

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Artesanías de Colombia S.A.
Centro Colombiano de Diseño para la Artesanía y las Pymes.

Proyecto empresarial de innovación y desarrollo técnico

“Diseño e Innovación Tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA”

Rescate y mejoramiento de productos y/o técnicas tradicionales en Sapzurro Departamento del Chocó

**Alvaro Iván Caro
Diseñador Industrial**

Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No.
2051720 entre el SENA – FONADE y Artesanías de Colombia
Interventoría: Universidad Nacional de Colombia

Marzo de 2006

Créditos Institucionales

Cecilia Duque Duque
Gerente General

Ernesto Orlando Benavides
Director de Proyecto
Subgerente Administrativo y Financiero

Carmen Inés Cruz
Subgerente de Desarrollo

Lyda de Carmen Díaz López
Coordinadora Operativa Centro de Diseño Bogotá

Elsa Victoria Duarte
Coordinadora de Diseño Centro de Diseño Bogotá

1- Introducción:

En la comunidad de Sapzurro existe un número significativo de personas dedicadas a la elaboración de productos artísticos y otros a las manualidades, a pesar de estar ubicados en una de las zonas más ricas en recursos naturales, la gente no ha sabido aprovecharlos por distintas razones como: falta de conocimiento en el tema, estar dedicados a otras labores teniendo el oficio más como un hobby que como una actividad principal, por que los artesanos que trabajan en artesanía no han tenido el respaldo desde lo local estando además en edades avanzadas dedicándole muy poco tiempo a la actividad, por falta de tecnología entre otras razones, que hacen que los procesos sean lentos.

El mejoramiento de los productos existentes tuvo un enfoque hacia el rescate de lo tradicional, con un taller práctico de manejo de materias primas para este caso balsa y fibra de Iraca, generando en la comunidad procesos creativos para la permanencia y la trascendencia de los oficios artesanales.

Se recopiló la información del mejoramiento de producto, desarrollado en la Localidad de Sapzurro, en donde se encontró un número significativo de personas dedicadas a la elaboración de productos artísticos y manualidades, describiendo las organizaciones locales, contactos y estructura funcional de los talleres y los resultados de la asesoría en la cual se mejoró una línea de bolsos, una línea de objetos de iluminación elaborados en coco y una línea de cuadros mezclando el trabajo de madera con la pintura.

2- Localización geográfica:

El viaje consta de dos trayectos, el primero en avión, de Bogotá a Medellín con una duración de 35 minutos y luego de Medellín a Capurganá con una duración de 1 hora y diez minutos, hay un desplazamiento en coche que es un vehículo halado por un caballo hasta el muelle, luego se toma en esta segunda fase una lancha del muelle de Capurganá a Sapzurro que sale en la mañana entre las 7 y 8 AM y en la tarde entre la 1 y 2PM con un tiempo aproximado entre 20 a 45 minutos, dependiendo del clima y las condiciones del mar.

Sapzurro es un Municipio de aproximadamente 400 habitantes se encuentra entre los límites de Colombia y Panamá, su principal actividad es la pesca y el turismo en la actualidad existe una escuela de primaria la cual se encuentra cerrada por falta de pago a los funcionarios. Es pluricultural ya que convergen las razas afro descendiente con la foránea de distintas zonas del país predominando la antioqueña, estos poseen mayor poder adquisitivo ya que son dueños de tiendas de artesanías y casas de hospedaje, luego los afro descendientes que dependen de actividades como la pesca, la venta de helados o la venta de objetos en la playa para sobrevivir.

Características de la Población Beneficiaria:

Total de Asistentes: 21 personas

Rango de edad	# Personas	%
Menor de 18 años		
18 a 30		
31 a 55	19	99
Mayor de 55	2	1
Total	21	100

Estrato	# Personas	%
1		
2	2	1
3	19	99
4 o más		
Total		100

Género	# Personas	%
Masculino	6	30
Femenino	15	70
Total		100

SISBEN	# Personas	%
Si		
No		
Total		

Tipo de población	# Personas	%
Afrocolombiano	5	29
Raizal		
Rom – Gitanos		
Indígenas		
Otros	16	71
Total		100

Escolaridad	# Personas	%
Primaria incompleta		
Primaria completa	5	29
Secundaria incompleta		
Secundaria completa		
Universitarios	16	71
Total		

Organizaciones Establecidas

Junta de Acción Comunal
Presidente el Señor Arturo Mera
(8) 566233-34-35-36

Policía Nacional
Policía Comunitario
Comandante Edilberto Díaz Angulo
Grado Intendente
8) 566233-34-35-36

Ascensión Pertuz
Inspector de Policía
Tel: (4) – 8243915

Manuel Mosquera
Director de la Escuela Sapzurro
(8) 566233-34-35-36

Martha Rubio y Fabio Jiménez Martínez
Reserva Natural Tacarcuna
Teléfonos: 4-8243030 / 3915 / 1- 5404556

3- Oficio Artesanal:

Los artesanos que habitan en la Región son muy pocos y están en edades avanzadas, sin embargo poseen destreza en el oficio de la talla y de tejidos ya que ellos elaboraban embarcaciones, éstas fueron reemplazadas debido a la transferencia de tecnología en la que se reemplazo el trabajo con madera por fibra de vidrio.

A través del recorrido realizado por Capurganá el día de descanso y en Sapzurro, se contactó a los maestros Miguel Capurganes que habita en Capurganá, Rubén Castro de la miel en Panamá y al Señor Laureano Barrios Rivera de Sapzurro siendo los únicos artesanos realmente que elaboran productos artesanales.

Los artesanos

A. Miguel Capurganes

Foto de referente de un taller tradicional en Capurganá

- Materia Prima: balso, cedro, roble, aceituno, carreto, cairita, guayacan, caudillo guino, níspero, ceiba.
- Técnica: talla
- Productos: máscaras, barcos, casas, tablas de picar y de servicio a la mesa
- Herramientas: suelas plana y gubia, formones, martillo, cepillo de vuelta, cuchillos se usa todo manual ya que en las localidades la luz es escasa al igual que los recursos para adquirir herramienta mecánica

B. Antecedentes de la actividad: para el desarrollo de esta meta fue necesario consultar a los artesanos y personas particulares cuales eran los objetos más representativos de la región, para esto se visitaron algunas casas de nativos con el fin de determinar si eran comunes o si se trataba de elementos comerciales conocidos. Como resultado de la investigación se llegó a la conclusión de cuatro objetos para realizar el rescate: el primero es un palote que es un elemento usado en la cocina para revolver los alimentos, el segundo es un manduco que es un elemento usado por las mujeres para escurrir la ropa en el lavadero, el tercero un canaleta o remo y el cuarto un chile que es un canasto tradicional para cargar productos agrícolas.

4- Rescate de los palotes y tejidos tradicionales.

Se realizó un taller creativo al cual se invitaron a los niños de la escuela de grado 5to de primaria y algunos jóvenes de la localidad entre los 14 a los 20 años. La actividad estuvo liderada por el asesor encargado de Artesanías de Colombia, el Señor Fabio Jiménez Rivera un habitante de la zona quien donó la madera para el taller y la colaboración de dos maestros artesanos de la Región el Señor Rubén Castro de la Miel de Panamá y Laureano Barrios Rivera de Sapzurro.

A través de una actividad lúdica se inició el taller con un juego de coordinación para despertar en los jóvenes la curiosidad y el interés por el oficio, luego los que iban saliendo se les pidió que escogieran un animal representativo de la zona para desarrollar un producto, para el ejercicio un palote, explicándoles el concepto de identidad o historia detrás del objeto a través de referentes que los identificara, ya escogido el animal la idea evolucionaba en un diseño con el dibujo pintado directamente sobre unas tablillas de balsa que ya estaban listas, con unas dimensiones de 10 cm. de ancho x 50 cm. de altura, luego de algunas correcciones en las que se insistió en la optimización del material, cada joven debía entregar el palote tallado al instructor solicitándoles que debían obtener la línea completa a partir de ese prototipo finalmente llevándose cada uno para sus casas para finalizar el ejercicio.

Esta actividad se desarrolló en las horas de la mañana citándolos para la tarde a la segunda fase del taller en los artesanos hicieron una demostración de cómo elaborar un canasto y un juguete, para el ejercicio fue un barco, luego se les explicó como obtener la fibra del vástago de la iraca y finalmente como hacer la base de un tejido sencillo en tafetán.

A. Resultados del rescate

Como resultado de la actividad cada joven desarrolló un palote, iniciando desde la parte conceptual pasando por los requerimientos de funcionalidad, de optimización del material y finalmente de producción tallando las piezas en madera de balso, sin llegar a la parte de acabados pero sugiriendo los mismos para dar calidad al producto. En la segunda fase el resultado fue la elaboración de una muestra de tejido de iraca en la que se les enseñó a obtener la fibra del vástago y a través de un tejido sencillo a entrecruzar las fibras para desarrollar una base de canasto.

5- Identificación productos de los artesanos

El mejoramiento de los productos existentes tuvo un enfoque hacia el rescate de lo tradicional y artesanal con el procesamiento de las materias primas y la transformación de las mismas para exaltar el oficio. El trabajo se dividió por talleres y manejo de técnicas de la siguiente forma

A. Productos Desarrollados por los Artesanos

Myriam Serrano y Rubén Escala

a. Línea de accesorios:

- Materia Prima: madera aceituno y tagua
- Técnica: talla
- Productos: Collares y pulseras

Proceso Productivo:

Compra de la madera

Corte en secciones.

Tallado y pulido las piezas con herramienta manual y motor tool.

Lijado

Acabado con aceites

Modulación de piezas insertándolas en un hilo de nylon

Diseño del broche o cierre

Remate de las piezas con nudos

Elaboración del empaque

Línea decorativa:

- Materia Prima: maderas traídas por el mar, oleos y acrílicos .
- Técnica: pintura sobre madera
- Productos: percheros, tarjeteros, pisapapeles, cuadros

Proceso Productivo:

Recolectar maderas que el mar arroja a las playas

Limpieza de la madera con agua dulce

Secado de la pieza al sol

Preparación de los oleos o acrílicos

Pintado de la Pieza

Secado de la pintura

Myriam Angel y Clemencia Camargo

b. Línea vestuario y accesorios:

- Materia Prima: lonas, telas de algodón.
- Técnica: bordado con hilos y cintas
- Productos: camisetas, bolsos, ponchos.

Proceso Productivo:

Alistar las lonas

Hacer el Diseño del bolso o elemento en una hoja de papel

Sacar plantillas

Cortar las piezas
Unir las piezas con máquina de coser
Hacer el diseño del aplique del bolso
Traspasar el dibujo a la tela
Cosar con hilos o cintas el dibujo en la tela a mano
En algunos casos se pinta con acrílicos
Rematar los dibujos para evitar que se deshagan
Planchar a temperatura media.

Koseth Mendoza

c. Línea de velas:

- Materia Prima: parafina, colorantes y coco.
- Técnica: calado
- Productos: candelabros

Proceso Productivo:

Para el coco:

Bajar el coco de la palma

Alistarlo sacándole el contenido

Lijarlo y pulirlo con lijas gradualmente hasta llegar a una de grano 400 ayudado de una herramienta mecánica dependiendo del diseño

Cortarlo con caladora de acuerdo al diseño

Lijarlo nuevamente en los cortes

Brillarlos con ceras o con brilla metal.

Para la parafina:

Fundir la parafina en una olla al baño de maría

Aplicar colorantes de acuerdo al caso

Alistar los moldes, engrasarlos

Verter la mezcla de la parafina fundida en los moldes

Dejar enfriar

Desmoldar

Andriana López Molinares

c. Línea de objetos decorativos:

- Materia Prima: conchas de mar.
- Técnica: pegues
- Productos: animales decorativos.

Proceso Productivo:

Recoger las conchas del mar

Lavarlas con agua dulce

Unirlas haciendo una mezcla de colbon y maizena

Pintar con acrílicos

Lijar uniones y pintarlas de color blanco hueso con acrilicos

Elizabeth Noreña

c.. Línea de objetos artísticos:

- Materia Prima: arena negra, madera que el mar deja en la playa oleos y acrílicos
- Técnica: modelado, pintura
- Productos: esculturas y cuadros

Proceso Productivo:

Recolectar maderas que el mar arroja a las playas

Recolectar arena negra de la playa
Hacer una mezcla de colbón, acrolan y la arena negra
Hacer la estructura de las esculturas con alambre metálico
Ensamblar el alambre a las piezas de madera
Modelar la escultura
Dejar secar al sol
Lijar para dar consistencia a la forma
Limpiar excesos y residuos de arena de la pieza

Catherine Herrera

c.. Línea de joyería:

- Materia Prima: plata chaquiras y guaya
- Técnica: filigrana
- Productos: brazaletes y collares

Proceso Productivo:

Conseguir la plata
Desarrollar el diseño
Procesar la plata con calor para obtener lámina o hilo
Ensamblar piezas con herramienta manual
Pulir y brillar las piezas

6. Actividades Desarrolladas:

A. Charla de Diseño

La actividad tuvo inicio en la Casa de la Cultura, tratando los siguientes contenidos:

Presentación del proyecto Sena.

Artesanía, manualidad, producto artístico y producto industrial: con una charla acerca de la diferencia entre estos conceptos básicos con el fin de ubicarlos en el contexto.

Fundamentos de diseño: en esta charla se insistió en el manejo de los conceptos de bidimensionalidad, tridimensionalidad, hablándoles sobre la gradación de color, de tamaño, la radiación a través del uso de los planos seriados o módulos en crecimiento para generar un todo o conjuntos complementarios, la anomalía explicada con graficas en la que dentro de una normalidad se puede presentar una anormalidad directamente relacionado con el tema de los paradigmas y como romperlos, contrastes entre formas geométricas y de color para determinar cómo puedo captar la atención del cliente.

Ciclo de vida de los productos: con una gráfica sencilla en la que se describe como los productos tienen una curva de crecimiento y decrecimiento hasta que salen del mercado o es necesario editarlos o rediseñarlos para hacerlos más actuales, explicándoles la teoría del hongo para generar variaciones en los productos partiendo de una base o estructura principal que siempre es la misma.

Requerimientos de los productos: con una explicación breve acerca de la seguridad de los productos y la comunicación de los objetos, su funcionamiento la practicidad de los mismos desde la óptica de modularidad y la apilabilidad para efectos de transporte y empaque.

Gestión empresarial: describiendo la estructura básica de toda organización a través de tres indicadores como: costos de operación, nivel de inventarios y velocidad de venta y lo que encierran cada uno de estos dentro de la empresa.

Todos los temas enfocados principalmente, a la generación de procesos creativos en la comunidad para la consolidación de líneas de productos artesanales con identidad, trascendencia y continuidad en mercados más amplios y especializados.

B. Visita a los Talleres

Antecedentes de la actividad de mejoramiento:

Es la segunda vez que un asesor de la empresa viaja a la zona, en la primera visita se hizo un reconocimiento de los artesanos que podrían participar en la feria del Pacífico Colombiano y se tomaron algunas fotografías de los artesanos y los oficios, esto ocurrió

en el año 2003, por tal razón para desarrollar esta actividad fue necesario actualizar los datos y visitar los talleres para conocer los oficios y técnicas existentes.

Como resultado de las visitas se obtuvo como conclusión, que en la localidad la mayoría de las personas trabajan productos artísticos como esculturas, pinturas y otras manualidades.

C. Resultados del mejoramiento:

Myriam Serrano y Ruben Escalante: esta pareja elabora cuadros y objetos pintados con acrílicos y bisutería en madera

Se trabajo en la integración de los oficios o especialidades para resaltar las técnicas reduciendo costos o dando el valor percibido real a los objetos.

El objetivo de la asesoría consistió en crear una línea de cuadros usando dimensiones de formatos pequeños y complementarios, la idea integrar los conceptos de la tridimensionalidad, a través de piezas elaboradas en madera ubicadas dentro de un marco, pero cada una en diferentes tamaños, posiciones, alturas como traslapadas, giradas, en diferentes planos o repetidas y una sobre otra, haciendo que el observador las perciba como si fuera un montaje de una escenografía, finalmente aplicando colores contrastantes a través de acrílicos como acento en el fondo manejando la bidimensionalidad, resaltando las piezas integralmente, como si fuera una sola. El objetivo proporcionarle a los productos un toque artístico pero a la vez artesanal en el que el cliente perciba el valor a través del manejo y exaltación de las técnicas y se desarrollen líneas por temas representativos, generando identidad propia y trascendencia a través de un concepto consistente.

Myriam Angel y Clemencia Camargo: elaboran bolsos, camisetas, ponchos y faldas.

Trabajando en el rescate de técnicas tradicionales, se explicó como hacer aplicación de tintes naturales de la siguiente forma:

Aplicación de tintes a base de cúrcuma.

Alistar el fruto

Rayarlo hasta obtener trozos muy finos

Disolver en 1 litro de agua

Añadir los mordientes limón, sal y alhumbre

Introducir la tela u objeto

Dejar hervir durante 45 minutos

Sacar la tela y sumergirla en agua fría con vinagre 24 horas al aire libre

Dejar secar a la sombra

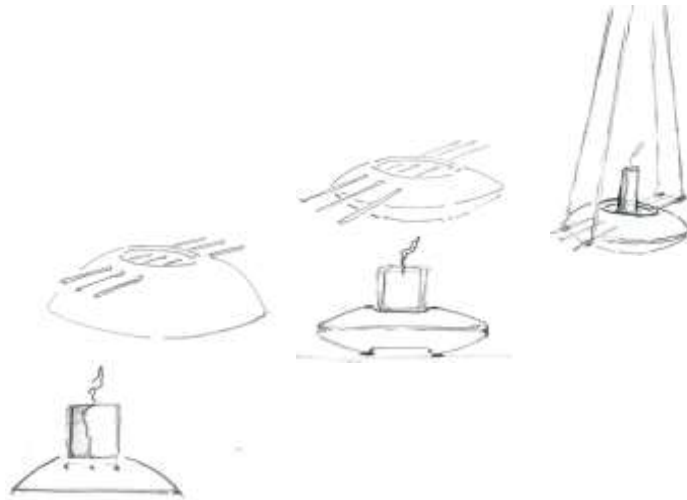
Además de lo anterior se insistió en la reducción del proceso de bordado desde la parte de bocetación hasta la aplicación del dibujo, realizando un ejercicio de siluetas con el fin de no elaborar el tejido total de la figura diseñada ya que se estaban demorando de 3 a 4 días elaborando un accesorio y con la nueva técnica 1 día y ½

Finalmente se asesoró en mejorar la estructura de los bolsos ya que el asa no proporcionaba una estructura lo suficientemente fuerte, ya que la misma se elaboraba por uniones de retazos de tela. El resultado fue la elaboración de un diseño en el que el asa se integra a los laterales del objeto generando una continuidad de principio a fin y proporcionándole más espacio para contener.

Koseth Mendoza: trabajos con la corteza del coco, productos velas decorativas.

Se generaron una serie de propuestas a través de un ejercicio en el que se diseñó en bocetos, una línea de iluminación para terrazas y jardines aprovechando secciones de la corteza del material y el uso de ensamblajes a través de pegues combinándolos con bambú y madera y por supuesto la parafina recomendando generar diseños a través de la talla de la cera o de los moldes para generar líneas de productos y colecciones a futuro.

Adriana Lopez Molinares: trabajos con conchas de mar.

Durante el proceso de evaluación se determinó que el trabajo era manualidad ya que no poseía un proceso de transformación significativo considerado como artesanal.

La sugerencia para la artesana fue reemplazar la concha de mar, por secciones de coco o totumo transformando esa materia prima a través de un trabajo de calado, quemado, tallado o tinturado, pero manteniendo la esencia de la línea de animales y de la técnica en sí, ya que las conchas son ensambladas a través de sus formas cóncavas o convexas, finalmente sugiriendo que para el desarrollo de los nuevos productos reemplazara los adhesivos por uniones y ensambles.

Debido al corto tiempo y las condiciones de disponibilidad de la artesana el trabajo de implementación quedó pendiente para ser desarrollado a futuro.

Conclusiones:

El oficio artesanal está casi olvidado debido a las condiciones del entorno, por las dificultades y costos del transporte para la consecución de materiales, la falta de herramientas, la falta de un ente que dinamice el proceso ya que en lo cultural a pesar que existe una casa de la cultura no hay recursos para que se fortalezca y exista un verdadero empoderamiento de la misma.

Debido a esto los artesanos nativos que trabajan en artesanía, son muy pocos y están en una edad avanzada lo cual tiene desmotivados a los jóvenes quienes al ver que la artesanía no es una opción por tener debilidades en el producto y en lo comercial o por cambio de tecnología ya que estos artesanos elaboraban embarcaciones de madera las cuales fueron remplazadas por las de fibra de vidrio, se dedican a otras labores como conducir coches halados por caballos o conducir lanchas para trasportar turistas, en el mejor de los casos siguen estudiando el bachillerato en Acandí.

Las personas que han ido llegando a la población es decir las foráneas elaboran manualidades o productos artísticos como cuadros y esculturas.

Cada artesano recibió sugerencias para mejorar los productos pero para efectos prácticos de elaboración del informe, se describirán con fichas técnicas únicamente los que tenían algún avance en el manejo de las materias primas o la técnica. Los que no aparezcan en el documento es porque se encontraban experimentando con el material o tenían la actividad como un hobbie o una alternativa para invertir el tiempo.

Los productos desarrollados por la comunidad en su mayoría son demasiado pesados, no apilables, no modulares haciendo que el costo del transporte sea elevado, ya que obligatoriamente se hace por mar, aire y tierra, debido a esto se insistió mucho además del mejoramiento y rescate de los productos, que fueran más prácticos, livianos, apilables y modulares.

Recomendaciones

La Junta de Acción Comunal y la Policía Comunitaria se comprometieron a seguir realizando los talleres para los jóvenes cancelando el valor de la clase \$20.000 a los maestros artesanos locales con una constancia de quince días a un mes es decir de una a dos clases mensuales, sin embargo es necesario hacerle un seguimiento y para esto es necesario contar con la colaboración del Señor Fabio Jiménez y Martha Rubio dos habitantes de la localidad que desean apoyar el sector a cambio de información que los ayude a guiar el proceso ya que han formulado proyectos parecidos a entidades gubernamentales para dinamizar la artesanía y proyectos de sostenibilidad en el sector.

Ellos son profesionales ambientalistas que conocen las materias primas y podrían generar un plan de manejo para aprovecharlas generando canales de comercialización a través de la participación en los eventos de la empresa y dinamizando el sector en la localidad.

Para que el proceso tenga continuidad es necesario que los artesanos líderes de la comunidad se empoderen del proceso y generen un contacto directo con la empresa a través del SIART y además que los diseñadores encargados faciliten los medios y la información necesaria para incentivar esos procesos en el menor tiempo posible.

Otro aspecto importante es la Casa de la Cultura de Sapzurro, la cual cuenta con espacios amplios para desarrollar talleres, sin embargo por falta de recursos e interés de la gente, solamente cuenta con unas sillas y esporádicamente es usada para eventos, la recomendación es que a través de la Junta de Acción Comunal la cual administra algunos recursos de la localidad, sugerir que se pueda obtener un rubro para la compra de algunas herramientas básicas con el fin de enseñar diferentes oficios y que los artesanos o personas que lideran el proceso a través de las asesorías del SIART tengan un acompañamiento mensual para dictar los talleres a través de una metodología básica que genere los pilares para que la comunidad trabaje más en artesanía que en manualidades.

Enviar información acerca de textiles como: tintes naturales, nudos, técnicas de tejidos, tendencias y maderas con libros de talla, acabados en madera, herramientas y equipos básicos entre otros que el proceso vaya considerando de acuerdo a los avances, evolución e interés por parte de los artesanos.

En cuanto al manejo de las técnicas