

artesanias de colombia

SENA

Asesoría en diseño

**Convenio : Gobernación de Boyacá - Artesanías
de Colombia - Instituto de Cultura de Boyacá**

Claudia Helena Gonzalez V.

Maestra en textiles

El Chuscal - Cubará 1996

Directivas

Dr. Ernesto Orlando Benavides
Director Artesanías de Colombia

Dr. José Benigno Perilla Piñeros
Gobernador de Boyacá

Dr. Javier Humberto Pereira Jauregui
Director del ICBA

Dra. María Gabriela Corradine
Coordinadora del convenio por Artesanías de Colombia

Dra. Patricia Bustamante
Coordinadora del convenio por el ICBA

Dra. Elsa Delgado
Coordinadora del convenio por el ICBA

Dr. Luis Edgar Osorio López
Alcalde de Cubará

Hermanas Teresitas
Misioneras en la comunidad del Chuscal

Claudia Helena González V
Contratista

CONTENIDO

ANTECEDENTE

NECESIDAD IDENTIFICADA

PROPUESTA DE DISEÑO

DESARROLLO DE PRODUCTOS

INDIVIDUALES

referente de diseño

Muestra No. 1

Individual redondo doble malla color natural

1.1. De malla pequeña

1.2. De malla ar cha

Muestra No. 2

Individual redondo chozita tricolor

2.1. Primera muestra : Por gama

2.2. Segunda muestra : Por contraste

Muestra No. 3

Individual redondo en trenza cosida a do. colore en espiral

TAPETE

referente de diseño

Muestra No. 4

Tapete ovalado multicolor con mechas

4.1. Primera muestra : Base jaspeada

4.2. Segunda muestra : Base unicolor

Muestra No. 5

Tapete rectangular de esquina cortadas multicolor con mechas

Muestra No. 6

Tapete rectangular jaspeado con mechas enrolladas

TELONES

referente de diseño

Muestra No. 7

Telones jaspeados

Antecedente

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá ICBA recibió por parte de la Alcaldía Especial de Cubará un proyecto de inversión social para la dotación y capacitación al taller artesanal Nazareth. La Embajada de Canadá está en vías de brindar la dotación al taller, y el SENA en conjunto con Artesanías de Colombia e ICBA ofrecen la actual asesoría.

En la localidad no se ha realizado ningún tipo de asesoría en el oficio artesanal y es así por lo cual la presente asesoría entra en la etapa de iniciación en la actividad de diseño.

Un diagnóstico sobre la situación de la actividad artesanal debió ser dado a conocer a la diseñadora con anterioridad, sin embargo, el material entregado no correspondió a dicho informe, razón por la cual la acción de diseño no se pudo plantear con anterioridad a la permanencia de la diseñadora en la localidad y se hizo necesario adelantarla junto con la asesoría.

Necesidad identificada

Los productos desarrollados en la localidad en la técnica de fique peinado, presentan varias dificultades técnicas y valores estéticos pobres.

En cuanto las dificultades técnicas se encuentran las siguientes :

- Materia prima maltrada debido a las propias condiciones que ofrece la máquina desfibradora de fique y a la inexperiencia en su manejo.
 - Proceso de manufactura lento debido a la inexistencia de luz eléctrica en la vereda.
 - Ausencia de control de calidad en los productos.
- Inestabilidad en algunos tejidos 'no tejidos' resultantes de la técnica.
 - Dimensiones en productos no estandarizados.

Los valores estéticos se enmarcan dentro de :

- Una conciencia del quehacer artesanal que apenas se está creando debido a la corta tradición que posee y a las condiciones precarias en que se encuentra.
- Los productos pueden tomar cualquier forma debido a que aún no poseen identidad consolidada.
- Adecuación de la técnica sobre productos de diverso uso sin tener en cuenta la relación entre funcionalidad y cualidades estéticas.
- Empleo de un único color, el blanco, para toda costura sin importar el color de la base que se está cosiendo.
 - Mínimo lenguaje en el empleo del color.

Propuesta de diseño

El aspecto fundamental en la presente asesoría se dirige al cambio de apariencia de los tejidos resultantes de la técnica, mediante el aprovechamiento de sus cualidades estéticas y de los efectos que se podrían desarrollar con ella.

Se partirá de la adecuación del mejoramiento en calidad sobre los productos ya existentes, el rescate de sus cualidades y el rediseño de los mismos.

Luego, se desarrollará un nuevo lenguaje en el manejo del color sobre las telas no tejidas que permita cambiar notoriamente su aspecto.

Para ello se realizará un taller de tintes industriales (anilinas) en donde se ofrecerá una amplia gama de colores, se indicará el adecuado manejo técnico del tinturado y se llevará un registro de carta de color.

Los efectos que se desean rescatar son las mallas y los radiados ; los efectos en color que se desarrollarán son los los jaspeados en la técnica de fique escarmenado y los radiados con mezclas de color en la técnica de fique peinado.

Todos estos efectos ofrecerán un aspecto más dinámico a los tejidos , al igual que una visualización diferente de la técnica pretendiendo con ello hacer de la técnica un quehacer que pueda entrar al mercado artesanal y acceder a necesidades de mercado con la propuesta de nuevos productos.

Los productos desarrollados estarán contenidos en las siguientes líneas

- Artículos de mesa (individuales)
- Decoración de pisos (tapetes)
- Ambientación de espacios (telone)

Desarrollo de productos

INDIVIDUALES

Referente de diseño

Dentro de las piezas artesanales de la localidad, se consideró que los individuales son los productos que mejor cualidades estéticas aprovechables podrían tener al presentar entre éstas una estructura radiada y labor de malla.

Se parte desde este producto para comenzar la acción de rediseño, hablar sobre aspectos de calidad y vincular efectos de color.

El referente de diseño tiene estructura circular u ovalada. El centro presenta un pequeño círculo (óvalo) hecho con fique escarmenado a partir del cual se sujetan con costuras los radios de fibras de fique paralelas y dobladas .

El producto puede o no, presentar labor de malla, que es ejecutada sobre un punto determinado alrededor de todo el eje escogido.

Finaliza con un decorado de cadeneta superpuesta sobre el círculo central (óvalo) y sobre el borde.

La materia prima en muchas ocasiones no tiene una limpieza adecuada y la forma externa es recortada al ojo por lo cual no es homogénea y los juegos de individuales resultan con diferencias en tamaños.

El manejo radiado sobre un centro pesado y el entrecruzamiento de las fibras hace que la estructura del individual no sea homogénea, no permanezca plana sobre la superficie y tienda a levantarse considerablemente hacia los bordes.

*referente de diseño
individual.*

Muestra No. 1
Individual redondo doble malla color
natural

Acción de diseño : Rediseño

Técnica : Fique peinado

Materia prima : Fique

Dimensiones : 28 cms

Color : Natural

La acción de rediseño partió desde el mejoramiento en la calidad de la materia prima, realizando una mejor limpieza y peinado de las fibras.

Se eliminó el centro circular del referente de diseño hecho en fique escarmenado para reemplazarlo por un círculo de fique peinado que brinda un mismo lenguaje con el centro y el cuerpo del individual.

Se rescató la labor de malla y se pensó en reemplazar los superpestos de cadenetas por trenzas.

Para estandarizar dimensiones, se requirió realizar moldes.

Resultado

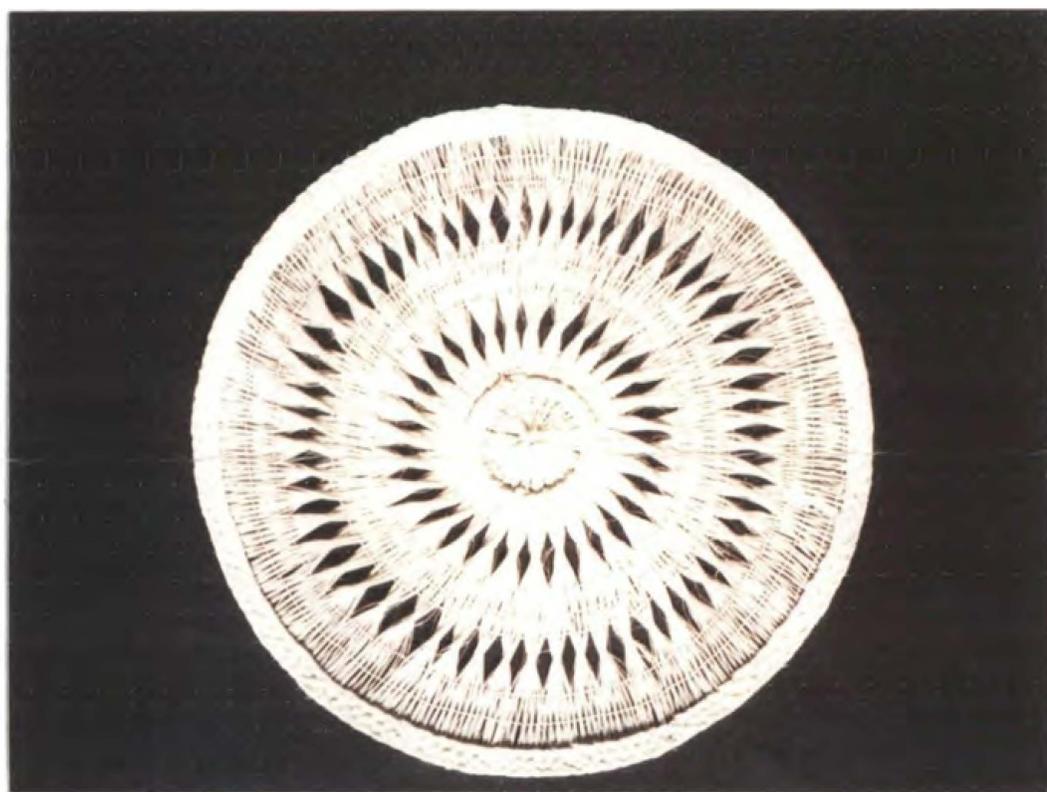
El manejo de los anteriores aspectos ofrecieron una mejor y nueva apariencia al producto y brindaron un juego de pesos en planos y detalles que estabilizaron su estructura.

Para obtener formas homogéneas se realizaron dos moldes : uno para el círculo interno a partir del cual se desprende el otro plano con radios de fique, y otro molde para recortar la forma circular externa. Se manejó un juego de doble malla para sensibilizar aún más la técnica y se emplearon trenzas en lugar de las cadenas superpuestas para brindar consistencia al borde y adecuar pesos, realizando trenza de 4 sobre el círculo pequeño interno y trenza de 6 para el borde.

El revés del individual mejoró notablemente al no presentar ningún tipo de pegue entre planos y se procuró peinar muy bien las fibras durante el cosido para que se mantuvieran paralelas tanto por el derecho como por el revés.

El aglomerado de costuras sobre el revés es un resultado propio de la técnica que aunque se trató de disponer un revés como el derecho mediante el empleo de más trenzas, de ello no se obtuvo un buen resultado.

Dada la apariencia delicada que ofrecen las mallas y en general las características del producto, se decidió manejar un único color, el natural del fique para destacar su calidad estética.

*Individual redondo doble
malla color natural
(malla pequeña)*

*individual redondo doble
malla color natural
(malla ancha)*

Muestra No. 2

Individual redondo chozita tricolor

2.1. Primera muestra : Por gama

2.2. Segunda muestra : Por contraste

Acción de diseño : Diversificación

Técnica : Fique peinado

Materia prima : Fique

Dimensiones : 28 cms.

Color *primera muestra* : Mandarino - rojo - rapé

Color *segunda muestra* : Verde - rosado - amarillo oro

A partir del individual que se elaboró anteriormente, se decidió aprovechar la estructura obtenida y realizar un individual que ofreciera cualidades ópticas en el color y destacara los efectos radiados .

Resultado

Se eliminó la labor de malla para destacar el efecto radiado contenida en la estructura misma del individual y se determinó un manejo del color para resaltar la expansión de los radios desde su centro.

Se determinó emplear 3 colores alternados.

La primera muestra se manejó por gama y ofrece un aspecto suave en el radiado mientras que la segunda muestra se manejó por contraste ofreciendo un marcado efecto del radiado.

Dada la peculiaridad en el acento de una estructura radiada, se decidió dejar el pegue de los planos sin colocar trenza para evitar el cierre en la continuidad de los radios, que aunque se interrumpen, se evita un quiebre completo.

El acabado sobre el borde con trenza de 6 permaneció y en su elaboración se emplearon cabos alternados en color con los mismos colores de los radios.

El revés no puede ofrecer una disposición tan paralela de las fibras como lo ofrece el derecho debido a la condición propia de la técnica en la que no se pueden peinar las fibras por debajo porque desestabilizan las fibras durante su cosido.

*individual redondo chozita
por gama*

*individual redondo chozita
por contraste*

Muestra No. 3

*Individual redondo en trenza cosida a dos
colores en espiral*

Acción de diseño : Desarrollo de producto

Técnica : Trenza cosida a mano

Materia prima : Fique

Dimensiones 25 cms

Color : Rojo - morado

En la iniciativa de desarrollar un producto con una nueva técnica, se decidió plantear la técnica de trenza cosida a mano sobre una muestra de individual.

Resultado

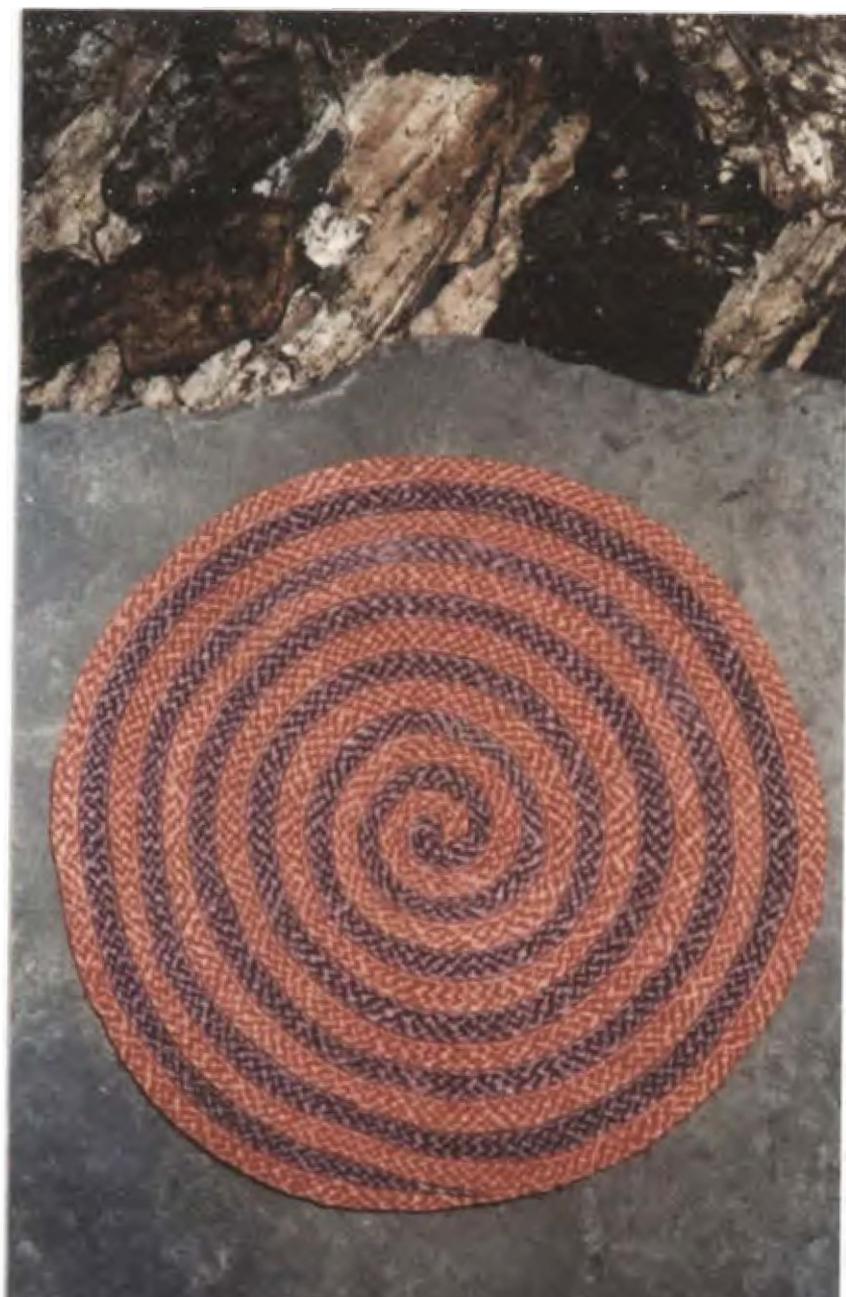
Se realizó el manejo de cosido de trenza plana y se quiso destacar el movimiento en espiral con el empleo de dos ejes que manejaran contraste en el color.

El cosido entre trenzas requirió su paso transversal entre una y otra, pues mediante el cosido entre bordes no se logró una estructura plana.

El manejo de doble espiral termina con el cierre de un solo color sobre el borde para cerrar el círculo mientras el otro color se va perdiendo.

Al igual que los anteriores individuales, se manejó un molde para ofrecer una forma circular aproximada que no puede ser muy regular debido a la presencia de las dos espirales y la irregularidad en el ancho de las trenzas.

Este producto requirió de un tiempo considerable en su elaboración debido a la inexperiencia en el manejo de la técnica y , además , sería aconsejable recurrir a un sistema que pudiera agilizar el proceso para reducir los costos.

*individual redondo en trenza
cosida a dos colores en espiral*

TAPETES

Referente de diseño

El referente de diseño son los diversos tapetes que se elaboran en la localidad con la técnica de fique escarmenado

Las bases que se emplean para los tapetes son de un solo color. En muchas ocasiones, el peso del tapete es demasiado liviano y este aspecto no se ha tenido en consideración.

Emplean como terminaciones para los tapetes *mechas* en fique peinado que se disponen alrededor de toda la base y se sujetan a ella por costuras a máquina.

Dejando de lado las formas irregulares que en diversas ocasiones manejan, tales como formas de pié y muñecos, y, eliminando por completo los dibujos que a veces se realizan sobre los tapetes, el trabajo se enfocará en la recreación del color sobre los *no tejidos* con técnica de fique escarmenado para lograr efectos jaspeados y así lograr romper la monotonía en los tejidos.

referente de diseño

tapetes

Muestra No. 4

Tapete ovalado multicolor con mechas

4.1. Primera muestra : base jaspeada

4.2. Segunda muestra : base unicolor

Acción de diseño : Diversificación

Técnica : Fique escarmenado

Materia prima : Fique

Dimensiones : 108 x 80 cms

Colores primera muestra

Solferino - rapé - rojo sólido - azul oscuro

verde militar (amarillo + azul)

Colores segunda muestra

Base en azul oscuro

Mechas Rojo sólido - azul oscuro - verde - canela

Resultado :

Se realizaron varias experiencias en mezclas de color hasta llegar al reconocimiento de una tela en donde la multiplicidad en el color ofreciera un efecto de jaspeados y no de *parches* de color.

Obtenida ésta visualización por parte de las artesanas, se prosiguió a realizar combinaciones adecuadas para los jaspeados hasta su sensibilización.

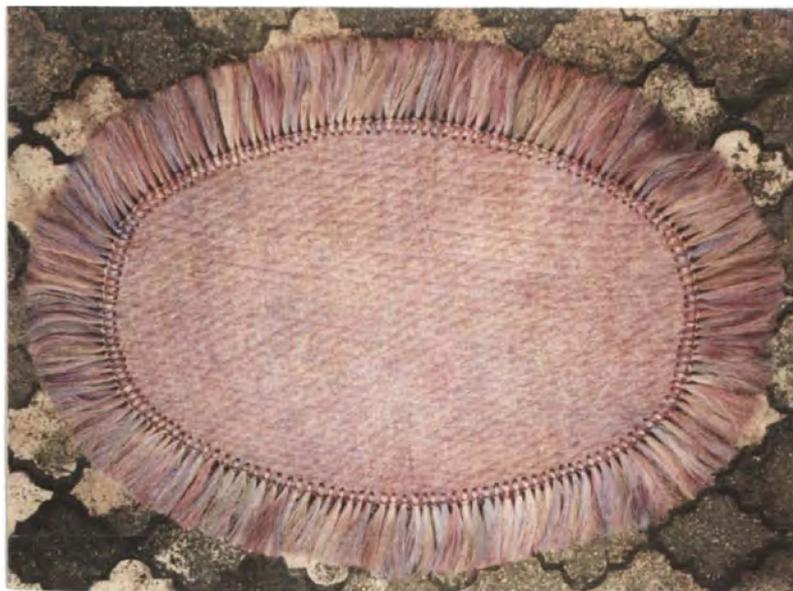
A partir de este punto, se dieron propuestas de formas regulares para los tapetes y se pidió un buen peso para las bases.

Ya con la base se pensó en los terminales y se consideró importante continuar con las mechas, mas sin embargo, adecuar su colocación con un sistema más llamativo y de mejor acabado.

Se reemplazó la colocación de las mechas con costuras a máquina por un la postura de las mechas a mano con un nudo de alondra alrededor de todo el borde.

La primera muestra maneja el concepto de jaspeados en su base y las mechas mantienen los mismos colores empleados para la base.

La segunda muestra maneja la base en un solo color de tonalidad media oscura y las mechas se emplearon en vivos colores para lograr un buen contraste.

*tapete ovalado multicolor
base jaspeada*

*tapete ovalado multicolor
base unicolor*

Muestra No. 5

*Tapele rectangular de esquinas cortadas
multicolor con mechas*

Acción de diseño : Diversificación

Técnica : Fique escarmenado

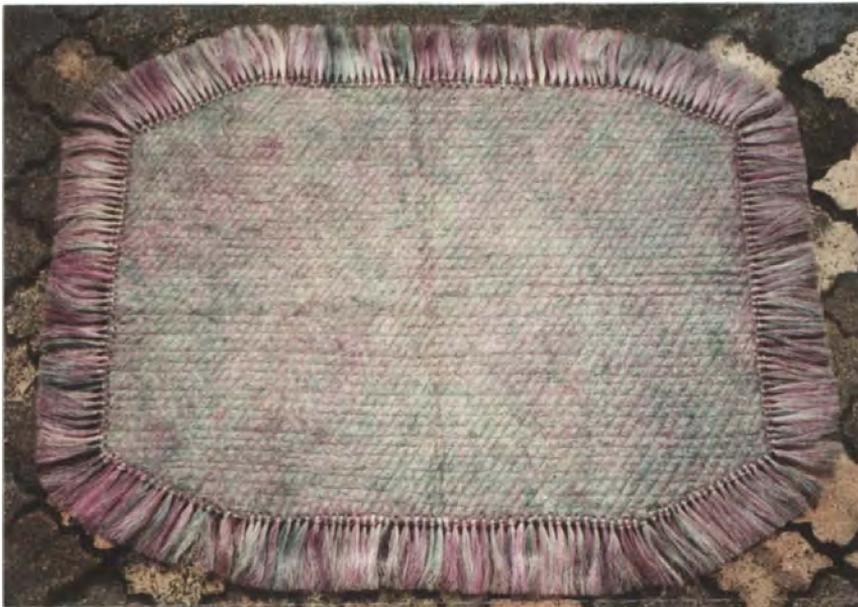
Materia prima : Fique

Dimensiones : 110 x 85 cms

Color Verde - verde oscuro - rosado - morado

La propuesta es la misma que la anterior y el efecto de color es el de jaspeados.

Se considera representativa en cuanto que fué un resultado espontáneo y personal de la artesana y , en ella se refleja la sensibilidad que generaron las participantes durante la asesoría en el empleo del color.

*tapete rectangular de esquinas
cortadas multicolor con mechías*

Muestra No. 6

Tapete rectangular jaspeado con mechas enrolladas

Acción de diseño : Diversificación

Técnica : Fique escarmenado

Materia prima : Fique

Dimensiones : 115 x 68 cms

Colores : Granada - amarillo -
verde limón (amarillo vivo + azul) - verde

A partir del nuevo desarrollo en tapetes, se pensó en un modo de evitar que las mechas sufrieran desplazamientos durante su uso.

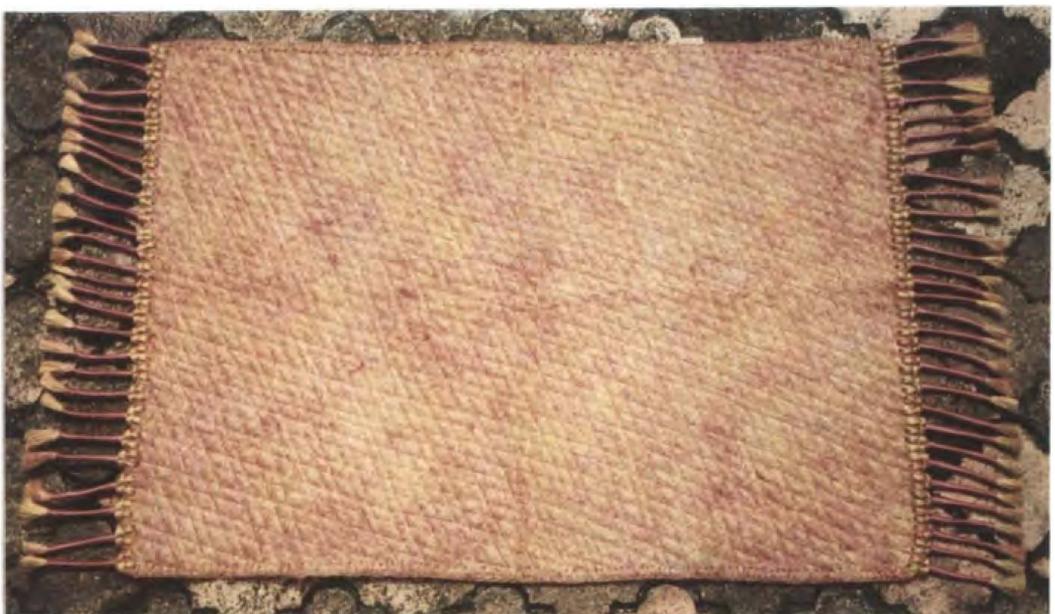
Resultado

Se enrollaron las mechas en pares desde el nudo de alondra hacia afuera dejando una parte sin enrollar.

El enrollado se realizó en un solo color escogiendo el de mayor afinidad con la tonalidad general del tapete (granada).

Debido a su forma rectangular se planteó colocar mechas únicamente sobre los extremos de la base y realizar un filete a mano hecho con fique retorcido.

Para las costuras se requirió un manejo diagonal y así evitar el contraste con los bordes.

— *tapete rectangular jaspeado
con mechas enrolladas*

TELONES

Referente de diseño

No existe un referente de diseño como tal, pues la propuesta se generó como alternativa de los nuevos tejidos obtenidos.

Por lo tanto, el referente de diseño se encuentra contenido dentro del desarrollo de la presente asesoría.

Aprovechando los efectos obtenidos con los *no tejidos* jaspeados, se propone trabajar las telas como metrajes o cortes de tela para ambientar espacios.

Otro aspecto interesante que se deseó desarrollar para aprovechar el aspecto y la calidad de las telas obtenidas fué el de efectos de luz y mallas para producir cortinas y caperuzas para lámparas.

Sin embargo los ensayos practicados no fueron suficientes y se requeriría un mayor tiempo al asignado para su desarrollo y acceso a instrumentos y elementos que no se encontraron en las ciudades cercanas.

Muestra No. 7

Telón jaspeado

Acción de diseño : Diversificación

Técnica : Fique escarmenado

Materia prima : Fique

Dimensiones 185 x 70 cms

Colores : Morado - mandarino - granada

Resultados

Con una dimensión en la tela de aprovechable empleo para la ambientación de espacios, y con un largo y ancho en la tela de buen manejo para su elaboración, se crearon las medidas específicas para la muestra del telón.

En su elaboración se requirió de la unión del papel periódico para obtener el largo deseado y se manejó de nuevo costuras en forma diagonal .

Los acabados corresponden a un filete a mano con fibras de fique retorcidas de los mismos colores del jaspeado.

Esta pieza resulta de excelentes cualidades ópticas y táctiles tanto por la materia prima como por el color , que imprimen un toque de rusticidad en la ambientación de espacios.

La funcionalidad del producto se dirige a dos aspectos

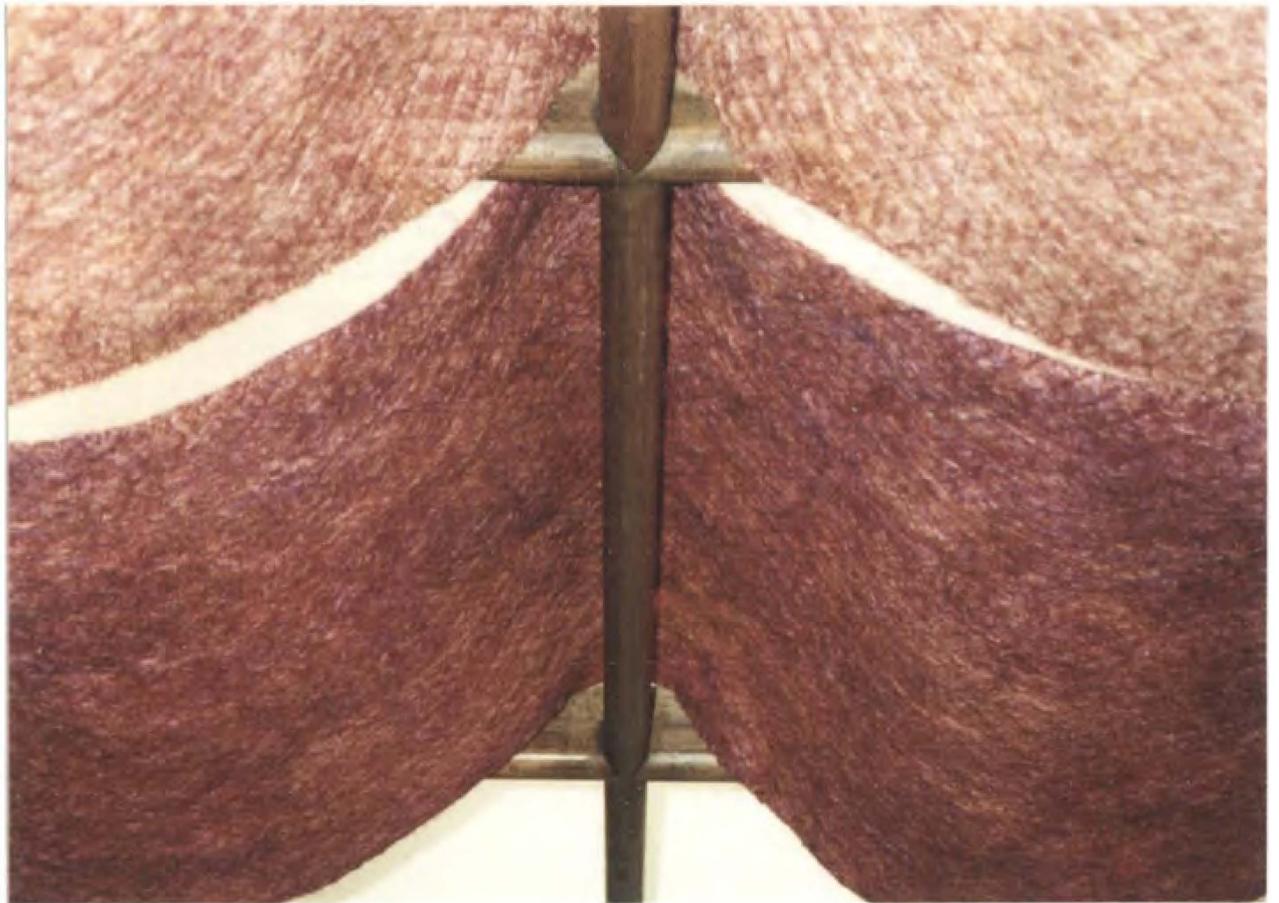
- Telones para decorar techos en espacios donde se requiera brindar un ambiente acogedor y rústico por ejemplo, en techos para restaurantes típicos o estarres de esparcimiento.

Los telones sobre el techo se instalarán formando ondas entre secciones y se ofrecerán como cortes de tela adecuados a las necesidades de cada espacio.

- Telones verticales que caigan libremente :

Por ejemplo, para decorar una pared vacía en donde se quiera disfrutar de un lenguaje sencillo y que al mismo tiempo brinde calidez. También, pueden emplearse para ambientar espacios de vitrinas. Los telones participarán de manera más impactante al emplearse como módulos.

La opción de presentar la muestra de la asesoría es con los extremos sujetos con palos, lo que la hace que tenga un sentido de caída vertical. Sin embargo, esto no debe quitar la propuesta de adecuación sobre los techos, según lo confirman las fotografías.

telón jaspeado

telón jaspeado

Observaciones

La presente asesoría en diseño es la primer asesoría que se desarrolla en la vereda El Chuscal con la técnica de fique peinado.

En esencia, la asesoría presentó una técnica renovada en donde se reevaluaron valores intrínsecos que se mantenían ocultos, mediante el empleo de un nuevo lenguaje en el manejo del color , el rescate y la adecuación de características estéticas.

De este modo, los productos desarrollados pretendieron en primera instancia, destacar los logros técnicos y, en segunda instancia, crear el trabajo de rediseño sobre las piezas artesanales y el ofrecer un primer acercamiento en el desarrollo de nuevas propuestas.

Se recomienda continuar con la labor de diseño en la localidad, para seguir avanzando en pautas de calidad sobre los nuevos productos y poder adaptar y condicionar detalles de funcionalidad y presentación sobre los mismos.

Igualmente, se cree necesario seguir en la exploración de nuevos resultados sobre la técnica para hacer de ella una técnica competitiva dentro de la labor artesanal.

Anexo
Asistencia en costos

Necesidad

La asociación de cultivadores y procesadores de fique Nazareth
AMUCPROFIN
viene trabajando desde 1993, se constituyó como sociedad en 1995 y en el
presente año se reconoció su personería jurídica.

No obstante, la asociación no cuenta con una organización consolidada
viéndose reflejada en el desconocimiento de las labores de los miembros,
en el incumplimiento de algunas de sus funciones, y en el no ejercicio de
la actividad por parte de algunos miembros .

Igualmente, los costos en los productos no se manejan y el precio de las
artesanías lo establece cada artesana sin determinar el costo de la materia
prima e insumos, el tiempo de producción ni la calidad final del producto.

Se hace necesario un apoyo no solo en costos de producción sino también
en una asesoría a nivel microempresarial para un próximo proyecto.

Desarrollo

Se siguió el programa de Artesanías de Colombia de la serie Administrando con el módulo de *Calculando costos*, en el cual se contemplan las siguientes herramientas de trabajo

- 3 primeros audios del programa *Colombia - Pueblo Artesano*
- 3 primeros videos de la serie *Administrando*
- 1 cartilla de autoestudio *Calculando costos* con 5 guías

La presentación de los audios no fué una herramienta eficaz en el conocimiento de las políticas y programas de Artesanías de Colombia para los artesanos.

Los audios resultaron monótonos, y aunque se interactuaba entre la locución y el debate con las participantes, ésto no fué de mayor impacto.

Caso sontrario sucedió con los videos, especialmente con el de María Elvia con el que se creó un primer impacto e identificación de la situación artesanal de María Elvia con las propias de la localidad.

Los otros dos videos mantuvieron igualmente una fuerza en imagen y expresión que sustentan la superación del primer caso y así se entendió.

Sin embargo, con el grupo se confirmó la permanencia de la imagen de María Elvia antes que cualquier otra referencia.

Aunque los videos no se pudieron ofrecer simultáneamente debido a inconvenientes en transporte de equipos y préstamo de los mismos, se mantuvo una relación entre las guías de la cartilla y los videos que iban siendo presentados.

Los videos ofrecieron a las participantes cuestionamientos personales y generales acerca del oficio artesanal, se logró generar debate en las tres referencias y mantuvieron una buena dinámica a lo largo de la asesoría.

Las guías de la cartilla resultaron de fácil comprensión y las preguntas de los ejercicios se respondieron con una relativa facilidad.

Se mantuvo una permanente guía para el completo desarrollo del programa, al igual que se realizaron charlas periódicas para cuestionar la organización de la sociedad allí establecida.

Logros

- Concientización del valor del quehacer artesanal.
- Generación de una participación más activa en la asesoría por parte de los miembros de la asociación.
- Deseo de volver a consolidar la labor artesanal en la localidad que por diversas circunstancias ha venido declinando.
 - Concientización de la importancia de mantener una mayor organización dentro del grupo.
 - Reconocimiento de las etapas productivas de su oficio.
 - Cálculo de gastos en extracción de materia prima.
- Cálculos de gastos en materias primas e insumos en la elaboración de un producto.
 - Cálculo de tiempos de producción sobre cada producto que se realizó durante la asesoría.
- Desarrollo de costos a nivel grupal e individual y guía en la elaboración de su propia hoja de costos.
 - Las participantes ofrecieron gran respuesta al cálculo en costoa, reconocieron su importancia y actualmente pueden elaborar los cálculos sin ayuda.

- Igualmente, las participantes sintieron gran motivación en las charlas de organización como grupo artesanal productivo y el grupo se sintió mucho más motivado por seguir adquiriendo su consolidación.

OBSERVACION

El manejo de costos junto con la presentación de los videos y con el ejercicio en la asesoría, hace que los productos artesanales sufran un considerable aumento en sus precios de venta con respecto a las precios que se venían trabajando.

Esto, debido a la generación de la conciencia del valor de su trabajo, al mejoramiento en calidad y desarrollo de nuevos productos.