

artesanías de colombia

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

UNIDAD DE DISEÑO
CUADERNO DE DISEÑO

REGIONAL ORINOQUIA
OFICIOS VARIOS , ASESORIA EN DISEÑO, EN LOS
MUNICIPIOS DE ARAUCA , TAME, CRAVO NORTE,
ARAUQUITA Y SARAVERA.
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**DISEÑADOR INDUSTRIAL
YILBER GONZALEZ REYES**

**COOPERACION DE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS**

Santa fe de Bogotá D.C. mayo de 2000

**MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**

UNIDAD DE DISEÑO

Cecilia Duque Duque

Gerente General

Ernesto Orlando Benavides

Sugerente administrativo

Luis Jairo Carrillo R.

Sugerente de Desarrollo

Neve Herrera

Coordinador de Regional Orinoquia

Lyda del Carmen Díaz

Coordinadora de Diseño

D.I. Yilber González Reyes

Coordinador del Proyecto

Fondo mixto de cultura

Entidad coordinadora

Grupos de artesanos

Tame y Arauca

SANTA FE DE BOGOTÁ D.C., mayo de 2000

INDICE DE CONTENIDO

1. PRESENTACION

2. INTRODUCCION

3. ANTECEDENTES

- ♣ MAPA DE LOCALIZACION GEOGRAFICA
- ♣ ASPECTOS GENERALES DE ARAUCA
- ♣ SONDEO DE MERCADO

4. PROPUESTA DE DISEÑO

- ♣ IMPORTANCIA CULTURAL DEL OFICIO
- ♣ SUSTENTACION
- ♣ APORTES DE DISEÑO
- ♣ FICHAS TECNICAS

5. PRODUCCION

- ♣ PROCESO DE PRODUCCION
- ♣ CAPACIDAD DE PRODUCCION
- ♣ CONTROL DE CALIDAD
- ♣ PROVEEDORES, DE LOS PRODUCTOS, DE INSUMOS Y DE MATERIAS PRIMAS

6. COMERCIALIZACION

- ♣ MERCADOS SUGERIDOS
- ♣ PROPUESTA DE EMBALAJE
- ♣ PROPUESTA DE TRANSPORTE

7. CONCLUSIONES

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

10. ANEXOS

11. GLOSARIO

PRESENTACION

Vivimos encerrados en esferas culturales con necesidades similares, pero con diferentes formas cotidianas para poder satisfacerlas.

Se propone que este fenómeno, es el resultante del tipo de información que se transmite a través del entorno y que afecta y transforma los sistemas culturales, que ineludiblemente se manifiestan mediante expresiones verbales y no verbales y que forjan la identidad de un pueblo.

Dentro de esta enorme gama son los objetos los portadores de mensajes a través de signos y símbolos quienes se han convertido en elementos esenciales de nuestro entorno social.

Es así como encontramos en el diseño, un puente entre dos mundos encargado de fusionar expresiones de identidad y traducirlas en productos que suplan necesidades del uno, sin olvidar la identidad del otro.

Los objetos artesanales tienen algunos a través de su herencia cultural, un valor intrínseco y utilitario; enmarcado en otras sociedades bajo un valor agregado de uso decorativo, donde el ciclo del producto se mantiene estable sin ofrecer modificaciones que trascienda lo artístico.

Enriquecer la artesanía es enmarcar el producto en un uso privado, familiar, público, práctico y utilitario, generando aquella sensación íntima de lo bello y decorativo que pueda sensibilizar un mercado en diversas direcciones y en diferentes formas.

Agradezco a Artesanías de Colombia y su Unidad de Diseño la oportunidad de ampliar mis horizontes y la confianza depositada en mí en la coordinación de este proyecto.

D.I. YILBER GONZALEZ REYES

INTRODUCCION

Lleno de expectativas y tras un viaje de 45 minutos entre Bogotá y Arauca, llegue a una tierra sin montañas, plana como el mar y cuyos árboles parecían veleros bajo un intenso sol y treinta grados de temperatura; a un aeropuerto dentro del casco urbano de la capital (Arauca) una pequeña ciudad fronteriza con Venezuela de 100000 habitantes aproximadamente, construida alrededor de una plaza central cuyas calles y carreras forman cuadrículas y donde las casas en su mayoría tienen uno o dos pisos, un buen caminante tardaría treinta minutos en recorrerla de un extremo a otro.

Aunque a escala, posee lo de cualquier gran ciudad; todos los servicios públicos, supermercados, centros comerciales, colegios, universidades, bancos, hoteles, hospitales, papelerías, etc.

Mi primer punto de encuentro fue el Fondo Mixto de Cultura de Arauca cuyo Gerente Mario Mantilla y Juan Torres coordinador de proyectos desde mi llegada y durante mi estadía me ofrecieron toda su ayuda y apoyo logístico posible, al igual que las reuniones y coordinación con los artesanos.

En los recorridos de observación y encuentro con los pobladores y artesanos, pude percatar su enorme hospitalidad y ayuda en especial la del artesano Julio Casanova quien a pesar de sus múltiples ocupaciones gestiona y lidera los contactos con otros artesanos de la región.

El propósito de mi trabajo es asesorar para el desarrollo de nuevas líneas de producto en los oficios de talla, instrumentos musicales y otros en el departamento de Arauca a si como elaborar un taller en coordinación con la unidad de diseño de Artesanías de Colombia.

Este propósito se encamina más a fortalecer la producción artesanal, ampliar la oferta de sus productos y aumentar los márgenes de utilidad para el artesano aprovechando y optimizando sus recursos físicos y económicos.

La asesoría y taller de diseño consta de las siguientes partes:

1. Análisis del Mercado
2. Propuestas de diseño
3. Gestión de producción
4. Comercialización
5. Conclusiones

6. Observaciones y recomendaciones

7. Anexos y fuentes de información.

3. ANTECEDENTES

Arauca no es un departamento en el olvido, mediante convenios Artesanías de Colombia ha patrocinado estudios para poder ejecutar esta etapa del proyecto, uno de los primeros acercamientos fue el trabajo " ARAUCA ARTESANAL " cuyo autor Henry Montes de Oca inicio un proceso de recuperación de cultura material en el que además recopila toda la información necesaria en aspectos económicos y socioculturales y una memoria y reseña de los oficios artesanales del departamento.

Recientemente la diseñadora Olga Quintana realizó un diagnostico en Arauca tomando muestras, efectuando un detallado análisis del contexto y productos de la artesanía tradicional.

Ambos trabajos han sido de significativa ayuda en la ejecución de esta etapa de taller y exploración de diseño y desarrollo de nuevos productos.

Mapa de localización Geográfica

Aspectos Generales de Departamento

El departamento de Arauca se encuentra ubicado dentro de la zona tropical, lo que significa que posee periodos climáticos de lluvias entre abril y octubre y periodos relativamente secos entre noviembre y marzo. Su temperatura promedio oscila entre 25 y 35 grados centígrados, la extensión del departamento es de 23. 818 kilómetros cuadrados, arauca posee numerosas fuentes de agua en las que se destacan los ríos Arauca, Cinaruco, Casanare, Meta y Orinoco y afluentes como Cravo norte, Tame, Cunsay entre otros. El departamento lo conforman siete municipios : Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondon.

La región comprende una gran planicie de sabanas dedicadas a la ganadería y agricultura y el piedemonte punto de encuentro entre la llanura y la cordillera oriental.

A los municipios se viaja por avioneta o por carretera pavimentada o destapada por una vía que recorre Arauca- Arauquita en tres horas, Arauquita- Saravena en una hora, Saravena- Fortul en treinta minutos, Fortul- Tame en una hora , Tame- Arauca en cuatro horas , tame- Puerto Rondon en tres horas donde los pobladores preferiblemente usan la avioneta, y finalmente Arauca- Cravo norte en cinco horas, donde es

aconsejable utilizar el transporte aéreo. Otra forma de viaje son las canoas para llegar a donde se ubican las comunidades indígenas en Cravo Norte o los permisos fronterizos para viajar arauca- arauquita por Venezuela en solo 45 minutos, en época de lluvias algunas carreteras se inundan y el único medio de transporte es el aéreo.

En Arauca existen 13.000 indígenas entre guajivos , uwas y otras comunidades y cerca de 300.000 habitantes entre llaneros criollos y colonos venidos del interior del país que componen un alto porcentaje de la población araucana , que habitan en su mayoría en las cabeceras municipales cuya mayor concentración se ubica en Arauca, Tame y Saravena.

Las actividades económicas de la región se caracterizan por la ganadería y la agricultura y otros oficios que se derivan alrededor de ellos, el trabajo del artesano no es constante, la crisis económica ha obligado a la gran mayoría de ellos a diversificar sus ingresos en otros trabajos que se alejan de su esencia artesanal característica que se evidenció con las asesorías que realizó la empresa y cuyos beneficiarios no fueron los esperados debido a los compromisos adquiridos por los artesanos con otros oficios.

La difícil situación de orden público que vive el departamento ha generado ciertas costumbres en el diario vivir del araucano, su vida laboral comienza muy temprano y termina al atardecer, la vida nocturna es escasa, no existe transporte intermunicipal después de la cinco de la tarde, en municipios como Arauquita se evidencia con mayor rigor la prevención hacia los forasteros o visitantes ocasionales quienes deben acreditar ser reconocidos por habitantes de la región para poder realizar cualquier actividad laboral o turística, las tomas guerrilleras han obligado algunos pobladores a vivir en las sabanas aledañas a los municipios, los paros armados llegan a incomunicar por varios días los municipios por vía terrestre. Por otra parte el araucano es un ser reservado muy arraigado a sus costumbres culturales.

SONDEO DE MERCADO

Los productos de artesanía son artículos de producción limitada, elaborados con poco instrumental lo que por regla general eleva los

precios unitarios, la artesanía debe incluir ciertas cualidades que justifiquen dicho precio.

Otro inconveniente es la baja producción de piezas, aquellas plasmadas con técnicas propias y temas culturales autóctonos son los que por lo general logran controlar un pequeño pero selecto mercado, sin que el término pequeño llegue a desmotivar pues dicho mercado puede llegar a hacer enorme en relación a la capacidad productiva de los artesanos, el problema radica en llegar a dicho mercado y saberlo explotar eficazmente, vendiendo productos variados de alta calidad y a buenos precios.

Esta situación exige del artesano un alto grado de capacidad para el diseño. En realidad su éxito en el mercado bien puede determinarse por su talento creador.

Las grandes ventas y los buenos resultados en ferias y eventos recientes nos permiten determinar que el mercado que aprecia el arte popular con un alto nivel creativo lo componen personas cuya capacidad económica les permiten pagar los precios que demanda la artesanía, conformada por turistas nacionales y extranjeros y personas que viven particularmente en grandes ciudades cuyas manifestaciones y anhelos estéticos superan y alejan del simple utilitarismo.

PROPUESTA DE DISEÑO

Importancia cultural del oficio

De una u otra forma el araucano trata de manifestar su cotidianidad a través de sus hábitos, costumbres y oficios, el llanero es un hombre arraigado a su pasado cultural y es muy susceptible a los acontecimientos de su entorno, sucesos que le permiten la socialización con otros individuos y la reafirmación de su existencia.

Los oficios artesanales ocupan un lugar importante dentro de la cultura del llano, a través de ellos comunican, la expresión más pura de su sentimiento popular, es la música llanera la generadora de diversas manifestaciones artesanales en el departamento, la fabricación de instrumentos musicales que componen la trilogía como lo son el arpa, el cuatro y las maracas han servido para desarrollar una serie de objetos de todos los tamaños y composiciones, que a través de los años han caracterizado la importancia de su folklore.

Vale la pena resaltar la fauna como otro valor que incide en su sensibilidad artesanal, produciendo figuras con materiales y técnicas propias y autóctonas talladas en madera por lo general, su estrecha relación con la naturaleza ha permitido la familiarización con animales propios de la región como son las garzas, los chiguiros, las lapas, los guios, las babillas y los armadillos o cachicamos entre otros, dicha relación ha facilitado la destreza manual del artesano en la configuración de los objetos tallados.

Otros oficios como pirograbado o pintura destacan situaciones y paisajes característicos del llano o reviven jornadas épicas o quehaceres tradicionales del llanero.

Basados en las anteriores experiencias se realizó un proceso de rescate de valores natos del llano que fueran una carta de presentación de arauca con productos de neoartesanía y diseño cuya finalidad era la de ampliar los horizontes creativos alrededor de una muestra en fabricación que implique la búsqueda de nuevos mercados costeo y tendencias artesanales del momento.

El proceso demandó tiempo y dedicación del artesano para generar un binomio exitoso junto al diseñador. En algunos casos se presentó en otros no. Por razones propias del artesano o por situaciones que enumeraré posteriormente.

Sustentación

Proyectar considerando el problema productivo, la innovación, y el mercadeo como variables de un proyecto genera bases sólidas en el desarrollo de productos cuyo arte popular se convierte en su principal valor agregado.

Durante la asesoría en Arauca se definió una línea de trabajo en un contexto de ambientes dentro del área social de una casa o apartamento; donde bien podría pertenecer una sala o comedor, se desarrollaron sillas auxiliares , sistemas de contención e iluminación y diversos sistemas para servir alimentos.

Vale la pena destacar que durante la asesoría taller se logro incentivar el pensamiento creativo del artesano que finalmente se convertirá en su arma más competitiva para la comercialización de sus productos.

SILLAS AUXILIARES : Estas sillas son el resultado de las diestras manos de un tallador de madera sumado al concepto función arte. Base de estos diseños, que utiliza como figuras centrales los animales mas característicos de la región de Arauca.

Los nombres dados a estas sillas corresponden, a los nombres como se conocen cada uno de estos animales en la región. Las sillas buscan ser percibidas no por su función, que para efectos del objeto seria un factor secundario, tratan primordialmente de generar una sensación de vida, utilizando para ello una posición ágil y dinámica y cuyos rostros trasmitan un estado de animo apacible, objetivo que se logro gracias al trabajo artesanal del tallador.

La primera impresión que generan es su fortaleza y durabilidad , fabricadas en madera tolua, (cedro de la región), tienen la característica de almacenar una gran cantidad de agua lo que las hace pesadas, pero al secarse la madera no se raja .

Las formas sugieren plena adaptación al cuerpo humano, la estructura de las sillas se basa en elementos unidos entre si por medio de ensamblajes reforzados con espigos de la misma madera y pegante.

SISTEMAS DE ILUMINACION ; Son lamparas de mesa de iluminación directa orientable, la base es una sección al sesgo del tronco de un árbol y la otra un totumo o taparo en donde emerge un cilindro de madera que se ramifica en secciones de coco en espiral perforados no solo para dar

ventilación sino para difuminar la luz, el valor agregado de este producto lo determina las diversas texturas que ofrece el coco de la región, pulidas cuidadosamente, enceradas y brilladas para destacar el natural de sus formas.

Dentro de la exploración de diseño con la combinación de materiales se experimento con el cacho que es un material que se desperdicia en el sacrificio de ganado, con el se diseño un candelabro y se hicieron otro tipo de candelabros con bambú que quedaron en proceso en la región.

CONTENEDORES DE ALIMENTOS; Los totumos o taparos han sido utilizados tradicionalmente como contenedores de liquido, basados en este principio se diseño un juego para servir café que consta de seis pocillos , una azucarera y tres cafeteras que por uniformidad generaban una familia de productos unidas entre si por el material, con él se logro combinar el coco y el taparo con el que se fabrican las maracas tradicionales del llano.

Cada elemento esta compuesto por los dos frutos el taparo o totumo insertado en un coco que sirve además como aislante de calor, vale la pena destacar la resistencia a altas temperaturas del taparo.

Otra línea de elementos se hizo con la talla en madera siguiendo la tendencia de la fauna llanera, con esta técnica se elaboraron pasaboqueros y salseros.

Aportes de Diseño

El propósito de estos diseños consiste en recuperar las técnicas, los materiales y la herencia cultural que se han perdido por sustitución de objetos o por intervención tecnológica. No obstante la idea es innovar bajo un concepto de neoartesanía con diseños artísticos sin alterar la identidad del llano, donde se cumpla una función teniendo en cuenta los criterios que esta demande, como se palpa con las muestras que se elaboraron con los artesanos de Arauca.

En la fase de observación y entrevistas con los artesanos y pobladores ,se constataron artesanías elaboradas con materias primas abundantes en la región, como lo son: el bambú, el cacho, el cuero, la madera, el totumo, el coco y diversas semillas encontradas en la sabana. Tal cantidad de materias primas permitió despertar el interés de optimizar la utilización de estos recursos a través del oficio ya sea como materia base o en combinación con otro tipo de materiales.

La fauna del Arauca hacen parte esencial de la convivencia del llanero y motivo de inspiración del artesano tradicional. La gran diversidad de especies y el interés de preservarlas se convirtieron en criterios que describen perfectamente los principios inspiradores de estos diseños, mediante la observación y con la ayuda del trazo y la línea se capturan situaciones, intentando sacar provecho de ellas.

Finalmente el proceso de manufacturación de estas piezas exigieron del artesano un alto grado de capacidad para el diseño y la calidad, bases determinantes en el logro de metas que con lleven a aumentar su mercado y sus márgenes de utilidad, además de incentivar al desarrollo de nuevos productos.

Fichas técnicas

Fichas de producto y planos técnicos

5. PRODUCCION

Proceso de producción

SILLA AUXILIARES

Madera:

- 1.** Selección de la madera
- 2.** Secado de la madera
- 3.** Corte y calado de los moldes
- 4.** Talla de la madera
- 5.** Torno y elaboración de elementos estructurales
- 6.** Ensamble
- 7.** Pulido y lijado
- 8.** Pirograbado
- 9.** Encerado y brillo

Cueros :

1. Estacado de la piel
2. Limpieza de piel
3. Quitar el pellejo
4. Depositar en agua
5. Corte de la pieza
6. Troquelado de la pieza
7. Lavado del pelo
8. Corte de tiras
9. Tejido
10. Secado de la piel

CONTENEDORES DE COCO Y TAPARO

Cafetera, azucarera y pocillos.

Coco y totumo:

1. Selección de los taparos
2. Descascarar
3. Despulpar
4. Temple del taparo con agua caliente
5. Selección de los cocos
6. Descascarar
7. Despulpar
8. Pulido de la corteza
9. Corte de taparos y cocos
10. Torno de las asas
11. Ensamble
12. Lijado

13. Encerado y brillo

14. Acabados finales

REVISTERO BABILLA, CANDELABRO GUIO

Madera :

1. Selección de la madera
2. Secado de la madera
3. Corte y calado de los moldes
4. Talla de la madera
5. Torno y elaboración de elementos estructurales
6. Ensamble
7. Pulido y lijado
8. Encerado y brillo

Bambú

1. Selección
2. Corte
3. Rebanado de bordes
4. Ensamble y pegue.

Cacho :

1. Selección
2. Corte
3. Lijado y pulido
4. Ensamble
5. Encerado y brillo

CENTROS DE MESA: GARZA Y VELERO

FRUTERO ARAÑA

PLATOS: POCILLOS, POSTRE Y MANTEQUILLERAS

SALSERO PASABOQUERO

Madera:

1. Selección
2. Plantillas y moldes
3. Dibujo sobre la madera
4. Despulpe de la madera
5. Lijado
6. Encerado y brillo

TINAJAS Y TINTEROS

Arcilla:

1. Recolección del barro
2. Recolección del carbón para la quema
3. Amasado
4. Hechura de rollos
5. Moldeado de la pieza
6. Secado
7. Quema
8. Pintura

REVISTERO: CUERO REDONDO Y TRIANGULAR

Cueros:

Procedimiento similar al cuero de las sillas y al bambú.

BOUQUETS

Palma real :

1. Planos y plantillas
2. Recolección de las palmas
3. Tejido en tafetán sencillos

CAPACIDAD DE PRODUCCION

De acuerdo con el diseño de las piezas y el trabajo que lleva cada una de ellas se puede calcular así:

PRODUCTO	PROD.HORA	PROD.DIA	PROD. SEM	PROD. MES
SILLAS AUXILIARES	0	0	2	8
REVISTERO BABILLA	0	0	0	2
CANDELABRO O GUIO	0	0	1	4
CENTRO DE MESA GARZA	0	1	5	20
CENTRO DE MESA VELERO	0	1	4	15

FRUTERO ARAÑA	0	0	3	10
PLATOS POCILLOS GARZA	0	2	15	60
PLATOS PÓSTRE GARZA	0	2	15	60
MANTEQUIL LERAS GARZA	1	5	25	100
SALSERA PASABOQU ERO	0	1	4	15
TINAJAS	0	1	4	15
TINTEROS	0	0	15	60
REVISTERO CUERO REDONDO	0	1	5	20
REVISTERO CUERO TRIANGULO	0	1	5	20
CAFETERA COCO	0	2	15	60
AZUCARER A COCO	0	2	15	60
POCILLOS COCO	0	5	25	100
BOUQUETS PALMA REAL	0	3	15	50

Medida dada por unidades hora, día, semana, mes.

Cada ítem se define para un solo artesano, trabajando 8 horas diarias en días hábiles de trabajo respetando ante todo la calidad del producto.

Control de calidad

Proveedores, de los productos, de insumos y de materias primas.

6. COMERCIALIZACIÓN

Mercados sugeridos

El mercado al que va dirigido este tipo de productos esta conformado en primer lugar a turistas nacionales y extranjeros que visiten nuestro país y a las personas particularmente en las grandes ciudades, cuyos ingresos económicos sean catalogados como medios- altos, que aprecien el arte popular, las técnicas propias y temas culturales autóctonos y cuyos anhelos y manifestaciones estéticas trasciendan al funcionalismo.

Propuesta de embalaje

Propuesta de transporte.

7. CONCLUSIONES

8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En el municipio de Arauquita se requiere realizar un proceso de coordinación con las entidades responsables del municipio para organizar y preparar a los artesanos, en las asesorías y capacitaciones que realice la empresa, a la fecha la entidad coordinadora casa de la cultura del municipio fue liquidada y el proyecto artesanal lo cobijo la secretaria de educación quienes desconocen el proceso que se llevaba acabo.

Las difíciles condiciones de orden publico que vive el municipio de Arauquita hace necesario un eficaz proceso de divulgación de cualquier tipo de asesoría que aseguren la información, la asistencia y disposición de los artesanos además de la normal estadía y trabajo del asesor; NO RECOMIENDO llegar al municipio sin antes efectuar una correcta divulgación de la actividad a realizar.

La difícil situación económica que afrontan las regiones han obligado a los artesanos a efectuar otro tipo de oficios diferentes a la artesanía que dificultan la disposición y asistencia a los talleres y asesorías.

Las comunidades indígenas aledañas al municipio de Cravo norte requieren para poder ser asesoradas una carta donde se especifiquen los fines y objetivos del trabajo, así como quienes van a realizar dicha actividad, con ello realizan una reunión de gobernadores y deciden si se acepta o no la actividad, se recomienda hacer dicho proceso previo al viaje para evitar perdidas de tiempo gastos innecesarios.

Para cada municipio se recomienda un líder o entidad coordinadora dispuesta a asumir un proyecto y trabajo artesanal para evitar contratiempos o definir si es necesario o no la realización de la actividad.

Se recomienda realizar periódicamente un censo artesanal en cada municipio donde se detecten nuevos artesanos y se pueda definir su trayectoria, oficios y materiales.