

artesanías
de colombia

TALLER REFERENTES DE
INSPIRACIÓN VALLE DEL CAUCA

2020

REFERENTES DE INSPIRACIÓN EN EL DESARROLLO DE PRODUCTO ARTESANAL

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

CONTENIDO

1. Por qué realizamos esta charla?
2. Qué es la inspiración?
3. Qué son los referentes?
4. Tipos de referentes
5. Aplicación de referentes desde el proceso creativo
6. Ejercicio práctico

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

POR QUÉ ESTA CHARLA ?

Para todo proceso creativo, la inspiración es el punto de partida que define el concepto y todo lo relacionado con el desarrollo del producto.

Pretender iniciar desde “0” con la idea de generar algo completamente único es desgastante e ingenuo, ya que es necesario contar con información y contenido para definir las características formales, estéticas y conceptuales de los objetos elaborados.

Con el objetivo de incentivar y promover la inspiración como una actividad consciente, se propone esta charla como una guía básica para orientar el proceso de conceptualización de productos desde referentes de identidad locales y regionales.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

QUE ES LA INSPIRACIÓN?

Definiciones RAE:

- Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura.
- **Estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia.**

Contamos con una inmensa variedad de estímulos de nuestro proceso creativo, es tarea nuestra aprender a observar, analizar e interpretar los posibles referentes de inspiración que enriquezcan los productos desde sus historias y contenidos.

La inspiración o investigación creativa, es uno de los pasos más importantes a la hora de desarrollar propuestas de diseño, inspirarnos es alimentar nuestros cerebros de nuevas y buenas ideas.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

QUE SON LOS REFERENTES?

Cualquier elemento que sea percibido por los sentidos y estimule la mente en el proceso de creación, puede ser un referente de inspiración, que brinde nuevas posibilidades de diseño para materializar desde los oficios y técnicas artesanales.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

TIPOS DE REFERENTES

- PRÁCTICAS CULTURALES Y COSTUMBRES
- VALLE DEL CAUCA PREHISPÁNICO
- NATURALEZA
- VALLE DEL CAUCA HISTÓRICO
- LA TÉCNICA COMO REFERENTE
- PAISAJE URBANO Y ENTORNO TURÍSTICO
- ARTE REGIONAL Y LOCAL

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

PRÁCTICAS CULTURALES Y COSTUMBRES

En este caso se hace referencia a todas las actividades que hacen parte de las costumbres y prácticas tradicionales de una comunidad o región específica, brindando elementos de identidad de gran importancia que pueden ser abordados estratégicamente desde el diseño de producto.

Se incluyen aspectos y elementos como: vestuario, bailes, música, gastronomía, creencias, rituales, actividades de esparcimiento, rasgos de comportamiento, entre otros.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

VALLE DEL CAUCA PREHISPÁNICO

El pasado prehispánico del departamento se caracteriza por la importante interacción del ser humano con materiales y recursos naturales desde diversas técnicas, esto, se ve reflejado en una serie de objetos utilitarios, herramientas, ornamentales y rituales, que expresan formal y estéticamente un gran contenido cultural y artesanal.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

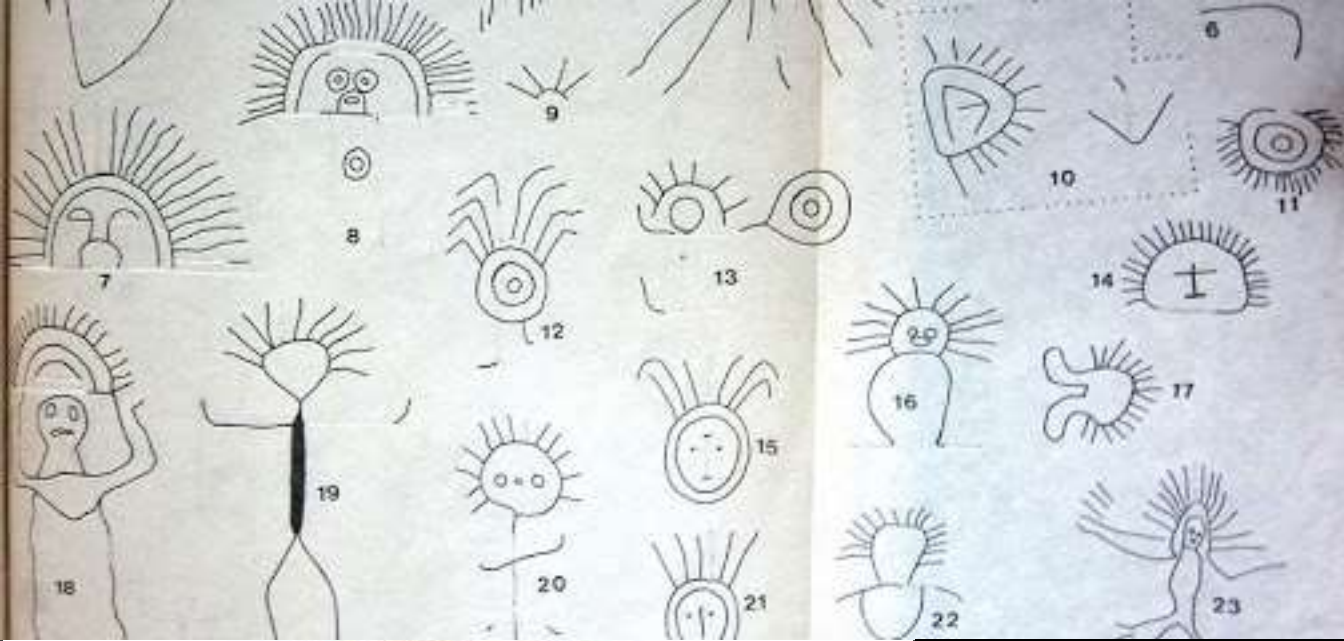

El progreso es de todos

Gobierno de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso es de todos

Gobierno de Colombia
Mincomercio

NATURALEZA

El entorno natural desde sus rasgos propios y singularidad, ha sido el referente de inspiración que más se ha conceptualizado desde el trabajo creativo a lo largo de la historia del ser humano.

Cualquier elemento del paisaje, seres vivos de la fauna y flora, accidentes geográficos y efectos atmosféricos; pueden convertirse en importantes referentes de inspiración para la creación de productos.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso es de todos

Gobierno de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

VALLE DEL CAUCA HISTÓRICO

La historia del departamento, desde su fundación hasta su consolidación como la región actual, está llena de hitos, personajes y elementos que, por su contenido y trascendencia emocional, tienen el potencial de inspirar productos artesanales con alto contenido de identidad y autenticidad.

La posibilidad de contar y evocar historias que han forjado el territorio y su cultura, pueden aumentar considerablemente el valor de las creaciones artesanales.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Compañía Urbana de Transportes Pachuribe

En la estación de Cartago fue sorprendente esta máquina, una de las muchas que forman la popular línea de Pachuribe en el Valle. La Empresa presta también servicio entre Armenia e Itagüí, en la caminata del estado.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

LA TÉCNICA COMO REFERENTE

Cada oficio artesanal tiene sus propios rasgos representativos, estos elementos característicos conforman la identidad de las técnicas y saberes que se verá reflejada en los productos artesanales.

Elementos tales como: texturas, materias primas, puntadas y acciones específicas de las herramientas según el oficio; son puntos de partida para poder explorar y ampliar los alcances de la técnica, y como efecto de esto, poder concebir productos con un contenido rico en identidad, saberes y tradición artesanal.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanas de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

PAISAJE URBANO Y ENTORNO TURÍSTICO

La misma ciudad con su arquitectura, sus particularidades, sus lugares casuales, el ambiente turístico, monumentos y otros rasgos característicos, pueden transformarse en íconos que desde el diseño de producto, conecten exitosamente al público con el lugar e historia contenida.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

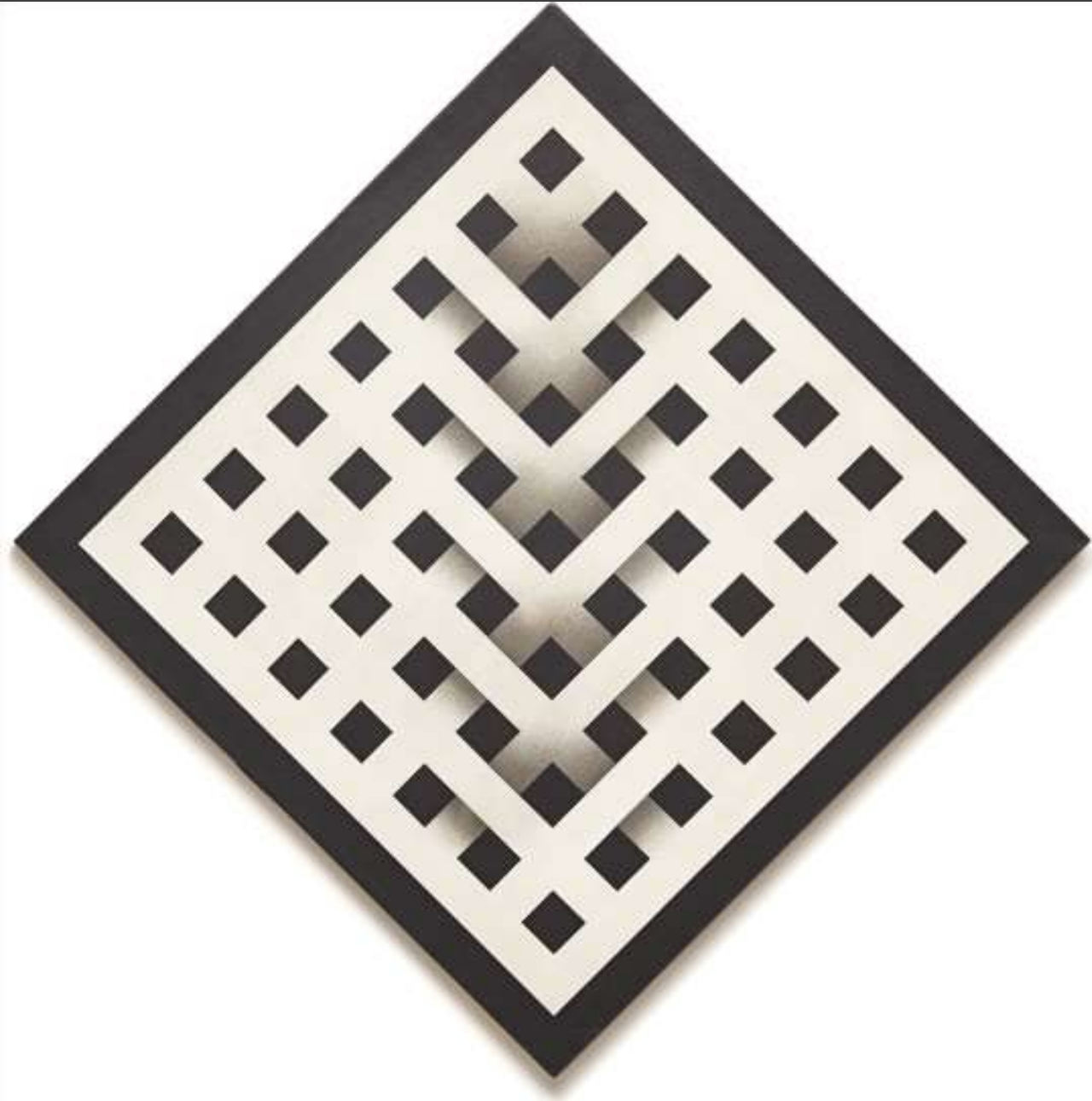
artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

ARTE REGIONAL Y LOCAL

Todas las manifestaciones humanas son fuente de contenido cultural, en el caso del arte visual se evidencia en conjunto la identidad individual y del entorno del artista.

Desde el arte se ven plasmados sentimientos, emociones, pensamientos, rasgos, costumbres, creencias y muchos elementos más que conforman la visión particular del autor específico.

Como referente de inspiración, el arte local y regional puede brindar otras miradas a la misma realidad que servirán para ampliar los horizontes del alcance creativo y productivo de los artesanos.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

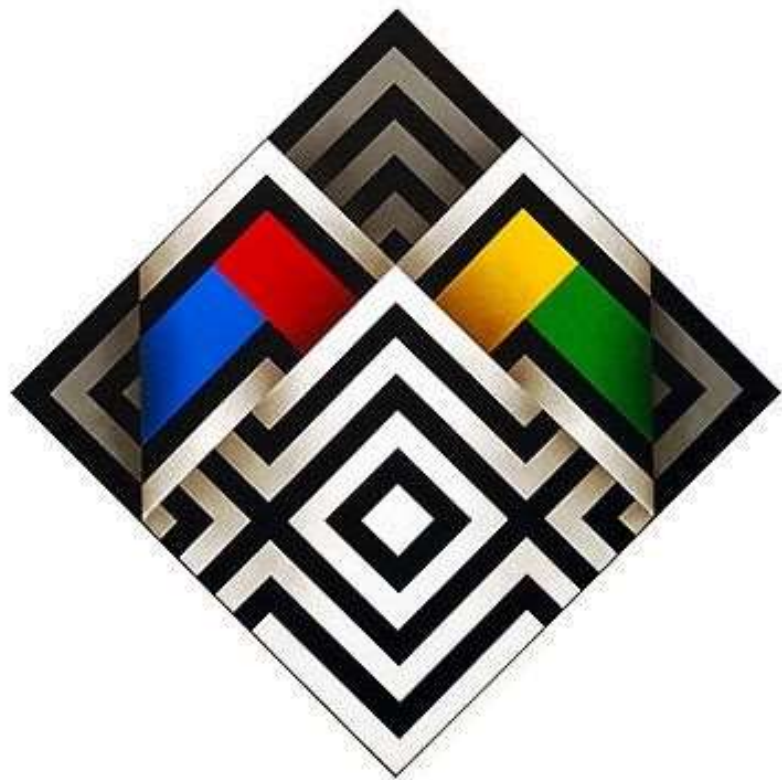
artesanías de colombia

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

El progreso es de todos

Gobierno de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

APLICACIÓN DE REFERENTES EN EL PRODUCTO

No existen fórmulas exactas que permitan la generación instantánea de productos que contengan conceptos e historias atractivas para los usuarios.

La exploración misma, el aporte e interpretación personal, la suma de otros referentes, los conocimientos y habilidades artesanales; permiten orientar los productos artesanales hacia referentes que brinden contenido y valor al mercado.

Pailas en metal martillado y calado / Wilfredo Méndez

- Referencia formal al ícono de identidad
- Exploración desde el oficio artesanal
- Afinidad del artesano con patrimonio prehispánico relacionado con el trabajo con metales.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Concepto de joyería inspirada en el baile de la salsa, característico de la ciudad de Cali.

- Referencia a la figura icónica
- Reinterpretación de formas
- Aporte personal vs réplica literal
- Exploración desde la técnica

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Concepto de joyería inspirada la orquesta de salsa, característico de la ciudad de Cali.

- Referencia a la figura icónica (instrumentos musicales y nariguera Calima)
- Simplificación de formas
- Aporte personal vs réplica literal

El progreso
es de todos

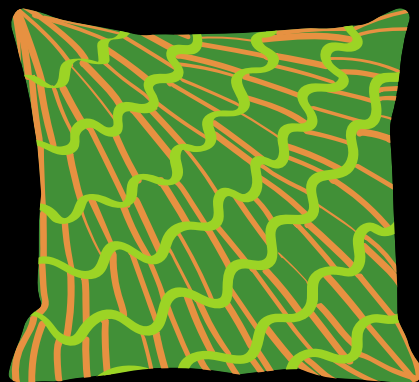
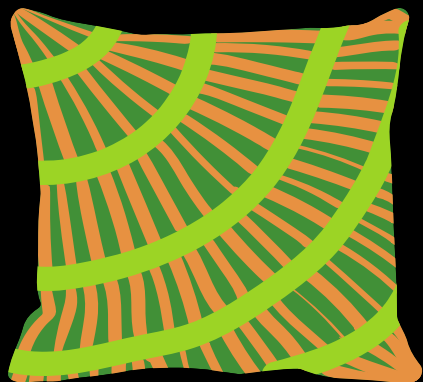
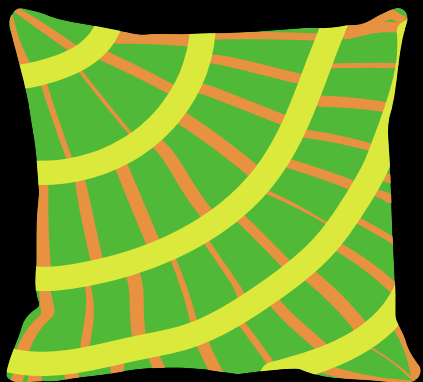
Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Concepto de cojines inspirados en cultivo del paisaje rural del Valle del Cauca

- Simplificación de formas y texturas
- Simplificación de paleta de colores
- Síntesis de patrones gráficos
- Exploración desde la técnica

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Concepto de vajilla en cerámica inspirada en paisaje del río Pance (Cali).

- Simplificación de formas y texturas
- Simplificación de paleta de colores
- Exploración desde la técnica

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Línea de ensaladeras y salseras en cerámica esmaltada

- Referencia formal al ícono de identidad
- Exploración desde la técnica
- Simplificación de formas

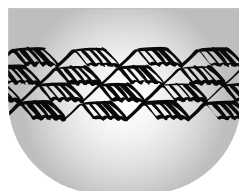
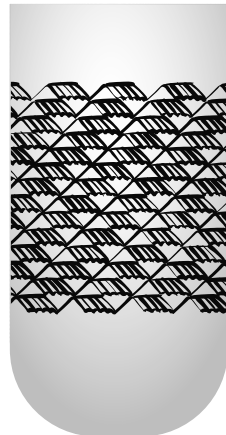
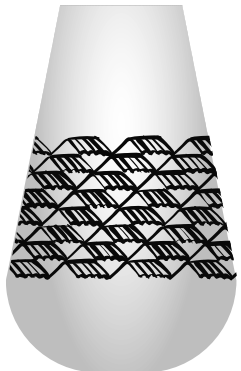
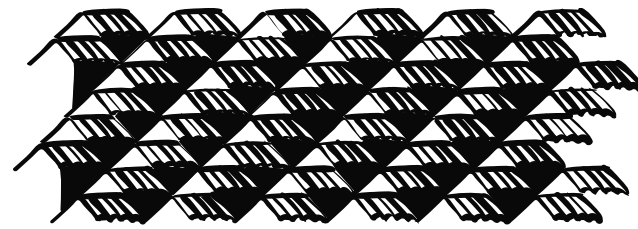
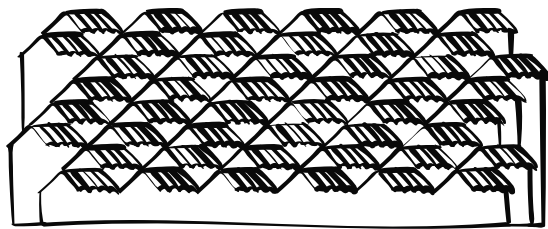
El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Concepto de patrones gráficos para aplicar sobre cerámica / tejido

- Referencia formal al ícono de identidad
- Exploración desde la técnica
- Simplificación de formas
- Síntesis de patrones gráficos

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Línea de modelos a escala en madera de tractores antiguos del sector rural del Valle del Cauca. / Octavio Toro

- Referencia formal al ícono de identidad
- Adaptación al oficio
- Simplificación de formas, detalles y ensambles
- Variación de paletas de colores

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Modelo a escala en madera de tren cañero del sector rural del Valle del Cauca. / Octavio Toro

- Referencia formal al ícono de identidad
- Adaptación al oficio
- Simplificación de formas, detalles y ensambles
- Variación de paletas de colores

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

artesanías de colombia

Texturas en tejido macramé inspiradas en elementos urbanos de sector histórico de Cali. / Sandra Piedrahita

- Adaptación al oficio
- Exploración desde la técnica
- Simplificación de formas, detalles y texturas
- Simplificación de paletas de colores

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

Juego de aretes y collar inspirados en formas y texturas de zona del boulevard del río Cali. / María Elena González

- Adaptación al oficio
- Exploración desde la técnica
- Simplificación de formas, detalles y texturas
- Simplificación de paletas de colores

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

EJERCICIO

1. Elabore una narración que incluya la identidad de su pieza en creación y su identidad como artesana/o.
2. Cada artesan@ debe investigar y definir 5 referentes locales y/o regionales que quiera aplicar desde su oficio o técnicas artesanales. (Preferiblemente si son referentes poco utilizados o desconocidos hasta el momento).
3. Definir desde los referentes cuales son los aspectos que más generan interés: texturas, colores, formas, concepto, historia, otros elementos característicos.
4. Realizar una primera representación de los referentes desde ejercicios de dibujo o bocetación.
5. Materializar y representar desde las técnicas artesanales los primeros dibujos y diseños elaborados, teniendo siempre en cuenta al referente original.

El progreso
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mincomercio

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO...”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

