

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”

Desarrollo de líneas de producto a partir del rescate o la diversificación del producto tradicional en Isnos

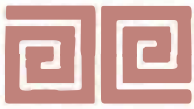
Departamento del Huila

Alvaro Iván Caro Niño
Diseñador Industrial

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

Marzo de 2006

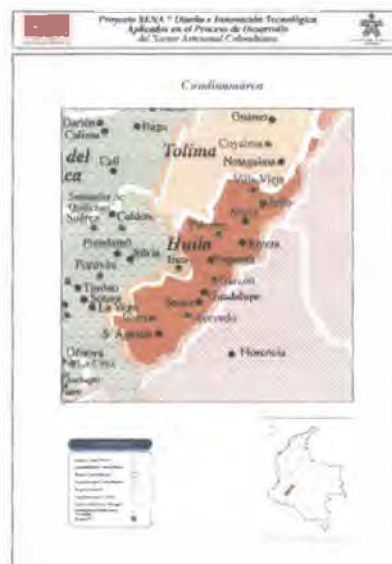
Actividad

Desarrollo de líneas de producto a partir del rescate o la diversificación del producto tradicional actual.

Introducción: de acuerdo a la planeación realizada en la agenda de trabajo para este viaje, se establecieron una serie de alternativas de diseño para los artesanos que elaboran productos en piedra y cerámica, principalmente por ser lo más representativo de la Región, se diseñó una línea de baño y otra de estudio correspondiente a tres jaboneras, dos candelabros o espejos de agua, cinco contenedores en cerámica y dos acuña libros. Luego de establecer contacto con los artesanos se encontraron otros oficios, como la talla en madera, tejidos en crochet, trabajos en guadua y bambú. Para el desarrollo de nuevas líneas de producto se realizaron una serie de actividades con el fin de incentivar procesos de pensamiento y creatividad en los artesanos a través de varias presentaciones o charlas en las que se describieron puntualmente estrategias de diseño, diferencias entre artesanía, manualidad, producto artístico y producto industrial, fundamentos de diseño de la estatuaría agustiniana de donde se extrajeron algunos rasgos y puntos de referencia, como prerequisite para el diseño de nuevas líneas de producto, obteniendo como resultado, 1 centro de mesa o frutero en guadua, 2 percheros tallados en madera, mejoramiento de un bolso y 2 accesorios en crochet, 2 fruteros en cerámica y 3 candelabros en piedra.

1- Localización geográfica:

A. Mapa.

- El viaje costa del siguiente trayecto, del aeropuerto de Bogotá sale un vuelo directo a Neiva con una duración de 1 hora, luego se debe tomar un taxi al terminal de transportes en donde salen aerovans que lo llevan hasta Pitalito con una duración de 3 horas, al llegar a Pitalito el bus lo deja en el terminal, de allí se toma un taxi que lo lleva a Isnos con una duración de 1 hora, en Isnos se toman motos taxi para transportarse dentro del Municipio o a las veredas cercanas.

B. Características de la Población Beneficiaria:

San José de Isnos

Altura :1.960 metros

Temperatura promedio: 14 C

Segundo punto de este centro arqueológico. Esta ubicado a 30 Kms de San Agustín y a 25 Km. de la Carretera Nacional en camino destapado.

Su población es de 5.240 habitantes y es punto obligado en el viaje hacia el parque nacional del Puracé.

Total de Asistentes: 16 personas

Rango de edad	# Personas	%
Menor de 18 años		
18 a 30	5	31
31 a 55	7	44
Mayor de 55	4	25
Total	16	100

Estrato	# Personas	%
1	12	75
2	4	25
3		
4 o más		
Total	16	100

Género	# Personas	%
Másculino	8	50
Femenino	8	50
Total	16	100

SISBEN	# Personas	%
Si	11	69
No	5	31
Total	16	100

Tipo de población	# Personas	%
Afrocolombiano		
Raizal		
Rom - Gitanos		
Indígenas		
Otros	16	100
Total	16	100

Escolaridad	# Personas	%
Primaria incompleta	3	19
Primaria completa	5	31
Secundaria incompleta		
Secundaria completa	8	50
Universitarios		
Total	16	100

Número y nombre de Organizaciones Establecidas

Doctor

Gerardo Aldana

Director de Cultura- Neiva

Teléfono 8- 8 74 11 98 móvil: 315 898 68 40

Patricia Ayerbe

Coordinadora de Cultura- Neiva

Teléfono: 312 310 50 52

Doctora

Clara Inés Tribiño Medina

Directora de Cultura y Turismo

Cámara de Comercio de Neiva

Teléfono: 8 36 34 11 fax: 8 36 59 63

Señor

Franco Didier Urbano

Instructor de maderas del Sena - Isnos

Teléfono: 8 32 82 80-8 32 84 81-311 273 23 11

Artesanos independientes:

Guadua y madera

Maria Bianey Muñoz

Teléfono móvil: 315 602 77 90 y/o 3125389414

Madera y Guadua

Jaime Obando

Teléfono móvil: 312 328 71 56

Piedra

Reinel Carvajal o Edison Carvajal

Derechos:

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

Teléfono móvil: 311 814 14 51 y/o 311 834 78 55

Madera

Alberto Bolaños y/o Jesús Antonio Lasso

Teléfono: 8 32 84 40 y/o 8 32 83 78

Tejidos

Justina Caicedo

Teléfono: 312 565 96 47

Cerámica

Lyda Francy Hoyos y/o Elkin Ortiz Muñoz

Teléfono móvil: 312 526 49 55 y/o 312 463 06 19

Organizaciones de apoyo técnico y logístico:

Coordinador de Cultura y Turismo

Martin Emilio Samboni

2- Oficio Artesanal:

- A. Para el desarrollo del proyecto es importante describir los oficios encontrados en la comunidad fragmentándolos por especialidad, de acuerdo al oficio de la siguiente manera: carpintería, trabajos en guadua, cerámica, talla en piedra y tejeduría:

Carpintería.

Materia Prima: madera de cedro

Técnica: talla y calado

Productos: objetos decorativos como escultura, frisos, repisas entre otros.

Proceso de producción

Elaboración del diseño en papel calcante

Consecución de materia prima

Predimensionamiento y corte

Talla y desbaste de la superficie con herramienta manual

Calado dependiendo el caso con segueta o ruteadora

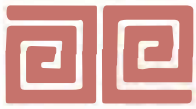
Lijado

Aplicación de pintura sellador y laca.

Trabajos en Guadua

Materia Prima: guadua rolliza

Técnica: talla y ensamble

Productos: objetos decorativos como flores, carros, instrumentos musicales, cavas, posavasos y mobiliario a pequeña escala.

Proceso de producción

Elaboración del diseño
Consecución de materia prima
Preservado o inmunizado del material
Descortezado dependiendo del acabado deseado
Secado
Predimensionamiento y corte con herramienta mecánica
Talla y desbaste de la superficie con herramienta manual
Lijado
Aplicación de pintura sellador y laca.

Cerámica

Materia Prima: arcilla
Técnica: torno, modelado, vaciado.
Productos: objetos decorativos como flores, frutas y verduras, replicas de la estatuaria Agustiniiana, jarrones y baldosas.

Proceso de producción

Elaboración del diseño
Consecución de materia prima
Modelado, vaciado o torneado
Acabado bruñido, texturizado o rústico
Secado del biscocho
Quema

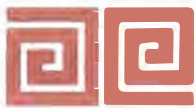
Trabajos en piedra.

Materia Prima: piedra volcánica y de río
Técnica: talla
Productos: objetos decorativos como floreros, replicas de la estatuaria Agustiniiana, jaboneras, metates y a pequeña escala mobiliario.

Proceso de producción.

Consecución de materia prima
Elaboración del diseño
Predimensionamiento del material
Talla con herramienta manual
Acabado texturizado – rústico o liso.

Tejeduría.

Materia Prima: hilos de nylon
Técnica: crochet.
Productos: bolsos y gorros

Proceso de producción.

Consecución del material
Elaboración del diseño
Tejido con dos agujas
Remate de bordes

3- Actividades Desarrolladas:

El Coordinador de la casa de la cultura y turismo el Señor Martín Emilio Samboni, fue clave para todo el proceso, facilitando el espacio para dictar las conferencias y el préstamo de las ayudas audiovisuales con las que se desarrollaron las siguientes actividades:

a. Actividades para los artesanos de los diferentes oficios.

Parte teórica

Se desarrollaron varias charlas en el tema de diseño partiendo de varios fundamentos teóricos y conceptos claves para la creación y desarrollo de los nuevos productos.

Diferenciación entre artesanía, manualidad, producto artístico y producto industrial.

Artesanía: basado en tres conceptos fundamentales 1. **La Tradición.** Es decir que el oficio ha sido transmitido de generación en generación, de padres a hijos por acervo o herencia cultural. 2. **Transformación de Materias Primas.** las piezas artesanales son elaboradas con base en un oficio y técnica tradicional ejemplo la carpintería es el oficio y la técnica se trata de la forma de transformar esa materia prima a través del calado, el torno, el ensamble, la talla etcétera, proporcionándole a los objetos ese valor de elaborado a mano. 3. **Materia Prima.** es un recurso natural que a través de su transformación se convierte en un elemento decorativo o utilitario.

Manualidad: posee dos características principales 1. Usa materias primas industriales resultado de una producción en serie que en conjunto forman el objeto como por ejemplo la bisutería 2. Las técnicas no son transmitidas de generación en generación sino que son resultado de tendencias de mercado o de la moda usando una tendencia pasajera, que no tiene ningún nivel técnico de transformación del material y en el que el nivel del manejo de técnicas tradicionales en algunos casos es irrelevante.

Producto Artístico: tiene que ver con las obras como la pintura y la escultura, en las que el artista, encuentra un lenguaje propio el cual cuando es reconocido por el común de la gente, le genera identidad, permanencia y reconocimiento en el tiempo.

Producto Industrial: está relacionado con todas aquellas materias primas que son transformadas a través de procesos industriales, en donde la parte manual se elimina por el uso de la tecnología, se caracteriza por obtener grandes volúmenes de producción con piezas idénticas una de la otra.

Charla sobre los Fundamentos y Principios del Diseño Agustiniiano.

Esta charla fue el pilar para la construcción del concepto, como pretexto de diseño para que los artesanos tuvieran durante el taller de creatividad una serie de referentes y elementos con una identidad local para el desarrollo de las nuevas líneas de producto.

Los temas descritos a continuación para dar continuidad al proceso fueron:

El Concepto. girando alrededor de los fundamentos ancestrales de la cultura agustiniana; lo mágico y la fantasía a través de sus representaciones, la religión a través de sus creencias y la naturaleza como elemento fundamental de sus vivencias y costumbres. **Los Principios:** para la elaboración de las estatuas manejo del volumen, representado en el peso visual y estructural de las piezas, la longitud y extensión representadas a través del manejo matemático de geometrias con figuras como el rectángulo el trapecio y el cuadrado encerrados en ángulos de 90 grados dando un sentido ortogonal a las esculturas. **Los Signos:** representados a través de figuras que son recurrentes en diferentes culturas indígenas pero que para cada existen una serie de rasgos representativos que las hace diferentes y con estilo propio para el caso formas curvas, onduladas, divergentes, escalonados, prolongados, espirales y repetición de planos. **Las representaciones más simbólicas:** el aguila, la rana, el lava patas, el doble yo, la serpiente y la boca bestial, mostrando a los artesanos las características descritas, la simbología y significado de cada una. (anexo presentación).

Presentación de Video acerca de la Cultura Agustiniiana.

Se presentó un video para reforzar la charla en donde un antropólogo describe otras características de de la cultura indígena, como su forma de vida, las actividades que desarrollaban, sus costumbres, la simbología de la naturaleza y otras características y rasgos de los entierros. Este video fue facilitado por el museo del oro.

Fundamentos de Diseño.

Se realizó una presentación acerca de los fundamentos de diseño, manejando imágenes de productos con ejemplos claros, esto como introducción de base

para futuras asesorías y para la aplicación de los conceptos en el trabajo diario de los artesanos, tratando los siguientes temas:

Que es el diseño aplicado a la artesanía. Se explicaron conceptos como el de la transformación, la innovación, la creatividad, la diferenciación y la percepción estética, el como romper paradigmas y generar líneas de producto a través del uso de diferentes temas generando colecciones, el rediseño y la reinención de los productos.

Determinantes de Diseño. Estos son los fundamentos que sirven de soporte para realizar las muestras de productos.

Estética. planos seriados, radiación, gradación, anomalía, contraste, textura, similitud, concentración.

Práctica. estructura, aplicabilidad, modularidad, plegabilidad, ergonomía, antropometría.

Calidad. acabados, exactitud, durabilidad, garantía, empaque, reparación, facilidad de manejo.

Simbólica. Semiótica, dirección de uso, comunicación del objeto

Tecnológica. reducción de procesos, readaptación tecnológica, aprovechamiento del material, reducción de costos, justo a tiempo.

Construcción de la matriz de diseño. requerimientos para la elaboración de las nuevas líneas de producto: usando conceptos como lo apilable, lo modular, lo plegable y elaboración coherente y ordenada de bocetos, planos técnicos, modelos, prototipos, y producción.

Participación en Ferias y Eventos. Requerimientos para participar en ferias: cinco muestras de producto, catálogo, empaque, lista de precios en pesos y en dólares, dibujo de cómo va a ser la exhibición, claves acerca de la distribución del espacio, iluminación, manejo del color y formas de exhibir los productos.

b. Desarrollo de la Práctica.

Para la práctica se dividieron los grupos de acuerdo a la especialidad en el oficio, trabajando con los artesanos de: carpintería, trabajos en guadua, cerámica, talla en piedra y tejidos, distribuyendo el tiempo para hacer una parte de charlas y construcción del concepto en el salón y otra con una visita a los talleres.

Construcción del concepto de diseño. construcción del concepto e historia detrás del objeto. Representación gráfica usando un pliego de papel y recorte de revistas en donde los artesanos describen el nicho de mercado, las formas que pretenden usar, el uso del color- uno principal y tres acentos, las texturas que se van a reflejar en el objeto visuales o táctiles, la línea de productos planteada, la identidad que para este caso era la Cultura Agustiniense y finalmente la elaboración en bocetos y planos de la línea de productos.

Taller de creatividad elaboración del concepto

Visita a los talleres. Con base en la línea de productos resultado del taller de creatividad se visitaron cada uno de los talleres haciendo las siguientes recomendaciones.

Carpintería. La línea de productos tradicionales desarrollada por los artesanos en los talleres de madera son: repisas, floreros, frisos y figuras decorativas inspiradas en varias culturas indígenas y en elementos de diseño figurativos con representaciones de la naturaleza especialmente animales y hojas. Cuentan con gran experiencia en el oficio y el manejo de la técnica.

Foto referentes de producto

La intervención en diseño para este grupo consistió en elaborar una línea de percheros plegables, en donde se reflejara el manejo de la técnica y la cultura Agustiniense, obteniendo de una sola lámina de madera el objeto con el fin que el desperdicio de material fuera mínimo reduciendo procesos y para que su empaque y transporte fuera más eficiente, ya que por lo general este tipo de objetos ocupan demasiado espacio y no se pueden apilar.

Foto intervención en diseño

Trabajos en Guadua. los artesanos dedicados a este oficio trabajan objetos decorativos como flores, carros, instrumentos musicales, cavas, posavasos y mobiliario a pequeña escala.

Foto referentes de producto

La intervención en diseño para este grupo consistió en elaborar una línea de mesa y cocina consistente en unos fruteros usando las formas onduladas de la Cultura Agustiniiana, se rompieron paradigmas al desfragmentar la guadua y ver otras posibilidades con el material, ya que por lo general los artesanos trabajan con la guadua rolliza es decir cilíndrica y el mercado está lleno de propuestas de ese tipo, haciendo de su trabajo algo competitivo con el fin de ingresar a nichos de mercado más amplios y especializados.

Aparte se les dieron algunas claves para procesar la materia prima especialmente en la parte de preservación y secado.

Foto intervención en diseño

Cerámica. Vale la pena resaltar que los artesanos que están trabajando la cerámica no poseen taller propio ni mucha experiencia en el oficio ya que hasta el momento se encuentran terminando el segundo nivel de capacitación con el Sena, el cual los ha respaldado con instructores y facilitado las instalaciones de la Localidad para desarrollar los productos. El taller cuenta con mesas de trabajo, horno y laminadora en este los artesanos han desarrollado productos experimentales como objetos decorativos - flores, frutas y verduras, replicas de la estatua Agustiniiana, jarrones y baldosas como ejercicio práctico de su formación.

Foto referentes de producto

Al establecer las determinantes de diseño, se insistió mucho en romper con los esquemas tradicionales valiéndose del referente local para dar identidad al objeto, el resultado fue el desarrollo de una línea para el jardín con unas materas y unos fruteros que tienen una rótula sobre la cual gira el módulo que contiene la tierra o las frutas dependiendo del uso, con el fin de personalizar los ambiente proporcionándoles un toque divertido y a la vez muy contemporáneo jugando con la disposición de las plantas y de las frutas servidas a la mesa.

Foto intervención en diseño

Talla en Piedra. Los artesanos que trabajan en el oficio de la talla en piedra tienen mucha tradición ya que ha sido transmitido de padre a hijos y en San José de Isnos solamente se encuentran los hermanos Clavijo, vale la pena resaltar la maestría en el oficio ya que ellos elaboran piezas que requieren de gran destreza en cuanto al manejo de la técnica, realizando obras como por ejemplo: réplicas a escala real de la Estatuaria Agustiniana, esculturas para el Artista Nadin Ospina, piezas de mobiliario entre otros accesorios pequeños decorativos y utilitarios.

Foto referentes de producto

La intervención en diseño consistió en resaltar la técnica a través de objetos pequeños con el fin de que pudiesen participar en la Feria de Expoartesanías 2006, facilitando así el costo del transporte el empaque y la manipulación de

dichos objetos a Bogotá. Se desarrolló una línea de iluminación para los espacios de baño alcoba y jardín, aportando y reemplazando el combustible tradicional de las antorchas que es el A.C.P.M por parafina líquida un combustible que no produce olor, humo ni contamina tanto el ambiente. Basados en el concepto de lo mágico y lo religioso de la Cultura Agustiniense se rompe el esquema al desarrollar una línea de candelabros en los que se diversificó la forma para ser usados de techo, de mesa y de piso como un espejo de agua.

Foto intervención en diseño

Tejeduría. solamente se encontraron dos personas trabajando en este oficio, desarrollando productos en pita de nylon como: bolsos y gorros.

Foto referentes de producto

Se les brindó el servicio de asesoría puntual para mejorar los productos actuales y diversificarlos en otras líneas que estuvieran más acordes con las tendencias de la moda. Esta asesoría fue desarrollada en un Internet debido al corto tiempo, allí se les mostraron páginas con accesorios de vestir y las últimas tendencias insistiendo mucho en el mejoramiento del producto actual, manejo de asas más anchas y gruesas siendo más cómodas para el usuario, el manejo y la aplicación de color y en romper esquemas al rematar los tejidos con distintas formas, y el cuerpo de los bolsos. Finalmente se desarrollaron accesorios para bisutería basados en la técnica para hacer más rentable su actividad a nivel local.

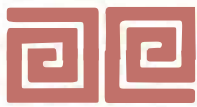

Foto intervención en diseño

Conclusiones:

La parte teórica se manejó con ejemplos a través de dibujos esquemáticos e imágenes ilustrativas claras, en donde se mostraron los conceptos para mayor comprensión por parte de los artesanos y obviamente que con la participación activa de los mismos.

Los artesanos que trabajan en cerámica, trabajan en el taller del Sena de la localidad, está dotado con los elementos básicos para la creación y el desarrollo de nuevas propuestas, esto puede ser una excelente opción de trabajo ya que los artesanos no cuentan con taller propio.

Los artesanos que trabajan en guadua, se encuentran experimentando con el material, algunos tienen más experiencia en el oficio que otros pero en su mayoría no tienen claros los conceptos de preservación y secado de la materia prima, sin embargo se les hicieron algunas recomendaciones para mejorar los procesos.

Algunos productos quedaron en proceso de desarrollo debido al tiempo tan corto de la asesoría.

Recomendaciones

Dar continuidad al proceso especialmente en esta localidad ya que por lo general las asesorías se dictan en San Agustín, siendo potencialmente muy parecido en cuanto al manejo de oficios y técnicas.

Entregar material de apoyo a los artesanos que trabajan en guadua especialmente en la parte de silvicultura, secado y preservado.

Para la próxima visita es importante para los artesanos de cerámica llevar información acerca de la aplicación de esmaltes.

Fortalecer las actividades de diseño textil en la zona.

Brindar apoyo constante para los artesanos que tienen tradición en el oficio a través de convocatorias para participación en ferias y eventos.