



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de colombia.s.a.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
Cuaderno De Diseño

"Proyecto Integral de Organización Social y Generación de Ingresos para
Indígenas Desplazados a Bogotá por el Conflicto Armado"
Capacitación y Asesoría en diseño, en oficios de talla en madera,
tejeduría, bisutería y cestería



Bogotá D.C. abril de 2004



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de colombia.s.a.

Centro de Diseño

Cecilia Duque Duque

Gerente General

Ernesto Orlando Benavides

Sugerente Administrativo

Carmen Inés Cruz

Sugerente de Desarrollo

Lyda del Carmen Diaz

Coordinadora de Diseño

Neve Herrera

Coordinador del Proyecto

Daniel Vargas Ceballos

Diseñador Textil

Yilber González Reyes

Diseñador Industrial

Naría Elena Uribe Vélez

Diseñadora Textil

Margarita Spanger

Diseñadora Textil

Asesores del proyecto

Índice

- 1. Introducción**
- 2. Objetivo General**
- 3. Objetivos específicos**
- 4. Aspectos generales del los beneficiarios**
- 5. Actividades Generales, de Capacitación y de Diseño**
 - **Maderas**
 - **Bisutería**
 - **Tejeduría**
 - **Cestería**
 - **Tintes naturales**
- 6. Fichas técnicas**
- 7. Comercialización**
- 8. Conclusiones**
- 9. Observaciones y recomendaciones**
- 10. Anexos**
 - **Fichas de asistencia.**

1. Introducción



Hoy por hoy nuestro país vive uno de los dramas más difíciles de afrontar por parte de la sociedad y los grupos, como es el desplazamiento forzado por razones del conflicto armado en que está sumergido el país. Las personas que huyen de sus pueblos y ciudades natales buscan un porvenir y seguridad en las grandes ciudades que como Bogotá los acogen, pero les plantea al mismo tiempo cambios fundamentales en su diario vivir, para algunos de ellos la adaptación a su nueva situación de desplazados es bastante compleja, el cambio de habitud, de actividades, y su nueva condición de desplazados desempleados, son base de reflexión para el desarrollo de este proyecto, que aprovecha la condición de indígenas de los beneficiarios, para fortalecer las actividades artesanales innatas ya en ellos, de generación en generación.

Sin embargo, muchos de ellos dedicados a labores agrícolas en sus comunidades asisten a este taller con el fin de iniciarse en un nuevo proceso, sin la certeza de lograr los objetivos propuestos que dieron origen a esta idea.

Lo que de por sí nos plantea una situación llena de variables, que debemos sortear con el fin de proporcionar la mejor de las ayudas a este grupo de personas que afrontan problemas de toda índole, de hecho ya muy complejos.

Pero también es importante resaltar que el éxito radica en un alto grado del interés y compromiso de los beneficiarios para avizorar las oportunidades de auto empleo, que se pueden lograr con las actividades artesanales, tan exitosas en los últimos años no solo en nuestro país si no en el exterior.

Esperamos que nuestro trabajo coadyuve a la generación de ingresos, a través del desarrollo de proyectos independientes productivos, por parte de los indígenas beneficiarios de este proceso artesanal.



2. Objetivo General

Fortalecimiento de la organización social y la generación de ingresos para indígenas desplazados a Bogotá por el conflicto armado.

3. Objetivos específicos

- Realización de procesos de formación y capacitación de indígenas en el área artesanal.
- Implementación y mejoramiento de técnicas y manejo de nuevas herramientas en los oficios de madera, cestería, bisutería y tejeduría.
- Mejoramiento e innovación de productos étnicos competitivos que puedan orientarse a nichos específicos del mercado.

4. Aspectos generales del los beneficiarios



Los beneficiarios del proyecto están divididos en seis comunidades, en su mayoría Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Martha, Pijaos del Tolima, y en una menor proporción Huitotos del Caquetá, Paeces del Cauca, Boras del Amazonas y Tuyucas del Guaviare. Estas personas son desplazadas por la violencia y algunos llevan hasta seis años viviendo en Bogotá lo que ha causado un gran desarraigo cultural. Su nivel vida es muy bajo, viviendo en algunos casos en hacinamiento y careciendo de lo básico para su subsistencia. Por todo lo anterior estos grupos requieren de una metodología especial para el trabajo con ellos, ya que no son muy susceptibles a los requerimientos de una capacitación normal como cumplimiento de horarios y concentración en las actividades lo que genera falta de compromiso y apropiación con el proyecto.

Se encontró que los Kankuamos manejaban la técnica tradicional en tejido con aguja y dos de los huitotos conocían sus técnicas de cestería, los demás desconocían el oficio al cual se habían inscrito y lo cual era condición para la intervención de Artesanías de Colombia S.A. Evaluada esta situación tanto internamente en la Empresa como con los voceros del proyecto, se aprobó trabajar a partir del nivel básico o nulo de conocimientos de los oficios artesanales, lo cual trajo como consecuencia el cambio del programa inicial, orientándose así la intervención a la priorización de la capacitación técnica y disminuyendo los compromisos frente a la asesoría en diseño para mejoramiento y creación de nuevos productos.

Durante el proceso de capacitación acudieron 64 personas de las cuales 34 fueron mujeres y 30 hombres. La alta deserción del grupo (por razones que se exponen en el ítem de conclusiones y recomendaciones) llevo que al final del proceso se

Certificaran 30 personas divididas en: 4 de cestería, 10 de madera, 3 de bisutería y 13 de tejidos.

5. Actividades Generales, de capacitación y de diseño

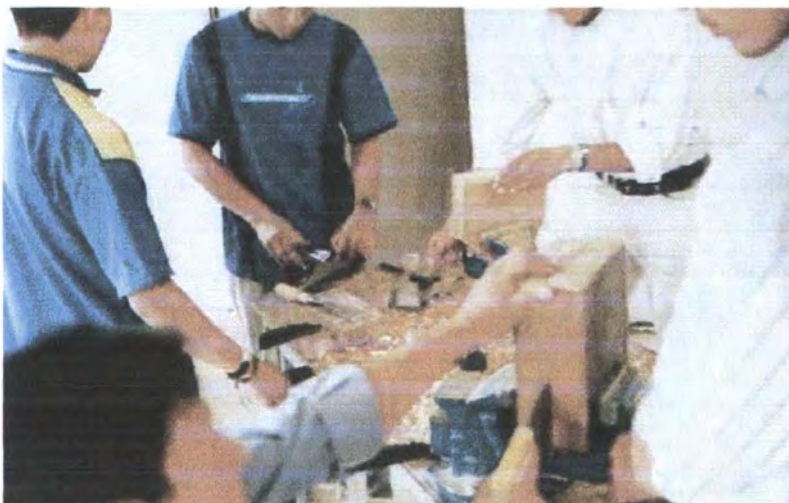
Las primeras actividades realizadas en el proyecto fueron:

- Reconocimiento del grupo
- Dinámicas de grupo como ejercicios de integración étnica y cultural.
- Talleres de:
 - Tendencias de diseño donde se les mostró estilos contemporáneos determinando mercados objetivos y lo que buscan a nivel de nuevos productos: que sean funcionales, atractivos, llamativos y estéticos.
 - Creatividad, este taller es parte primordial en una asesoría de diseño pues induce a los participantes a imaginar y llevar a cabo sus propios productos con una guía profesional. Se trabajaron puntos de inspiración teniendo en cuenta las raíces étnicas y geográficas de cada grupo. Este taller se dividió en dos partes: la primera creación colectiva en grupos interétnicos e interdisciplinario donde cada uno creó un elemento según el espacio asignado (sala, comedor, cocina, estudio, jardín, alcoba y accesorios de moda); la segunda de forma individual donde cada individuo creaba un producto según su oficio y sustentaba elementos tales como punto de inspiración, dimensiones, color, funcionalidad y viabilidad de ejecución entre otros.
 - Teoría de color donde se les amplió su conocimiento básico de manejo de tonos, colores sobrios, juveniles, infantiles, elegantes y aquellos que por la psicología del consumidor adquieren un valor percibido bajo o alto.
 - Expresión gráfica donde a través de ejercicios básicos de línea los participantes podía dar a entender sus ideas en el papel de forma más clara.

- Salidas de campo con presentación de videos, multimedia, productos artesanales contemporáneos y visita al almacén de la sede de Artesanías de Colombia S.A. Con esta visita a la entidad mencionada se buscaba que los participantes se impregnaran de forma visual sobre todo aquello que está
- pasando a nivel artesanal, fuera del entorno al que ellos están acostumbrados y descubrieran la cobertura y posibilidades que la artesanía contemporánea tiene en el mercado actual; para la evaluación de esta salida se hizo una mesa redonda donde los beneficiarios mostraron el gran interés y las muchas expectativas que esta actividad despertó en ellos.
- Taller de costos y mercadeo con la participación del coordinador del proyecto Neve Enrique Herrera.
- Asesoría para la compra de materias primas, herramientas e insumos.
- Taller de tintes naturales realizado por la diseñadora Margarita Spanger (toca dejar un capítulo para integrar esto).
- Selección y clasificación de los participantes en cada uno de los oficios.
- Inicio de las capacitaciones en los oficios involucrados en el proyecto.

Las actividades desarrolladas en cada uno de los oficios por los capacitadores fueron las siguientes:

- **Maderas**



La capacitación que se realizó con los indígenas fue la talla en madera, por ser el oficio que más hacía parte de su identidad y tradición cultural. Además se efectuó la siguiente metodología:

- útiles y herramientas

Durante el desarrollo del proyecto se capacito a los indígenas en los diferentes tipos de útiles y herramientas que finalmente se adquirieron, como formones, prensas, piedras de afilar, lijas, caladoras manuales y billamarquín propios del oficio de la talla.

- afilado de las herramientas

Inicialmente se enfatizó en la importancia de mantener afiladas las herramientas de corte para realizar una buena talla, se les enseñó a utilizar las piedras de afilar y las formas existentes para lograr un correcto afilado.



- dibujo y diseño

Se realizaron ejercicios de dibujo, como el uso de la escala con cuadrícula, importantes para la talla ya que un buen tallista debe también ser un buen dibujante, posterior el dibujo de trazo sobre la madera para ser tallado.

- ejercicio de manejo de las herramientas.



Se corto un trozo de madera rectangular para realizar ejercicios libres de corte con los distintos tipos de formones que se compraron para la asesoría, con el fin de familiarizarse con el manejo de las herramientas.

- ejercicio de talla en bajo relieve.

El ejercicio de talla en bajo relieve es ideal para principiantes como ocurrió con esta capacitación, se realizo con la replica de un barco adecuado para tal fin.

- ejercicio de vaciado.

El vaciado de la madera es la talla que se utiliza mucho en la artesanía contemporánea para tal fin se realizo un ejercicio de un pasaboquero en forma de cubo, teniendo como resultado una excelente aptitud para dicho trabajo por parte de los participantes.

- ejercicio de escultura en talla.

Como ultimo ejercicio de capacitación técnica se realizo una ostra completamente tallada, ideal para personas que se inician en el oficio, de los resultados se pudo adaptar a los indígenas unos ejercicios de diseño acordes al nivel adquirido hasta el momento.

- Ejercicios de diseño

Acorde a los progresos adquiridos por los participantes, cada uno de ellos efectuó un ejercicio de diseño, como un laboratorio practico de taller de diseño.

Es importante destacar que el taller de acabados de madera no se realizo por no contar con las materias primas necesarias para ello.

- **Bisutería**



Para el trabajo en bisutería se solicitaron materiales blandos tales como shakiras y semillas de distintos tipos, de tal forma que adquiriendo conceptos básicos sobre el manejo de la técnica y conceptos étnicos para la elaboración de piezas, se llegara a la obtención de prototipos llamativos para un mercado de tipo contemporáneo que valore la visión propia del producto. Se buscó con este trabajo que los indígenas participantes tuvieran un conocimiento esencial sobre manejo estético ante todo en collares de tal forma que los puedan elaborar tanto en la ciudad como en su región de origen con materiales que se consigan fácilmente en

el territorio. Como primer ejercicio se elaboraron los diseños que los indígenas habían elaborado en el taller de creatividad, sin embargo estos prototipos eran muy elementales por lo que se transformaron o se reutilizaron las semillas para la elaboración de otros productos; se trabajaron grandes longitudes, torsiones y borlas en fique como elementos complementario.

- **Tejeduría**



Siendo el grupo de tejidos los que tenían un mayor conocimiento sobre la técnica se logró un importante avance con su trabajo. Con cada una de las etnias se trabajaron técnicas y prototipos diferentes.

Con los indígenas pijaos, que elaboran tejidos de malla para redes de pescar, se trabajó en la creación de nuevos productos, desligando la técnica de la materia prima y del producto que elaboran tradicionalmente, se hicieron dos prototipos, el primero un accesorio tipo throw en fique, que puede ser utilizado como mantel o

como aplique de un mueble, las terminaciones fueron elaboradas con borlas, elementos desconocidos por ellos; este accesorio es propicio para venta en climas cálidos o ambientes campestres. Puesto que la elaboración del primer prototipo fue demorada se pensó en un segundo elemento más pequeño y menos dispendioso que fue un pequeño centro de mesa en fique con terminaciones en semillas.

Con una de las indígenas huitoto se comenzó la elaboración de un tapete en crochet y fique solventando la ausencia de materia prima para cestería que existió en la primera parte del proyecto, desafortunadamente este prototipo quedó en proceso de elaboración pues los materiales de su oficio fueron adquiridos.

Con otra indígena de la misma etnia se descontextualizó un tejido que elaboran para mochilas y se elaboró un pectoral en cumare.

Con una indígena Bora se elaboró una pequeña muestra de chinchorro en cumare y después haciendo un modelo de un tamaño un poco más grande se cerró por los lados logrando así un bolso playero.

Para los indígenas kankuamos se hizo una investigación y análisis previo sobre sus tejidos y ante todo sobre el tejido de lata, el cual quería rescatar y que muchos no sabían elaborar. Acto seguido a este estudio se les indicó la técnica del tejido de lata elaborando posavasos cuadrados y redondos y haciendo diferentes productos tales como servilleteros, pequeños contenedores, individuales cuadrados, redondos y paneras. Por otro lado se realizó un trabajo colectivo donde cada uno tejió uno o dos chimpire (base de la mochila), utilizando un diseño espiroidal que tiene como significado en su cultura el caracol, de tal forma que uniendo unos con otros se lograban centros de mesas longitudinales, triangulares y cuadrados, cada uno de los chimpire recordaba una terraza del asentamiento de Ciudad Perdida y la unión de ellos muestra el pensamiento colectivo de los kankuamos. Por último se trabajó en la innovación del tejido en cuanto a manejo de color con tres tonos diferentes al mismo tiempo logrando efectos jaspeados en el producto, puesto que se trabaja tres veces el calibre normal este tejido es más rápido de elaborar logrando aumentar la producción de nuevos prototipos.

- **Cestería**

Evaluando la dificultad continua que tuvo el proyecto en la dotación de materia



prima, el Centro de Diseño propuso como trabajo integrador la elaboración de productos de cestería en hoja de palma (las cuales podrían obtenerse fácilmente en poblados cercanos a Bogotá) teniendo en cuenta que en todas las

Comunidades indígenas existe diferentes especies de palma y que el trabajo de entretejido de fibras es el más primigenio de los pueblos indígenas.

Los voceros del grupo beneficiario se opusieron a esta propuesta sin mayor análisis y eligieron que se enseñara el oficio con otros materiales que traerían de cada comunidad. Así se conformo un grupo compuesto por tres hombres y siete mujeres, dos de las cuales, sabían cestería tradicional. Se trabajo con bejuco yare y los componentes de la capacitación fueron los siguientes:

- Preparación del material (pelado y ripiado)
 - Obtención de cintas del material para la elaboración del canasto.
 - Elaboración de un canasto radial o redondo.
 - Elaboración de un canasto con base rectangular.
 - Remates y acabados.
 - Las dos artesanas conocedoras del oficio tradicional elaboraron dos cestos con miras a brindarles una asesoría en diseño posteriormente.
-
- **Tintes naturales**



La diseñadora Margarita Spanger realizo junto con la colaboración del diseñador Daniel Vargas un taller de tintes naturales dirigido para los asistentes de cestería, bisutería y tejeduría; este taller duró dos semanas donde se vio una parte teórica sobre instrumentos, materiales, herramientas y demás elementos a utilizar, y una parte práctica que dio como resultado una carta de color la cual se le repartió a los asistentes. A continuación se presenta el informe de la diseñadora.

7. Comercialización

El mercado al que va dirigido este tipo de productos esta conformado en primer lugar por segmentos de mercado justo y en segundo por compradores nacionales, turistas extranjeros que visiten nuestro país y personas ubicadas particularmente en las grandes ciudades, cuyo ingreso económico sea catalogado como medio o alto, que aprecien el arte popular, las técnicas propias y temas culturales autóctonos y cuyos anhelos y manifestaciones estéticas trasciendan al funcionalismo

8. Conclusiones

- Las diferentes etnias indígenas, aunque pueden tener momentos de intercambio cultural, no trabajan en un nivel óptimo cuando se encuentran mezcladas en un mismo espacio
- Muchos de los integrantes buscaban aprender oficios autóctonos de las otras culturas lo que conllevaba a la perdida y desarraigo cultural.
- El grupo objeto es eminentemente practico y con un bajo nivel de atención a la teoría.
- Los productos finales carecen de un nivel aceptable de calidad, en principio se piensa que aun no se deben comercializar hasta no lograr las características exigidas por el mercado.
- Se encontró falta de coordinación y sincronización entre las entidades involucradas en el proyecto
- Las materias primas no estuvieron a tiempo por lo que el trabajo se vio afectado
- El espacio para la capacitación no era el adecuado para realizar la mayoría de oficios involucrados en el proyecto.
- El conocimiento por parte de los beneficiarios hacia las condiciones del proyecto era incipiente.
- La asistencia no fue continua por diferentes causas tales como.
 - La entrega irregular de los recursos para transporte.
 - Algunas personas pensaban que se les daría una ayuda monetaria al final del proyecto y al enterarse que esto no estaba planteado se desmotivaron y desertaron.

- La entrega de los mercados hizo que muchos no regresaran, puesto que solo asistían por esa ayuda.
- Las sesiones de asesoría eran constantemente interrumpidas por reuniones espontáneas que no tenían ninguna relación con la capacitación.
- Los grupos de Madera y Bisutería desconocían totalmente el oficio por lo tanto se cambió el plan de trabajo de asesoría en diseño a capacitación en la técnica.
- En el grupo de madera se destaca la motivación y deseo por aprender el oficio y perfeccionamiento de la técnica,
- En el grupo de cestería se inició con algunos un proceso de aprendizaje y con otros de rescate.
- En el grupo de bisutería se lograron productos muy interesantes a pesar de no tener ningún bagaje cultural sobre este tipo de oficio.
- El grupo de tejidos era el que más conocía la técnica y fue con el que se logró un mayor número de prototipos, además se rescató y se enseñó el tejido en lata que muchos de los integrantes tenían olvidado.

9. Observaciones y recomendaciones

Considerando que este era un proyecto piloto, se recomienda:

- Para una segunda fase de este proyecto, conformar grupos con enfoque productivo y empresarial y talleres por oficio con personas idóneas y sentido de pertenencia en el área artesanal para poder obtener logros tangibles a corto plazo.
- Planear en horarios diferentes las labores de capacitación y asesoría a las demás actividades del proyecto, como entrega de alimentos, auxilios, etc.
- Los recursos destinados para materiales, herramientas, insumos, transporte y refrigerios deben ser desembolsados a tiempo para el correcto desarrollo de la capacitación, los correspondientes a materiales, herramientas e insumos deben hacer parte del contrato de la Entidad ejecutora y obviar así procesos burocráticos.
- Para mantener la credibilidad entre los beneficiarios es importante que las entidades comprometidas cumplan con lo estipulado en el proyecto.

- Para un futuro proyecto es indispensable conocer y confirmar que los beneficiarios son realmente artesanos y no aprendices, de lo contrario el programa a desarrollar debe estar enfocado a este tipo de personas.
- Las instalaciones deben ser adecuadas para este tipo de asesorías – capacitaciones, teniendo en cuenta el oficio que se trabaja; lugares aireados, amplios, con la dotación necesaria de tipo pedagógico y técnico, espacio suficiente para que cada una de la etnias puedan trabajar de forma individual.
- Dentro del reglamento de optarse por brindar una alternativa de atención a los niños menores, como un salón de recreación, de forma tal que las madres puedan atender las horas de capacitación y asesoría, sin detrimento de su bienestar y así no causar inconvenientes, accidentes y desatención por parte de los padres. Aquí es necesario recordar que el proceso de aprendizaje enfrentado no es el tradicional de padres a hijos, sino que se debe optimizar la labor del asesor y capacitador externo.

Así mismo no se debe permitir en clase la venta de productos , ya que lleva a la dispersión por parte del resto del grupo.

- Presupuestar un refrigerio diario teniendo en cuenta que los integrantes por su condición de desplazados lo ameritan.
- Los coordinadores indígenas deben prepararse o asesorarse sobre el manejo de tiempos, personal contratista y recursos, así como deben poseer conocimiento sobre las diferentes etnias involucradas, ya que la carencia de estos aspectos no conduce a un mayor aprovechamiento de recursos, ni a potenciar factores culturales de los participantes.