

artesanías de colombia

TALLERES DE
COLOR II Y SINTAXIS II
PARA CERAMISTAS EN

SAN AGUSTIN - HUILA

ASESORA :

Olga Lucia Diaz Escobar

Licenciada en Artes Visuales

INSTITUTO HUILENSE DE CULTURA

NEIVA, FEBRERO 1997

INTRODUCCION

La síntesis que presentaré en el presente informe, derivada de la magnífica experiencia del trabajo desarrollado con la comunidad de San Agustín - Huila contiene diversos aspectos del entorno del Artesano de la región.

Mas alla de las bondades geográficas de la región y sus suelos, ha sido verdaderamente gratificante y enriquecedor para esta Contratista , y lo será para las instituciones que financian el proyecto el habernos relacionado con la persona del Artesano con todo su mundo, su cultura ,sus limitaciones y sus aptitudes para la creatividad.

En los talleres dirigidos se les proporcionó a los artesanos herramientas que contribuyen a generar un desarrollo sostenible, a través del mejoramiento de la calidad de vida . Sin duda la geografía y geología de la región ofrecen unas enormes posibilidades para la implementación de técnicas de aprovechamiento de las arcillas, en procura de la obtención de productos de alta calidad.

El contrato incluyó actividades de asesoramiento tanto en el oficio: color nivel II, Sintaxis II, Dibujo, Acabados y técnicas de cocción de cerámica, como en el aspecto del desarrollo y mejoramiento del producto.

De igual forma, se transformaron los oficios artesanales en actividades productivas que permitieron obtener ingresos dignamente, a través de la organización y la producción artesanal, siempre pensando en la manera más fácil de capacitar a los artesanos teniendo en cuenta el vocabulario sencillo para hacer de éste un taller ameno.

Es importante resaltar que el trabajo no solo se dirigió al gremio artesanal, sino también a otros miembros de la comunidad entre los que se encuentran los llamados “ futuro de nuestro país con alma de artesanos” los Niños , quienes suelen ser marginados de estos procesos de formación. Esta enseñanza siempre valoró las cualidades, valores , destrezas , actitudes y aptitudes de las personas que se vincularon con estos talleres y el plan presentado.

DIBUJO

Presentación

El dibujo es un elemento fundamental en el diseño de la artesanía y forma parte integral de los artesanos de San Agustín. Nada hay tan agradable como un buen dibujo o un buen diseño en un producto cualquiera

El trabajo que se quiere realizar con los artesanos de San Agustín consistirá en la ampliación de los recursos normalmente empleados para comunicar nuevos hechos e ideas mediante la combinación del dibujo y el color. Posteriormente se estudiarán y se explicarán las pautas necesarias en los acabados finales de los productos en cerámica.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DEL TALLER DE DIBJO

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS
<p>Conocer los elementos básicos del diseño para obtener un mejor producto de la mayor calidad.</p>	<p>Observación de objetos de una manera critica teniendo cuenta el ritmo , el equilibrio y la armonía de cada una de los elementos ubicados en el espacio del producto.</p>	<p>Aplicación de la observación en la proyección del diseño en la cerámica y pinturas.</p>
<p>Estimular mediante actividades didácticas para crear destrezas en el manejo del lápiz.</p>	<p>Trabajo de líneas rectas y curvas con el fin de darle dinamismo a las formas obtenidas en los trabajos .</p>	<p>Recopilación de conceptos prácticos para la obtimización de la calidad en el producto.</p>
<p>Fomentar el dibujo en las demás actividades artesanales de la región, de tal forma que al</p>	<p>Observación de contornos en los trabajos realizados para logra un enfoque mas</p>	<p>Reconocimiento de los conceptos de manipulación de los elementos de trabajo.</p>

<p>tener nuevos productos se generen nuevas alternativas de desarrollo.</p>	<p>objetivo de la forma utilizada</p>	
<p>Implementar la formación visual con el fin de ampliar el punto critico del artesano frente a su propio trabajo seguidos de unos parámetros articulados en el diseño.</p>	<p>Aplicación de los elementos de sintaxis (línea, punto y formas) en lo diferentes productos al igual que el manejo del alto y bajo relieve.</p>	<p>Se trabajo teniendo en cuenta la integración de todos los talleres para una coordinación mas completa en el manejo del diseño.</p>
<p>Fomentar el sentido critico de la estructura para conocer y corregir las fallas presentadas en cada una de las piezas.</p>		<p>Mejoramiento del dibujo al igual que la calidad de el.</p>

ACABADOS Y TÉCNICAS DE COCCION DE CERÁMICAS

PRESENTACIÓN

En desarrollo del Taller de acabados y técnicas de cocción se va a tener en cuenta la manufactura de formas en arcilla plástica que posteriormente se someten a un proceso de cocción, a una temperatura (600° a 800°) dependiendo de las pinturas utilizadas (1000 ° a 1300°).

Las pautas en la elaboración del producto y la calidad de la arcilla hacen que sea indispensable la realización de ejercicios en relieve, al igual que manejar las formas precolombinas que pertenecen a ésta región . Así, se permitirá una introducción al conocimiento de las cualidades de la materia prima (arcilla) para el desarrollo básico del cuerpo plástico.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DEL TALLER DE ACABADOS Y TÉCNICAS DE COCCION

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS
Identificar el proceso y procedimiento del modelado terracota para manejar el alto relieve en los trabajos.	Salidas de campo de los alumnos para obtener la materia prima optima para los trabajo que se realizaron en el taller.	Reproducción de material didáctico para el archivo de cada uno de los artesanos.
Identificar el relieve como forma artística y artesanal para que las piezas sean de mas impacto en el conjunto de los productos.	Manejo de material recolectado al igual que la selección de lo anteriormente mencionado.	Aceptación de las nuevas técnicas con productos naturales.
Expresar una dimensión sensitiva por medio de una técnica u oficio para conocer su propio estilo del diseño .	Notas escritas de coloración y calidad de las arcillas.	Salida de campo donde se ubicaron los sitios donde se pueden obtener las arcillas para desarrollar dichos

		trabajos.
Identificar la expresión artesanal en la cultura precolombina para mantener las tradiciones de los trabajos.	Corrección de cada uno de los trabajos.	Mejoramiento de moldes, creación de nuevos motivos, ampliando tamaños de las figuras agustinianas a escala, para darle oportunidad al turista de tener nuevas opciones.
Asociar las cualidades plásticas de la arcilla a algunos procesos sensomotrices aplicados a la artesanía con el objeto de conocer la materia prima de la región de San agustín.		Ampliaron los conocimientos del manejo de las texturas en los diferentes trabajos a personal.

TALLER DE COLOR II

PRESENTACIÓN

En este taller se presentaron contenidos temáticos que abarcan los principales aspectos teóricos - prácticos esenciales para el conocimiento, dominio y correcta aplicación del color en el producto artesanal.

La importancia de este taller es evidente en las múltiples aplicaciones sobre el campo práctico posteriores a los conocimientos asimilados en clase, los cuales son integrados con las diferentes manifestaciones del artesano y su entorno socio-cultural y geográfico.

Sentada esta base, analizaremos en detalle los aspectos técnicos, matrices conceptuales y de oficio de los colores como área de estudio.

Lograr manipular consciente y acertadamente las gamas cromáticas que ofrecen sus técnicas; para manejar herramientas que sean útil y aplicable en la expresión artesanal.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DE TALLER

DE

COLOR II

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS
<p>Plasmar la identidad expresiva con la materia prima de la región obteniendo una gama de colores de las arcillas; a fin de adquirir nuevos contrastes en los productos .</p>	<p>Aplicación de conceptos de color, formas, líneas, espacio; con terminos simples para una asimilación pronta de los términos que se manejan en el diseño.</p>	<p>Conocieron el proceso de obtención de arcilla (engobes naturales) para darle no solo en manejo y manipulación en la cerámica sino en la aplicación sobre lienzo y otras superficies testarudas. (costal) al igual que la manipulación de otros elementos como arena, madera, piedra molida hojas de arboles, papel etc.</p>
<p>Conocer las aplicaciones de los conceptos de sintaxis y color para el desarrollo de este taller.</p>	<p>Salida de campo con todos los alumnos para reconocer los lugares donde podemos</p>	<p>Aplicación de los conocimientos de los colores primarios, secundarios y</p>

	al igual que para la aplicación de los pigmentos .	
	Proceso de pintura con sus respectivos pasos teniendo en cuenta la preparación de los pigmentos ,como mezclamos las arcillas con colbon para una mejor adherencia del pigmento a la pieza.	
	Elaboración de trabajo en alto relieve para darle realce a los trabajos al igual que el manejo de los primeros y segundos planos en las piezas .	
	Aplicación de este proceso en la cerámica y engobe con las arcillas naturales.	

TALLER DE SINTAXIS II

PRESENTACIÓN

El taller de sintaxis se definió de esta manera:

Sintaxis es el manejo de los espacios en una figura determinada teniendo cuenta ; las formas, la línea, el punto, el espacio, los colores, texturas, el equilibrio, la unidad y la variedad en cualquiera que sea el producto. Dentro de estos, también llamados elementos formales en la plástica aparecen nuevos fenómenos como el ritmo y la composición.

El dominio de la técnica no lo es todo en el trabajo artesanal, ya que ésta conlleva unas nociones formales muy relativas a su especificidad. Siempre en la concepción de un producto artesanal, sea este bidimensional o tridimensional, están presentes unos elementos formales y/o estructurales que son imprescindibles para la existencia física del producto.

En buena parte el manejo de estos elementos configuran el estilo que identifica a un artesano, siendo observación de la estética planteada en cada producto.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS DEL TALLER DE SINTAXIS II

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS
Implementar los criterios técnicos del diseño en la cerámica y el manejo de la pintura para encontrar contrastes agradables en los productos .	Conceptos bases de diseño como: el punto, la línea, las formas , el equilibrio ,el ritmo , la armonía en el color al igual que el espacio a manejar en cada una de las piezas .	Manejar de manera creativa el diseño en la cerámica al igual que la pintura en los trabajos artesanales.
Asociar los elementos de la estatuaria de San Agustín con los trabajos para mantener una tradición en los diseños de las artesanías.	Cómo manejar las formas en el espacio teniendo cuenta las piezas al igual que la relación de los conceptos manejados en el taller como teoría y después como practica de los elementos del diseño .	Se comprendió de manera clara la utilización de elementos de la estatuaria de San Agustín en completa armonía.
Manejar el elemento línea en los trabajos para tener	Una vez instalados en la forma ya planteada se	Comprensión del manejo de línea y formas,

una correlación de los elementos básicos del diseño :	trazan las primeras pinceladas definiendo las formas para lograr abstraerlas haciendo que el trabajo sea de libre interpretación de acuerdo a cada quien y a cada condición de vida.	manejadas en las diferentes expresiones artesanales.
---	--	--

LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Los mecanismos utilizados en los talleres siempre fueron seguidos por un plan de trabajo y actividades que también las personas que realizaron los talleres; afianzaron los conocimientos de cada uno de ellos.

En los talleres se trabajó un esquema teórico y práctico con mas intensidad en la practica para afirmar así los conocimientos, teniendo en cuenta los recursos físicos, técnicos y económicos para el desarrollo de todas las actividades.

El instrumento principal del trabajo fue el artesano como creador y persona sensible al diseño a las formas y a una cultura que los rodea Agustiniana, la cual tiene un renombre mundial.

Los otros instrumentos son secundarios como la materia prima LA ARCILLA , YESO MADERA, FORMAS, FIGURAS, BOCETOS, BOSQUEJOS, TELAS, MATERIAL PARA TEXTURA, ESPUMA, COSTAL, PINCELES, ESPÁTULAS ETC.

Se buscó la manera de como plantear nuevos diseños, teniendo en cuenta las sismología, la técnica que se maneja por los artesanos y que la producción y comercialización fuese la mas indicada.

HORARIO DE TRABAJO

MAÑANA: Visita a talleres de 9:00 a 11:30 A : P:

TARDE : Talleres en la casa artesanal de 2:30 a 6:00 P:M:

NOCHE: Taller en la casa artesanal de 7:00 a 10:00 - 11:00 P:M:

SÁBADOS : MAÑANA: de 8:00 a 12:00 P:M: (Vereda - Mesitas)

Esto explica que los talleres no solamente se realizaron en la casa artesanal, sino que se dio capacitación a los artesanos que no podían ausentarse del sitio de trabajo en el transcurso del día, por lo tanto las asesorías fueron dadas sin ningún contratiempo por parte de la asesora.

Igualmente los desplazamientos a talleres que están ubicados cerca de San Agustín, tal como la vereda de Mesitas, cubriendo de esta manera una gran parte de la población artesanal del municipio de San Agustín.

OBSERVACIONES

Los talleres se llevaron a cabo con la participación de un grupo de artesanos , miembros de la comunidad y un grupo exclusivo de niños que asistieron a los talleres y fueron visitados en los respectivos sitios de trabajo .

Para hacer las convocatorias de los artesanos participantes de los talleres fue necesario visitarlos en los sitios de trabajo.

Con extrañeza recibí la poca asistencia del grupo de artesanos, a pesar de que los talleres fueron gratis.

La forma como se realizaron las vistas a los Talleres consistió en adaptar el horario de la Asesora al tiempo disponible del artesano, debido a que las actividades agrícolas que ellos adelantan en sus días normales de trabajo limitaban de alguna forma la asistencia permanente a la Casa Aretsanal a recibir las instrucciones correspondientes.

Los artesanos necesitan con suma urgencia unas capacitaciones en organizaciones gremiales puesto que actualmente no están consolidadas. El cierre de los talleres se llevó a cabo con un coctail ofrecido por la Administración Municipal y la tallerista OLGA LUCIA DÍAZ ESCOBAR el 30 de mayo de 1997 en la CASA ARTESANAL ,evento denominado “ ANTOLOGÍA DE UNA CULTURA” cuyos participantes principales fueron los beneficiarios de estas enseñanzas.

Los Talleres con los niños se desarrollaron de manera emotiva resaltando las actividades artesanales a partir de las capacidades, aptitudes, actitudes y destrezas demostradas en el ritmo de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Los talleres se desarrollaron cumpliendo especialmente con los objetivos y actividades planteados ; teniendo en cuenta el diagnóstico del grupo de artesanos de San Agustín.

Se mejoró la calidad en la elaboración de los productos, la aplicación de los colores, el dibujo ,la cocción de las cerámicas, el manejo de nuevos diseños al igual que asimilaron los conceptos de espacio, línea, ritmo formas, contrastes ,color , armonía , equilibrio, y otros. Para ello existen Ocho (8) prototipos con sus respectivas fichas que evidencian los resultados obtenidos.

Se mantuvo un buen ritmo de asesoría dentro del grupo y se afirmó el concepto y práctica del trabajo artesanal.

Los productos de cerámica se están elaborando con la materia prima que recolectamos en la zona de la comunidad de San Agustín; esta mantiene una buena maleabilidad ,un buen comportamiento en el secado al igual que en la quema.

En los talleres con los niños se valoraron las cualidades , valores, destrezas, actitudes y aptitudes en el desarrollo de cada uno de los trabajos realizados.

Los artesanos se concientizarón de la importancia que representa la Artesanía en su economía.

ACTIVIDADES REALIZADAS

BÚSQUEDA DEL RECURSO.-

Se hizo gestión del recurso económico por intermedio de la Alcaldía de San Agustín, a quién se le solicitó la ampliación del taller de Cerámica de la Casa Artesanal; igualmente se le presento un proyecto al Consejo Municipal de San Agustín para llevarlo a cabo .

Gestión con la Alcaldía por la donación de 12 bombillos de 150 vatios y 7 plafones, al igual que la instalación de estos elementos para la casa artesanal que no estaban en funcionamiento.

Adecuación y limpieza del jardín y solar de la casa artesanal que se encontraban en malas condiciones.

Se planteó en Junta de Artesanos la necesidad de ubicar un punto de venta para tener muestras de los productos que se están elaborando en dicho municipio.

ACABADOS Y TECNICAS DE COCCION DE CERAMICAS

PRESENTACION

La denominación de acabados y técnica de cocción a la manufactura de formas en arcilla plástica que posteriormente se somete a un proceso de cocción, teniendo en cuenta la temperatura (600 - 800°) o dependiendo de las pinturas utilizadas (1000 - 1300°).

Las pautas que determinan la ejecución de un ejercicio en arcilla como en un relieve, al igual que en formas precolombinas. Permitiendo una introducción al conocimiento de las cualidades de la materia prima (arcilla) para el desarrollo básico del curso plástico.

OBJETIVOS

El estudio y practica de este taller permite

- Identificar el proceso y procedimiento del modelado terracota.
- Identificar el relieve como forma artística y artesanal.
- Expresar una dimensión sensitiva por medio de una técnica u oficio.
- Identificar esta expresión artesanal en la cultura precolombina.
- Asociar las cualidades plásticas de la arcilla a algunos procesos senso -
motrices aplicados a la artesanía.

CONTENIDOS

El taller se desarrolla al rededor de los siguientes puntos

- *La sintaxis aplicada en el modelo terracota.*
- *Manejo del material, elaboración y conservación.*
- *Aplicación de la proyección creativa del diseño precolombino (San Agustín).*

ACTIVIDADES

- *Salidas de campo.*
- *Manejo de material recolectado al igual que la selección de lo anteriormente mencionado.*
- *Notas escritas de coloración y calidad de las arcillas.*
- *Corrección de cada uno de los trabajos.*

El trabajo realizado con los artesanos de San Agustín es de ampliar los recursos que empleamos para comunicar hechos e ideas através de la combinación del dibujo , el color y posteriormente el terminado de los trabajos.

Las expresiones artísticas que crecen en ésta, que es la CAPITAL ARQUEOLÓGICA. La cual se ha desarrollado a partir de los mismos orígenes del hombre; Y la utilización de la materia prima la cual es fuente de inspiración para el alma de los artistas

Estos con el diseño y en conjunto hacen del color y el dibujo una diagramación o bosquejo de vibraciones, vivencias de su entorno y esto esta siendo aplicado en la "CERÁMICA". Disciplina que ha tenido variadas posibilidades de ejecución, según los recursos físicos y técnicos que aportan al

desarrollo intelectual y material de las diferentes culturas.

El material (arcilla) empleado en algunas de las piezas elaboradas en el taller ; lo hemos recolectado en los alrededores de la zona arqueológica ; esto con

el fin de mostrar al artesano la posibilidad de tener su propia materia prima sin ningún contratiempo dándole la opción de tener nuevas alternativas de

colores naturales que hasta el momento no se tenían en cuenta.

Los talleres están fundamentados en la ampliación de conocimientos técnicos como la aplicación del color, al igual que el manejo del mismo ; teniendo en cuenta la producción y calidad del producto.

Este taller se realizó teniendo en cuenta la continuidad de los talleres anteriores de diseños en el campo de la CERÁMICA y el manejo de sintaxis y obtención del color.

La metodología empleada en los talleres se dio por experimentación, teórico-práctico tenemos en cuenta la ampliación de la observación la creatividad del artesano.

La parte más importante ha sido las salidas de campo (práctica) esto con un fin específico, y es el de ampliar

el conocimiento y agudizar la observación para la obtención de materia prima; esto para encontrar

algunos colores como blanca , verde, gris y terracotas

La población atendida : artesanos que se encuentran en el campo de la cerámica , fibra de vidrio y pintura

también se trabaja con niños hijos de artesanos a los cuales les interesa la parte artesanal. Su capacitación resalta el amor y el rescate de las actividades culturales y artísticas de su región.

Los objetivos alcanzados en los talleres de DIBUJO , COLOR, CERÁMICA EN ALTO RELIEVE han sido:

* Aplicación de la observación en la proyección del diseño en la CERÁMICA

* Recopilación de conceptos prácticos para la optimización de la calidad en el producto.

* Reconocimiento de la materia prima en la zona de trabajo.