

artesanas de colombia

Casa Colombiana[®]

Naturaleza, Cultura e Industria Artesanal

Casa Colombiana

Créditos Institucionales Casa Colombiana 2007

Gerente General

Paola Andrea Muñoz

Subgerente Desarrollo

Jose Fernando Iragorri

Subgerente Administrativo y Financiero

Juan Carlos Cabrera

Cooperación Internacional

María Teresa Marroquín

Coordinadora de la Unidad Nacional del Laboratorio Colombiano de Diseño

Lyda del Carmen Díaz

Coordinador de la Unidad Eje Cafetero del Laboratorio Colombiano de Diseño

Manuel José Moreno

Coordinadora de la Unidad Sur del Laboratorio Colombiano de Diseño

Dayra Palacios

Consultor Internacional

Percy Jutare Arañador

Coordinación General Casa Colombiana 2007

Lyda del Carmen Díaz

Coordinación Técnica Casa Colombiana 2007

Claudia Garavito, Leila Marcela Molina, Marisol Pérez, Mario Ceballos, Nuria Carulla

Créditos Fotográficos

Museo de Artes y Tradiciones, Paula Sánchez, Dora Emilia Sánchez, Cecilia Duque Duque
Cristina Linares, Juan Pablo Socarrás, Laboratorio de Diseño – Bogotá

Equipo Casa Colombiana

Alejandro Rincón, Alvaro Iván Caro, Claudia Helena González, Daniel Rubio, Liz Fetiva, Nydia Castellanos, Olga Quintana, Adriana Cassiani, Adriana Oliveros, Alexander Huertas, Ana María Camacho, María Camila Villate, Camilo Aldana, Claudia Ramírez, Cristina Linares, Daniel Cortés, Daniel Vargas, Diego Silva, Emerson Romero, Gloria Rodríguez, Iván Franco, Jairo Barbosa, John Aguasaco, Juan Carlos Ferrer, Juan Pablo Socarrás, Lina Merchán Leonor Bolívar, Luis Felipe Barrientos, Melisa Enciso, Omar Martínez, Paula Sánchez, Ricardo de los Ríos, Sebastián Hernández.

Comunidades y Proveedores Casa Colombiana 2007

Amazonas *Leticia*: Angel Paima, Riccy Pérez, Antonio Dinorio, Bobinson Arirama. **Antioquia** *Carmen de Viboral*: Grupo la Corporación Francisco Tuiz, Nelson Zuluaga, Pedro Bello, Bertulio Salazar, Josefina Salazar. **Atlántico** *Barranquilla*: María Ortiz y María Vargas (Taller las Marías) Adelaida Agamez y Hilda Romero Agamez (Taller Innovación Artesanal) *Galapa*: Luis Alberto Pertuz Mendoza (Artesanías El Congo Real) *Soledad*: Luis Carlos Asís (Carnaval Tradicional). **Bolívar** *San Jacinto*: Cooperativa de Artesanos de San Jacinto **Boyacá** *Cerinza*: Sara Cuy, Benilda González. *Arcabuco*: Fidel Saenz. *Duitama*: Merarte (Medardo Becerra), *Guacamayas*: Crearcoop Ltda. (Omaira Manrique), *Nobsa*: Silvia Helena Moreno (Forja Artística Arquitectónica) *Tibaná*: Magdalena Aponte, *Tipacoque*: Luis Pita, Mariela Castillo, *Ráquira*: Orlando Díaz **Cauca** *Guapi*: Silveria Rodríguez **Cesar** *Chimichagua*: Juana Díaz **Córdoba** *Cereté*: Dennis Castilla *San Andrés de Sotavento*: Azenupal Asociación de Artesanas Zune Antonio de

Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa,
Unidad Nacional de Bogotá - Subgerencia de Desarrollo

Casa Colombiana

Créditos Institucionales Casa Colombiana 2007

Palmito, Doris Montiel **Cundinamarca** *Bogotá*: María Elsy Guzmán, Jorge Enrique Aguillón, Alejandro Pachón, Griffó Taller, William Tovar, Luis Hernando Moreno, Audberto Pérez, Vitrales y Ornamentos Ltda., Daniel Castro, Marcela Palacio, Diana Carolina Jaime, Marlene Pacheco, Maria del Carmen Forero, Jorge Cucunuba, John Henry Méndes Pimentel, Carlos Londoño, Oscar Núñez, Pedro José Africano, Uriel Cardozo, Octavio Pérez *Fonquetá: (Chía)* Gilberto Cifuentes *Silvania* Baudilio Mora, *Ubaté*: Ema Ruiz, Abigail Gonzalez **Guainía** *Puerto Inírida* Alirio Torcuato **Guajira** *Urbilla*: Conchita Iguarán **Huila** *Neiva*: Alfonso Carrillo (Taller Carrillo) *Pitalito* San Agustín Deyanira Gutierrez, **Nariño** *Pasto* Jesús Ceballos, Germán Martín Obando **Risaralda** *Pereira* Sedacol **Santander** *Barichara* Carlos Hernández, Carlos Acevedo, Blanca Acevedo Curití José Delio Porras (Ecofibras) Girón Venecer Gómez **Sucre** *Colosó*: Arte en Iraca (Marlene Lara), Martha Borja, Casa de la Cultura de *Tolú*: Fundación Expresarte (Carmen Gil) Morroa Casa de la hamaca, *Sampués*: Ester Morales **Tolima** *La Chamb*: Oscar Rodríguez, Dijelia Betancourt, Liliana Betancourt, Blanca Vasquez, Carmen Mendez, **Vaupés** *Mitú*: Leticia López Villa María Luciano Bernal

artesanías de colombia

Casa Colombiana

Introducción

La esencia de Casa Colombiana 2007 es la traducción de las formas colombianas hacia lo moderno, soluciones de diseño para la evolución de la artesanía colombiana. Es una investigación y un acercamiento a las tradiciones y al significado profundo de la cultura nacional, la naturaleza y la industria artesanal.

360 metros cuadrados en el pabellón 5 de Corferias, sirvieron de escenario para esta exhibición, abierta al público entre el 7 y 20 de diciembre en el marco de la XVI edición de Expoartesanías, proyecto comercial de Artesanías de Colombia.

La exhibición recreó los ambientes y espacios de una casa contemporánea y representó las últimas tendencias en mobiliario y accesorios elaborados por los artesanos de las diferentes regiones del país.

La colección Casa Colombiana, se configuró desde el 2001, año de su lanzamiento, como una estrategia para universalizar la imagen de la artesanía con miras a posicionarla en el mercado nacional e internacional. Su objetivo es favorecer el desarrollo de nuestras regiones generando ingresos a los artesanos y a su vez, mejorando el nivel socioeconómico del sector artesanal.

El desarrollo de la colección 2007, se enmarcó dentro del proyecto “Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal” que Artesanías de Colombia adelanta en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En la realización del mobiliario y accesorios para la casa, participaron 180 talleres artesanales beneficiarios de este proyecto, pertenecientes a 56 municipios colombianos.

Detrás de Casa...

Más de 40 profesionales de las áreas del diseño industrial, textil, gráfico, de modas y antropología, conforman el equipo del Centro de Diseño de Artesanías de Colombia; ellos trabajaron junto al asesor Filipino P. J. Arañador, en el proceso de creación de la colección y se desplazaron a los lugares más apartados del país, donde de la mano de los maestros artesanos, hicieron de las maderas, las fibras naturales, el barro y los metales, los objetos que hoy llenan de vida y le dan alma colombiana a la colección.

La inspiración...

La biodiversidad y la cultura de nuestro país, fueron la fuente de inspiración de esta nueva versión. La paleta de color, teniendo en cuenta las tendencias internacionales para el 2007 y siguiendo el hilo conductor de las colecciones anteriores, tomó sus tonalidades del paisaje cafetero, y este año, exploró los colores de la selva tropical, de las montañas, de los dos

océanos que rodean nuestra tierra, de un país lleno de matices climáticos y geográficos en donde conviven millones de especies.

Además, tomó referentes gráficos de nuestras culturas precolombinas, enriqueció el mobiliario rural de las regiones colombianas de la primera mitad del siglo XIX, consignado en el Atlas Lingüístico – Etnográfico de Colombia del Instituto Caro y Cuervo. El mobiliario que se documentó en el Atlas, estuvo relacionado con labores del campo, festividades populares, oficios y empleos tradicionales locales y gastronómicos. La investigación se hizo en 1959 en regiones fundamentalmente campesinas y mestizas, comunidades con ascendencia indígena y afro descendiente.

Las formas naturales, sofisticadas, contemporáneas, simples y fluidas, caracterizan la edición 2007 de La Casa Colombiana. Predominan fibras naturales como la calceta, la caña flecha, el mimbre, el Werregue, el algodón, la madera, el cobre, la plata y el cuero, entre otros materiales.

La Casa Colombiana 2007, quiso ser una invitación a redescubrir lo nuestro, una invitación a mirar hacia el futuro, sin olvidarnos del pasado. Una invitación a construir país e identidad.

Localidades

Timbiquí, Fonqueta – Chía, Leticia, Arcabuco, Armenia, Barichara, Barranquilla, Bogotá, Carmen de Viboral, Cereté – Rabolargo, Cerinza, Chia, Chimichagua, Coloso, Curiti, Duitama, Galapa, Girón, Guacamayas, Guajira, Guapi, Istmina, La Chamba, Leticia, Mitú, Momil, Morroa, Natagaima, Neiva, Nobsa, Pasto, Pereira, Pitalito, Pontezula, Puerto Inirida, Sampués, San Agustín, San Andrés, San Andrés de Sotavento, San Jacinto, Santa Marta, Santa Rosa de Lima, Sibundoy, Silvania, Soledad, Tello, Tibaná, Tipacoque, Tolú, Ubaté, Usiacurí.

Beneficiarios

180 talleres

Oficios

Ebanistería e incrustación, cantería, aplicación de tela, molas, carpintería, tapicería, tafilería, repujado, tejeduría, moldeado, torno, vitrofusión, mopa- mopa, cestería, forja, joyería.

Actividades

- Seminario Tendencia de Diseño 2007 (Consultor Internacional P.J. Arañador)
- Conceptualización Casa Colombiana 2007: Definición del tema, planeación, definición de equipo de trabajo, definición de espacios (Consultor Internacional P.J. Arañador)
- Bocetación y modelado en computador de las propuestas de mobiliario y accesorios de decoración de cada uno de los espacios de la casa
- Desplazamiento para trabajar con las comunidades artesanales
- Producción de prototipos
- Recepción de prototipos y su sistematización en una base de datos
- Diseño de la imagen Gráfica de la Casa Colombiana 2007: producción de piezas comunicativas: valla, etiquetas por espacios y por referencia, empaques.
- Montaje de la Casa Colombiana
- Exhibición
- Comercialización y ventas

Resultados

- Creación de la colección Casa Colombiana 2007
- Desarrollo de 520 productos para la colección
- Trabajo en asesoría en diseño y producción de prototipos para la casa colombiana con mas de 150 talleres artesanales
- Ventas por \$77'246.556 pesos

artesanías de colombia

Casa Colombiana

Antecedentes

En 1993 Artesanías de Colombia aceptó la invitación del Studio Vinaccia de Milán para llevar a cabo un proyecto cultural y comercial en diferentes regiones artesanales del país. El proyecto, denominado INCONTRO, buscaba desarrollar una experiencia conjunta entre el ingenio creativo de nuestros artesanos y los aportes del diseño profesional europeo. Este, fue orientado a desarrollar una línea de productos, conservando la tecnología y el sistema de fabricación originales, para posicionarlos en los mercados de Italia, Alemania y Francia, buscando así insertar la artesanía en una red de distribuciones de productos con diseño de raíces étnicas y culturales en el mercado europeo.

Teniendo en cuenta el contexto económico del momento, con la reciente apertura económica, este proyecto planteó un reto y nuevos enfoques para el sector artesanal colombiano.

En 1994, después de la positiva experiencia con INCONTRO, se llevó a cabo el seminario- taller INTERDESIGN Colombia, en coordinación con el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial ICSID. El tema del seminario fue el papel de la artesanía en la decoración de interiores. Se orientó, principalmente, al desarrollo de propuestas innovadoras para el posicionamiento de la artesanía tanto en el mercado interno como externo, a través de procesos tecnológicos tradicionales y contemporáneos.

La interacción entre el artesano y el grupo de diseñadores colombianos y extranjeros generó una gama de nuevas propuestas en donde la creatividad y el oficio de las manos

creadoras lograron acortar la distancia entre la tecnología y el trabajo artesanal.

Convencidos de que el diseño es el componente fundamental para que la producción artesanal alcance un verdadero posicionamiento a nivel nacional e internacional, y después de la positiva experiencia con INCONTRO e INTERDESIGN, Artesanías de Colombia decidió invitar al diseñador filipino Percy Jutare Arañador para adelantar una asistencia técnica y asesoría en diseño para el sector artesanal colombiano.

Se escogió al diseñador P.J. Arañador por su exitosa experiencia en Filipinas, donde se desarrollaron productos artesanales y de pequeñas y medianas empresas, para el mercado de Europa, Norteamérica y Asia.

P.J. Arañador visitó el país por primera vez en 1997, durante Expoartesanías, junto con Art Dimmaano, Subdirector de CITEM, Centro Internacional de Comercio, Exposiciones y Misiones de Filipinas y ambos quedaron altamente impresionados con el potencial de la producción artesanal colombiana.

En el 2001 se retomó la idea de llevar a cabo la asistencia técnica internacional con P.J. Arañador y teniendo en cuenta las experiencias con INCONTRO e INTERDESIGN, cimientos de la idea, se creó un proyecto propio que se denominó Casa Colombiana.

Este proyecto se desarrolló con el propósito de generar una imagen original y distintiva de la artesanía colombiana en el mercado, a través del diseño y desarrollo de líneas de objetos funcionales y decorativos para un estilo de vida contemporáneo.

Se escogió el concepto de la casa, como el elemento con el cual se identifica cada ser humano, por ser el espacio más íntimo y cuyo entorno refleja el medio en el que vive. Se buscó a la vez un tema que reflejara la imagen de Colombia, tanto a nivel nacional, como internacional y por eso el café fue el hilo conductor del proyecto.

En un mundo globalizado, el hombre se ha cansado de la homogeneidad y por esta razón se propuso volver a lo natural, a las raíces y a lo esencial, que es a la vez el elemento diferenciador. Se trata de posicionar la artesanía colombiana en el mercado internacional, con líneas de productos con alto contenido de diseño, para la decoración contemporánea.

La primera colección “Casa Colombiana 2002: Colombian Look” se realizó en el 2001 y se constituyó en el primer intento de materializar el concepto, a través de la utilización de materiales naturales, fibras, maderas, transformadas por medio de la creatividad y las manos, en objetos tradicionales o contemporáneos adecuándolos a las necesidades del espacio para el que fueron creados.

Para la segunda colección denominada “Casa Colombiana 2003: Café sabor esencial” se partió del café, como símbolo de la identidad nacional. El proceso creativo se inició con un cuidadoso estudio sobre la morfología del café, haciendo énfasis en los colores y diversidad de tonos en las diferentes etapas del proceso de producción del grano desde la planta, la salida de flores, el grano verde, hasta su maduración, que va desde los naranjas hasta los rojos, el grano seco y tostado y los distintos tonos de marrones. Esta paleta de colores constituyó

la inspiración para cada uno de los ambientes de la casa.

La Colección 2004 se denominó “Casa Colombiana: Esencia pura”. El concepto se desarrolló conservando el tema del café, pero incluyendo como fuente de inspiración nuevos elementos de la flora que forma parte del ecosistema del café, así como distintos tipos de plantas y hojas que constituyeron referentes complementarios.

A la cuarta versión de la colección se le llamó Casa Colombiana 2005: Flor y fruto del café, que siguiendo el hilo conductor de la casa en las versiones anteriores tomó el café como punto de partida, pero esta vez se centró en su flor y fruto como elementos de inspiración. Este año se acentuó el concepto de espacio interior

Para la colección 2006 se escogió el nombre “Casa Colombiana Contemporánea”, que tomó su paleta de color y sus patrones de la semilla del café. En esta oportunidad, el concepto de exhibición cambió y se le quiso imprimir al stand un concepto más comercial. Se crearon 12 submarcas que obedecieron a categorías de productos y que identificaron los espacios de la casa. De la misma manera se diseñaron unos paneles que sirvieron de vitrinas comerciales y que invitaron a los visitantes a comprar.

Metodología

Para la conceptualización de la colección de la Casa Colombiana 2007 se retomó la metodología de trabajo utilizada en años anteriores y se contó con la asesoría del diseñador filipino Percy Jutare Arañador, quien lideró todo el proceso. Durante los meses de julio y agosto se realizaron jornadas de trabajo que contaron con su presencia, en las cuales participaron 50 asesores del Laboratorio de Diseño, unidad Bogotá¹. La consultoría continuó via e-mail a través de todo el proceso.

Estudio de tendencias

Como análisis previo al estudio de la colección se hizo un estudio de las tendencias del mercado en el tema de decoración que ayudó a determinar las texturas, los materiales y acentos de color que se utilizarían. Se partió de los requerimientos del mercado.

Estructura de trabajo

Para el desarrollo de la colección se establecieron cuatro grupos de trabajo que se bautizaron Mopa-Mopa, Carpinteros, Forjadores y Talladores y que estuvieron conformados por un diseñador senior y por un grupo de diseñadores junior

Los grupos tuvieron la misión de realizar las propuestas de diseño de la colección para el espacio que se les adjudicó, elaborar los respectivos planos técnicos de los productos y analizar la viabilidad de producción de acuerdo con los materiales, técnicas y procesos. Además, tuvieron que evaluar la viabilidad productiva y coordinar la elaboración de prototipos, haciendo la selección de talleres y comunidades y dando las especificaciones técnicas de los productos.

Todo el proceso tuvo el apoyo de un comité directivo encabezado por la Dra. Cecilia Duque, en el cual participaron el Dr. Ernesto Orlando Benavides, la Dra. Carmen Inés Cruz, Sandra Strouss, Lyda del Carme Díaz María Teresa Marroquín y Manuel José Moreno. Este comité fue el encargado de seleccionar las propuestas de mobiliario y accesorios para cada espacio y de hacer las correspondientes sugerencias para su desarrollo.

La colección también contó con el apoyo del arquitecto Luis Restrepo.

¹ Ver Anexo 1 (Agenda de trabajo) y Anexo 2 (Relatorías talleres)

Construcción del concepto

La construcción del concepto fue un proceso que se realizó de manera grupal y participativa con todo el equipo de diseñadores. Tomó como punto de partida las tendencias de decoración de interiores a nivel global. Se determinó un tema que identificara la casa colombiana y que este año correspondió a los conceptos de naturaleza, cultura e industria artesanal. A partir de este punto se empezaron a desarrollar los conceptos de forma y color.

Cada grupo hizo una primera propuesta de la Casa Colombiana 2007, teniendo en cuenta los parámetros dispuestos. La socialización de este ejercicio creativo fue el punto de partida para la conceptualización de la colección. Después de seleccionar las mejores propuestas de ambientes, a cada grupo se le designó uno o dos espacios de la casa con su respectiva marca.

Paleta de color

Se seleccionaron los colores teniendo en cuenta los conceptos planteados. La paleta de color surgió de una abstracción que se hizo de la biodiversidad y la riqueza natural colombiana.

Formas

Las formas se basaron en los elementos relacionados con el tema y el concepto de la colección. Para el desarrollo de propuestas se tomó como referente el mobiliario tradicional consignado en el Atlas Lingüístico – Etnográfico de Colombia del Instituto Caro y Cuervo. En cuanto a patrones se tomaron formas de la naturaleza y motivos precolombinos.

Estrategias de diseño

- Fortalecimiento del factor diferenciador del producto (estilo, identidad) generando valor agregado.
- Aplicación e intensificación del uso de tendencias de diseño y la moda para fortalecer la imagen del producto.
- Aplicación y obtención de registros y patentes para favorecer la propiedad intelectual de productos, líneas y colecciones.
- Aplicación de un hilo conductor dentro del desarrollo conceptual de la colección.
- Aprovechamiento de las materias primas y exploración de sus propiedades para un mejor conocimiento de las mismas.
- Desarrollo de productos con mayor identidad cultural mediante la aplicación de talleres de creatividad que exploren la forma y las posibilidades de los materiales.
- Definición de los grupos de trabajo y asignación de roles para cada diseñador.
- Planeación de la producción de acuerdo a los tiempos reales de producción.
- Rescate de productos exitosos para involucrarlos en las cadenas productivas.

producción se lleve hasta la finalización y sea posible obtener un resultado comercial.

Productos

De acuerdo con los espacios establecidos, se formularon las propuestas de elementos que conformaron cada espacio: Jardín, Sala, Comedor, Cocina, Estudio - Lounge, Alcoba adultos, Alcoba niños y Baño.

Materiales, técnicas y oficios

Los materiales se seleccionan de acuerdo con la variedad de materias primas naturales que existen en el país, como maderas, guadua, fibras vegetales (mimbre, fique, fibra de plátano, iraca, esparto, caña flecha, calceta de plátano) fibras textiles como algodón, lana y seda; cerámica, cuero, tagua, cacho, piedra, cobre y otros metales y materiales, los que a su vez determinan diferentes oficios y técnicas de la gran variedad identificada y existente en el país.

Trabajo con las comunidades

Una vez establecidas las piezas que se van a producir y de acuerdo con la selección de materiales y técnicas se determinaron las comunidades con las que se produciría la colección. Los diseñadores, de acuerdo con su perfil y área de especialización, viajaron a las distintas regiones del país para adelantar el trabajo directamente con los artesanos productores.

La primera premisa para el trabajo con comunidades es que este se desarrolle en forma interactiva, respetando el saber tradicional de los artesanos. Se busca que las propuestas de diseño sean viables técnicamente y que el artesano se apropie de ellas para asegurar que el proceso de

3. Concepto

La Casa Colombiana 2007 es un paraíso de naturaleza y cultura. Sus espacios están llenos de vida, sus objetos tienen alma... formas orgánicas se trepan como enredaderas al brazo de un sofá, figuras precolombinas se esconden tras los jarrones del comedor, fibras naturales se mezclan con la madera. La biodiversidad y la cultura de nuestro país son la fuente de inspiración de esta colección.

La paleta de color, de acuerdo con las tendencias internacionales para el 2007 y siguiendo el hilo conductor de las colecciones anteriores, toma sus tonalidades del paisaje cafetero, y este año, explora los colores de la selva tropical, de las montañas, de los dos océanos que rodean nuestra tierra, de un país lleno de matices climáticos y geográficos en donde conviven millones de especies, en donde guacamayas y tucanes son expresión de color a flor de piel.

Además se toman como referentes motivos precolombinos y el mobiliario tradicional regional consignado en el Atlas Lingüístico - Etnográfico de Colombia del Instituto Caro y Cuervo, como expresión de nuestra cultura.

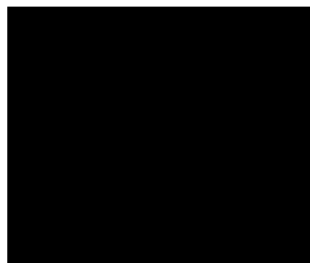
Las formas naturales, sofisticadas, contemporáneas, simples y fluidas caracterizan esta colección. Predominan fibras naturales como la calceta, la caña flecha, el mimbre, el werregue, el algodón y materiales como la madera, el cobre, la plata, el cuero, la guadua, la cerámica y las piedras de río, entre otros, materiales que le imprimen un sello definitivamente colombiano a la casa. En la creación del mobiliario y los objetos se destacan los oficios de ebanistería, tejeduría, cestería, cerámica, alfarería, taracea, talabartería, forja, talla en piedra, metalistería y joyería.

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

3.1. Paleta de colores

Colores acento

Patrones Precolombinos

"También vi todas las cosas que habían traído al Rey de aquella nueva tierra dorada: todo un sol de oro, del tamaño de un patio, y también toda una luna de plata, igualmente grande. Y vi dos cuartos llenos de armaduras de los mismos metales y todo tipo de armas, proyectiles, maravillosos escudos, ropajes extraños, plumas, y una gran variedad de utensilios magníficos para diferentes usos, más bellos a la vista que todos los milagros. Todos estos objetos eran tan preciosos que su valor se estimaba en cientos de miles de florines. Nada de lo que jamás había visto había regocijado tanto mi corazón como estas cosas. Y al ver todas estas maravillas artísticas me sorprendí ante el ingenio sutil de la gente de otras tierras y no se como contar todo lo que allí contemplé."

Alberto Durero, Agosto 1520

El sudor del sol y las lágrimas de la luna

Andre Emmerich 1965.

Tomado del libro de Antonio Grass *Rostros del Pasado*

La utilización de patrones precolombinos en la colección Casa Colombiana 2007 obedece no sólo a una intención de rescatar la riqueza gráfica y estética que estos poseen, sino también a una constante búsqueda de elementos propios de nuestra cultura inmersos en la expresión artística de los pueblos indígenas antiguos, que encarnan el alma colombiana y nos identifican.

El antiguo hombre colombiano tatuó su cuerpo, pintó piedras, decoró utensilios, hizo objetos, y así le dió todo un sentido mítico, un sentido dentro de su propio cosmos a la biodiversidad que lo rodeaba. Hoy, sorprendidos de su capacidad de abstracción

e interpretación, de su capacidad para llenar de significado el mundo - nuestro mundo- queremos retomar algunas de esas formas y darle a los objetos y a los espacios un nuevo sentido; desde luego no divino o mágico o curativo como suponemos que fue en el pasado... pero sí un sentido que nos une a nuestras raíces a ese maravilloso hombre precolombino que nos llena de orgullo.

Para llevar a cabo este trabajo, el grupo de diseñadores de la Unidad se remitió a la obra del maestro Antonio Grass, (quien hace un estudio juicioso del arte prehispánico desde el punto de vista del diseño) y retomó algunas de las matrices y pintaderas², piezas arqueológicas trabajadas por el autor. Se trabajaron animales míticos de las culturas Sinú, Quimbaya, Nariño y Muisca.

Para Grass el hombre antiguo colombiano estuvo íntimamente ligado a la tierra, por sus necesidades, por sus costumbres y por sus creencias y ante tanto beneficio y prodigio recibido de este reino, "no tuvo mas remedio que aprovechar todo el encantamiento producido por los animales e involucrarlos a su cosmos, transformándolos en deidades, en patrones protectores, erigiéndolos en tótem, destinándolos a regir la vida de los hombres... Por todas estas circunstancias y por muchas más, todas ellas dentro del campo de lo mitológico, fue necesario hacer

²“**Matriz:** Objeto elaborado en piedra, generalmente pizarra, utilizado en la producción de piezas de oro, hechas en serie, con el siguiente proceso: la matriz imprime en arcilla húmeda, luego viene sobre esta impresión una lámina de cera lisa y delgada porque nuevamente la matriz siguiendo las líneas guía vuelva a imprimir quedando así un positivo en la cera y un negativo en la arcilla. Luego la cera se recubre con arcilla formando el molde utilizado en la fundición “a la cera perdida”. **Pintadera:** Nombre dado popularmente a los sellos y rodillos precolombinos hechos en cerámica, tallados en crudo y luego cocidos. Existen en casi todas las antiguas culturas colombianas con variado y notable diseño”. GRASS ANTONIO, La Marca Mágica

la representación de los animales en cerámica, oro, piedra, hueso, pintarlos en las paredes o en los papeles de árbol. Cargados de poderes simbólicos pasaron a las imágenes que rigieron en las tumbas, altares, tocados y adornos. Como joyas preciosas de contenido divino fueron pintados y grabados en los vasos sagrados y en los utensilios de uso diario.”³ Y de esta forma supone Grass que se debió crear la iconografía animal de las culturas antiguas colombianas.

El pájaro que se presenta es un patrón utilizado como parte de la decoración de accesorios para la sala y el jardín, y pertenece a la cultura Sinú, para quienes, según Grass, las aves y su extensa variedad, por el territorio en donde habitaban, generaron especial atención: “muchas especies de aves permitieron la recreación mítica, para luego ser usados como dijes, remates de bastones, apareadas, solas, puestas en la cabeza de los hombres y luego sufriendo los procesos de la abstracción, convertidas en un hilo de oro que se retuerce hacia delante y atrás, situadas en narigueras, marcando la vida y lo ceremonial de este pueblo.”⁴

Pero no sólo a la cultura Sinú las aves llamaron la atención. En la cultura Muisca estuvieron por todas partes y adornaron pectorales, fueron talladas como dijes en piedra, también sobre matrices líticas para la producción en serie, como el caso de esta especie de loro, tucan o

guacamaya que sirve de patrón para la decoración de la alcoba de niños.

El caracol es otro de los motivos de la iconografía precolombina que se utiliza como patrón en los espacios de la casa colombiana 2007. Su forma fue utilizada en toda la Colombia prehispánica. “Los caracoles marinos y los de gasterópodo terrestre sirvieron para recrear dentro de la fauna sagrada una gran variedad de -otros caracoles- para el trájín mitológico. Existen reales recubiertos de oro; también realizados en arcilla como ocarinas, talladas en piedra para funciones rituales de origen sexual y una gran variedad de formas y tamaños en todas las culturas.”⁵ Este caracol pertenece a la cultura muisca.

Esta especie de lagartos o lagartijas pertenece a la cultura Quimbaya y hace parte de los patrones que inspiraron la elaboración del biombo y la lencería de la alcoba de adultos. Cuenta Grass que el pueblo Quimbaya utilizó formas más cercanas a la realidad, y en cuanto a lagartos y lagartijas se refiere, las plasmó y elaboró en todo tipo de piezas.

³ ANTONIO GRASS. Animales mitológicos, Diseño precolombino Colombiano.

⁴ Ibidem

⁵ Ibidem

3.2.2. Formas naturales

Consciente de la riqueza natural de nuestro país y de su belleza, y teniendo en cuenta el tema de la Casa Colombiana 2007, el equipo de diseñadores durante el proceso creativo hizo una interesante abstracción de algunas plantas, flores y animales, especies propias colombianas, para crear los patrones que se utilizarían en los diferentes ambientes de la casa y que le dan un sello muy nuestro a la colección.

Flor del platanillo (Heliconia)

Esta flor, conocida como platanillo o ave del paraíso se encuentra en los bosques colombianos de clima templado y húmedo. Por su belleza la mayoría de las especies, es utilizada en decoración. Las

heliconias protegen las fuentes de agua y son imprescindibles en la reforestación. Su forma estilizada sirvió de inspiración para la creación de este patrón que se utilizó en el sofá y en las patas de la mesa de centro de la sala.

Olas

Este patrón es el resultado de la abstracción del movimiento de las olas. El múltiple degrade en colores azules, característico del mar caribe colombiano, pretende evocar su frescura y transmitírsela al baño, espacio en donde se utiliza.

Balazo (Monstera deliciosa)

Popularmente conocida como balazo, esta planta de la familia de las aráceas se da originariamente en los bosques húmedos colombianos; sin embargo, es fácil encontrarla en jardines caseros. Su forma fue el punto de inspiración para la creación de patrones utilizados en el mobiliario de la cocina.

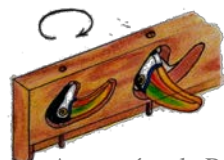

Chipe cerúleo

A través de un proceso de abstracción del vuelo de este pájaro, se llegó a la creación de un patrón que utiliza como figura principal el ala del chipe cerúleo y crea un ringlete. Esta especie migratoria de aves anida en Colombia, y todos los años se desplaza 7.200 kilómetros desde Canadá hasta el departamento de Santander, en donde se ha creado una reserva, para su conservación, que actualmente incluye 500 acres de bosque subtropical en el río Chucurí y que atraviesa el departamento. Este patrón se utiliza en la alcoba infantil.

La forma del pico de esta ave que pertenece a la familia Ramphastidae y habita en las selvas y bosques tropicales de nuestro país, ha sido la inspiración para la creación de un divertido perchero

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

para la habitación de niños.

Espacios de la casa

Sala

Las raíces de nuestra tierra hechas objetos...

Marca: Tierra

Patrones: flor del platanillo, líneas de las hamacas, formas precolombinas

Materiales: guadua, madera, flormorado, cedro tintillado, cuero, mopa-mopa, cerámica de la chamba, fibra de plátano, tela hamaca San Jacinto.

Técnicas: tejido fibra de plátano, tela sobre tela, talla, telar vertical.

Concepto: cálida, familiar, táctil, (mucho textura) recinto social para compartir con la familia

Inspirada en los colores del paisaje cafetero y en la flor del platanillo la sala esta concebida como un espacio familiar y para compartir. Es un ambiente lleno de texturas que conjuga variedad de formas en el diseño de su mobiliario. Utiliza patrones con motivos precolombinos y formas orgánicas. Toma como referente de diseño muebles tradicionales colombianos y los reinterpreta para un contexto contemporáneo.

Estudio - lounge

Exploración interior...

Marca: Bruma

Patrones: líneas hamacas, motivos precolombinos (caracol), motivos flores

Materiales: tela hamaca, madera, fique, hueso, fibra de plátano

Técnicas: telar vertical, tejido en fibra de plátano

Concepto: descanso, relajación, reflexión, meditación. Un lugar espiritual para poder pensar, ambiente tranquilo, formas simples, muebles bajos.

Diseñado como un espacio para la reflexión y para la exploración interior, este lugar combina formas simples y bajas en su mobiliario. La sencillez caracteriza este espacio cuya paleta de color sigue las últimas tendencias. Los patrones que se utilizan han sido tomados de motivos precolombinos, de las líneas de la hamacas.

Comedor

Armonía y calidez: espíritu de familia

Marca: Solar

Patrones: líneas contemporáneas, iconografía precolombina, formas naturaleza

Materiales: madera, guadua, cerámica de la chamba, cobre, calceta de plátano, hilos de

cobre, lana y cuero, molas, vidrio, esparto, paja blanca, totumo, lana.

Técnicas: telar, talla, modelado, bruñido,

Concepto: ambiente cálido, familiar. Línea de diseño depurada, sofisticada, objetos y mobiliario livianos visual y estructuralmente. Simple moderno contemporáneo.

El comedor es un espacio cálido y al mismo tiempo sofisticado. Su paleta de color se inspira en los tonos terracota y amarillos de los atardeceres llaneros. El diseño del mobiliario y de los accesorios de este espacio son el resultado de una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Las líneas simples y modernas caracterizan este ambiente. El patrón utilizado toma su forma de motivos precolombinos y formas de la naturaleza.

Cocina

Al ritmo de la naturaleza...

Marca: Viento

Patrones: hojas tropicales que imprimen un carácter de distinción y elegancia al ambiente

Materiales: madera, cerámica carmen de viboral, fibras vegetales, calceta de plátano,

Oficios: Ebanistería, cerámica, cestería, tejeduría, alfarería, forja

Concepto: es un espacio doméstico y cálido.. El patrón inspirador son las hojas de los árboles tropicales.

La cocina es un espacio doméstico y cálido inspirado en los colores de los cafetales, en los balcones coloniales y en los matices del aguacate. El verde dominante evoca la presencia de la naturaleza, los acentos rojo y café chocolate representan el aroma y la textura de los frutos. El patrón inspirador son las hojas de los árboles tropicales que imprimen un carácter de distinción y elegancia al ambiente. El eje rector de la cocina donde se vierten las miradas, es el gran mesón elaborado por la comunidad artesanal de Punta Larga y decorado con la cerámica de Carmen de Viboral. Este recinto destaca los oficios artesanales de la ebanistería, de la cerámica, de la cestería y

de las fibras naturales características de nuestra región.

Baño

Frescura de brisa caribeña...

Marca: Agua

Patrones: ondas y figuras precolombinas

Materiales: madera, mopa – mopa, vidrio, cerámica, lata de guadua, algodón piedra y cobre, iraca

Técnicas: ebanistería, cerámica, cestería, forja, tejeduría.

Concepto: lugar placentero y de relajación similar al de un Spa.

Dentro de las tendencias actuales de decoración, el espacio del baño se presenta como un lugar placentero y de relajación. Para la Casa Colombiana 2007, se busca recrear un ambiente que evoque la frescura del mar y la brisa caribeña. La marca Agua, parece la más apropiada para representar éste concepto de dinamismo con calidez formal. Los muebles de éste recinto resaltan los oficios artesanales de Mopa – Mopa, de la ebanistería, de la cestería y de la tejeduría. El patrón utilizado se inspira en figuras precolombinas y en las oleadas oceánicas en un múltiple degradé de colores azules.

Alcoba adulto

Ensoñación matutina...

Marca: Albor

Patrones: patas de las ranas, líneas verticales, motivos precolombinos

Referentes: Atlas lingüístico, etnográfico de Colombia Luis Flores.

Materiales: flormorado, Cedro, caña flecha, algodón

Técnica: ebanistería, incrustación sobre madera, tela sobre tela.

La alcoba de adultos es un espacio íntimo, confortable y sofisticado. El diseño del mobiliario toma como referente armarios,

sillas y mesas del Atlas Lingüístico Etnográfico Colombiano del Instituto Caro y Cuervo y los conjuga con elementos naturales. Las líneas simples y modernas caracterizan este espacio. Los colores de la alcoba se inspiran en el paisaje colombiano. El patrón utilizado toma su forma de motivos precolombinos que se ven multiplicados en el tapizado y en la lencería de la habitación.

Alcoba niño

Explosión de colores y texturas...

Marca: Onda

Patrones: motivos Muisca, guacamaya, ala del tucán

Materiales: flormorado, mimbre, telar vertical (hamacas San Jancinto)

Técnicas: tejido, mimbre, ebanistería, trabajo de tela sobre tela.

Concepto: divertido, colorido.

La alcoba de niños es un espacio divertido y lleno de color que busca recrear la naturaleza percibida bajo la óptica de un niño. Este espacio lleno de líneas curvas, orgánicas y fluidas toma sus formas de las cuevas de Tierradentro y sus colores de aves tropicales colombianas como la guacamaya y el tucán. Utiliza patrones precolombinos Muisca y juega con el rayado y con los colores de las hamacas de San Jacinto que sirven como tapizado del mobiliario y como forro de los cojines.

Jardín

Esencia natural e inspiradora

Marca: Andes

Patrones: formas naturales y motivos precolombinos, flores Carmen de Viboral, y hojas paisaje andino

Materiales: mimbre, retal, calceta de plátano, tela sobre tela, algodón, piedra, cerámica ahumada, piedra de río.

Técnicas: telar vertical, torneado, talla, tejeduría en mimbre.

Este espacio recrea el jardín interior de las antiguas casas coloniales. Su paleta de color está inspirada en los matices del paisaje andino. Las formas naturales y simples del

mobiliario contrastan con el maximalismo de las flores que se reproducen en los cojines

y en la vajilla. La hamaca se asume como el elemento primordial de este espacio; se juega con el rayado tradicional, el color, y los motivos florales. Piedras de río se transforman y se utilizan como candelabros que le dan un toque romántico e inspirador al jardín.

artesanías de colombia

Casa Colombiana

Bibliografía

CRAFT REVIVAL TRUST, ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A., UNESCO. Encuentro entre Diseñadores y Artesanos, Estudio de Caso – Artesanías de Colombia: El Laboratorio de Diseño, Guía Práctica. 2005, Nueva Dheli, India 2005.

GRASS ANTONIO. La Marca Mágica, Diseño Precolombino. Centro Colombo Americano, 1985, Bogotá, Colombia.

FLÒREZ LUIS, SUÁREZ FRANCISCO Y OTROS. Atlas Lingüístico - Etnográfico de Colombia. Instituto Caro y Cuervo.

ARTESANÍAS DE COLOMBIA, ICSID. Interdesign Colombia 94, Memorias: La Artesanía en la Decoración de Interiores. Estudio 3 Gráficas Ltda. 1994, Bogotá, Colombia.

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A., VINACCIA STUDIO DESIGN, SENA. Encuentro de Diseñadores Europeos y Artesanos Colombianos INCONTRO. 1993, Bogotá, Colombia.

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Conceptualización Casa Colombiana 2007

Taller creativo

Trabajo en grupo

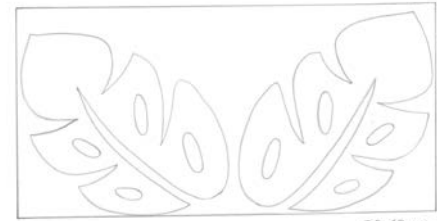
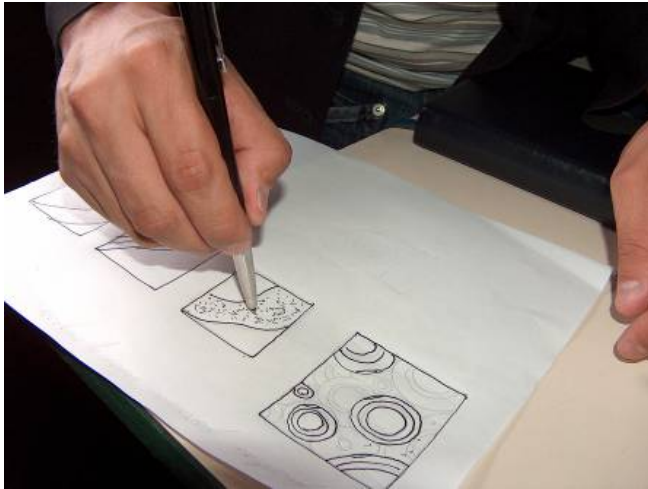
Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa,
Unidad Nacional de Bogotá - Subgerencia de Desarrollo

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Bocetación

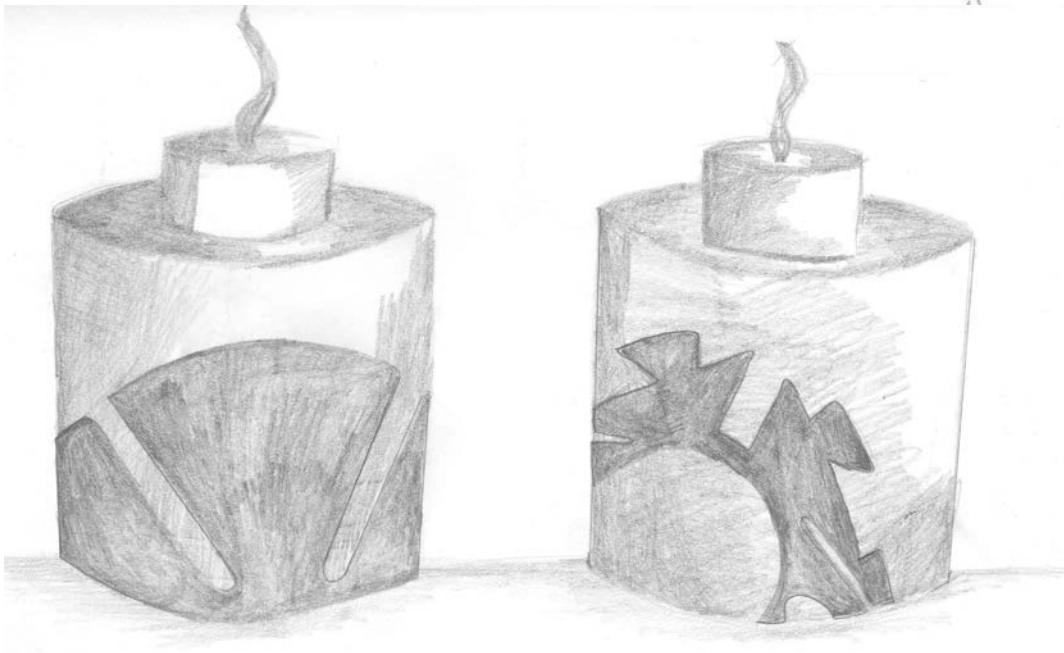

30 x 60 cm

Boceto patrón, cocina

jardín

Boceto, candelabros jardín

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Modelado en computador

Render cocina

Render puffs, habitación niños

Render armario, habitación adultos

artesanas de Colombia

Casa Colombiana

artesanías de colombia

Casa Colombiana

Montaje

Empaque de prototipos para la Casa colombiana

Montaje Casa Colombiana

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Montaje Casa Colombiana 2007

Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa,
Unidad Nacional de Bogotá - Subgerencia de Desarrollo

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Montaje Casa Colombiana

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Comercialización y Ventas Casa Colombiana

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Exhibición

Ambiente comedor.

Alcoba de niños.

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Ambiente Cocina.

Ambiente Baño.

artesanías de colombia

Casa Colombiana

Diseño Imagen Gráfica Casa Colombiana 2007

Etiquetas accesorios

artesanías de Colombia

Casa Colombiana

Item No.
Precio
Price

Casa Colombiana
artesanías de Colombia

Albor

Puntos de venta en Bogotá

Las Aguas
Carrera 2 # 18A-58
Contacto: (57) 1 281 1755

Plaza de las Artesanías
Troncalva # 53A-52
Teléfono: (57) 1 240 8973

Nombre
Carrera 11 # 84-12
Teléfono: (57) 1 218 0672

Colombia seruida
de perennela
Colombian vase of origin

Colombia seruida de perennela
Colombian vase of origin

Item No.
Precio
Price

Casa Colombiana
artesanías de Colombia

Albor

Puntos de venta en Bogotá

Las Aguas
Carrera 2 # 18A-58
Contacto: (57) 1 281 1755

Plaza de las Artesanías
Troncalva # 53A-52
Teléfono: (57) 1 240 8973

Nombre
Carrera 11 # 84-12
Teléfono: (57) 1 218 0672

Colombia seruida
de perennela
Colombian vase of origin

Colombia seruida de perennela
Colombian vase of origin

Item No.
Precio
Price

Casa Colombiana
artesanías de Colombia

Tierra

Puntos de venta en Bogotá

Las Aguas
Carrera 2 # 18A-58
Contacto: (57) 1 281 1755

Plaza de las Artesanías
Troncalva # 53A-52
Teléfono: (57) 1 240 8973

Nombre
Carrera 11 # 84-12
Teléfono: (57) 1 218 0672

Colombia seruida
de perennela
Colombian vase of origin

Colombia seruida de perennela
Colombian vase of origin

Item No.
Precio
Price

Casa Colombiana
artesanías de Colombia

*Estudio
Luzing*

Puntos de venta en Bogotá

Las Aguas
Carrera 2 # 18A-58
Contacto: (57) 1 281 1755

Plaza de las Artesanías
Troncalva # 53A-52
Teléfono: (57) 1 240 8973

Nombre
Carrera 11 # 84-12
Teléfono: (57) 1 218 0672

Colombia seruida
de perennela
Colombian vase of origin

Colombia seruida de perennela
Colombian vase of origin

Etiquetas Mobiliario

Gama cromática:

Patrones:

 Casa Colombiana

Alcoba, Salón y Baño - Alcobas

- Espacio íntimo, cómodo y sofisticado
- Colores inspirados en el paisaje colombiano
- Mobiliario inspirado en muebles tradicionales colombianos conjugados con elementos naturales
- Patrones con motivos precolombinos

Gama cromática:

Patrones:

 Casa Colombiana

Alcoba, Salón y Baño - Alcobas

- Espacio romántico e inspirador que evoca el jardín interior de las antiguas casas coloniales
- Colores inspirados en los matices del paisaje andino
- Mobiliario con formas naturales y simples
- Patrones con motivos precolombinos, líneas de las hamacas, flores y hojas del paisaje andino

Gama cromática:

Patrones:

 Casa Colombiana

Alcoba, Salón y Baño - Alcobas

- Espacio para la reflexión y exploración interior
- El mobiliario combina formas simples y bajas
- Patrones inspirados en las líneas de la hamaca y motivos precolombinos (caracol)

Gama cromática:

Patrones:

 Casa Colombiana

Alcoba, Salón y Baño - Alcobas

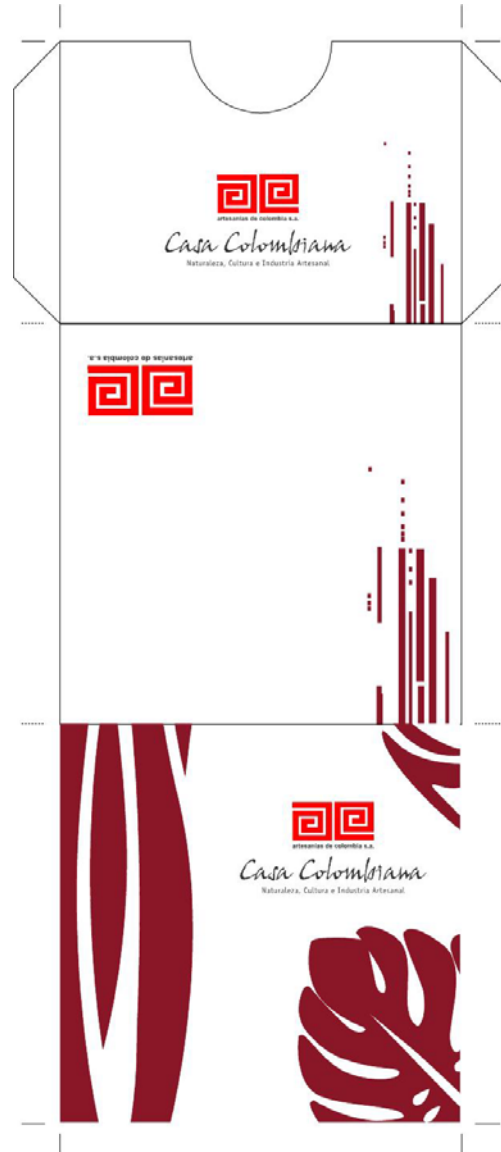
- Espacio de descanso y relajación
- Colores que evocan la frescura del mar y la brisa caribeña
- El mobiliario destaca los oficios artesanales de mopa-mopa, alfilertería y tejeduría
- Patrones inspirados en las olas del océano

Descripción espacios para paneles de exhibición

Propuesta gráfica para catálogo digital

Sobre CD

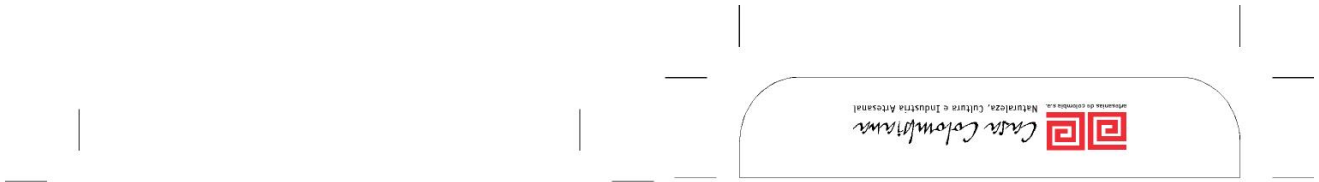

Label Catálogo

artesanas de colombia

Casa Colombiana

Propuesta imagen empaque