

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS
INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y
PALENQUERAS – NARP EN COLOMBIA**

**BITACORA DE CAMPO COMUNIDAD PALENQUERA DE SAN BASILIO
MAHATES, BOLIVAR
ETNIA: PALENQUERO**

PABLO ANDRÉS BORCHERS SALAZAR

**artesanías
de colombia**

Diciembre 2018

**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

MINCIT

La comunidad de San Basilio de Palenque se encuentra situada a 60 minutos vía terrestre de la ciudad de Cartagena, es una comunidad fundada por los esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la Costa norte de Colombia desde el siglo XV. De ahí que Palenque de San Basilio sea cuna y testimonio de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano.

La comunidad ASOAPA (Asociación de Artesanos y Artesanas de San Basilio de Palenque) está conformada por cerca de 16 artesanos y artesanas quienes ejercen múltiples oficios artesanales y tradicionales de esta zona, actualmente su trabajo lo desarrollan en talleres propios o viviendas de manera independiente. El principal oficio artesanal que se realiza en la zona es la Lutería, enfocándose en la elaboración de tambores tradicionales como llamadores, alegres y pechiches, también se encuentran instrumentos como marímbolas y maracas.

Oficio: Trabajos en madera

Técnica: Talla, Vaciado, lutería

Materia prima: Balsa, caracolí, ceiba, carito, etc. Cueros, Totumo

Número de artesanos: 16

Asesor en diseño: Pablo Borchers

Diseñador líder: Omar Martínez

FOTO TOMADA POR: PABLO ANDRÉS BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE, BOLIVAR.

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINCIT

ID	OBJETO		Función				Oficio - Técnica - Materia prima						Usuario		Forma			Signo			OBSERVACIONES	
	Nombre	Imagen	Utilitario	Decorativo	Ritual	Comercial	Oficio	Técnica	Herramientas	Materia prima			Acabados	Quién lo usa	Quién lo hace	Cuerpo	No. de piezas	Dimensiones (Mínimos y máximos)	Simbología/Iconografía	Historias/Experiencias		Significado
										Principal (mayor porcentaje)	Secundaria (menor porcentaje)	Local o Foránea										
1	Alegré		X		X	X	Luthería	Talla	Pulidora	Madera (Tronco de palma de Coco)	Cuero de Chivo	Local	N/A	Hombres	Hombres	Rectangular	4	50 x 30	N/A	La música en Palenque tiene una gran importancia. Estos instrumentos son usados ampliamente en los rituales de muerte	N/A	
2			X		X	X	Luthería	Cafado	Fornón	Totumo	Semillas	Local	Tallado	Hombres	Hombres	Estribo y tubular	2	15 x 8	Flora local	La música en Palenque tiene una gran importancia. Estos instrumentos son usados ampliamente en los rituales de muerte	N/A	
3			X			X	Talla en madera	Talla	Lijadora	Madera (Tronco de palma de Coco)	N/A	Local	N/A	Hombres	Hombres	Redondo	1	35 X 20	N/A	N/A	N/A	
4			X		X	X	Luthería	talla	Lijadora	Madera (Tronco de palma de Coco)	Cuero de Chivo	Local	N/A	Hombres	Hombres	Rectangular	4	90 X 40	N/A	La música en Palenque tiene una gran importancia. Estos instrumentos son usados ampliamente en los rituales de muerte	N/A	
5				X			Modelado de cerámica	Modelado	N/A	Barro	N/A	Local	N/A	Hombres	Hombres	Antropomorfo	1	15litro	N/A	N/A	N/A	

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL SAN BASILIO DE PALENQUE, BOLIVAR
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.

REFERENTES DE PRODUCTO

COMPONENTE	SITUACIONES IDENTIFICADAS	ACTIVIDADES	OBJETIVOS
DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ÉNFASIS RESCATE	La comunidad presenta interés en fortalecer los múltiples oficios que elaboran .	Es necesario delimitar cuáles serán los oficios que se atenderán. Se propone fortalecer primordialmente la lutería y el trabajo de talla de madera, sin desconocer los oficios tradicionales de tejido en fibras vegetales, y trabajo en totumo.	Fortalecer los productos y generar nuevas líneas para la comercialización de los mismo
	No cuentan con símbolos ni imágenes propias de su cultura.	Taller de compilación de simbología o referentes culturales	Realizar un trabajo de investigación sobre simbología y con esto desarrollar productos que tengan un significado para ellos como comunidad.
	Fortalecer el desarrollo de instrumentos musicales y ahondar en el rescate de todos aquellos cuya producción sea inferior.	Taller de rescate de instrumentos musicales, taller de codiseño para generar identidad diferenciada en ellos, taller de visualización de opciones de diferenciación y de mejora en cada una de las partes que integran el instrumento.	Profundizar en las historias e instrumentos musicales, para generar propuestas desde las de mas técnicas de la comunidad.
FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIOS Y/O TÉCNICAS ARTESANALES	Es pertinente generar determinantes de calidad y estandarización de tamaños.	Taller de revisión y perfeccionamiento de acabados, revisión de lijado madera coco, manejo de borde de cuero , mejoramiento de lazo y las fibras de las que se componen.	Estabilizar las condiciones en las cuales el producto es expuesto al mercado
	Unidades productivas que generan productos similares	Taller de posibles puntos coyunturales productivos para el fortalecimiento productivo.	Procesos de encadenamiento productivo

MATERIAS PRIMAS

Madera: Ceiba, tolúa, cedro, balsa, caracolí, roble, palma de coco, carito, totumo

Cuero de cabra o becerro

OFICIOS Y TÉCNICAS

Trabajos en madera enfocado a la lutería de tambores tradicionales, talla de madera, corte y ensamble y vaciado.

PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS - ACABADOS

Manejo de simbología utilizada en los peinados de los palenqueros.

Manejo de texturas a partir del tejido de los templetes del tambor

Resaltar la naturalidad del cuero y aplicar acabados superficiales de la madera que resalten la veta y color.

ENTRADA 1:**TALLER DE CULTURA Y REFERENTES TRADICIONALES.**

El taller de cultura e identificación de referentes se desarrolla a partir de la explicación de conceptos sobre cultura, cultura material, identidad y referentes. A partir de este momento se inicia con el proceso de contar historias, la identificación y abstracción de los distintos referentes que surgen con los distintos relatos, se identificaron referentes culturales, geográficos, ancestrales, formales.

Logros:

El grupo logró entender conceptos asociados a cultura, identidad, cultura material lo cual sirvió como punto de partida para la identificación de los distintos referentes y elementos representativos de la cultura y tradición de San Basilio de Palenque. Uno de los mayores logros del ejercicio es que si identificaron símbolos asociados a los peinados de las mujeres y hombres pertenecientes al palenque. De esta manera se logra abstraer algunos elementos que servirán para el rescate de la cultura inmaterial de la comunidad y su aplicación en los productos.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 1:**TALLER DE ACABADOS EN MADERA**

El taller se realiza en dos fases, la primera de conceptualización de los procesos mínimos para el trabajo con la madera, así como de los procesos productivos básicos y herramientas para cada oficio, resaltando la importancia del acabado y del detalle que deben llevar los productos artesanales, para que su valor percibido sea mayor, esto debido a las problemáticas identificadas en sus productos.

La segunda fase es el desarrollo del taller práctico en el cual se le hace entrega a los artesanos de los materiales necesarios para el desarrollo del taller (lija, trementina, tintes, aceite de linaza, cera de carnauba, cera de abeja, aceites minerales, tintes minerales). Se dieron las instrucciones de preparación y aplicación de cada uno de ellos. Se realizaron distintas aplicaciones y pruebas de acabados sobre las distintas maderas que son trabajadas en la región.

Logros:

El grupo logró diferenciar los distintos tipos de acabados y la importancia de realizar los procesos de tratamiento de la madera con el fin de mejorar la calidad final del producto. Se logró implementar la fase de acabados superficiales de la madera dentro del proceso productivo. A partir del taller práctico se lograron aprender las aplicaciones y usos de los distintos materiales para cada una de las fases productivas del trabajo con la madera.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 2:**TALLER DE CO-CREACIÓN**

Para realizar el rescate del producto se realiza un taller con los artesanos en donde se pide que a través de su música cuenten sus historias y saberes tradicionales. En ese momento los artesanos iniciaron con cantos a narrar sus ideas, se puede extraer los siguientes fragmentos “...Su golpe, cuando es fúnebre, les anuncia a las almas que alguien va para allá. Será por el corazón del árbol cortado en luna llena, nunca en noches oscuras de luna biche; será por ese cuero que se curte, será por el cuidado de quien nos construye” ...

LOGROS

Junto con los artesanos se identifica la importancia de la música y su relación con el tambor en su historia y desarrollo cultural, que dan paso a entender lo preponderante del rescate y preservación del tambor del palenque. A partir del trabajo realizado se pueden identificar elementos que definen determinantes de calidad del producto,

TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 2:

TALLER DE CALIDAD

El taller se desarrolla a partir de la identificación y definición de los procesos productivos de los diferentes oficios artesanales. Se identifican las diferentes características del proceso productivo en la cual se evalúan los procedimientos que definen la calidad del producto artesanal a partir de la mejora continua de los procesos y del producto.

Se dan a conocer los diferentes componentes, niveles y determinantes de calidad de un producto artesanal desde el control de procesos productivos, presentación final y servicios post-venta del producto.

LOGROS

A partir de la conceptualización e identificación de los procesos productivos se definen los puntos de mejora en la calidad de los distintos productos y se definen los determinantes de calidad en común acuerdo y consenso con los artesanos.

TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINCIT

artesanas de colombia

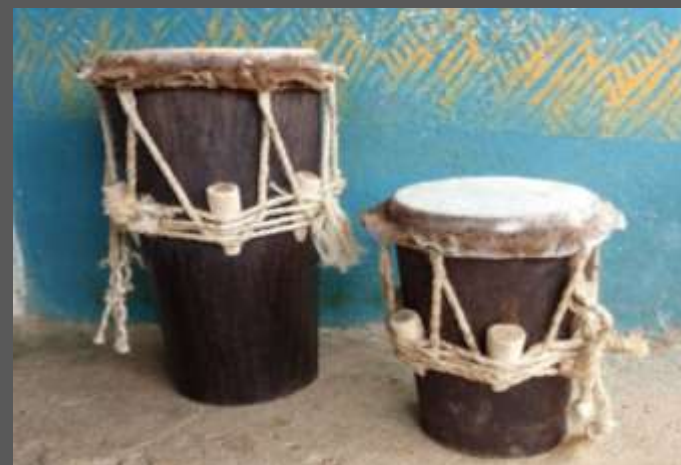
ENTRADA 3:

TALLER DE PRODUCTO – LINEAS DE PRODUCTOS

Se desarrolla un ejercicio que tiene como propósito conceptualizar de manera práctica y aplicada al desarrollo y planteamiento de posibles líneas que los artesanos podrían desarrollar a partir de los productos que desarrollan teniendo en cuenta la aplicación técnica, de uso y función en sus productos.

LOGROS

Con el ejercicio se logra identificar, con los artesanos, líneas de producto enfocadas a la lutería, a partir de los siguientes instrumentos: Tambora, Alegre, Llamador, Marímbola, Maracas, Llamador Pequeño, denominados sexteto palenqueño. A partir de esto se definen nuevas características formales y de técnica que podrían generar nuevas líneas de productos.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 3:

TALLER DE CO-CREACIÓN

En la fase de co-creación se asistieron procesos de rediseño y diversificación del tambor buscando la exaltar la técnica como principal suministro de desarrollo y re-diseño de los instrumentos musicales.

Junto a los artesanos se identifican las posibilidades de mejora, buscando la viabilidad entre el hacer y la propuesta. Se analizan los acabados internos del tambor, un tallado en bruto que le hacen a la madera resultado del proceso de cobado, a partir de esto se plantean realizar este tipo de acabados pero más trabajados y finos en el exterior de los tambores. De igual manera se plantea generar variaciones desde la forma, en la cual se cambie la forma conoidal por una hexagonal extruida, con aristas vivas.

Los artesanos ven viable estas propuestas y creen que no se pierde la identidad del tambor, si no que por el contrario se está resignificando la identidad por medio de la exaltación de la técnica.

Se realiza así la visita a los talleres y se acompaña el proceso de desarrollo de prototipos, realizando la asistencia a los procesos de elaboración.

LOGROS:

Se logró desarrollar nuevas características estéticas al tambor de palenque a partir de la exaltación de la técnica desarrollada por el artesano.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 3:

TALLER DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Para el fortalecimiento productivo se mejoran procesos de selección y corte de la materia prima a partir de la estandarización de medidas del producto para optimizar el uso de materia prima. Para el corte de cuero se establecen plantillas definiendo medidas según el tipo de tambor reduciendo tiempos de producción y desechos.

Puntualmente se presentó el caso de un artesano que realiza modelado en arcillas pero no realiza procesos de quema, secando la arcilla y luego pintándola con pinturas de aceite para endurecer, pero el producto no contaba con la calidad necesaria, por tal motivo se desarrolló e implementó un horno cerámico que le permita mejorar la calidad del producto.

LOGROS:

Se logró desarrollar un horno cerámico para la quema de arcillas

Incrementar la productividad y mejorar proceso productivos en proceso de luthería y alfarería.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

DETERMINANTES DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

Se logran definir los determinantes de calidad del proceso productivo para la elaboración de tambores, éstos son:

- Correcta selección de materia prima (libre de hongos y plagas).
- Uso de acabados naturales de madera.
- Las superficies de los vasos en madera deben estar lisas, sin arañazos, raspaduras o rajaduras.
- Las puntas de la cabuya deben estar rematadas para evitar que se deshilen.
- El cuero debe estar seco, bien curado y limpio.
- Los nudos de los amarres deben ser uniformes.
- Las cuñas deben estar equidistantes entre sí.
- La base del vaso no debe tener luces.
- Para realizar este tipo de instrumentos solo se puede utilizar cuero de chivo y de carnero.
- Los Tambores tanto Llamador como Alegre deben de mantener el mismo número de senos y de cuñas, 6 en cada uno de los instrumentos.
- El cuero tensionado de los tambores y la tambora debe de estar uniforme, sin pelos ni huecos o rajaduras en su superficie.
- Los aros tanto de fijación como de Presión deben de quedar arras a la altura del tambor, para permitir que el cliente puedan afinarlo cuantas veces sea necesario. Si queda a una menor altura es posible que el tambor no aguante muchas tensiones del cuero y tanto los lazos de agarre de los aros como los de la traba se destemplan con mayor facilidad.
- Las cuñas de los tambores deben de ser de igual medidas y encajar perfectamente entre el amarre de la traba y el roce con la pared del vaso.

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES -BOLIVAR

Tambores Palenqueños

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera ceiba y cuero de becerro

Técnica: Talla en madera

Medidas:

Pechiche: alto: 100 cm Boca sup: 40 cm

Boca inf: 30

Alegre : alto: 70 cm. Boca sup: 35 cm.

Boca int: 20 cm.

LLamador : alto: 40 cm Boca sup: 30 cm

Boca inf: 10 cm.

Artesano: José "Paito" Valdez

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINCIT

artesanías de colombia

Tambores Palenqueros

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera de palma y cuero de cabra

Técnica: Talla en madera

Medidas:

Pechiche: alto: 100 cm Boca sup: 40 cm
Boca inf: 30

Alegre : alto: 70 cm. Boca sup: 35 cm.
Boca int: 20 cm.

Llamador : alto: 40 cm Boca sup: 30 cm
Boca inf: 10 cm.

Artesano: Donicel Palomino

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

Tambores Palenqueros

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera de palma y cuero de cabra

Técnica: Talla en madera

Medidas:

Pechiche: alto: 100 cm Boca sup: 40 cm
Boca inf: 30

Alegre : alto: 70 cm. Boca sup: 35 cm.
Boca int: 20 cm.

Llamador : alto: 40 cm Boca sup: 30 cm
Boca inf: 10 cm.

Artesano: Donicel Palomino

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINCIT

artesanías de colombia

Tambores Palenqueros

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera de palma y cuero de cabra

Técnica: Talla en madera

Medidas:

Pechiche: alto: 100 cm Boca sup: 40 cm
Boca inf: 30

Alegre : alto: 70 cm. Boca sup: 35 cm.
Boca int: 20 cm.

Llamador : alto: 40 cm Boca sup: 30 cm
Boca inf: 10 cm.

Artesano: Donicel Palomino

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

Tambores Palenqueros

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera tolúa y cuero de cabra

Técnica: Talla en madera

Medidas:

Pechiche: alto: 100 cm Boca sup: 40 cm
Boca inf: 30

Alegre : alto: 70 cm. Boca sup: 35 cm.
Boca int: 20 cm.

Llamador : alto: 40 cm Boca sup: 30 cm
Boca inf: 10 cm.

Artesano: José “Paito” Valdez

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

GOBIERNO
DE COLOMBIA

MINCIT

artesánias de colombia

Maracas

Municipio: Mahates

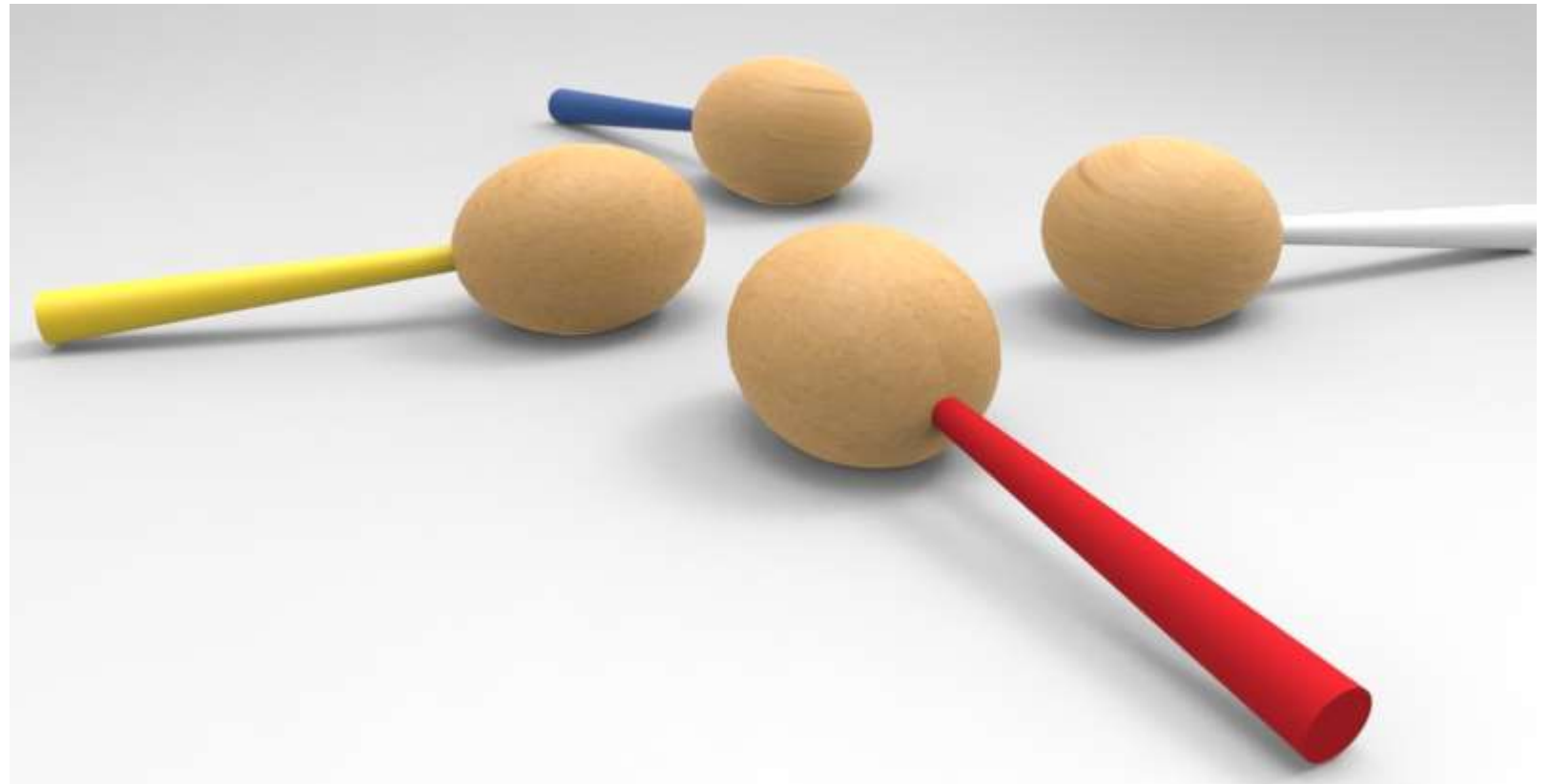
Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera balsa y totumo

Técnica: Talla en madera

Artesano: José "Paito" Valdez

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

Marímbola (Rescate)

Municipio: Mahates

Etnia: Palenquero

Materia prima: Madera

Técnica: Corte y ensamble

Medidas:

alto: 60 cm ancho: 80 cm prof: 30 cm

alto: 50 cm ancho: 70 cm prof: 22 cm

Alto: 40 cm ancho: 60 cm prof: 14 cm

Artesano: Donicel Palomino, José "Paito" Valdez

Diseñador: Pablo Borchers Salazar

GOBIERNO DE COLOMBIA

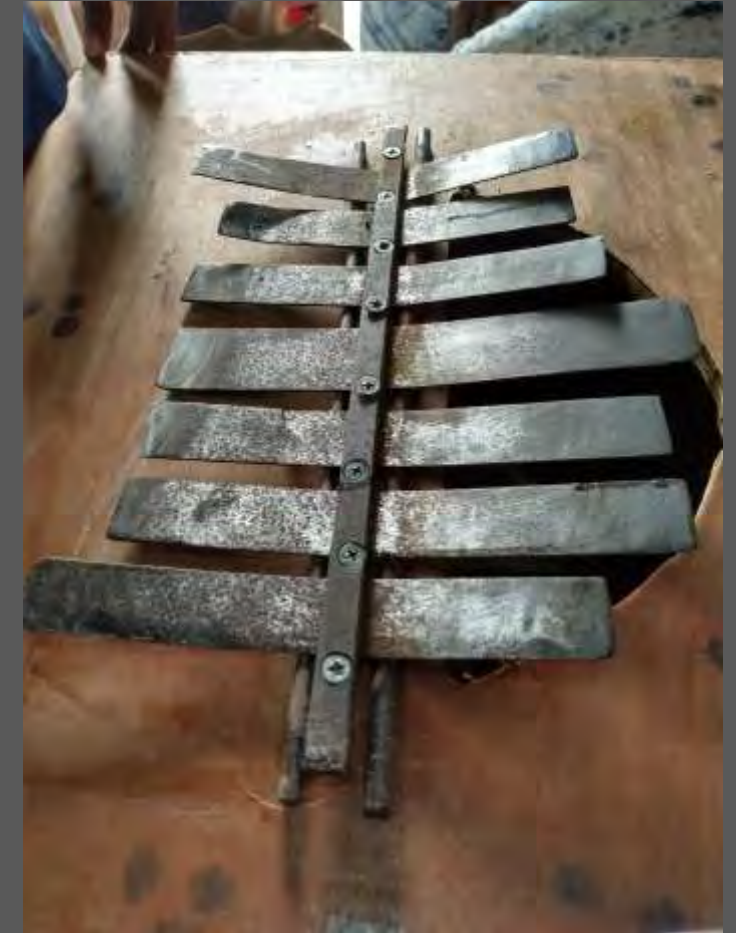

MINCIT

artesanías de colombia

ENTRADA 2:

RESULTADOS PROTOTIPOS

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR

ENTRADA 3:

RESULTADOS PROTOTIPOS

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES -BOLIVAR

ENTRADA 3:

FOTOS TOMADAS POR: PABLO BORCHERS SALAZAR
LUGAR: SAN BASILIO DE PALENQUE - MAHATES - BOLIVAR