

Diseño Participativo

Estrategias para el trabajo con comunidades indígenas y artesanales

El trabajo con comunidades, debe estar enmarcado en la generación de un equipo en donde los integrantes (artesano y diseñador) trabajan de manera conjunta para lograr un objetivo común, *la generación de productos con una carga importante de identidad, acervo cultural y tradición, para un mercado local, regional, nacional, o internacional.*

La dinámica de trabajo, debe estar centrada en el respeto por las tradiciones, cosmogonía, el medio ambiente, etc.

El resultado de este trabajo, debe estar enfocado a la generación de empleo, para así dinamizar la economía local, preservar el oficio y las tradiciones.

Los artesanos deberán poder realizar la fabricación del producto de manera autónoma, las materias primas, insumos, herramientas, etc., deben ser del dominio de la comunidad.

El diseñador puede utilizar cuatro estrategias de acuerdo con el tipo de comunidad a trabajar, ya sea comunidad indígena, tradicional, o contemporánea.

RESCATE

MEJORAMIENTO

REDISEÑO Y/O
DIVERSIFICACION

CREACION

Estrategias

Recuperación de técnicas y piezas que se han perdido por escasez de materia prima, sustitución tecnológica, cambio en la función, ó ausencia de mercado, pero que para la demanda actual recobran vigencia.

Rescate

Para realizar esta estrategia, es necesario que el diseñador, investigue sobre el componente cultural y cosmogónico de la comunidad, realizar un trabajo de campo para documentarse sobre las costumbres, hábitos, percepciones de la comunidad frente al ser y el hacer.

Algunas de las herramientas para este análisis y estudio, pueden estar enfocados en:

Mitos y leyendas
Cosmogonía
Saberes populares
Cotidianidad
Objetos Rituales

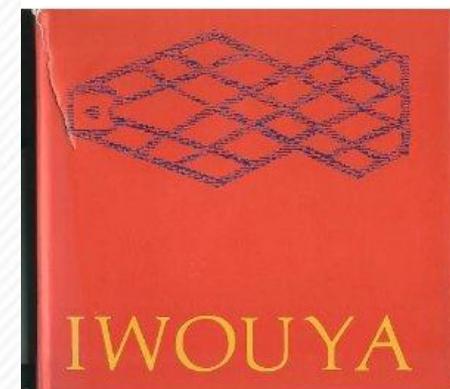
Rescate

Por ejemplo, para comunidades indígenas, como y porque surgieron los oficios artesanales y sus objetos

Araña WALE´KERÜ

“Estrellas que advierten
La llegada de lluvias”

Rescate

Cuales son los criterios para la concepción de un producto y su permanencia en la comunidad, su uso, su carácter cosmogónico y ritual, así como la «matriz de diseño» que rige a los productos de la comunidad analizada.

Rescate

Productos resultado del rescate de técnicas, oficios, y ritos tradicionales de la comunidad Kamentza, en Sibundoy Putumayo

Rescate

Rescate

Mejoramiento del producto artesanal actual a partir del fortalecimiento de la técnica y el adecuado manejo de las materias primas.

Mejoramiento

Existen muchas estrategias de mejoramiento para un producto, algunas de éstas se pueden catalogar así:

- **Optimización de los tiempos de producción:** analizando cada una de las etapas del proceso productivo, en tiempos y movimientos, para detectar oportunidades de mejora en la reducción del tiempo dedicado a cada actividad, en la medida en que se reduzcan los tiempos, la capacidad de producción se incrementa, la competitividad a nivel comercial se fortalece, y la capacidad de respuesta puede ser mas efectiva.
- **Implementación de nuevas tecnologías dentro del proceso productivo** (*lijadoras, sierras de corte, pulidoras, entre otros*), esta estrategia, debe estar enfocada al mejoramiento de los acabados del producto y la eficiencia del proceso (remates, costuras, pinturas, etc)
- **Uso y aprovechamiento de los recursos naturales:** Buscar el cero desperdicio, y afectación al medio ambiente, analizar los aspectos e impactos que se generan alrededor del oficio artesanal y su ejecución, para reducir dichos indicadores.
- **Asistencia en la técnica:** Capacitar al artesano para el fortalecimiento de la técnica y el oficio, diversificando en nuevas técnicas con el mismo oficio y materia prima.

Mejoramiento

Las metodologías de diseño que se presentan a continuación, son una guía para la generación de nuevas propuestas, cada diseñador está en total libertad de aplicarlas, apropiarlas o cambiarlas, e incluso de usar otras metodologías y conceptos.

El resultado que se genere a partir de dicha metodología deberá contemplar aspectos diferenciados como propuesta innovadora en forma función y uso, como resultado del ejercicio creativo del diseñador, la metodología es totalmente libre, cada uno de los rediseños puede ser el resultado del cruce de una o varias de las estrategias aquí presentadas.

La evaluación de los jurados no se regirá por el uso de la información acá presentada, simplemente es un apoyo metodológico para los aspirantes e interesados, para la generación de nuevas propuestas de diseño.

Rediseño y/o Diversificación

La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en esencia, se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le permitan reingresar a los diferentes mercados.

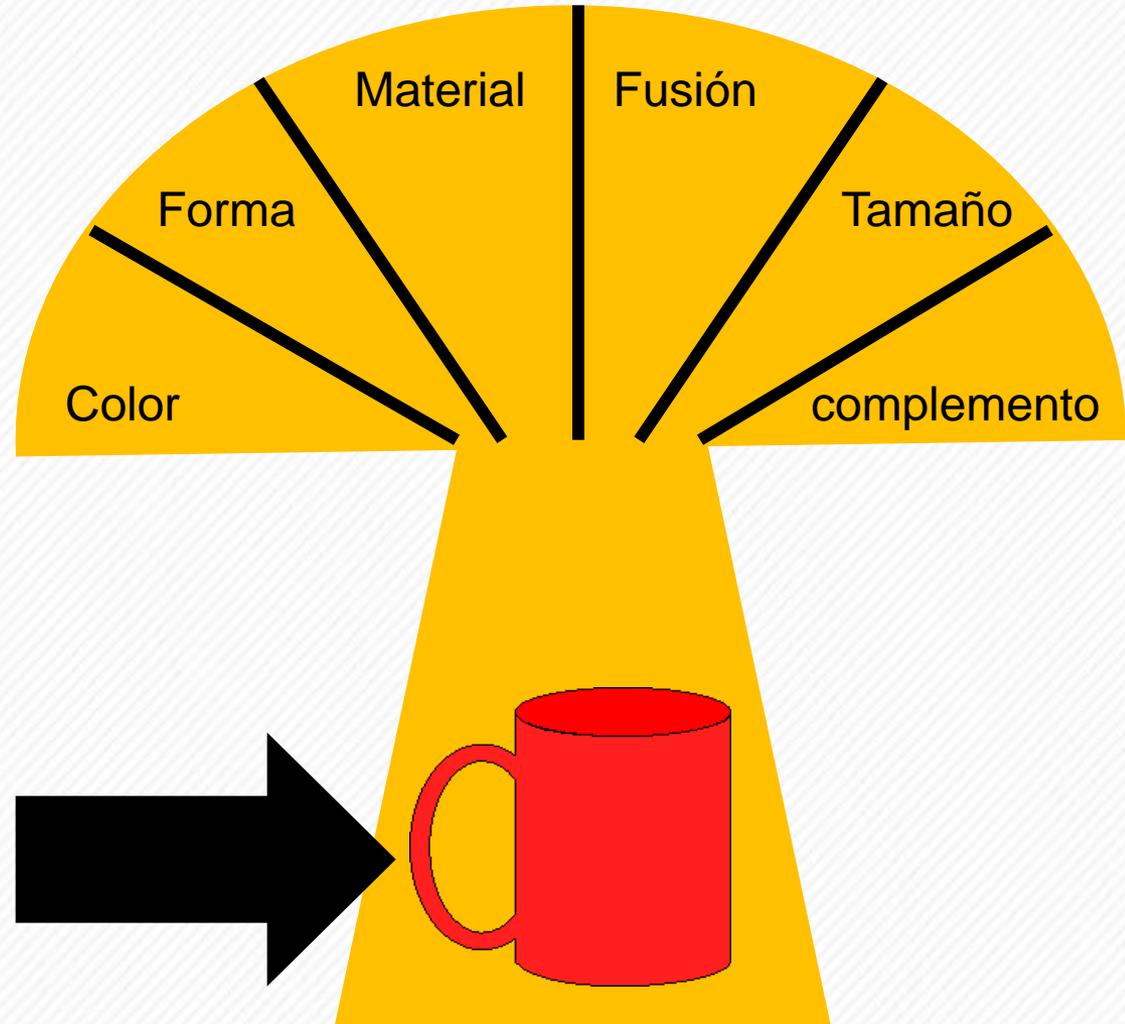
Rediseño y/o Diversificación

La «**teoría del Hongo**» es una estrategia de diseño enfocada al desarrollo de productos utilizando diferentes conceptos, partiendo de un producto inicial.

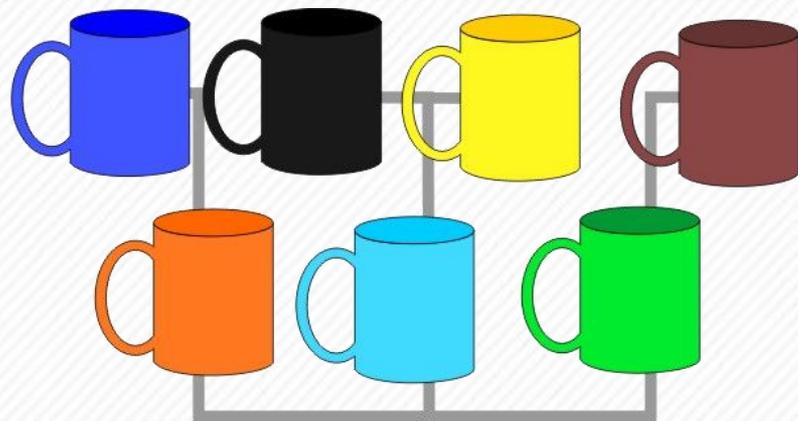
Se toman diferentes criterios, en donde el diseñador va proponiendo de manera libre las diferentes combinaciones a desarrollar.

El umbral de ramificaciones (color, forma, material, fusión, tamaño), puede ampliarse de acuerdo al criterio del diseñador y con las temáticas que el decida.

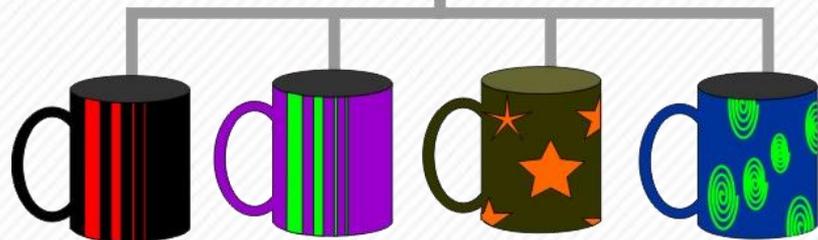
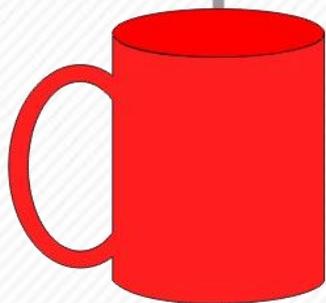
Para el ejemplo que se presenta a continuación, se tomará un pocillo tipo «MUG», en donde se realizarán algunas propuestas para explicar cada aparte.

Rediseño y/o Diversificación

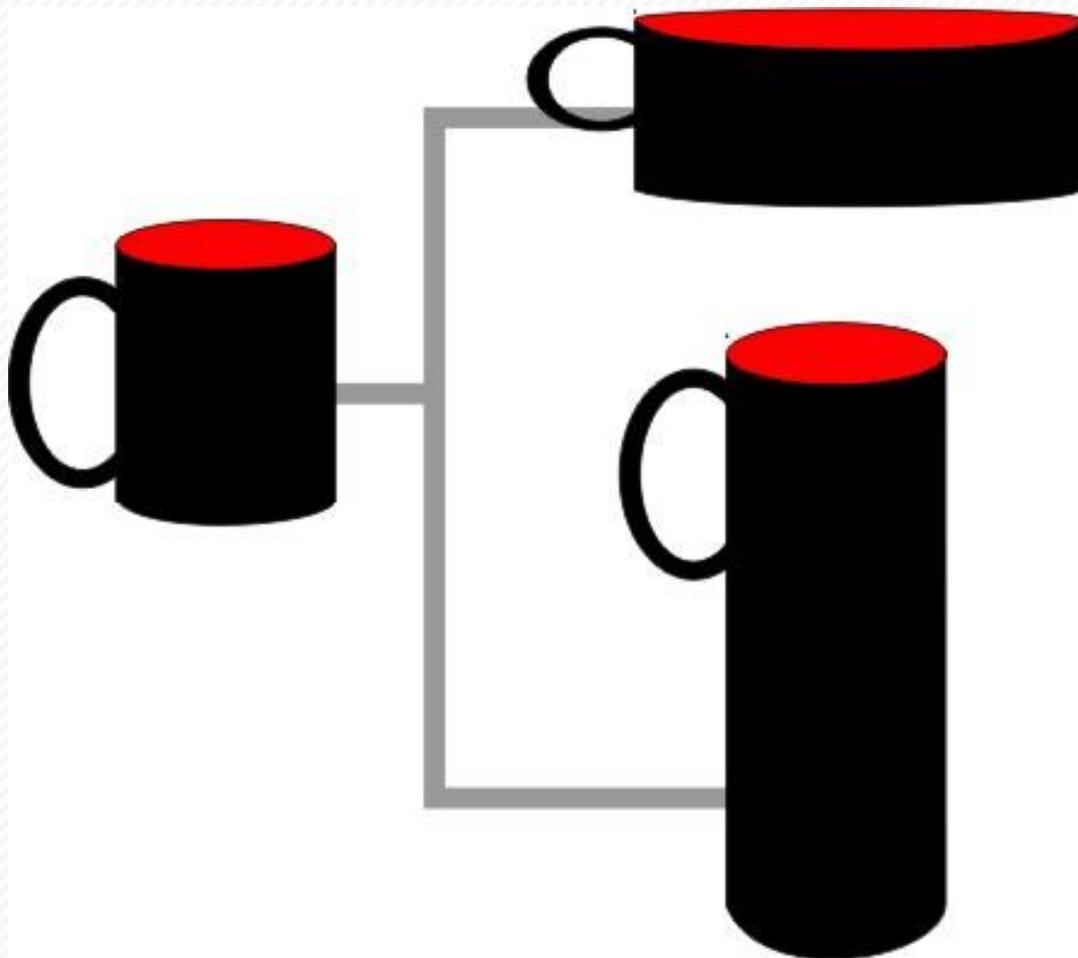

La propuesta inicial puede ser editada con el uso de nuevas propuestas de color

La propuesta inicial puede ser editada con el uso de patrones gráficos que evoquen el acervo cultural, la cosmogonía o el punto de inspiración, también se pueden usar nuevas propuestas de color que evoquen la identidad del grupo, comunidad, clan o artesano.

Rediseño por color

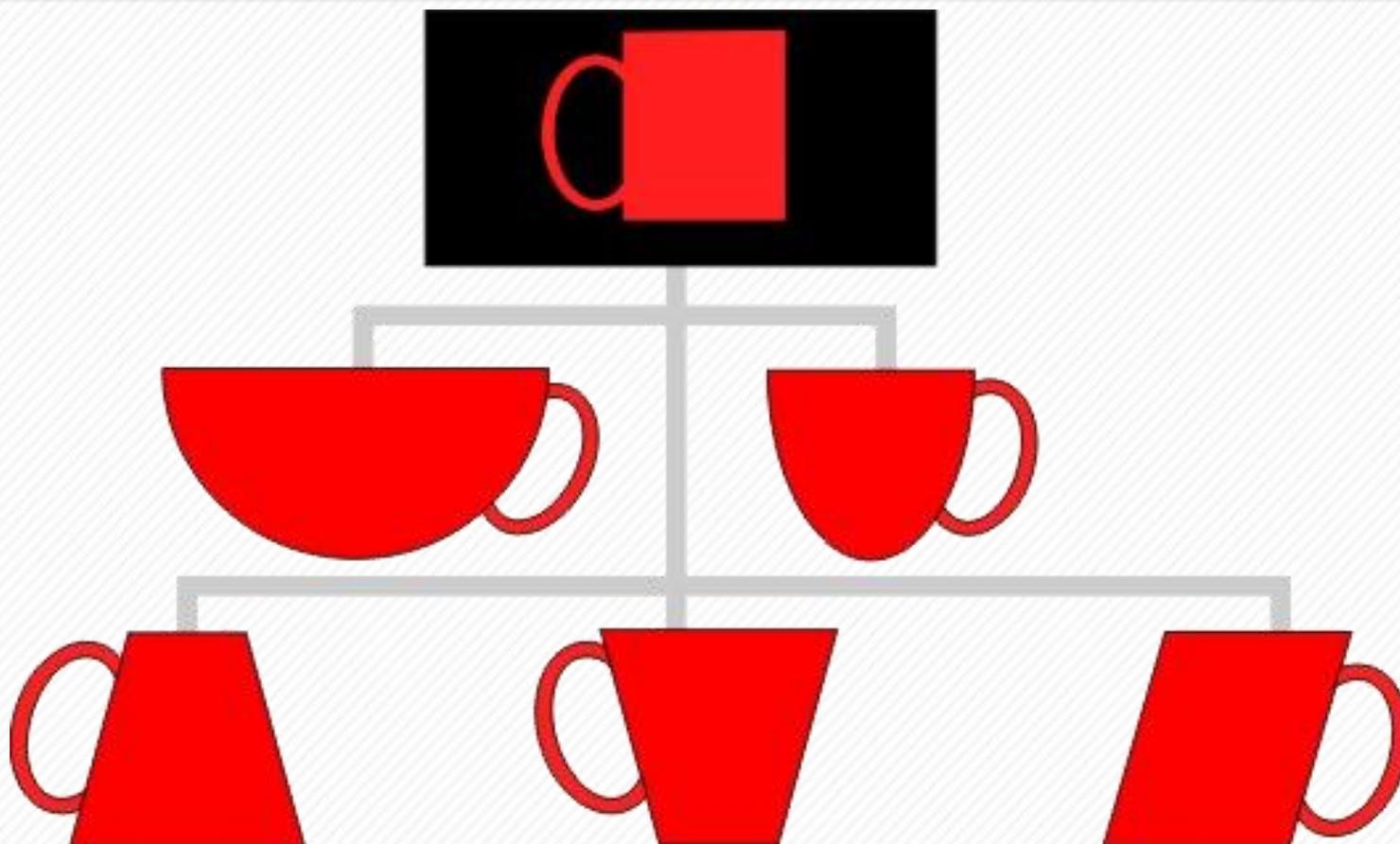

Cambiar las formas de acuerdo con el carácter utilitario del diseño, buscando siempre generar propuestas diferenciadas en forma, función y uso.

Los ejemplos acá presentados son representaciones de dilatación y contracción, como punto de inicio para desarrollar propuestas, el diseñador podrá realizar tantos cambios como crea conveniente.

Se sugiere mantener los mismos colores o propuestas graficas para que los productos resultantes tengan características en común y ayudarán a ser identificados como una línea de productos.

Rediseño por forma

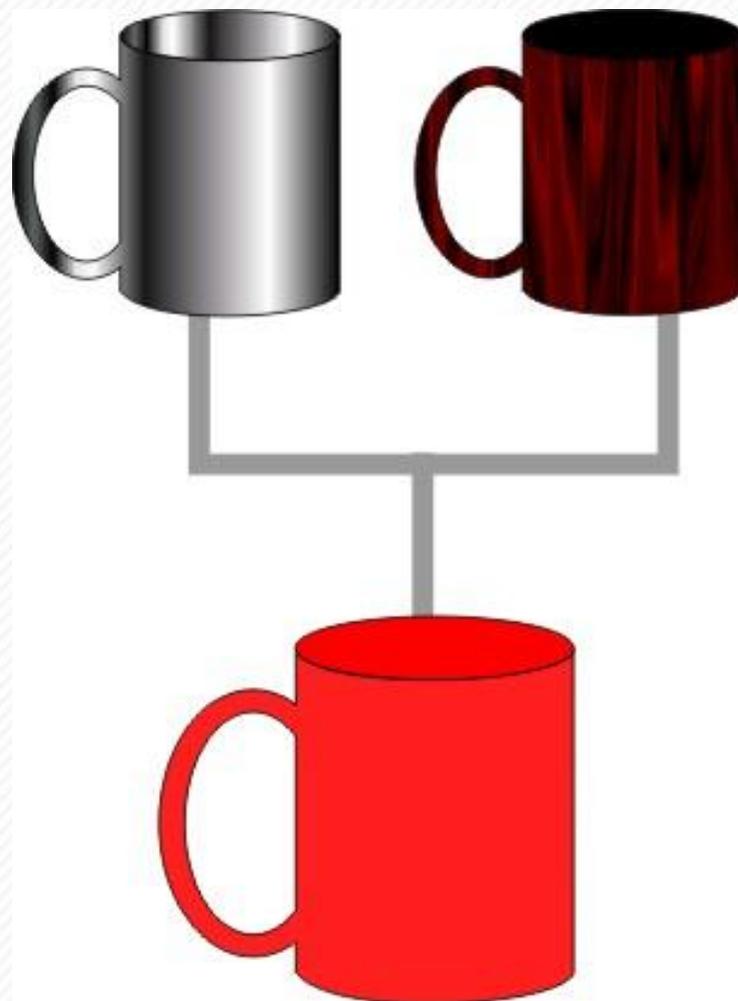
Cambiar las formas de acuerdo con el carácter utilitario del diseño, buscando siempre generar propuestas diferenciadas en forma, función y uso.

Rediseño por forma

Para el uso de nuevos materiales hay que tener en cuenta que éste exista en la comunidad y que los artesanos tengan fácil acceso al mismo.

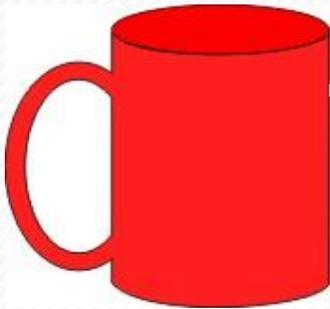
Los artesanos deben tener la capacidad de fabricar autónomamente el producto.

El uso de nuevos materiales implica un estudio de las propiedades químicas, físicas y mecánicas del mismo, para lograr así la mayor eficiencia del diseño y su carácter utilitario.

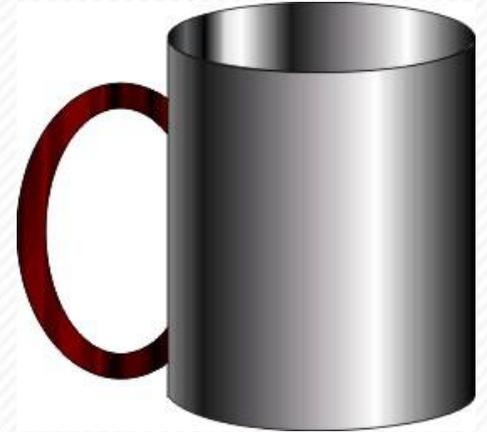
Rediseño por material

Las propuestas de fusión de materiales que se presentan a continuación son un ejemplo metodológico, el diseñador está en total libertad de realizar las combinaciones que mas crea convenientes, en los productos que desarrolle en conjunto con la comunidad quien deberá estar en la capacidad de producir autónomamente todo el producto para así poder ser replicado a los demás integrantes del grupo. Los nuevos materiales propuestos, deberán existir en la comunidad en donde se propone el diseño, y los artesanos deberán poder transformar el material de acuerdo con su habilidad en el manejo de la técnica.

Pocillo convencional en cerámica

Contenedor
en metal y
manija en
madera

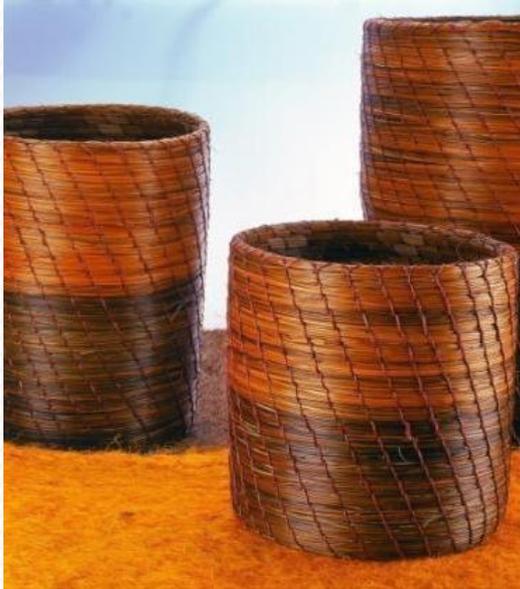

Contenedor
en madera
y manija en
metal

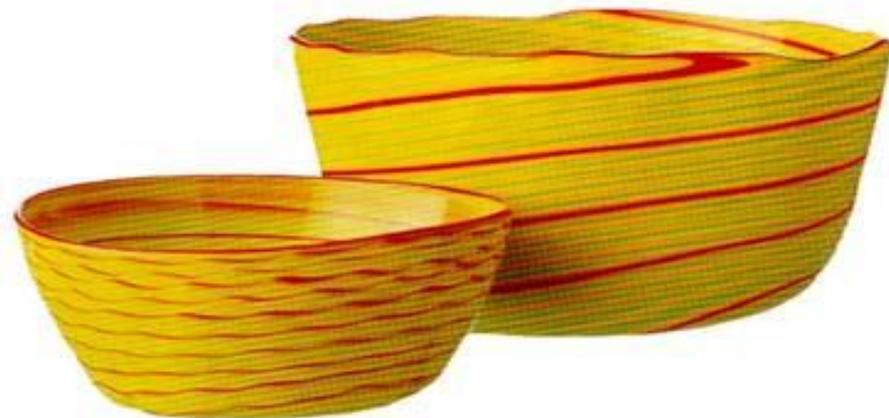
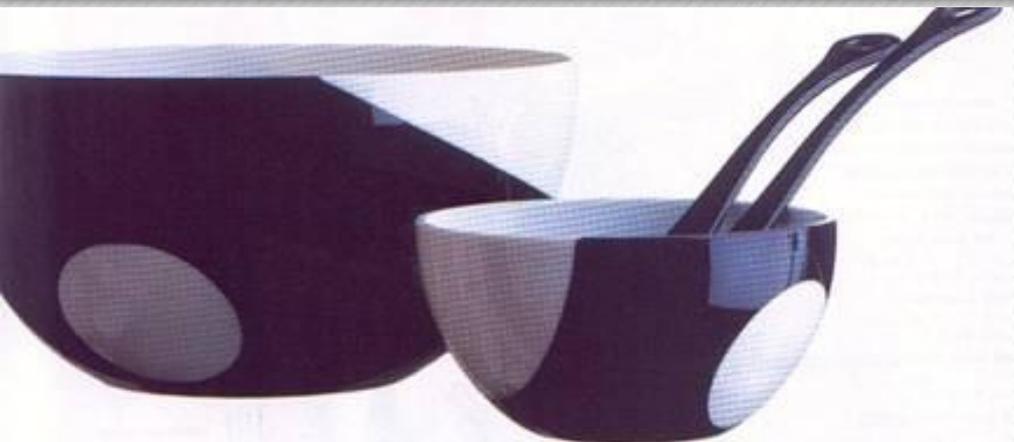

Rediseño fusión (de materiales)

Re diseño por «**Tamaño**» es una estrategia enfocada a la diversificación de líneas de productos, manteniendo el mismo concepto formal y funcional, incluso con el mismo punto de inspiración, la misma propuesta de color y el carácter utilitario en algunos casos. Lo que cambia es la proporción del objeto, ya sea de manera escalada o en su proporción

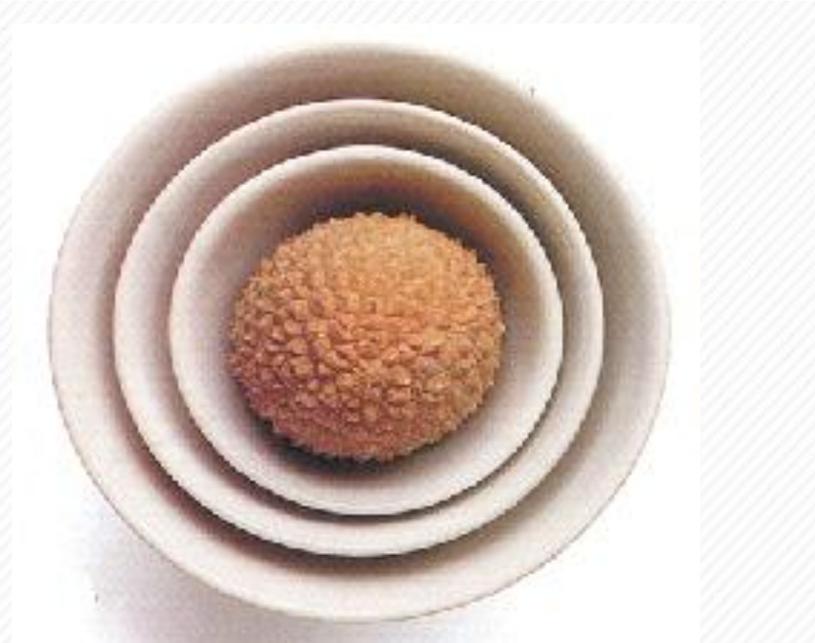

Diversificación por tamaño

Desarrollo de líneas de productos partiendo de la misma forma, los mismos colores, las mismas propuestas graficas, lo que cambia es el tamaño del producto, que de acuerdo con esto, se determina el uso para el que es diseñado, en este caso puede tratarse de frutero y ensaladera *(Imágenes en la parte superior)*

Frutero, ensaladera y pasaboquero *(Imagen en la parte superior)*

Diversificación por tamaño

La estrategia de «**Diversificación por complemento**», está enfocada a desarrollar líneas de productos que pueden tener la misma paleta de color, mismo material, y mismo punto de inspiración, pero que en la práctica, tienen diferentes usos.

Cada producto es independiente pero puede complementarse con los otros

Diversificación por complemento

Productos resultado del uso de algunas de las metodologías enunciadas anteriormente.

Se mantiene el mismo oficio, la misma técnica, la misma materia prima, lo que cambia es el producto.

Rediseño y/o Diversificación

Cojines y tapetes en caña flecha.

Rediseño por función y uso

Bolsos en caña flecha.

Rediseño por función y uso

Mobiliario en
caña flecha.

Rediseño por función, uso y función

Para este ejercicio, se tomo como producto inicial una «panera» en hoja de plátano, oficio tejeduría, técnica rollo. Se diversifico el producto utilizando una técnica y oficio adicional (carpintería y ebanistería), para generar un «Puff».

Rediseño por fusión y uso

Rediseño por forma

Rediseño por forma

Rediseño por forma

A partir de la demanda y experimentación de materiales, técnicas y nuevas funciones, se crean nuevos productos de carácter artesanal, los cuales son desarrollados en talleres conocedores de las técnicas y/o de los materiales.

Creación

Ricardo Durán

Coordinador de Concursos

Oficina de Cooperación Internacional

Artesanías de Colombia S.A.

concursos@artesaniasdecolombia.com.co

(1)286 17 66 Ext 235