

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Artesanías de Colombia S.A.
Centro de Desarrollo Artesanal**

"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 y del seminario- taller "Diseño como Comunicación" en el oficio de tejeduría en fibra de plátano en San Agustín Huila

**Claudia Helena Gonzalez Vizcaya
Maestra en Textiles**

Bogotá, mayo de 2007

**Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No. 2051720 entre el SENA
- FONADE y Artesanías de Colombia
Suscrito el 10 de Agosto de 2005.**

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

Créditos Institucionales

Paola Andrea Muñoz Jurado
Gerente General

Juan Carlos Cabrera
Subgerente Administrativo y Financiero

Jose Fernando Irragori
Subgerente de Desarrollo

Sandra Strouss de Jaramillo
Subgerente Comercial

Germán Ortiz
Jefe de Planeación

Manuel José Moreno
Coordinador Centro de Desarrollo Artesanal

Claudia Helena González Vizcaya
Asesora Centro de Desarrollo Artesanal

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

Tabla de Contenido

1. Introducción

2. Localización Geográfica y Población Beneficiaria

- A. Mapas y Localidad
- B. Características de la Población Beneficiaria

3. Caracterización del Oficio Artesanal

- A. Oficio
- B. Esquema del Proceso Productivo

4. Actividad de Diseño

- A. Antecedentes
- B. Propuesta de Diseño

5. Implementación

- A. Actividades desarrolladas
- B. Resultados de la Actividad

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos

- Fichas de Asistencia
- Directorio de artesanos

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

1. Introducción

El presente informe expone la asesoría en diseño realizada en el municipio de San Agustín (departamento del Huila) entre los días 16 al 29 de Agosto del 2006, con el propósito de adelantar el desarrollo de una línea de productos a partir del rediseño y/o diversificación del producto artesanal.

Dentro del objeto de la asesoría para este municipio, se programó la presentación “Diseño como Comunicación” y la realización de un Taller de Creatividad, herramientas orientadas hacia el desarrollo de nuevas líneas de productos.

La asesoría se realizó en dos localidades: la cabecera del municipio y la vereda de Obando, esto por cuanto actualmente, son las dos localidades más importantes en el oficio y distan considerablemente una de otra.

Las actividades en las dos localidades fueron muy similares, aunque en Obando no se contó con la presentación planeada por cuanto no se pudo obtener un computador; no obstante los objetivos de la asesoría se mantuvieron y se desarrollaron exitosamente.

El informe contiene en primera instancia, una información acerca de la localidad y los beneficiarios, continuando con el acercamiento al proceso productivo y terminando con el desarrollo en sí de la asesoría.

2. Localización Geográfica y Población Beneficiaria

A. Mapas y Localidad

- Mapa

- Mapa de ruta:

Se llega a la capital del departamento (Neiva) y desde el terminal de transportes se coge el transporte terrestre hacia Pitalito (es más fácil de esta manera), y desde aquí, hacia San Agustín. Los artesanos se encuentran tanto en la cabecera municipal como en veredas, algunas más distantes que otras, como los casos de El Estrecho y Obando.

- Localidad:

San Agustín, municipio del departamento del Huila se encuentra a una distancia de 227 km. de la capital y su apelativo es el de “Capital Arqueológica de América”. Tiene una población de 30.000 habitantes cuyo gentilicio es el de Agustinianos, y goza de una temperatura promedio de 18°C. Limita al norte con el municipio de Isnos; al sur con el departamento del Cauca; al oriente con el municipio de Pitalito y al occidente con el departamento del Cauca. San Agustín constituyó el centro de una de las más importantes culturas americanas. A la llegada de los conquistadores Españoles, esta región era habitada por los indígenas Andaquíes que nada tenían que ver con sus antecesores.

La población se fundó inicialmente en 1752 por Alejo Astudillo, pero varias veces fue destruida por los indios Andaquíes y vuelta a levantar, hasta que el 20 de noviembre de 1790 fue fundada definitivamente por Lucas de Herazo y Mendigaña. El 8 de abril de 1926 fue erigido municipio.

B. Características de la Población Beneficiaria:

Total de Asistentes: 24 personas

Rango de edad	# Personas	%
Menor de 18 años	0	0
18 a 30	4	
31 a 55	14	
Mayor de 55	6	
Total	24	100

Estrato	# Personas	%
1	16	
2	6	
3	2	-
4 o más	-	-
Total	24	100

Género	# Personas	%
Masculino	2	
Femenino	22	
Total	24	100

SISBEN	# Personas	%
Si	21	
No	3	0
Total	24	100

Tipo de población	# Personas	%
Afrocolombiano	-	-
Raizal	-	-
Rom – Gitanos	-	-
Indígenas	-	-
Otros (mestizos)	24	100
Total	24	100

Escolaridad	# Personas	%
Ninguna	0	0
Primaria incompleta	12	
Primaria completa	3	
Secundaria incompleta	3	
Secundaria completa	6	
Universitarios	0	0
Total	24	100

Número y nombre de Organizaciones Establecidas: Una
Nombre: “Asociación Artes y Tradiciones” – San Agustín (Cabecera).

3. Caracterización del Oficio Artesanal

A. Oficio

- **Materia Prima:**

Cultivo de plátano en Colombia - Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Abril de 2006

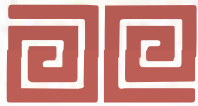
El Plátano:

El Plátano es un arbusto o herbácea gigante transitoria que alcanza de 2,5 a 5 metros de altura. Presenta un tallo subterráneo (“corno basal”) que produce raíces adventicias y un pseudo-tallo (también llamado “tronco o penca”) formado por pecíolos superpuestos de las hojas.

Para extraer la fibra de plátano se emplea el pseudo-tallo, el cual se destronca en forma diagonal (dejando la cepa de la planta a unos 50cms de altura) y posteriormente abriéndolo por capas para finalmente poder realizar el raspado manualmente.

- **Productos Artesanales:**

Los productos tradicionales son los tejidos en fino (realizados con la fibra de plátano) y los bolsos llamados tulas o morrales (realizados en hilo de fique y eventualmente en hilo de plátano). Actualmente sobresale en el mercado nacional los cojines realizados con los tejidos en fino, los cuales han sido un desarrollo en nuevos productos realizados desde 1999 por la diseñadora Claudia Helena González. A la vez, se destaca el trabajo en crochet con hilo de plátano.

- **Procesos de Producción**

Se abordarán los dos tipos de procesos de producción que se llevan a cabo en la localidad: el oficio de tejeduría en telar y el de tejidos en crochet.

Cada proceso productivo abarca la extracción y preparación de la materia prima, el proceso de tejido y la elaboración del producto final como tal. En los esquemas productivos que se presentan a continuación se observan los pasos en la preparación de la materia prima y el tejido.

En el proceso de tejeduría en telar, se emplea el telar o “guanga”, el cual es de tipo vertical y tradición indígena; el sistema que se trabaja es el de urdimbre y trama, resultando tejidos planos. Para el tejido en crochet, se obtiene un tejido tipo punto, cuyas puntadas dependen del diseño que se requiera, o de los conocimientos que tienen de éste oficio las artesanas.

Respecto a los tejidos planos, éste producto se toma como producto final de la localidad, sin embargo, es un subproducto dentro de todo el proceso de elaboración del producto final. Se observa que no se realiza el producto final en la localidad por cuanto no existe una máquina apropiada y tampoco un tiempo suficiente para poder adiestrar a las artesanas para la óptima calidad en los acabados, ya que los tejidos son de delicado manejo. En cuanto los productos en crochet, éstos si se realizan en su totalidad en la localidad.

Preparación de la trama dentro del proceso de tejeduría en telar
Artesanías de Colombia

Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

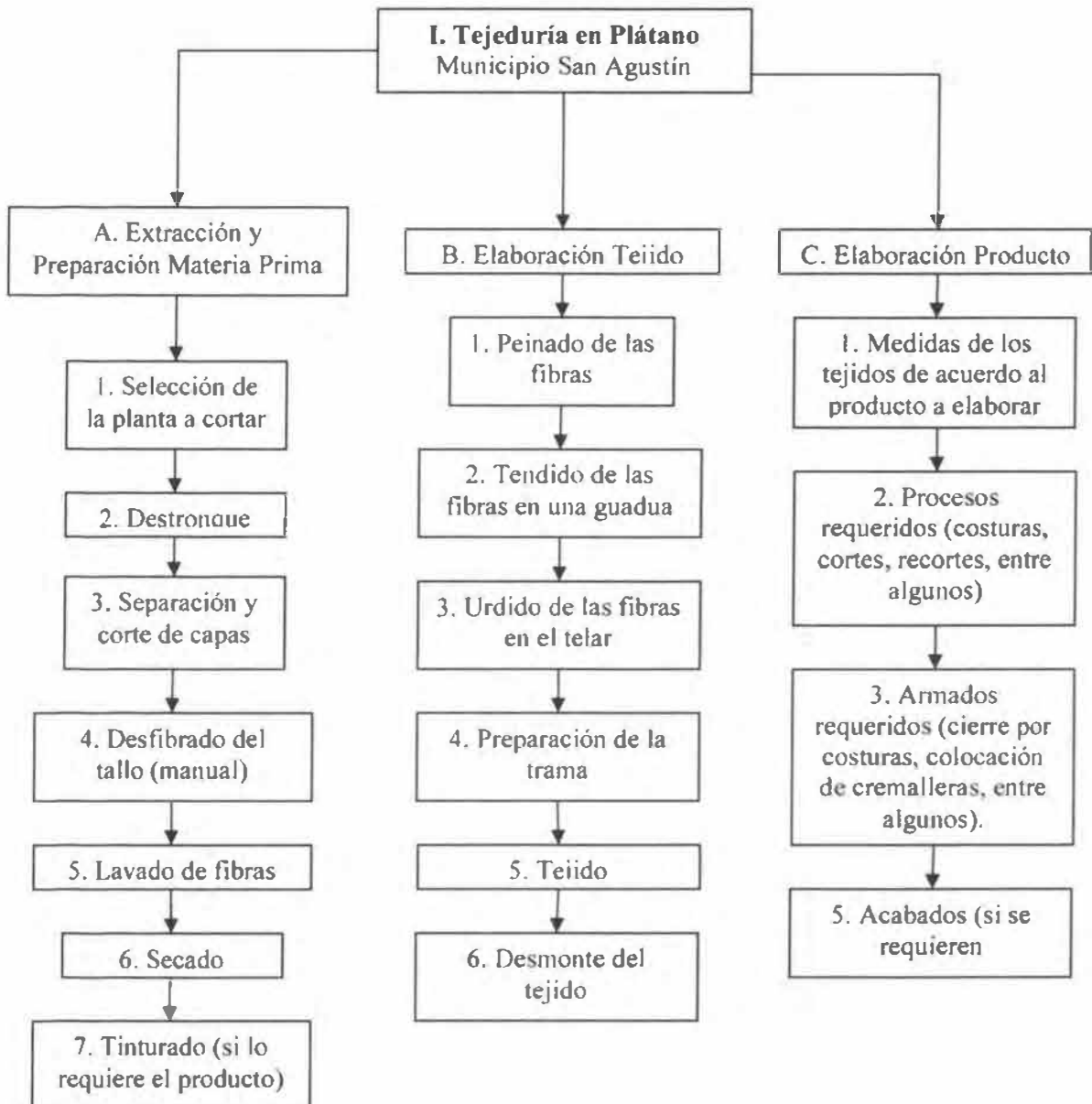

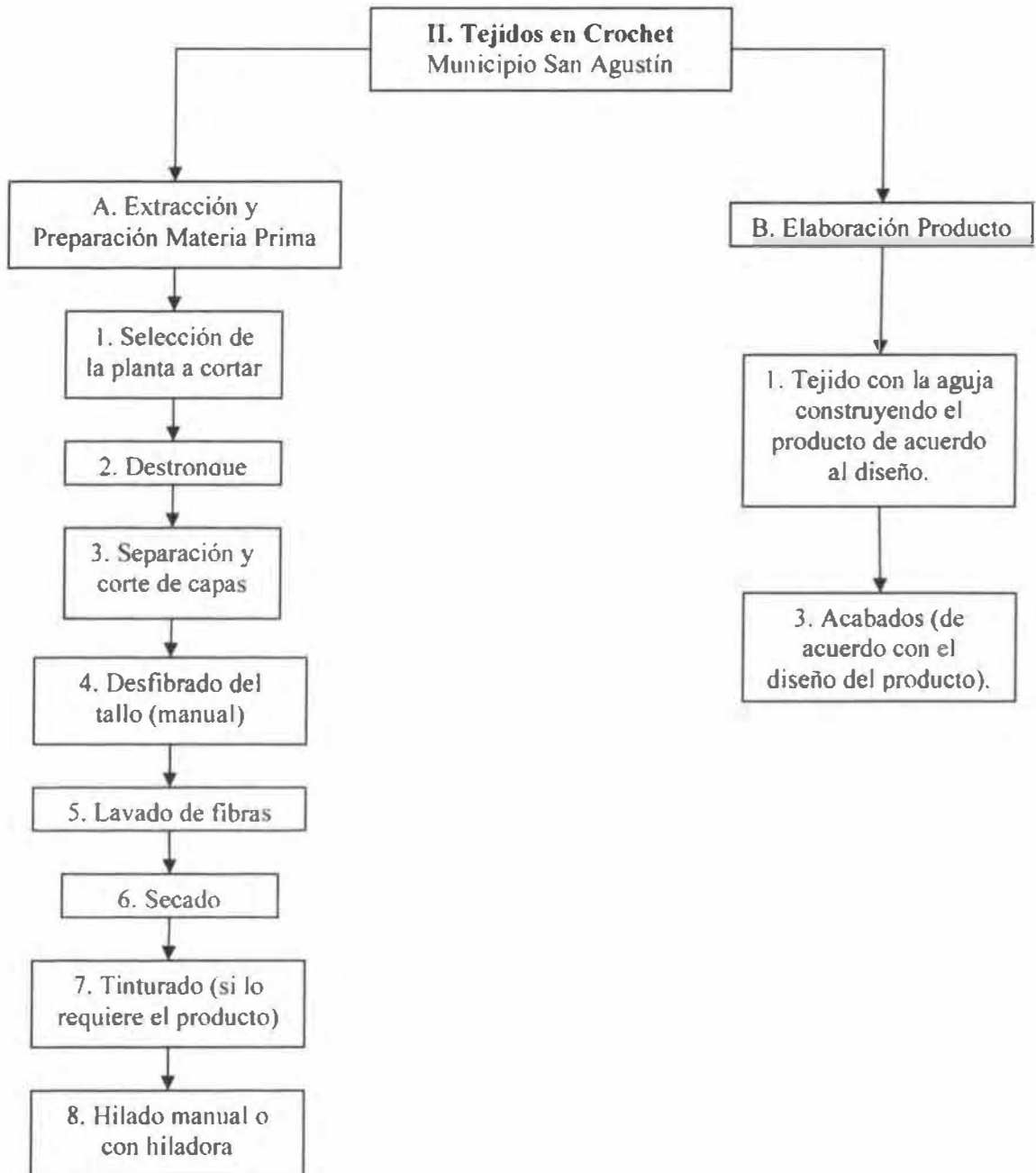
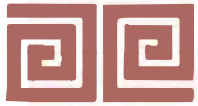
Proceso del tejido con aguja de crochet.
Artesanías de Colombia

Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

B. Esquemas de los Procesos Productivos

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

4. Actividades de Diseño

A. Antecedentes

El Instituto Huilense de Cultura (ahora Secretaría de Cultura y Turismo) en convenio con Artesanías de Colombia desarrolló entre junio a noviembre de 1995 y en marzo de 1997, una serie de actividades a cargo de la diseñadora Claudia Helena González, las cuales contemplaron desde el diagnóstico de la localidad artesanal de las localidades de El Estrecho y Obando (municipio de San Agustín), pasando por la asistencia técnica, hasta la asesoría en el desarrollo de nuevos productos. Durante ésta última asesoría, se planteó el nuevo desarrollo de cojines en plátano, teniendo tanto la línea de cojines en telar, como los cojines en crochet. Estos primeros desarrollos se realizaron contando con los colores naturales. Ya para el año de 2002, el Centro de Diseño de Artesanías de Colombia, designó a la misma diseñadora a la localidad, y ésta replanteó la línea de cojines en fibra de plátano, con una nueva carta de color con colorantes manufacturados, una nueva disposición de color en los urdidos y la aplicación de botones en nácar. Desde allí, la línea ha permanecido en esencia y solo se han manejado nuevos colores.

Para esta nueva asesoría, el esquema de trabajo del proyecto planteó realizar la presentación de “Diseño como Comunicación” y un Taller de Creatividad, instrumentos con los cuales se pretende dirigir el desarrollo de nuevos productos para la localidad.

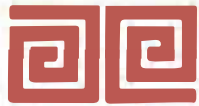
B. Propuesta de Diseño

En primera instancia, la diseñadora a cargo de la localidad planteó el desarrollo de una nueva línea de cojinería que entrara a formar parte de la Colección Casa Colombiana 2007, en donde se efectuara una nueva exploración, realizando aplicaciones de tela sobre tela, teniendo entendido que la tela corresponde a los tejidos en fino que se producen en la localidad. Para tal fin, se propuso una carta de color específica y acorde con los de la Casa Colombiana 2007, y se emplearon dos patrones de los establecidos para la misma.

Por otra parte, y ya en terreno, se plantearon nuevas propuestas en diseño, las cuales partieron tanto de la producción actual de la localidad, como del Taller de Creatividad que se realizó dentro de la asesoría. Estas propuestas abarcaron desde el manejo más arriesgado en productos como bolsos y cinturones con herrajes metálicos, como cojines y bolsos incluyendo cuero becerro, combinación que ya estaba en la localidad.

Proyecto:

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano

5. Implementación

A. Actividades Desarrolladas

Se realizaron cuatro actividades básicas: reunión grupal para la socialización del Proyecto y para la exposición de la presentación “Diseño como Comunicación”; Taller de Creatividad; proceso de tinturado para los colores requeridos en el desarrollo de las propuestas para Casa Colombiana 2007; y finalmente, desarrollo de las propuestas en diseño.

- **Reunión grupal:**

La reunión grupal se realizó con varios propósitos específicos:

- Presentar el Proyecto “Diseño e Innovación Tecnológica aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal y la ejecución del Plan de Transferencia aprobado por el SENA”, de acuerdo a la presentación que la Empresa preparó para tal fin.
- Presentación de la finalidad de la asesoría.
- Exposición de la presentación “Diseño como Comunicación”, la cual es una herramienta realizada por el Centro de Diseño y cuyo formato es estándar. Esta presentación solo se logró hacer en la cabecera del municipio por cuanto no se logró obtener el equipo necesario para Obando.

- **Taller de Creatividad:**

La metodología del taller de creatividad se planteó realizando una revisión de revistas actuales en decoración y moda, las cuales fueron llevadas para que las artesanas comenzaran a motivarse en el diseño. Esta revisión se realizó tanto de manera dirigida como libre. A partir de ella, las artesanas realizaron un collage escogiendo lo que más les gustara, siempre y cuando estuvieran acorde a lo que ellas podrían hacer empleando las técnicas y materiales artesanales que conocen. Paralelo a esto, se habló de aspectos relevantes en el diseño como: tendencias actuales en decoración y moda; posibles aplicaciones de estas tendencias sobre sus productos; el valor del concepto en el diseño; las texturas; los colores; los insumos y los detalles, entre otros. Posteriormente, se orientó sobre el concepto de líneas de productos y cómo se podría estructurar dicho concepto en su producción. Este concepto, así como el de colección (algo más complejo) fue de mucha importancia para las artesanas por cuanto algunas hasta ahora lo conocían y otras no lo habían podido comprender.

Taller de Creatividad – Revisión de revistas – Cabecera de San Agustín.
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González – Mayo de 2006

Taller de Creatividad – Selección de recortes para armar el collage personal – Cabecera de San Agustín.
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Collages terminados
Cabecera de San Agustín.
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Explicación sobre tablero de los elementos requeridos para la línea de productos y ejemplo de líneas.
Cabecera de San Agustín.
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Revisión de revistas – Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Selección de recortes para armar el collage
Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Selección de carta de color para armar el collage
Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Taller de Creatividad – Collages terminados y presentación de los mismos - Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

- **Proceso de tinturado:**

Dentro de los objetivos de la asesoría se programó llevar a los artesanos los colorantes manufacturados con los cuales se ha trabajado en los últimos años, pues por los costos altos, éstos aún no los adquieren. La actividad contemplaba en primera instancia, entregar los colorantes y las especificaciones requeridas para los nuevos colores puesto que el proceso ya se había implementado con anterioridad, sin embargo, tanto porque había nuevos artesanos, como porque el grupo que se había instruido anteriormente ya no estaba en la actividad, se tuvo que hacer todo el taller de manera dirigida, cuestión que ocupó un tiempo que restringió el desarrollo de un taller de creatividad más extenso para la localidad de Obando en cuya cual se realizó el proceso de tintura.

El tinturado de la fibra se realizó con tintes industriales especiales para las fibras celulósicas, empleando los solofeniles de Ciba.

Para el proceso de tinturado, primero debe prepararse la materia prima, realizando una selección adecuada del material y un lavado previo con jabón suave. La materia prima debe permanecer en remojo antes de someterla al baño de tintura.

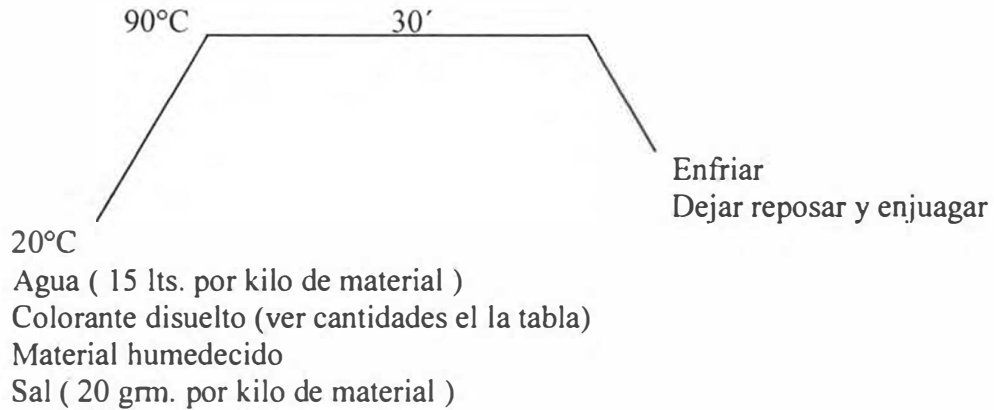
Se debe realizar un correcto manejo de pesos y medidas del material, el colorante, el agua y la sal, así como de tiempos y temperaturas, para realizar un correcto proceso de tinturado, cuyas especificaciones se encuentran a continuación:

Proyecto:

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano

Curva de tinturado

Proceso de tinturado de la fibra – Estufa de leña
Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Proceso de tinturado finalizado con algunos colores desarrollados
Localidad de Obando
Artesanías de Colombia
Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

- **Desarrollo de las propuestas:**

El desarrollo de las propuestas se realizó de dos maneras: la primera, desarrollando una línea diseñada para Casa Colombiana 2007, y la segunda, partiendo de la producción actual existente en la localidad junto con las incitaciones que fueron surgiendo en el Taller de Creatividad.

Las siguientes son las líneas de productos desarrolladas:

- **Cojinería en fibra de plátano:** El diseño se realizó desde Bogotá y es la línea que atañe a Casa Colombiana 2007. Para esta línea, se realizó el taller de tinturado y se realizaron los tejidos respectivos, con la técnica de tejeduría en telar vertical y tejido en fino. Para la confección, se prefirió realizar dicho proceso en Bogotá tanto por la premura en el tiempo como por la falta de habilidad requerida para el realizar las aplicaciones en tela, como por la misma confección de los cojines.
- **Línea de cuero becerro y plátano:** Con técnica de tejido en crochet, con hilo de plátano y cuero becerro. La técnica ya se había desarrollado en la localidad, y para el desarrollo de nuevos productos se pensó en el rediseño de un bolso y la nueva propuesta de cojines.
- **Línea de bolsos en plátano:** En técnica de crochet empleando fibra de plátano. Es un rediseño sobre los bolsos que actualmente se están realizando en la localidad; se introdujeron ciertos detalles como herrajes y manijas en bambú.
- **Bolsos en fique e hilos:** Es un rediseño de un tipo de productos tradicionales en la localidad (los tejidos en grueso realizados con hilo, generalmente de fique). Las artesanas presentaron su último desarrollo en el cual incorporaron hilos de fique e industriales al mismo tiempo; este modelo se retomó rediseñándolo y con detalles de herrajes metálicos y desarrollando una línea completa.
- **Cinturones en fique o plátano:** Con técnicas tanto de crochet, como de telar. La inquietud partió por parte de las artesanas al no haber podido culminar la idea de manera coherente. Se instalaron herrajes metálicos, se dirigió el manejo de las materia primas y se realizaron algunas pruebas de hebillas en bambú.

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

Procesos desarrollados para la línea de cojinería en fibra de plátano (tinturado y preparación sobre el telar)
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Proceso en el desarrollo de la línea de cuero beccerro e hilo de plátano.
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González – Agosto de 2006

Proyecto:

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano

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

Proceso en la elaboración de los acabados finales para los bolsos en fique e hilos
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González - Agosto de 2006

Procesos en la elaboración de tejidos en crochet para la línea de bolsos en plátano (izquierda) y cinturones (derecha)
Artesanías de Colombia - Fotografía: Claudia Helena González - Agosto de 2006

B. Resultados de la Actividad

Las actividades arrojaron los siguientes resultados:

- Mediante el Taller de Creatividad, las artesanas iniciaron un nuevo proceso para la innovación en los productos, despertándoles de manera asertiva el sentido creativo sobre sus productos.
- Se desarrollaron 5 nuevas líneas de productos:
 - Cojinería en fibra de plátano (dentro de la Colección Casa Colombiana 2007)
 - Línea en cuero becerro y plátano.
 - Línea de bolsos en fibra de plátano.
 - Bolsos en fique e hilos.
 - Cinturones en fique y/o plátano.
- Se analizó el concepto de líneas de producto pudiéndose decir que se profundizó sobre los productos que presentaron las artesanas y se afianzó para su comprensión.

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

Conclusiones :

- La actividad del Taller de Creatividad fue fundamental para la comprensión de las artesanas en el manejo del diseño e innovación en su producción.
- El desarrollo de las propuestas partió tanto del diseño planteado por la diseñadora, como del conjunto de los desarrollos realizados por las artesanas.
- Se plantearon 5 nuevas propuestas en líneas de productos algunas de las cuales entrarán a formar parte de la Colección de Casa Colombiana 2007.
- Se dio énfasis en el potencial existente en la localidad para el desarrollo de los productos: nivel técnico, tradición en el oficio, características y cualidades de la materia prima (el plátano) y la creatividad inherente tanto a nivel personal como de la localidad.

Proyecto:

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano

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

Recomendaciones :

- Es indispensable continuar con el proceso creativo de los artesanos y llegar a consolidar tanto las líneas locales como las nacionales e internacionales.
- La materia prima por excelencia de la localidad (el plátano), cada vez es más escasa por lo que se requieren acciones inmediatas para comenzar a concienciar y fomentar el cultivo en el municipio.
- Se hace indispensable la presencia más frecuente en las acciones de cultivos, asistencia técnica y asesoría para que las acciones no se vean mermadas y hasta en ciertas ocasiones, desaparezcan.
- Existe una renuencia marcada de la juventud hacia el ejercicio del oficio por verlo poco productivo; esta problemática merece una acción oportuna.