

Diseño e Innovación Tecnológica aplicados en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobado por el SENA

Asesoría en diseño en el municipio de Istmina en el departamento del Choco.

Yilber Gonzalez

2006

Créditos Institucionales

Paula Andrea Muñoz Jurado

Gerente General

Juan Carlos Cabrera

Subgerente Adm. Y Financiero

José Fernando Iragorri

Subgerente de Desarrollo

Sandra Strouss

Subgerente Comercial

Germán Ortiz

Jefe de Planeación

Manuel José Moreno

Coordinador Operativo Centro de Diseño Bogotá

Yilber González Reyes

Asesor de Diseño

Tabla de contenido

1- Introducción

2- Localización geográfica

A. Mapa

- **Mapa de ruta, en distancia y tiempo**
- **Descripción de la Localidad**

B. Características de la Población Beneficiaria:

C. Número y nombre de Organizaciones Establecidas:

3- Oficio Artesanal

A. Obtención de materia prima:

- **Recurso natural**
- **Proceso de transformación del recurso natural en materia prima (si aplica).**

B. Proceso Productivo

C. Antecedentes de la actividad:

4- Actividad de Diseño: Rediseño o diversificación:

4.1. Antecedentes

4.2. Propuesta de Diseño

Rediseño

Diversificación

5- Implementación

5.1. Actividades Desarrolladas

5.2. Resultados de la Actividad

Conclusiones

Recomendaciones

Anexo:

Fichas de Asistencia

Fichas de Taller - Productor

Directorio de artesanos

1- Introducción:

El siguiente informe corresponde a las actividades realizadas en el municipio de Istmina en el departamento del Choco. En el marco del 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” Durante en desarrollo del Convenio de cooperación y asistencia técnica y financiera No. 2051720 entre el SENA – FONADE y Artesanías de Colombia Interventoría: Universidad Nacional de Colombia Suscrito el 1o. De Agosto de 2005.

El se describen las actividades por cada uno de los municipios y hace referencia a la asesoría en Diseño para el oficio de la madera en el municipio de Istmina y el rediseño y diversificación de productos.

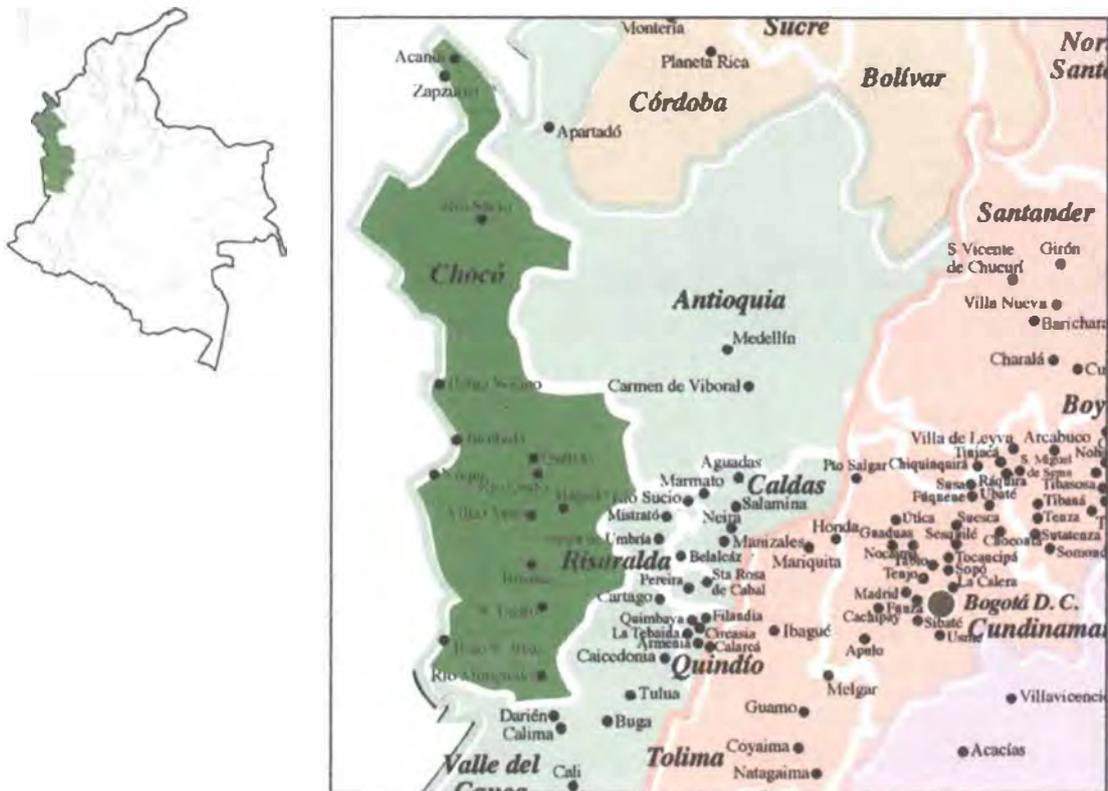
Las asesorías de diseño en general se basaron en la actualización e información del panorama actual de la artesanía en Colombia y sus expectativas de generación de ingresos y empleo mediante el desarrollo de productos, adecuados a mercados y ferias en ciudades grandes del país. Además algunas observaciones, sugerencias y recomendaciones que incidieron en la zona durante el desarrollo de la asesoría.

2- Localización geográfica:

A.

Mapa

Chocó

A. Mapa de ruta, en distancia y tiempo

El municipio de Istmina se encuentra situado en la margen del río San Juan., a unos 60 Km., de distancia, al sur de Quibdó, el mal estado de las vías terrestres, dificultan en tiempo la llegada a Istmina, pero el transporte es bueno y constante desde la 5 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche todos los días, su recorrido demora entre dos y tres horas, las empresas que prestan este servicio son dos: Flota Occidental y Cotrasanjuan, pero si se quiere llegar mas rápido es preferible tomar unas camionetas tipo taxi con el fin de evitar las constantes paradas que realizan los buses en pueblos y corregimientos.

Dentro del municipio existen motos, adaptadas como taxis que lo transportan a cualquier lado por la misma tarifa.

B. Descripción de la Localidad:

El Municipio de Istmina lo habitan cerca de 50.000 personas de raza negra en su mayoría, que se dedican principalmente al comercio de víveres y a la minería, que comprende la extracción de oro y platino.

Alrededor de estas dos actividades se ha desarrollado una gran variedad de objetos de manufactura artesanal no solo en el campo de la joyería sino en la

fabricación de bateas de madera en diversos tamaños, básicos para la extracción de oro en las riberas de los ríos.

Los ritmos afro colombianos como la chirimía y la danza hacen parte de las manifestaciones culturales propias y cotidianas, lo que se refleja en algunos trabajos de arte manual (Cuadros y pinturas), donde se caracterizan la mezcla de colores fuertes, dorados y plateados.

C. Características de la Población Beneficiaria: Municipio de Istmina.

Total de Asistentes: 22 personas

Rango de edad	# Personas	%
Menor de 18 años	0	0
18 a 30	4	14
31 a 55	16	72
Mayor de 55	4	14
Total	22	100

Estrato	# Personas	%
1	22	100
2	0	0
3	0	0
4 o más	0	0
Total	22	100

Género	# Personas	%
Masculino	5	77
Femenino	17	23
Total	22	100

SISBEN	# Personas	%
Si	20	90
No	2	10
Total	22	100

Tipo de población	# Personas	%
Afro colombiano	19	86
Raizal	0	0
Rom – Gitanos	0	0
Indígenas	3	14

Escolaridad	# Personas	%
Primaria incompleta	5	25
Primaria completa	5	25
Secundaria incompleta	0	0
Secundaria completa	12	50
Universitarios	0	0
Total	22	100
Otros	0	0

D. Número y nombre de Organizaciones Establecidas:

Asociación de Artesanos unidos de Istmina
 Artesano Bernardo Mosquera
 Dirección: Barrio Eduardo Santos
 Teléfono: 4 – 6700171
 Contacto: Bayron Asprilla Díaz
 Teléfono: 312 234 0521

Artesanos Unidos de Aguacatito
Artesano Pedro Felipe Mosquera
Teléfono: 311 868 6315
Contacto: Bayron Asprilla Díaz
Teléfono: 312 234 0521

3- **Oficio Artesanal:** Talla en madera y Carpintería.

A. Obtención de materia prima:

- Recurso natural: Madera Aserrada, Lirio, Algarrobo, cedro, caimo, Guayacán.
- Proceso de transformación del recurso natural en materia prima: No aplica

E. Proceso Productivo:

- Se corta la madera de acuerdo a las dimensiones establecidas comercialmente y/o a los requerimientos de la producción.
- Se seca la madera en la cámara de secado diseñada para la implementación tecnológica del proyecto.
- Se elaboran los planos de fabricación y las plantillas requeridas por el diseño.
- Se ensamblan si es necesario y posteriormente se cortan las piezas de madera.
- Si son tallas se retiran los trozos de madera con machete, gubias, formones y limas.
- Para los trabajos en madera en general, le pulen con lijas.
- Finalmente se dan acabados con ceras, aceites, etc., de acuerdo a los requerimientos del diseño.

F. Antecedentes de la actividad:

La comunidad artesanal del municipio de Istmina se encuentra estrechamente relacionado con los proyectos que realiza artesanías de Colombia a nivel nacional, sus productos se exponen y comercializan hace varios años en Expoartesanias, han sido colaboradores en proyectos como la casa Colombiana 2007 donde realizaron algunos de sus diseños, han recibido asistencia técnica en acabados naturales y en la actualidad son beneficiarios de la cámara de secado para la madera que busca mejorar la calidad de sus productos, en relación a los cambios de clima que sufren sus artesanías en regiones mas frías y secas.

1- **Actividad de Diseño: Rediseño o diversificación:**

4.2. Antecedentes de la actividad investigación,

Las Actividades artesanales del Choco relacionadas con la madera están estrechamente relacionadas con la actividad minera de la extracción de oro, plata y platino.

El procedimiento más simple para extraer el oro es el lavado en batea, por medio de una fuente circular que suele tener una pequeña cavidad en su fondo.

El buscador de oro procede a llenar la fuente con arena o grava mezcladas con pequeñas partículas de oro, agitándola en el seno de una suave corriente de agua.

Las partes más ligeras de la grava se van con el agua y las partículas de oro van quedando en el fondo de la batea.

Precisamente la fabricación artesanal de bateas en madera y otros accesorios como el amocafre que es una especie de vara con punta para picar y aflojar la arena de los ríos y los cachos que son bateas mas pequeñas que se manipulan como palas para transportar la tierra a la bateas, es lo que ha caracterizado esta actividad artesanal, transmitida de generación en generación, en los pobladores afro descendientes que habitan las riberas de los ríos, que desde el siglo XVIII explotaban las aguas de los ríos San Juan y Nóvita.

Hoy en día la explotación minera ha disminuido, sin embargo los hombres negros en su mayoría, conocen la técnica y fabrican sus propios elementos para la extracción rudimentaria del Oro, que tiene que ver con el sustento diario de muchas familias.

Cuadro de valoración de producto.

No	Producto Referente	Municipio	Materiales	Observaciones	Recomendaciones
1	 <p>Portacaliente</p>	Istmina	Madera de cedro	Es una pieza en proceso, con un diámetro de 30 cm. y un orificio en el centro de 15 cm., tallado en bajo relieve con cortes que asemejan un collar indígena de función decorativa únicamente. La pieza se complementa con tejido que no se aprecia en cabecinegro. Con unos pequeños orificios que sirven para unir los dos materiales.	Tiene un buen acabado, la forma circular no es perfecta pero le da una connotación rustica bastante agradable, es una pieza referente para que a partir de allí se rediseñen, líneas de producto en diversos formatos.
2	 <p>Individual redondo</p>	Istmina	Madera de cedro y Cabecinegro	El individual tiene un diámetro de 30 cm. y maneja un concepto como el anterior producto, combina un tejido de cabecinegro trenzado y enrollado en forma de espiral.	Para ser un individual es muy pequeño, si se piensa en mercados artesanales más exigentes, como los de ciudades grandes y extranjeros.
3	 <p>Cesto</p>	Istmina	Bejuco	Es un canasto pequeño de 30 cm. de longitud con un asa grande de bejuco enrollado, diseñado por la comunidad para decoración, como centro de mesa y para realizar anchetas de navidad.	Por ser un producto de bajo costo, los amarres de los tejidos, no son parejos ni uniformes, falta mejorar la calidad de los acabados, es aconsejable eliminar el barniz brillante que lo recubre y cambiar la técnica del acabado por una mas natural, con la técnica se pueden diseñar otro tipo de productos que suplan una necesidad utilitaria y con mejor calidad.

4	 <p>Hamacas con madera</p>	Istmina	Macramé y madera	La hamaca tiene una longitud de dos metros, esta elaborada por módulos de madera unidos por cuerdas de nylon y decorado por macramé en algodón de color blanco.	Es un producto agradable visualmente, no es un producto típico de la zona, sin embargo tiene buenas expectativas de comercialización y venta, como recomendación se sugiere que haya uniformidad en la madera y que los acabados de madera incluyan un correcto pulido y terminados naturales.
5	 <p>Trabajos con Raices</p>	Istmina	Madera natural	La baranda de las escaleras esta realizada con ramas de árbol que dispuestas de tal manera que parece una enredadera, los acabados son pulidos y envejecidos, la estructura se basa en amarres a columnas de madera natural ensambladas con tarugos de la misma madera.	Es un trabajo de creatividad artesanal relacionado con diseño de interiores, el problema radica en que este tipo de trabajos son esporádicos y dependen de trabajos con clientes exclusivos donde no se puede programar una producción a futuro.
6	 <p>Bateas</p>	Istmina	Madera natural	Es el producto más representativo de la comunidad en ferias y en Expoartesanas. Son las bateas de madera usadas para la extracción de oro en la región, miden 40 centímetros de diámetro y una profundidad de 8 cm. La intervención en diseño ha diversificado las formas de las bateas en objetos utilitarios como centros de mesa y fruteros.	Los insumos de la región no son de buena calidad, los acabados se realizan con anilinas de color negro donde su aplicación no es pareja, el proceso de lijado es burdo, se recomienda realizar un taller de acabados naturales en la región.

7		Istmina	Madera natural	<p>El diseño de estos productos son parte de la innovación en diseño hecho en asesorías anteriores y que el artesano ha apropiado satisfactoriamente, sin embargo posee problemas de pulido y sellado de poros de la madera</p>	<p>Se recomienda realizar un proceso de lijado desde la lija 50 hasta la número 400 para permitir un acabado natural mas pulido y de mejor calidad.</p>
8		Istmina	Guadua	<p>La replica de barcos con guadua se cataloga como un producto ornamental y decorativa.</p> <p>La guadua se corta al través de la fibra, la superficie no es muy pulida.</p>	<p>Se recomienda realizar trabajos más utilitarios sin perder su esencia ornamental y pulir la superficie con lijas de 60 a 400 y aplicar acabados con cera de abejas o aceites naturales para resaltar la veta de la fibra con un brillo natural.</p>
9		Istmina	Guadua y totumo	<p>Es un objeto con un intento utilitario y de fusión de materiales, los acabados son rústicos y de baja calidad, mide 12 cm. De diámetro, y 12 de altura, la función dentro de un ambiente no es clara ni definida.</p>	<p>Se recomienda pulir la superficie con lijas de 60 a 400 y aplicar acabados con cera de abejas o aceites naturales para resaltar la veta de la fibra con un brillo natural.</p> <p>Realizar objetos más pequeños de 6 cm. De diámetro por 3 de altura para ser utilizados en una mesa como línea de salseros.</p>
	Trabajos con totumo y guadua				

10		Istmina	Guadua	<p>Es un objeto con un intento utilitario y de fusión de materiales, los acabados son rústicos y de baja calidad, mide 12 cm. De diámetro, y 12 de altura, la función dentro de un ambiente no es clara ni definida.</p>	<p>Se recomienda pulir la superficie con lijas de 60 a 400 y aplicar acabados con cera de abejas o aceites naturales para resaltar la veta de la fibra con un brillo natural.</p> <p>Y definir cual puede ser la función final de producto.</p>
Contenedor en guadua					
11		Istmina	Guadua	<p>La cava de vino se rajo en la parte superior debido a la resequead de la fibra, los acabados carecen de pulido y los ensambles de la madera en las manijas de las copas son sin espigo y con pegante.</p>	<p>Se recomienda que la guadua este seque a evitar que el producto final se dañe, siempre que se quieran realizar ensambles es preferible utilizar espigos a presión y reforzar con un poco de pegante para dar al producto un mejor acabado.</p> <p>Es necesario mejorar el pulido.</p>
Cava en guadua					
12		Istmina	Damagua y cabecinegro	<p>El cuadro tiene trabajos en cabecinegro y Damagua y representa un paisaje típico de la región del Choco, el trabajo de marquetería es en aluminio y vidrio brillante.</p>	<p>Se recomienda no utilizar ni aluminio ni vidrio y materiales similares para la marquetería de los cuadros, es mejor explorar con maderas naturales, el concepto de paisajismo se debe definir a elementos más autóctonos de la región.</p>
Paisajismo en cabecinegro					

10	 <p data-bbox="214 385 511 414">Individual en Cabecinegro</p>	Istmina	cabecinegro	El individual en cabecinegro, mide 30 cm. por 40 cm. Su entrelazado es en tafetán sencillo, la fibra tiene diferentes tonalidades	Se recomienda que cada lazo de cabecinegro sea del mismo color y uniforme.
11	 <p data-bbox="214 706 459 735">Bolso en Cabecinegro</p>	Istmina	cabecinegro	El bolso de cabecinegro y Damagua es de 30 cm. Por 15, el asa es de 1cm, de espesor, la seguridad se basa en un botón de madera en el centro.	Se recomienda fabricar este tipo de productos con un asa mas ancha y larga para que sea mas cómoda con en peso y el tiempo que se va a cargar. Mejorar la capacidad utilizando formatos mas grandes, pueden ser de 40 cm. Por 30 aproximadamente.
12	 <p data-bbox="214 1085 316 1113">Bizuteria</p>	Istmina	Chaquira	El collar de bisuteria esta hecho en chaquira de porcelana e hilo comercial, acompañado de los aretes del mismo material.	Estos elementos ornamentales y accesorios son mas atractivos si su valor agregado es el material natural propios de la región como los anteriormente descritos, se recomienda buscar estructuras mas complejas para que el diseño se aleje de lo convencional. Se destaca el trabajo de línea que se busco en el producto.

4.3. Propuesta de Diseño:

Identificación de la línea de producto, Concepto de diseño, a partir del análisis del producto, los ajustes de diseño que se requieren priorizando el aspecto de diseño a intervenir definiendo la intervención como:

Rediseño: Intervención formal de la pieza original con un uso específico pero manteniendo la esencia.

Diversificación: A partir de una técnica o una pieza específica, se diseñan nuevas alternativas de productos, conservando los materiales, las técnicas y los elementos característicos de identidad, con el fin de ampliar la oferta o responder a una demanda.

Que se va a hacer, y porque se va a realizar el tipo de intervención, el porque de la propuesta

2- Implementación (en la localidad):

5.1. Actividades Desarrolladas:

Socialización del proyecto

Socialización del proyecto en Istmina

El objetivo básico de la jornada fue interactuar con los artesanos en temas como el panorama actual del sector artesanal en Colombia, la gestión institucional de los últimos 40 años en Artesanías de Colombia, los objetivos, estrategias de desarrollo, los eventos en la plaza de los Artesanos y Expoartesanas, el centro de desarrollo artesanal y sus sedes en Armenia, Pasto y Bogotá, La casa Colombiana, los productos artesanales exitosos y su importancia en el mercado, así como la presentación de fotografías de otros productos donde se muestran claramente la intervenciones en rescate, diseño y diversificación de sus productos.

Evaluación de producto

La finalidad de la asesoría de valoración de producto fue crear un ambiente propicio de intervenciones libres y espontáneas, por parte del asesor y los artesanos para retroalimentar al grupo en cuanto a la calidad, diseño y rescate de sus productos. La dinámica de la evaluación se manejo mostrando ante el grupo cada producto fabricado en madera y algunos combinado con otros materiales como cabecinegro, guadua y totumo los mas representativos fueron los individuales, las bateas, los bancos como diversificación de las bateas, en lirio y guayacán en su mayoría. Lo más destacado es el trabajo de talla en vaciado, la combinación con cabecinegro y guadua.

La mayoría de los productos son de arte manual, de carácter netamente ornamental, los trabajos funcionales corresponden a los vaciados como las bateas y los bancos. Los resultados de las valoraciones se presentan en el cuadro anterior de **Cuadro de valoración de producto**.

Taller de tendencias de diseño

Presentación de las tendencias actuales del mercado

La definición de tendencias se realizó mediante una presentación, que busca que el artesano valore la importancia de desarrollar productos teniendo en cuenta el mercado al cual quiere dirigir sus artesanías.

Como siempre este tipo de presentaciones busca crear un ambiente propicio para expresar las ideas e inquietudes alrededor del tema.

Mediante algunas fotografías se mostro un panorama del manejo del color, la clasificación de colores cálidos y fríos y su incidencia en ciertos ambientes y mercados, el manejo de tonalidades en el producto artesanal, los contrastes entre color y forma, blanco y negro y colores oscuros y claros, las dificultades que se presentan al combinar uno, dos, tres o mas colores en un mismo producto, las ventajas de lograr una correcta armonía entre los colores del objeto y su ambiente además de desarrollar producto por líneas de color y textura, finalmente las combinaciones de colores básicos antes de crear nuevas propuestas de diseño.

Con el fin de crear nuevos diseños se maneja el concepto de línea y de producto, la combinación de técnicas y de materiales, que además facilita la cooperación y asociación de artesanos alrededor del desarrollo de productos.

Se maneja la importancia del manejo formal del producto, el rescate y la identidad cultural que poseen los productos y su relevancia en mercados foráneos, la tendencia actual en la artesanía para adquirir productos con carácter funcional sin dejar de lado su aspecto decorativo y desarrollar nuevos productos teniendo en cuenta ambientes y necesidades específicas y radicalmente diferentes a los que el artesano vive en su cotidianidad.

Asesoría en participación en eventos y ferias artesanales

Parte del trabajo de los artesanos es la comercialización de sus productos, los bajos precios que ofrece el mercado local, sugiere la búsqueda de nuevos y mayores mercados fuera de las fronteras regionales, el objetivo de este taller es de visualizar los métodos y procedimientos para participar en eventos y ferias artesanales que le permita al artesano dar a conocer sus artesanías y lograr realizar contactos comerciales que activen la producción y el desarrollo de nuevos productos.

La actividad consistía en presentarles un cronograma de ferias artesanales que se realizan durante el año y dar a conocer los requerimientos necesarios para la selección y participación en este tipo de eventos.

Cada aspecto fue expuesto de manera individual mostrando los requerimientos, explicando cada uno de ellos y resolviendo las inquietudes que surgían alrededor, además se les presentó un recorrido visual por la Plaza de los Artesanos y Expoartesanas, señalando el tipo de mercado y la gestión del artesano participante en el proceso de comercialización y venta de sus productos.

5.3 Resultados de la Actividad: Líneas de producto desarrolladas, síntesis de los resultados, nuevos desarrollo, nuevos materiales incluidos, de donde surgió, propuesta de diseño. Con la correspondientes (Ficha de planos y Ficha de producto).

Conclusiones: Específicamente de los resultados de la asesoría

1. Las actividades mineras de la región han disminuido en los últimos años lo que significa que la producción de bateas también y los artesanos han diversificado sus ingresos con actividades diferentes a la artesanal.
2. El escaso nivel de compra de artesanías y los bajos precios que se manejan en la región ha generado una constante desmotivación de los artesanos para continuar con su trabajo.
3. Se presenta una baja participación de artesanos jóvenes, lo que supone una disminución a mediano plazo para conservar la tradición artesanal de la talla de madera.
4. No existe una asociación fuerte y organizada en la región.
5. Casi en la mayoría de los productos evaluados, no se aprecia una aplicación en acabados naturales.

6. El medio ambiente y el alto nivel de humedad generan en los productos de madera la propagación de plagas y la ruptura y factura de los productos terminados cuando se comienzan a secar.

Recomendaciones

1. Es importante tomar conciencia y ejecutar proyectos de diseño e innovación de desarrollo de nuevos productos, basados en las técnicas actuales y con la madera propia de la región para no depender de la industria minera como única fuente de trabajo artesanal.
2. Estimular el mercado regional con la implementación de nuevos diseños acordes con las apetencias, gustos y necesidades del mercado, teniendo en cuenta el nivel de precios y el poder adquisitivo en la región.
3. El artesano debe investigar y ejecutar acciones con miras, en la búsqueda de nuevos mercados tanto a nivel nacional como extranjeros.
4. Promover la participación de nuevos artesanos, con el fin de asegurar en el futuro, la sostenibilidad del sector artesanal en la región.
5. Crear una asociación de artesanos que les permita tener una presencia activa dentro de la región, para lograr apoyos y recursos que promuevan el sector de la artesanía, con miras a convertirse en un sector fuerte y emblemático para la región a nivel nacional.
6. Es importante desarrollar más talleres prácticos en acabados naturales para que los productos artesanales sean más competitivos y se adecuen a otros mercados.
7. Con la implementación del sistema de secado de madera tipo invernadero se solucionara en gran medida los problemas de humedad excesiva en los productos de madera de la región, es importante socializar el uso del sistema para que los artesanos de la región se beneficien de ella.