

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”

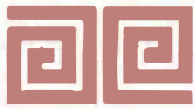
Configuración de líneas de producto a partir del taller de creatividad en Barichara, Departamento de Santander

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

Configuración de líneas de producto a partir del taller de creatividad.

Introducción: este informe recopila la información de la actividad desarrollada en el Municipio de Barichara durante 18 días de permanencia en la zona, en donde se realizaron varias charlas para los artesanos de la comunidad con el fin de incentivar procesos de pensamiento y creatividad para la creación de nuevos productos, los temas desarrollados fueron: estrategias de diseño, diferencia entre artesanía, manualidad, producto artístico y producto industrial, fundamentos de diseño aplicado a la artesanía, presentación de la colección y subcolección Casa Colombiana, desarrollo del concepto de la colección Barichara presentando imágenes de los referentes de la zona como objetos de cerámica Guane, patrones abstraídos de la cerámica, teoría acerca de las costumbres y tradiciones, integrando finalmente la parte teórica con la práctica, visitando los diferentes talleres de artesanos en donde se obtuvo como resultado los siguientes productos: en piedra y madera: dos bancas, un set por tres de espejos, un espejo de agua, en piedra: tres solitarios, unas jaboneras, en piedra y fique: un set de seis toalleros, en mimbre: un juego de mamparas, en cerámica: tres fruteros, dos floreros mezclados con cobre, tres jarrones, en fique y madera: un juego de tres bolsos.

i- Localización geográfica:

A. Mapa.

- El viaje costa del siguiente trayecto, del terminal de transportes de Bogotá sale un bus a Bucaramanga con una duración aproximada de seis horas hasta San Gil, de donde se toma un autobús que lo lleva a Barichara con una duración del trayecto de 45 minutos. En Barichara los desplazamientos se hacen en bus, a pie o contratando un carro particular dependiendo del sitio a donde se desee ir y la duración o permanencia en el mismo.
- **Características de la Población Beneficiaria:**

Localizada a 110 kms. De Bucaramanga y 20 de San Gil se llega por vía pavimentada, a una altitud de 1.300 mts. y con 21 grados de temperatura Barichara ha sido protagonista de la historia Santandereana.

El centro histórico de Barichara se declaró monumento nacional el 3 de agosto de 1978 teniendo en cuenta que "es un buen ejemplo de desarrollo urbano informal a la manera andaluza, y presenta un buen estado de conservación del trazado urbano original, de la construcción de finales del siglo XVIII y del ambiente propio de esa época"

A 9 kms. de distancia se encuentra detenido en el tiempo y la historia Guane, la capital del imperio de los Guanes, descubierta por Martín Galeano en 1.540, aquí se aprecia el Museo Arqueológico, la iglesia de santa Lucía y el hotel Santa lucía de Mucuruva.

La fundó la familia Pradilla de la Parra en torno a la veneración de la virgen de la Piedra; en mayo de 1975 recibió el calificativo de "El pueblito más lindo de Colombia" y mediante la resolución 005 de Junio 30 de 1975 fue declarada "Monumento Nacional". esta aldea de calles empedradas y balcones de madera es un oasis de paz, entre sus atractivos cabe destacar:

Barichara el camino real: Que va de Barichara a Guane tiene una longitud de legua y media, el cual inicia a partir de la glorieta Piedra de Bolívar. Hacer su recorrido es una aventura eco turística, se desanda por el rastro de nuestros aborígenes Guanes y de aquella ralea forjadora de la patria como lo fueron los abuelos arrieros, siendo este paseo un fantástico recordé de antaño. Fue declarado Monumento Nacional mediante resolución 020 de 1977 y bajo el decreto 0790 de 1988.

Barichara casa natal de Aquileo parra: Verdadero monumento de la sencillez democrática, ubicada en el extremo sur de la población; en su fachada, una placa de bronce que reza que allí se meció la cuna del expresidente de los Estados unidos de Colombia, Don Aquileo Parra Gómez.

Barichara el puente grande: Es una construcción colonial de un parecido al de Boyacá en cuyos alrededores existen aún los vestigios de los caminos de herradura reconstruidos por el alemán Geo Von Lenguerque en la década de 1870.

Barichara capilla de jesus: El cementerio es un lugar hermoso y apacible. En el hay diversidad de trabajos en piedra labrada en hierro forjado. Está acompañada de una de las capillas de recia estampa española .

Barichara oratorio hospital: Capilla dedicada a San Juan de Dios la cual se encuentra enmarcando uno de los patios dentro del claustro Hospital de su mismo nombre, llama la atención su retablo de madera marmolizada.

Barichara la inmaculada concepción y san lorenzo mártir: la cúpula del templo Barichara tiene cierta semejanza con la del vaticano.

Barichara miradores: Entre los parques Jorge Delgado Sierra y Rafael Ortiz Prada, se encuentra un mirador con una extensión de 600m, desde donde se observa un inigualable panorama conformado por la hoya del Rio Suarez y el gran cordón de Lloriqués.

Barichara parque natural de la chorrera: Extensión formada por potreros llenos de grama, jardines sombreados por varias clases de arbustos, circundados por quebradas de cristalinas aguas que corren por entre piedras y lajas, formando un lindo pozo cuya cascada le da al lugar una hermosura inigualable.

Barichara museo casa de la cultura "emili pradilla gonzález: Cuenta con algunos servicios como lo son: Oficina de Información Turística, salón de exposiciones, biblioteca, salón de reuniones, sala museo que tiene una colección de fósiles y vistas fotográficas de la población e implementos coloniales.

Total de Asistentes: 25 personas

Rango de edad	# Personas	%
Menor de 18 años		
18 a 30	7	28
31 a 55	15	60
Mayor de 55	3	12
Total	25	100

Estrato	# Personas	%
1	4	16
2	14	56
3	7	28
4 o más		
Total	25	100

Género	# Personas	%
Masculino	6	24
Femenino	19	76
Total	25	100

SISBEN	# Personas	%
Si	14	56
No	11	44
Total	25	100

Tipo de población	# Personas	%
Afrocolombiano		
Raizal		
Rom - Gitanos		
Indígenas		
Otros	25	100
Total	25	100

Escolaridad	# Personas	%
Primaria incompleta		
Primaria completa	6	24
Secundaria incompleta	2	8
Secundaria completa	10	40
Universitarios	7	28
Total	25	100

Número y nombre de Organizaciones Establecidas

Alcaldía Municipal
Sandra Liliana Mejía
E mail. samona74@yahoo.es y/o samona74@hotmail.com

Artesanos independientes:

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

Trabajos en madera
Alex Sanchez
Móvil: 313 305 21 05

Trabajos en fique
Diego Correa y/o Laura Correa
Móvil: 311 486 24 53

Trabajos en piedra.

Carlos Acevedo
Teléfono: 7 26 74 64
Móvil: 312 449 13 11

Carlos Prada
Móvil. 312 558 48 21
Eduardo Silva
Móvil. 315 795 60 43

Piezas pequeñas
Alirio Arciniegas
Móvil. 313 305 21 05

Ceramistas

Orlando Tamara
Móvil. 315 823 92 54

Otoniel Atuesta
Móvil. 315 784 98 32

2- Oficio Artesanal:

- A. Para el desarrollo del proyecto es importante clasificar a los artesanos, de acuerdo al oficio de la siguiente manera: tejidos en fique, talla en piedra, cerámica y madera

Trabajos en fique.

Materia Prima: fique
Técnica: telar vertical
Productos: tapices

Proceso de producción

Proyecto:

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

Elaboración del diseño
Compra de la materia prima al natural o tinturada
Tejido de la urdimbre
Tejido de la trama
Peluqueado de la fibra
Remate de las fibras
Desmontaje del telar

Talla en piedra.

Materia Prima: piedra muñeca

Técnica: talla

Productos: fuentes, contenedores, esferas, columnas, arcos cenefas, pisos, relojes, juegos de mesa, pisapapeles, jaboneras, floreros, fachadas.

Proceso de producción

Elaboración del diseño
Compra de la materia prima en la cantera
Dimensionamiento de la piedra
Primer corte con pulidora
Encuadre de cuñas en la fisura que dejó la pulidora
Martillado y apertura de la piedra de acuerdo a las medidas
Cortes con pulidora de acuerdo al diseño
Martillado-Abuzardado, puntereado o roca para dar textura

Cerámica

Materia Prima: arcilla

Técnica: modelado y molde

Productos: materas, contenedores, alcancías, platos, pocillos, figuras decorativas, floreros.

Proceso de producción.

Elaboración del diseño
Elaboración de la pieza
Elaboración del molde en yeso
Preparación de la pasta para barbotina
Vertido de barbotina en molde
Secado de la pieza
Desmolde
Secado
Quema

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

Madera

Materia Prima: madera

Técnica: uniones y ensamblés

Productos: puertas, escaleras, ventanas, muebles

Proceso de producción.

Elaboración del diseño

Predimensionado de las piezas

Corte de la madera

Elaboración de los ensamblés

Ensamble de piezas

Lijado

Pintado con sellador y laca

3- Actividades Desarrolladas:

El evento fue desarrollado en un recinto de la alcaldía de Barichara, facilitado por los directivos de la misma facilitando el préstamo del computador, el video vean fue facilitado por los médicos del hospital.

a. Actividades para los artesanos de los diferentes oficios.

Parte teórica

Se desarrollaron varias charlas de diseño, partiendo desde los 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 por lo general 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.

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 de las materias primas, la innovación y la creatividad como elementos de valor agregado, la diferenciación y la percepción estética, el como romper paradigmas y generar líneas de producto a través del uso de diferentes conceptos 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, apilabilidad, 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 y aprovechamiento del material, reducción de costos y justo a tiempo.

Presentación del diseño como comunicación.

Bases del diseño para la creación de productos, su importancia, aplicaciones, fundamentos, tendencias.

Presentación de fundamentos del diseño Indígena Guane.

Periodos

Prehispánico
Colonial
Republicano

Características del Guane temprano.

Decoración por incisión que es la decoración obtenida por presión sobre la arcilla blanda con un objeto corto punzante, marcando un diseño pero sin alterar la superficie ni extraer material.

Colores. Ocre-crema, negro, carmelito burdo y rojo oscuro.

Villa Nueva.

Colores. Ocre, crema, negro

Objetos. Copas de base baja, cuencos, múcuras, vasijas pequeñas.

Patrones. Líneas paralelas, cruces volutas sigmoideas, círculos y triángulos.

Santos.

Colores. Carmelito burdo

Objetos. Vasijas de tipo doméstico de tamaño grande y mediano.

Complejo Guane Tardío.

Quiba.

Colores. Rojo, naranja, copas, jarrones, múcuras, barriles y vasijas semiglobulares.

Patrones. Geométricos, líneas rectas, ondulantes, triángulos y cruces.

La base de la subsistencia fue la agricultura, especialmente el cultivo de maíz, se cultivaron además la yuca, la papa, la arracacha, ahuyama, calabaza, frijol, cacao y en gran escala el algodón y el fique.

Poseían sistemas de irrigación con canales y estanques sobre amplias extensiones y terrazas de cultivos.

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

Motivos zoomorfos utilizados en la cerámica con pictografías y rocas con petroglifos, presentes en la actualidad en los cañones de Suárez y Chicamocha.

La decoración de las telas se hacía mediante pinceladas y estampados directamente sobre la tela ya tejida.

Los tipos de uso para textiles fueron de disco plano, semiesférico y de cono.

Los telares usados fueron de cintura o palitos, de marco o vertical de marco y telar de estacas.

Sellos elaborados de cerámica y de piedra- rodillos. Diseños de espigas, puntos y formas circulares concéntricas, espirales y triángulos.

Los Guane tejían con cabello humano lazos, cordones y gorros.

Presentación de la Colección y Subcolección Casa Colombiana. Se explicó lo que es la construcción de marca y submarcas a través de un punto de inspiración y la evolución de la colección a través de su participación en la Feria de Expoartesanas.

Construcción de la matriz de diseño. requerimientos para la elaboración de las nuevas líneas de producto: usando conceptos como lo liviano reduciendo el peso de las piezas en piedra, formas siameses lo modular, con la aplicación de color inspirado en la cultura Guane y elaboración coherente y ordenada de bocetos, planos técnicos, modelos, prototipos, y producción que se desarrolló de una forma práctica con dimensiones generales para alcanzar a hacer la practica en los talleres.

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.

A. Para la práctica se dividieron los grupos de acuerdo a la especialidad en el oficio, trabajando con los artesanos de: fique, piedra, cerámica y madera.

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 querían aplicar a los objetos, el manejo del color- uno principal y tres acentos, las texturas del objeto visuales o táctiles, la línea de productos planteada, la identidad y finalmente la elaboración en bocetos y planos con dimensiones generales 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 por especialidad en el oficio haciendo las siguientes recomendaciones.

Tejidos en Fique. Los artesanos que trabajan en el oficio, aproximadamente quince personas, terminaron un primer nivel de telar realizado por el SENA y se encontraban terminando el segundo nivel, lo cual se dio justo a tiempo ya que no habían tenido bases para la elaboración de nuevas líneas de producto

Los productos que desarrollan son tapices aplicando diferentes técnicas de tejido para la trama como anudado, tafetán, zarga entre otros.

La intervención en diseño consistió en la elaboración de nuevas líneas de producto, específicamente cojines y tapetes, como estrategia para ingresar a mercados más amplios, dividiendo a los artesanos en tres grupos y aplicando por separado una sola puntada, de acuerdo al dechado elaborado en el primer nivel como muestra.

El ejercicio quedó en proceso ya que no tenían material disponible debido a cuestiones económicas, sin embargo del presupuesto de materiales y prototipos se sacó un rubro como ayuda para la compra de la materia prima.

Foto de referentes Casa Colombiana 2005 para obtener diferentes tipos de puntada en fique

Con el grupo de Luz y Vida que trabaja más que todo en la técnica de dos agujas se desarrolló una línea de bolsos mezclando el cuerpo tejido en fique con el asa en madera, con un diseño que evoca los años 20s, con un cierre inspirado en las chapas de las puertas de Barichara y una aplicación de color basada en el cielo con el contraste de la tierra de Region.

Propuesta de bolso

Trabajos en piedra. Barichara es una población en la que se concentra un gran número de artesanos dedicados a esta labor, debido principalmente a la arquitectura de la misma y por la demanda que tiene en cuanto a ornamentación y decoración arquitectónica de viviendas.

Los artesanos elaboran una diversidad de productos que van desde la fabricación de floreros, relojes, juegos de mesa, pisapapeles, jaboneras, contenedores, esferas fuentes, chimeneas, arcos, pisos, columnas, cenefas y fachadas.

Referente de productos tradicionales

La intervención en diseño consistió en desarrollar una línea de accesorios pequeños, con la elaboración de un set de floreros, una línea de toalleros mezclando fique con piedra, una línea de jaboneras, un espejo de agua, un frutero y dos lavamanos.

Espejo de agua

Frutero

Lavamanos

Línea de floreros solitarios

Línea de toalleros

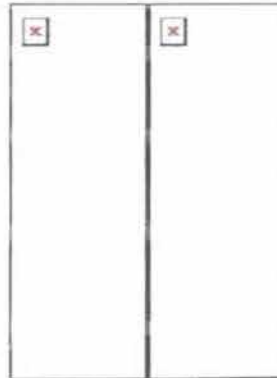
Línea de Jaboneras

Cerámica. En la localidad solamente hay dos artesanos que trabajan en el oficio uno dedicado a la elaboración de objetos decorativos con molde como: materas, contenedores, alcancías, platos, pocillos, figuras decorativas, floreros y el otro a la elaboración de tejas, baldosas y ladrillo, ambos poseen gran destreza y tradición en el oficio.

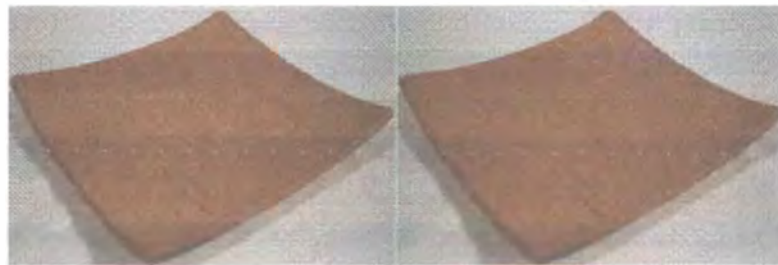
La intervención consistió en desarrollar nuevas líneas inspiradas en la arquitectura de la región, específicamente en las construcciones de tapia pisada las cuales estructuralmente son sostenidas por muros de piedra sobre piedra, basadas en el concepto de espacios llenos y vacíos, formas geométricas, combinación de colores y materiales con una línea de floreros mezclando la

cerámica con hilos de cobre, una línea de fruteros o centros de mesa con incisiones en bajo relieve simulando la ubicación de las piedras, una línea de jarrones para la colección Casa Colombiana 2006-2007.

Floreros con hilos de cobre

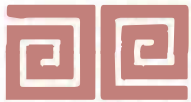

Fruteros

Jarrones

Para el otro artesano una línea de baldosas y una de tejas con formas geométricas pero como módulos que se complementan como principio básico de la construcción de este tipo de elementos.

Boceto baldosas y tejas

Madera. Los artesanos dedicados a esta labor tienen mucho trabajo ya que hay muchas personas de las ciudades que están construyendo viviendas en la localidad, copando el trabajo de los carpinteros, en total son cinco talleres los cuales cuentan con herramienta especializada para la elaboración de escaleras, ventanas, puertas y mobiliario en general.

La intervención en diseño consistió en desarrollar una nueva línea de productos mezclando madera con módulos en piedra, simulando la arquitectura tradicional de Barichara, en donde se observan las estructuras de las puertas sostenidas por marcos de madera, los productos que se realizaron fueron: un set de espejos y dos bancas.

Boceto de bancas y espejos

Conclusiones:

Los artesanos de Barichara poseen gran destreza en el oficio y permanecen por lo general muy ocupados, debido a esto el trabajo artesanal en la localidad se ha valorizado y a los artesanos les interesa el negocio pero a una mayor escala ya que les llegan clientes por ejemplo que desean decorar toda una casa en piedra y madera y pueden ser contratos que oscilan entre 30 a 70 millones de pesos.

Otros casos son los artesanos que producen piezas a menor escala pero que les toca manejar la pulidora para desarrollar los trabajos, esto afecta directamente la salubridad de los mismos, ya que el polvillo que sale es muy fino y se va directamente a los pulmones, presentándose ya en la localidad artesanos con problemas respiratorios.

Los artesanos de Cerámica tienen destreza en el oficio pero no enviaron la totalidad de las muestras solicitadas para su comercialización en la Feria de Expoartesanías para la Colección Casa Colombiana. 2007.

Los productos que están en boceto quedaron en proceso de desarrollo, con el compromiso de ser enviados a Artesanías de Colombia en Bogotá.

Recomendaciones

Las piezas grandes como columnas, arcos, pisos entre otros, no requieren el uso de la pulidora sería interesante que la empresa incluyera el tema de la construcción para la Colección Casa Colombiana ya que este tipo de productos tiene muy buena aceptación y rentabilidad.

Si se maneja el tema de la elaboración de objetos pequeños se debe contemplar la posibilidad de realizar un mejoramiento tecnológico que mejore las condiciones de ese puesto de trabajo con el fin de evitar que el artesano sea afectado por el polvillo que expide la pulidora.

La convocatoria hay que hacerla directamente desde Bogotá ya que los encargados por parte de la Alcaldía municipal les fue muy complicado debido a que hay que contratar un carro con perifoneo que haga un recorrido, incluyendo las veredas y hasta ese momento solamente habían logrado tener un listado de artesanos.

Anexo:

Presentaciones

Fichas de Productor – Taller

Directorio de artesanos

Fichas de Producto

Listado de Artesanos