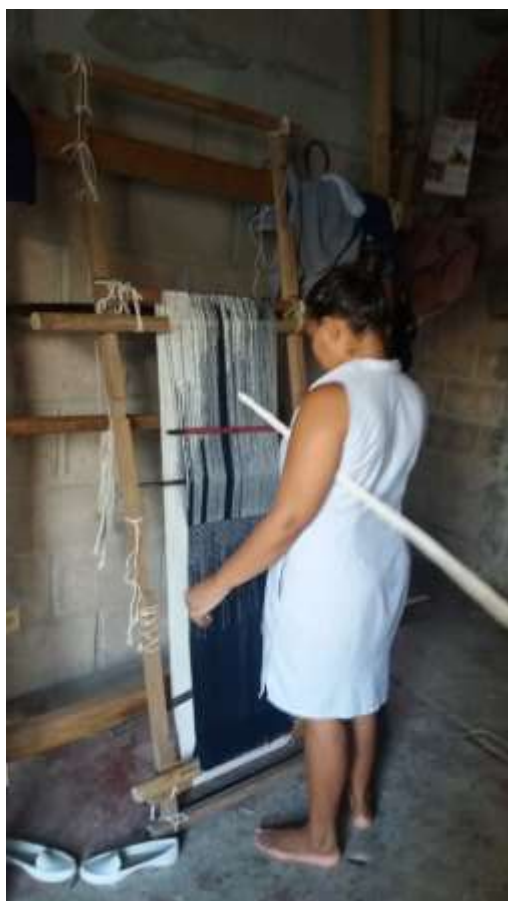

Realización de pruebas o prototipos

No hubo realmente fase de pruebas. Pasamos directo a producción con sólo una pieza descartada en el proceso. Los avances y descubrimientos de las posibilidades más

interesantes de la puntada “cocá y chorriada” se realizaron en la producción misma, pues los artesanos tuvieron la libertad suficiente para interpretar los diseños aprobados por Comité Nacional y llevar la propuesta inicial a un nivel satisfactorio gracias a su experiencia y destreza. Esto enfatiza la necesidad de tener tiempo y recursos para pruebas ya que el proyecto no contempló recursos para esta actividad.

Producción

En esta fase se mantuvo permanente contacto con la líder de diseño Regional quien también fue guiando y apoyando la toma de decisiones ante los ajustes que hubo que realizar en la producción. Este esquema de trabajo dio buenos resultados.

La puntada Cocá y chorriado requiere de una destreza especial para su elaboración. No todos los artesanos la dominan por lo que no fue posible encontrar más artesanos que pudieran participar en la producción en el poco tiempo que teníamos para la misma. Seguramente deben existir pero no hubo el tiempo para identificarlos. De los 4 talleres que participaron en el proceso de co-diseño, sólo 2 elaboraron las piezas de la colección. Por tales razones se cumplió con el 60% del plan de producción trazado inicialmente.

Ver fotos de producción final en ANEXO 1. Piezas finales Morroa.

Foto: Lorena Otero.

Artesana Minelva Corena elaborando camino de mesa.

Talla de madera en San Onofre, corregimiento de El Higuerón

Caracterización General del Oficio

Localización geográfica del oficio

El oficio de talla en madera en San Onofre, ha sido identificado hasta la fecha en el área urbana de San Onofre, con un taller del Maestro Blas Blanco y un taller en El Higuerón, conformado por miembros de la Asociación de Artesanos del Higuerón, a la cual también pertenece el Maestro Blas. En total son 14 miembros, dedicados principalmente a la talla de ceiba, colorado y teca y el empleo de bejucos matamba y malibú,¹ como elementos de remate en bordes de las piezas. Encontramos 4 artesanos de la Asociación que se dedican a elaborar piezas en iraca.

La vía que conduce a San Onofre (en pésimo estado) está enmarcada por grandes árboles y ventas de productos campesinos que dan cuenta de la riqueza y fertilidad de la tierra montemariana y su vocación agrícola: Yuca, ñame, plátano, berenjena, aguacate, ahuyama, piña, papaya, guama, zapote, níspero, coco, ají dulce, hacen parte de la exuberancia visual y colorido de la región.

Para llegar al Higuerón desde San Onofre es necesario tomar una trocha durante media hora vía Berrugas, pasando varias fincas y lomeríos con vista al mar.

San Onofre queda localizado en la subregión de Morrosquillo, municipio con fuerte presencia histórica del conflicto armado².

Historia de la artesanía del Higuerón

La talla de bandejas fue iniciada hace más de 40 años por el difunto Félix Julio, quien también elaboraba pilones para el arroz y bateas para lavar ropa, elementos empleados en la cotidianidad de la región. Jorge Díaz, al mismo tiempo, y también difunto, tallaba animales, frutas y juguetes como tortugas, piñas. Cuentan los artesanos que nadie les enseñó este oficio, que fueron autodidactas. El Maestro Blas y Juan Guillermo, su hermano, aprendieron de ver a los mayores Félix y Jorge y a partir de sus propios experimentos. Empezaron tallando

¹ Bejucos usados tradicionalmente en la elaboración del balay. Balay: utensilio para ventear el arroz pilado y el maíz. Explicación dada por los artesanos del Higuerón.

² En el periodo entre 1985 y 2012 se registraron 31.966 casos de desplazamiento forzado en San Onofre, siendo el municipio con mayor índice en Sucre. (Fundación Semana y Usaid)

figuras de yuca. Con la concha del jobo hacían llaveros y armadillos, con la madera del mango hacían floreros, con la ceiba y guásimo elaboraban helicópteros. Empleaban como formón un cuchillo de mesa bien afilado. De ahí pasaron a tallar bandejas en forma de piña y plátanos hasta los desarrollos que vemos hoy en día que completan una colección inmensa de hojas de árboles de la región, cuencos y bandejas en diversos tamaños.

Nivel de habilidad en la talla

Los artesanos logran curvas y grosores de las piezas homogéneos, simetría en las formas, suavidad al tacto y precisión en las medidas. Consiguen curvar delicadamente el bejuco hasta adaptarlo a las formas de las piezas. Se hace necesario mejorar los empalmes de los bejucos por medio de un corte más preciso en su ángulo y definición. La comunidad puede continuar desarrollando capacidades de talla más elaborada y continuar con la capacitación en acabados naturales.

Necesidades de capacitación

La comunidad demanda capacitación en innovación en diseño, apoyo en la parte organizativa (asociativismo). Para el oficio de iraca, buscan mejorar la técnica en general (rollo) y aprender a tinturar.

Materias primas

Se caracterizan por emplear maderas locales, árboles que compran a personas de la región y que en ocasiones son ellos mismos quienes realizan la extracción. Ceiba Tolua y Colorado. También trabajan con Teca por ser una especie de más fácil consecución debido a varios proyectos de reforestación comercial que se están implementando en la región impulsados principalmente por la empresa Tekia³, perteneciente al Grupo Argos y por iniciativas de ganaderos y agricultores independientes que siguen la tendencia de la empresa y apuestan por el cultivo.

Los bejucos matamba y malibú crecen de manera silvestre en áreas cercanas y son extraídos por miembros y familiares de los miembros de la Asociación.

³ La empresa Tekia tiene núcleos forestales ubicados en Carmen de Bolívar, Ovejas, San Onofre y Puerto Libertador (departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre). Su patrimonio forestal es de 5851 hectáreas, de las cuales, 4469, están manejadas con objetivos comerciales.

La iraca no es de fácil obtención según cuentan las artesanas pues crece en los lugares más altos y frescos de los montes. Es necesaria indagar con más profundidad sobre la forma de abastecimiento de la palma.

Para dar acabado a la madera y brillo natural a las piezas artesanales utilizan una mezcla de cera de abejas, carnauba y trementina, materiales comprados en Sincelejo.

Los tejedores de iraca emplean la sepa y la flor de plátano para dar variaciones de color y están tiñendo la palma con bija, que hasta el momento no arroja un color rosa pálido pero éste no es uniforme.

Infraestructura de los talleres

Se observó que la Asociación cuenta con taller de propiedad colectiva, dotado de máquinas en buen funcionamiento, espacio de stock de productos y espacio para secado. Tanto el almacén como el cuarto de secado necesitan ser restaurados. El primero precisa de limpieza y orden y el segundo de la restauración de la cubierta. El espacio de trabajo requiere de limpieza y orden en general.

Expresaron necesidades de gubias para tallado, especialmente gubia 9mm.

El taller de san Onofre es más pequeño y no cuenta con toda la maquinaria de la Asociación. Es de propiedad de un artesano y tiene empleados que lo auxilian en trabajos de ebanistería.

Es necesario realizar un levantamiento o inventario de los talleres e identificar necesidades en ambos así como incentivar una jornada de limpieza y organización en el Higerón.

Organización social

La Asociación de Artesanos del Higerón nació hace 6 años con 20 personas. Hoy en día tiene 16 miembros activos. Los artesanos del Higerón se encuentran descontentos con el

presidente de la Asociación puesto que este tiene un taller independiente en San Onofre y según la mayoría de los miembros, el presidente hace gestión a nombre propio y no de la Asociación. Como ejemplo citan el stand en Expoartesanías que los últimos años ha sido gestionado a nombre del artesano Blas Blanco y los productos son fabricados por todos los miembros de la Asociación. Su objetivo es nombrar otro presidente. Me solicitaron asesoría en este tema para lo cual se accionó el acompañamiento de una trabajadora social contratada por la Gobernación de Sucre que en los próximos días estará visitando al grupo.

Proceso de co-diseño y producción

Identificación de referentes locales

Además de muebles que fabrican por encargo, como camas, armarios, puertas, sillas asoleadoras y otros productos para abastecer fincas y cabañas playeras de la región, los artesanos tienen una línea artesanal que desarrollan principalmente para llevar a Expoartesanías. Consta de cuencos, cucharones y platos. Los cuencos presentan diversos formatos y tamaños, destacándose 4 tipos de piezas: 1. Cuencos con formas de hojas y frutas nativas, de curvas suaves y definidas. 2. Cuencos con formas circulares, ovaladas y cuadradas de aristas redondeadas que se destacan por el empleo de los bejucos Malamba y Malibú como elementos decorativos en el borde de los mismos. El rescate de estos bejucos fue realizado hace algunos años en el marco de un proyecto con AdC bajo la asesoría de un profesional antropólogo. Junto a este realizaron el rescate de los materiales con los que se fabrica el balay, cuenta Carmelo, uno de los integrantes del grupo. 3. Cuencos con forma de hicotéa de diversos tamaños, también emplean los bejucos en el borde. 4. Cuencos de formas más sinuosas y de gran formato.

Los platos los han trabajado con y sin bejuco desde 10 hasta 60cm de diámetro.

Los artesanos consideran que las piezas de gran formato representan una mejor rentabilidad en la feria.

Se aprecia una serie cucharones, principalmente en madera Colorado y una serie de canoas.

Ya los tejedores, en su mayoría mujeres, realizan piezas circulares (centros de mesa, individuales, portavasos), ovaladas y se observó jarrones y sombreros realizados con alguna dificultad.

CUENCOS CON APLICACIONES EN BEJUCOS MALAMBA Y MALIBÚ

BEJUCOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN
DEL BALAY TRADICIONAL.

CUENCOS, CANOAS Y CUCHARONES

Roble, Colorado, Ceiba Tolúa y Teca

ALMENDRO

ALCACHOFA

PLANTILLAS DE HOJAS NATIVAS

SELECCIÓN DE 10 EJEMPLARES DE LA COLECCIÓN* DEL TALLER DE ARTESANOS DEL HIGUERÓN.

**La colección cuenta con más de 100 plantillas entre hojas, flores y frutos de la región.*

MANGO

CORRUGADO DEL ARROYO

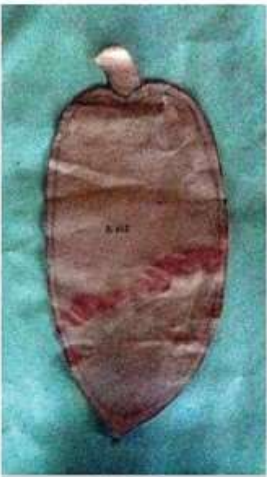
HOJA CORAZÓN, POZO DULCE

ÁRBOL COLORADO

TABACO

ROBLE

PITAMORRAL

BONGA

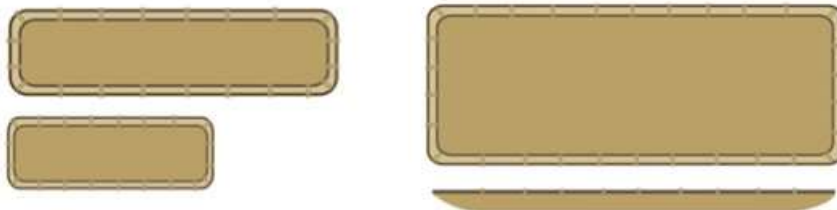
PRUEBAS CON BEJUCO MATAMBA

Envío de propuestas a Comité Nacional

Referente

BANDEJA PARA PICADAS

Municipio: San Onofre, Sucre
Materia prima: Madera y Bejuco
Técnica: Trabajo en madera - Talla
Medidas: Grande 60cm x 23cm x 3cm
 Mediana 40cm x 10cm x 2cm
 Pequeña 25cm x 9cm x 2cm
Costo: \$50.000 - \$40.000 - \$30.000
Capacidad producción: 20Un.
Artesano: Carmelo Castillo – Blas Blanco
Diseñador líder: Natalia Quiñones
Diseñador: María Lorena Otero
Región cultural: Caribe

Referente

CENTROS DE MESA CON BEJUCO 1

Municipio: San Onofre, Sucre
Materia prima: Madera y Bejuco
Técnica: Trabajo en madera - Talla
Medidas: Grande Ø30cm x 8cm
 Mediana Ø20cm x 6cm
 Pequeña Ø15cm x 4cm
Costo: \$50.000 - \$40.000 - \$30.000
Capacidad producción: 20Un.
Artesano: Carmelo Castillo – Blas Blanco
Diseñador líder: Natalia Quiñones
Diseñador: María Lorena Otero
Región cultural: Caribe

Referente

BANDEJAS CUADRADAS

Municipio: San Onofre, Sucre

Materia prima: Madera y Bejuco

Técnica: Trabajo en madera - Talla

Medidas: Extra Grande 40cm x 40cm x 4cm
Grande 30cm x 30cm x 3cm
Mediana 20cm x 20cm x 2,5cm
Pequeña 15cm x 15cm x 2cm

Costo: \$40.000 - \$35.000 - \$30.000 - \$25.000

Capacidad producción: 20Un.

Artesano: Carmelo Castillo - Blas Blanco

Diseñador líder: Natalia Quiñones

Diseñador: María Lorena Otero

Región cultural: Caribe

Producción

De izquierda a derecha: Proceso de abrir, relimpia y acabado.

El empleo de gubias para abrir, relimpia y acabado se se realiza en el suelo.

*Arriba: Gubias de abrir
Centro: Gubias de relimpia
Abajo: Gubias de acabado.*

Jornada de organización y limpieza del taller

Se realizó la 1ra. jornada de limpieza y organización del taller de la Asociación, contando con la colaboración de un grupo de jóvenes del Higuerón con quienes se pretende formar un semillero de artesanos. En total participaron 21 personas en esta actividad.

La actividad se realizó en un ambiente de alegría, colaboración y trabajo duro. Hubo música por parte del grupo folclórico de jóvenes y se preparó un sancocho de gallina comunitario en la casa de la mamá de Nancy, al frente del taller.

Fueron organizadas las maderas dentro del depósito, se desecharon las maderas sin utilidad y fueron aprovechadas por la comunidad para leña. Se desecharon restos de aserrín y se recolectaron botellas de vidrio y plástico por separado para ser llevadas al centro de acopio más cercano.

Se conversó sobre la necesidad de establecer un aporte de los socios de las ventas para el mantenimiento del taller. Se sugirió un 5% de las ventas individuales y colectivas para este fin.

Se destacó la necesidad de techar el depósito de maderas, sea con plástico transparente o con láminas de zinc corrugado.

Se conversó sobre la posibilidad de tener un semillero de especies maderables y de árboles de Higuierón por su valor simbólico para el pueblo.

El presidente Blas Blanco envió carta con respuesta a los puntos tratados en reunión anterior. Decidió que no daría cupo a la Asociación para enviar producto al stand gestionado a nombre propio para Expoartesanías y pidió la renuncia como presidente de la Asociación.

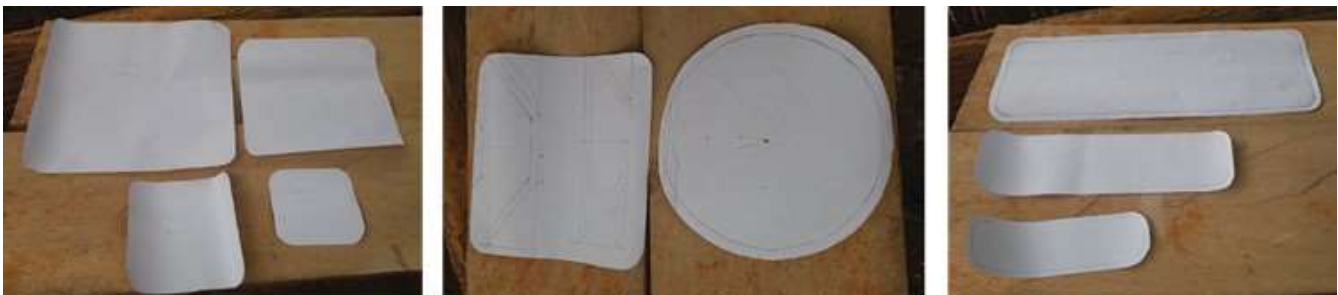

1ra. Jornada de limpieza y organización del taller de la Asociación de Artesanos del Higerón con el apoyo de jóvenes voluntarios.

Música folclórica y sancocho comunitario.

Trazado de plantillas, costos

- Trazado de plantillas escala 1:1 de todas las líneas de producto aprobadas por Comité Nacional.
- Se establecieron los precios de las piezas, incluyendo el envío a Bogotá. Se diferenciaron por tipo de madera pues el valor del envío cambia considerablemente por el peso de las mismas. (Teca y Colorado son más pesadas que la Ceiba Tolúa, por lo tanto el precio es un poco más elevado).

Plantillas de líneas de productos

Cestería en iraca de Colosó

Caracterización General del Oficio

Localización del oficio

El Municipio de Colosó queda localizado en los Montes de María, territorio marcado fuertemente por el conflicto armado en Colombia.

Su población total es de 5.838 habitantes. 418 personas (7,1%) se autoreconoce como artesano,. El 42% de los artesanos están localizados en área rural del municipio. (Trespacios, 2009)

Colosó tiene vocación turística gracias a sus pozas, caídas de agua y su arquitectura patrimonial. La artesanía y el cultivo del tabaco se proyectan como motores del turismo comunitario en un futuro cercano.

A pesar del poco producto elaborado para exhibición encontrado en los talleres, se puede evidenciar por los catálogos y por algunas fotos que las artesanas facilitaron que la comunidad tiene una gran trayectoria y diversificación de productos tanto en formato, como color y usos.

Materia prima

La palma de iraca nace en la parte más fresca de las montañas y junto a cuerpos de agua. Es cortada de la palma silvestre y transportada en bestia hasta las casas. La extracción es inferior a la capacidad de restauración, por lo que no se han visto en la necesidad de cultivarla.

También emplean la cepa y la flor del plátano, la cual sólo requiere secado y rajado.

Preparación: selección, cocción, asoleado, desvenado y dado el caso, tinturado. En época de lluvia presentan pérdidas de materia prima puesto que no alcanzan a guardarla una vez iniciada la lluvia.

Confección: A partir de los “lisos” que es la palma ya lista para trabajar se elabora el “rollo”. Con la parte más dura de la hoja o “vena” se forma el interior del rollo y con la parte más suave de la hoja se recubren las venas. Con el rollo se da forma a las piezas, principalmente formas circulares las cuales se cosen con la palma suave empleando una aguja larga (unos 10cm) y delgada.

Además del rollo emplean LA TRENZA de 2 y de 3. También trabajan la estera con la parte más dura de la hoja como material principal y las costuras las elaboran con el liso.

Izq. Palma de iraca silvestre
Der. "Liso" crudo y tinturado

Comercialización

Las artesanas trabajan sobre pedido. Cada taller tiene sus clientes y ante pedidos grandes buscan apoyo entre ellas. Quieren retomar el punto de venta que existió hace algunos años para que funcione durante los fines de semana. En él podrían colocar todos sus productos a consignación. Proponen turnarse la atención del mismo, puesto que todas combinan las actividades del hogar con la tejeduría.

Las artesanas dicen tener una caída en las ventas, que la participación en ferias no es viable por los altos costos de la misma y que requieren de alianzas comerciales con puntos de venta en ciudades capitales de la región como Sincelejo, Cartagena, Montería y Barranquilla.

Están registradas 5 Asociaciones (todas inactivas) con el 2.2% de artesanos vinculados a las mismas⁴.

Las artesanas entrevistadas consideran que la asociatividad está debilitada y que se han acostumbrado a trabajar en grupos más pequeños y en la informalidad.

Apoyo institucional

Se identificaron diversas entidades que han trabajado en varios de los eslabones de la producción artesanal en Colosó⁵:

Cultivo: Naciones Unidas Red Montes de María, Unión Europea.

Preparación iraca: Artesanías de Colombia

Diseño y confección: Artesanías de Colom, Incubar, Icontec.

Comercialización: Cámara de Comercio, Artesanías de Colombia, Gobernación de Sucre.

⁴ ídem

⁵ Identificación de proyectos ejecutados en Colosó en los últimos 5 años. Realizada por el equipo del Laboratorio de Diseño e Innovación, 2016.

Proceso de Co- diseño y producción

Identificación de referentes locales

Puntadas:

Se manejan dos tipos de puntada según la dirección, en las piezas:

Puntada recta: va del centro hacia la orilla de las piezas en línea recta.

Puntada espiral: va del centro hacia la orilla de la pieza haciendo una curva en forma de espiral.

Ambas puntadas tienden a tener bifurcaciones con el objetivo de disminuir los espacios entre las mismas para que la pieza tenga más firmeza.

Tanto la puntada recta como la espiral pueden hacerse de dos formas:

De a uno: es una puntada más pequeña y sólo tiene una vuelta en el rollo.

De a dos: es una puntada más grande y tiene dos movimientos. Esta a su vez puede ser:

Cerrada: como su nombre lo indica, la distancia entre una puntada y otra es menor, lo que hace ver la costura más cerrada.

Abierta o pata de gallina: hay una mayor distancia entre una puntada y la otra, lo que deja ver una “patita” que se extiende hacia un lado.

Las puntadas también se clasifican según el lado de la pieza donde se aprecia el lado de la puntada con mejor acabado:

Por fuera: el lado mejor acabado “el derecho” de la puntada, queda por fuera de la pieza. Este es el acabado más común empleado por las artesanas.

Por dentro: el lado mejor acabado de la costura queda por dentro de la pieza. No todas las artesanas saben realizarlo puesto que no es común y no tienen la práctica.

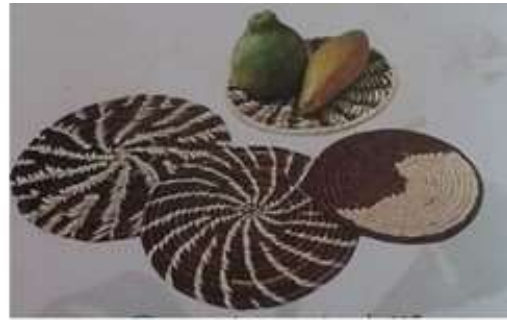
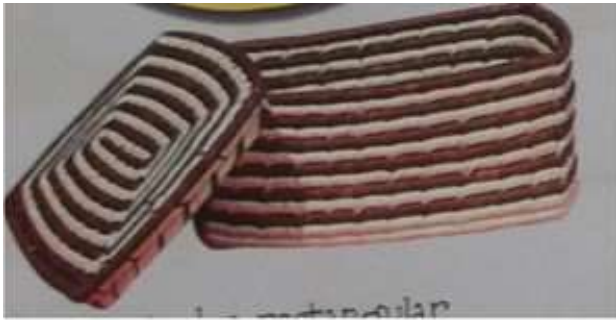
Técnicas

Además del rollo, hasta el momento se han identificado otras 3 técnicas empleadas por las artesanas de Colosó:

Desnuda: se emplea el liso entero, sin rpiar, o sea, sin separar la parte más blanda de la más dura.

Trenza de a 2: Consiste en enrollar dos partes de liso y luego trenzarlas en forma de espiral.

Trenza de a 3:

Piezas del laboratorio de Diseño e Innovación 2016
Asesor: Andrés Blanco

Fotos de álbum personal
de Bridis Alcázar

*Piezas de catálogo Artesanías de Sucre.
Asesoría: Lorena Otero, Maira Sierra, Vivian de Viveros*

Propuestas a Comité Nacional

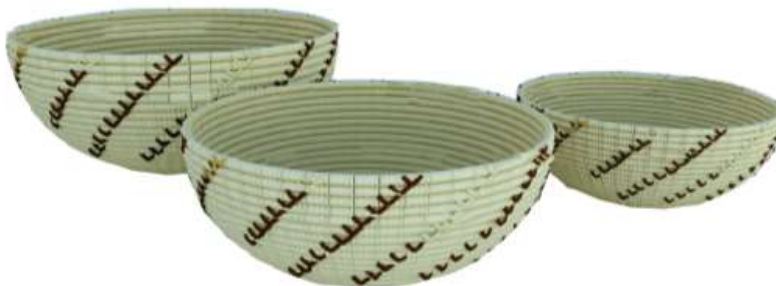

Referente

BOWLS

Municipio: Colosó, Sucre
Materia prima: Iraca
Técnica: Cestería- Rollo
Medidas: Grande Ø30cm x 14cm
 Mediano Ø25cm x 12cm
 Pequeño Ø20cm x 10cm
Costo: \$50.000 - \$40.000 - \$30.000
Capacidad producción: 20Un.
Artesano: Amparo Novoa
Diseñador líder: Natalia Quiñones
Diseñador: María Lorena Otero
Región cultural: Caribe

Referente

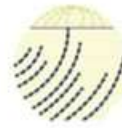
CENTROS DE MESA

Municipio: Colosó, Sucre
Materia prima: Iraca
Técnica: Cestería- Rollo
Medidas: Grande Ø32cm x 10cm
 Mediano Ø25cm x 9cm
 Pequeño Ø20cm x 6cm
Costo: \$45.000 - \$35.000 - \$30.000
Capacidad producción: 20Un.
Artesano: Amparo Novoa
Diseñador líder: Natalia Quiñones
Diseñador: María Lorena Otero
Región cultural: Caribe

Referente

BOMBONERAS ESFERICAS

Municipio: Colosó, Sucre

Materia prima: Iraca

Técnica: Cestería- Rollo

Medidas: Grande \varnothing 20cm x 20cm

Mediano \varnothing 15cm x 15cm

Pequeño \varnothing 10cm x 10cm

Costo: \$35.000 - \$25.000 - \$20.000

Capacidad producción: 20Un.

Artesano: Amparo Novoa

Diseñador líder: Natalia Quiñones

Diseñador: María Lorena Otero

Región cultural: Caribe

Pruebas y prototipos

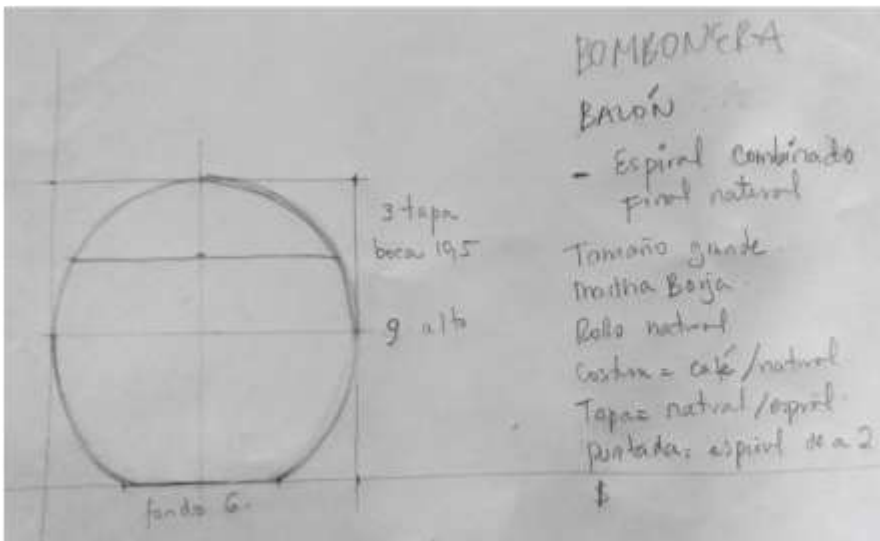
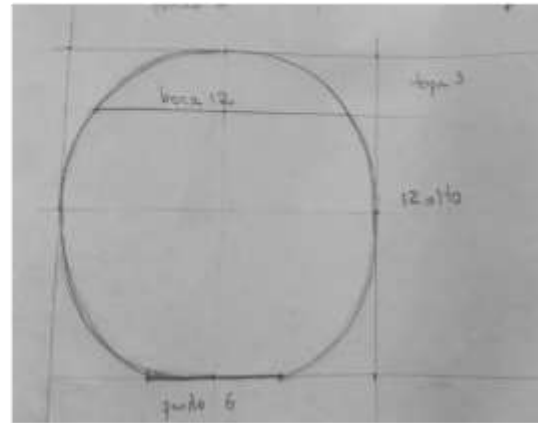
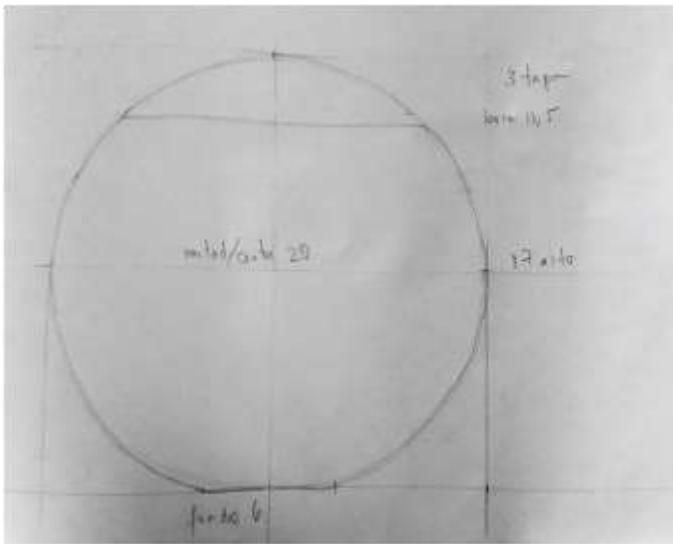

Trazado de plantillas, producción

Trazado en escala 1:1 de las líneas de producto a ser elaboradas.

Discusión de los tipos de puntada y cuáles se adaptan mejor a las formas.

Definición de colores a ser usados considerando los tintes que se tienen.

Bomboneras balón.
Trazado de plantillas
y especificaciones

Conclusiones

El proceso de co-diseño requiere un intercambio de saberes permanente entre diseñador y artesano. El lenguaje del diseñador es el boceto, el *render*, el lenguaje del artesano es la muestra, la experimentación. En todos los oficios se dieron pasos significativos con la elaboración de muestras o avances en producción. No se requieren altos presupuestos, se estima que hasta un 5% del valor total destinado para producción puede ser empleado para tal fin.

Se hace necesario ajustar el marco lógico de los proyectos a la metodología de co-diseño la cual es más circular y requiere más sesiones de creación y experimentación que de talleres como tal.

En todos los oficios se observan necesidades de inclusión a las TIC tanto para la mejora de atención al cliente como para el acceso a redes sociales que les permita llegar a más clientes directos y mejorar así el valor percibido en cada venta. Otra ventaja de acceso a las TIC es poder revisar páginas de referentes, capacitaciones online entre otras ventajas.

Muy importante trabajar manejo de contabilidad básica en los talleres, insistiendo en hábitos simples de registrar ventas y compras de manera que los artesanos puedan manejar mejor sus recursos y de hecho percibir las ganancias que realmente están generando con su oficio.

Al ser este el segundo año de experiencia de trabajo en el Laboratorio, se observa la necesidad de generar enlaces comerciales diferentes a Expoartesánias con el objetivo de aprovechar mucho más los esfuerzos invertidos en diseño e innovación. La figura de un gestor comercial que movilice participación en otros escenarios comerciales de manera que los artesanos vean frutos de este proceso el resto del año.

Bibliografía

Alcaldía Municipal de Morroa. (2016). Proyecto Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: “Seguimos Comprometidos y Construyendo Pueblo”. Colombia: Morroa

Fundación Semana, Usaid. Archivos Municipios y Corregimientos. Documentos de interés. Ruta Montes de María. http://www.rutamontesdemaria.com/sites/default/files/2016-03/San%20Onofre_0.pdf. Consultado el 19 de septiembre de 2017.

Trespalcios, E. (2009). Informe final del diagnóstico situacional participativo de los y las artesanas de los municipios de San Antonio de Palmito, Morroa y Colosó en Sucre y San Jacinto en Bolívar. Sincelejo: Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y Red de Artesanos de los Montes de María.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, (2012). Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012.

<https://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Sucre.pdf> Consultado el 19 de septiembre de 2017.