

Artesanía y diseño: diálogos y prácticas pedagógicas

Crafts and design: dialogues and teaching practices

Lorenza Suárez Gaviria
Claudia.Suarez@ucp.edu.co

Carmen Adriana Pérez Cardona
Carmen.perez@ucp.edu.co

Primera versión recibida el 01 de mayo del 2011,
versión final aprobada 19 de julio del 2011.

Resumen

En este artículo presenta, desde el estudio de la región y en particular desde el producto artesanal, cómo se pueden generar procesos de aprendizaje a través de la vinculación de los estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira en diferentes realidades culturales, estéticas y productivas, donde el objetivo principal es reconocer al producto artesanal como una forma de creación, en el cual las características particulares de la región juegan un papel importante para su comprensión como un hecho cultural y técnico.

La artesanía es una manifestación cultural en términos de su creación, desarrollo y conservación que deben ser tenidos en cuenta desde el contexto de la comunidad productora donde tanto la cultura y la técnica, se convierten en dos principios de estudio hacia el reconocimiento de la artesanía como un hecho estético.

Palabras claves:

Artesanía, Innovación, Tradición, Investigación.

Abstract

This article presents, since the study of the region particularly since craft product, how can be generated learning processes bringing students of Industrial design of the Universidad Católica de Pereira through different realities of production, culture and aesthetic. The principal aim is recognize the hand made objects as a form of creation in which the particular characteristics of the region play an important role for its understanding as a cultural fact.

Handmade objects are a cultural manifestation in terms of its creation, development and preservation should be noticed inside of the maker community context where, both culture and technique, become in two principles of study toward the recognition of the handy craft objects as aesthetics fact.

Descriptors

Crafts, innovation, tradition, research.

Para citar este artículo: Suarez G., Lorenza. Pérez C., Carmen. (2011). "Artesanía y diseño: diálogos y prácticas pedagógicas". En: Revista Académica e Institucional, Arquetipo de la UCP, 3. De página 109 a 125

Artesanía y diseño: diálogos y prácticas pedagógicas

Crafts and design: dialogues and teaching practices

Lorenza Suárez Gaviria*
Claudia.Suarez@ucp.edu.co

Carmen Adriana Pérez Cardona**
Carmen.perez@ucp.edu.co

Definición de Artesanía

La artesanía se define como un sistema integral de trabajo productivo en un marco geográfico, cultural e histórico heredado de generación en generación y que se consolida en un oficio tradicional que, a partir de una o varias técnicas de transformación, herramientas simples y una alta destreza y habilidad del artesano, se inserta a inherentes procesos de identidad colectiva.

La actividad artesanal y sus formas de intercambio cultural y comercial, se envuelven en constantes procesos de transformación, que la convierten en un fenómeno dinámico y actuante en permanente reacción contra la extinción.

Es importante notar que todos los aspectos que hacen parte de la cadena de valor artesanal se concretizan en el producto, según lo declara Neve Herrera (2003:71), importante investigador colombiano en torno a la artesanía, quien define al objeto artesanal como manifestación y fenómeno a partir del cual la artesanía se entiende como un medio de producción (material y cultural) diferenciado claramente de otras actividades productivas.

El dominio mental de las acciones dentro del proceso productivo artesanal permite la transformación directa de materias primas, generalmente de origen natural, mediante una integración de conocimiento, creatividad y fuerza humana del productor, quien se vale, mediante secuencias ordenadas, del instrumento y la máquina para plasmar en el producto la imaginación, experiencia y formas de mundo que dotan de espíritu colectivo y cultural al producto artesanal, encontrando como fin material al útil, que teóricamente puede interpretarse como hecho social y cultural en sí mismo.

La conveniencia funcional del producto artesanal y su configuración formal, deben ser analizadas desde variables morfogénicas, si la pretensión es comprender la permanencia del objeto tradicional en un entorno postindustrial. El producto cultural trasciende de generación en generación gracias a la adecuación de la forma perfecta; sin embargo, el útil no solamente garantiza su supervivencia con aspectos funcionales o prácticos, su trascendencia está también marcada por la elevación de un objeto usable a objeto memorable, que se ha cargado simbólicamente con el paso del tiempo, visibilizando la cultura que la produce; ese valor es inherente al objeto artesanal que se actualiza como conmemoración material de los hechos culturales de un grupo, de una región y de un país (Suárez, 2008:9).

El objeto manifiesta de manera casi inequívoca el medio natural y geográfico de la colectividad que, metafóricamente, habita en él; quienes generan, a partir del dominio técnico, objetos artesanales que han trascendido del autoabastecimiento a la sobreproducción. Es así como sus imaginarios, rituales, artilugios religiosos, decorativos y/o utilitarios cruzan las fronteras culturales del grupo,

* Diseñadora Industrial de la Universidad Católica de Pereira, Especialista en Estética y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, Integrante del grupo de investigación Diseño y Medio Ambiente, docente del programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira, Asesora y consultora para el sector artesano Colombiano.

** Diseñadora Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Estética y Cultura de la Universidad Nacional, Maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Integrante del grupo de investigación Diseño y Medio Ambiente, coordinadora del Semillero Estético, investigación y diseño, docente del programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira.

encontrando en ello beneficios económicos, habilitados por procesos de intercambios culturales en dinámicas económicas, que exigen en el grupo productor indígena, rural o urbano, formas de organización como garantía para su permanencia en procesos comerciales de lo culto y lo popular, donde el valor de cambio adquiere una estrecha relación con la destreza, habilidad, fama y maestría del creador-ejecutor, para unos, y bajo precio, valor referencial y adecuación para la función, en otros. Todo esto inserto en procesos constantes de adaptación a las dinámicas actuales de producción, distribución y consumo.

En estos procesos, las comunidades artesanales encuentran espacios interculturales e inter-productivos, y una alternativa que permite, además de la no extinción, adquirir personalidad e identidad dentro de las fuertes dinámicas de la modernidad, logrando convivir con ella gracias a lo que se podría definir como instinto de supervivencia, donde el productor artesanal y su medio encuentran en el oficio artesanal el principal reservorio de saberes para la innovación (Sato-Kotani, 1993:39) que permite procesos de actualización como fenómeno natural de adaptación.

En Colombia y en algunos países de Latinoamérica, ante este proceso dinámico, se han implementado políticas institucionales y gubernamentales de apoyo y fomento a la artesanía, por ser ella un medio productivo generador de ingreso para comunidades específicas de la población rural y urbana, ya sea como actividad principal o secundaria; estas estrategias de intervención han pretendido sumar procesos de comercio internacional a las básicas estructuras productivas artesanales, desde una idealización del producto que debe salir de nuestros países hacia el mundo desarrollado.

Se nota cómo estos procesos de intervención han buscado (unos con mayores logros que otros) la implementación de políticas de mejoramiento productivo, la optimización de los recursos, rescate de valores culturales, preservación del medio ambiente, estímulo a procesos de

organización jurídica, entre otros objetivos, que imaginarían para nuestros días una realidad de intercambio artesanal mas internacional; sin embargo, todavía se nota un fuerte comportamiento comercial de la artesanía en mercados regionales y locales, donde es el turista, el visitante o el viajero, quienes finalmente la movilizan como producto cultural.

Es por lo anterior que el oficio artesanal se interpreta como un saber hacer, donde la tradición y la adaptación a dinámicas modernizadoras convierten al producto en un vehículo en constante movimiento; contrario a quedar en un letargo económico, productivo y estético, en él se pueden leer claros procesos de transformación y desarrollo casi alternos a los procesos de industrialización, que en los países latinoamericanos han tenido que convivir e interactuar en relación directa con los procesos tradicionales de producción.

Ante el fenómeno que significa el sector artesanal en los países latinoamericanos, es importante establecer procesos de reflexión que permitan entender y conceptuar alrededor del rol cultural, económico y productivo de la artesanía en nuestros días, estableciendo en ella estructuras que la subdividen y la categorizan, para su mayor comprensión como una forma de desarrollo nacional.

Experiencia pedagógica: Semillero de Estética, Artesanía y Diseño

Desde el programa de Diseño industrial de la universidad Católica de Pereira (Colombia), se ha gestado la idea de trabajar en procesos de desarrollo con comunidades artesanales de la región, en actividades que involucran al diseño dentro de estrategias de desarrollo hacia la innovación, sostenibilidad y rescate de valores tradicionales. En dichos procesos, desarrollados como parte del énfasis en la asignatura Taller 6, desde el año 2000, se ha buscado beneficiar a las comunidades artesanas del departamento de Risaralda, reconociendo en la región importantes actividades productivas en torno a oficios como la guadua, joyería, tejeduría, talla, ebanistería, cestería, artesanía indígena, y por supuesto, las diferentes

manifestaciones técnicas categorizadas dentro de la artesanía urbana.

Dentro de la formación del diseñador industria, el enfoque social es entendido para el programa de Diseño Industrial, como el acercamiento y visibilización de las diferentes comunidades que desarrollan actividades productivas hacia la transformación de bienes de consumo, con lo cual el estudiante se integra a la realidad social de nuestra región, como se manifiesta en el PEP del programa:

“Es la manifestación de su integración con la sociedad, es la demostración de la inmersión de sus saberes en la realidad contextual, es el ejercicio interdisciplinario de lectura e intervención social para la generación de respuestas propias, oportunas y flexibles a los problemas que el momento histórico demanda” (PEP, 2009:76).

La Universidad Católica de Pereira manifiesta que la acción social es

“la acción dialógica de integración e interacción continua con las comunidades locales y regionales, en

el esfuerzo conjunto de hacer realidad una visión cada vez mas integral del hombre en su existencia en la sociedad, en sí mismo y en su relación con la naturaleza (UCPR, 2006:2).

A partir de estos postulados, el ejercicio se inicia examinando diversas comunidades y motivando a los estudiantes a participar primero en el reconocimiento de la comunidad, la vinculación y la propuesta de procesos, diseños y mejora a sus productos que benefician la actividad económica que ejercen los grupos.

El diseño como factor de innovación es estimulado desde la diversidad de materiales, técnicas y de opciones formales que enriquecen la respuesta objetual; allí se encuentran objetos utilitarios de orden conceptual, funcional y decorativo. Adicionalmente, el proceso y su abordaje permiten la apuesta por el desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo, aumenten la calidad del producto y reduzcan el tiempo de elaboración.

En la tabla 1 se relacionan los proyectos desarrollados en el programa de Diseño Industrial desde el año 2000.

Lugar / Organización	Año	Tipo de trabajo	Semestre
Resguardo Totumal Embera Chami	2000	Elaboración de artesanías con las mujeres indígenas. Docente: Hilda Escobar.	VI
Vida y Futuro	2001	Elaboración de productos con cáscara de piña. Lugar: Estación Villegas. Desarrollo de productos en guadua. Lugar: Arabia. Empaque para productos medicinales artesanales. Lugar: La Bella. Docente: Hilda Escobar	VI
Sedacol	2004	Diseño de productos en seda y fique. Docente: Hilda Escobar.	VI
Asociación de los Cerros de Quinchía	2005	Diseño de elementos para joyería, diversificación del producto. Docente: Hilda Escobar.	VI

Lugar / Organización	Año	Tipo de trabajo	Semestre
Concurso del Laboratorio Colombiano de Diseño.	2006- 1	Desarrollo de productos artesanales. Docente: Hilda Escobar.	VI
Concurso del Laboratorio Colombiano de Diseño	2006-2	Desarrollo de productos artesanales. Docente: Hilda Escobar.	VI
Diferentes Comunidades que manejan calceta de plátano	2006	Diversificación de los productos. Docente: IX Lina María García.	
Manejo del fique con diferentes comunidades	2007-1	Diversificación de los productos. Docente: IX Lina María García.	

Tabla 1- Proyectos Académicos del programa de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira

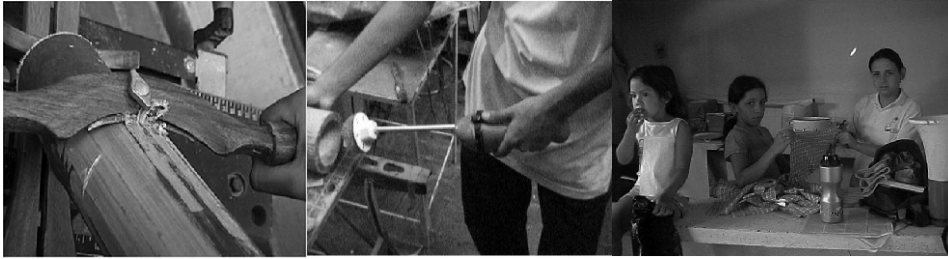

Figura 1- Productos desarrollados con artesanos de la guadua y el desarrollo de papel a base de paja. Ángela Ocampo, Gonzalo Moreno.

Figura 2- Estudiante Juliana Ruiz. Premiado en el Concurso del Laboratorio Colombiano de Diseño, 2006.

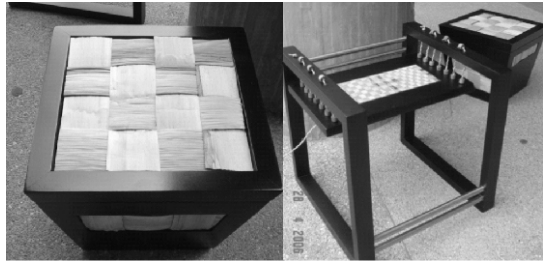

Figura 3- Estudiantes Felipe Marín y Julián Orrego Proyectos desarrollados con el manejo de la calceta de plátano, 2006.

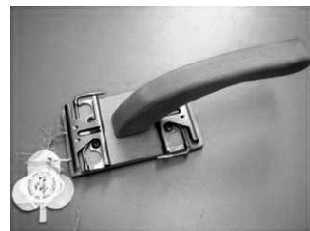

Figura 4- D.I. Lina María García y Estudiante Carlos Andrés Álvarez. Desfibrador. Carlos Mario Cortés. Productos desarrollados con y para el fique, 2007

En el año 2004 se crea el grupo de investigación Medio Ambiente y Diseño, que se propone

“estudiar el impacto de los procesos, productos y tecnologías sobre el medio ambiente natural y sus recursos, en perspectiva del diseño, la estética, la cultura y la planeación responsable del ciclo de vida de productos, sistemas y seres humanos involucrados”(Herrera, García, Gómez y Pérez, 2006:3).

Con este grupo se estaba dando inicio al proceso investigativo de manera sistemática, donde se propone un proceso de sensibilización hacia el estudiante, la comunidad y entes gubernamentales que apoyen el desarrollo de propuestas con impacto regional; adicionalmente, se buscó reconocer en el otro su historia, vida, sus formas de hacer tradicional, dado desde la interacción con comunidades, donde los estudiantes y docentes se dan a la tarea de rescatar y apoyar el desarrollo de elementos.

A partir de un proceso de madurez conceptual, dentro del grupo surge la línea de investigación “Hermenéutica Estética y Cultura, HERMESC”, que

“se plantea y se entiende como un proceso activo y de interpretación, donde la investigación estética posibilite descubrir y re-significar la hermenéutica, la educación, el arte y la cultura desde el estudio, análisis y la crítica a las diferentes manifestaciones y formas del lenguaje, la expresión, la producción en contexto, suscitando de esta manera el desarrollo de proyectos de investigación que permitan el conocimiento sobre lo sensible, de sus asociaciones con el desarrollo histórico, social y cultural” (Olmedo, Pérez, Suárez, Baena y Rodríguez, 2009:2).

Desde el grupo se plantea fortalecer los procesos académicos, con la participación de diversas disciplinas, que amplíen la mirada frente a los procesos

culturales donde el acercamiento a la comunidad permita abordar problemáticas pertinentes en el área de la estética, ligada al desarrollo de la cultura en su sentido de constante cambio y construcción.

Paralelo al proceso de registro de la línea se da el interés de estudiar las realidades productivas de la región, por parte de estudiantes y docentes, encontrando gran fortaleza en los procesos artesanales; es así como surge el semillero “Estética, investigación y diseño”.

El Semillero planteó generar espacios académicos para vincular a los estudiantes de Diseño Industrial en las realidades productivas artesanales del departamento de Risaralda, a partir de procesos de investigación que, desde la creatividad y la mirada estética, se orienten hacia el diseño de productos con alto grado de innovación y que permitan el rescate de los valores productivos tradicionales de las comunidades artesanales.

Una de las premisas fundamentales para este proceso es el reconocimiento de la comunidad, dado a partir de visitas en las cuales se escucha al artesano; desde allí se evidencia su proceso, técnica y labor como un hacedor de objetos cargados de identidad. Este acercamiento permite a los estudiantes sentir una realidad que se da de forma parcializada dentro del aula de clase.

La primera actividad se desarrolló en conjunto con el centro de desarrollo artesanal (CDA), los artesanos, los estudiantes del programa y el apoyo del Centro de Investigaciones de la Universidad.

Para el desarrollo del proceso, las docentes coordinadoras nos preguntamos ¿cómo sería un encuentro valioso entre diseño y artesanía tradicional? ¿Cómo se puede combinar la tradición con el diseño para lograr objetos o conceptos favorables para los artesanos locales? ¿Puede el diseño actuar como un articulador entre el patrimonio cultural como valor simbólico estético y potenciar los desarrollos productivos y de mercado de los artesanos?

Estas y otras preguntas guían a través de la exploración creativa el proceso de formación, investigación y

socialización.

La metodología planteada para abordar el proceso investigativo se desarrolla en las siguientes fases:

Fase de sensibilización, desde unas charlas dadas por los docentes a los estudiantes, donde se plantea qué es el proceso investigativo y cómo se elabora la pregunta de investigación a partir del reconocimiento del contexto; en segunda instancia, se da una charla sobre los procesos artesanales y lo que vincula la cadena de valor, donde se evidencia que en cada uno de sus eslabón el diseño puede aportar desarrollos y soluciones que son proyectados de forma colectiva por el grupo vinculado al proceso.

Fase de reconocimiento del contexto, en la cual se programaron visitas a cada taller artesanal, guadua, madera, tejidos, joyería, artesanía urbana, coco y a la comunidad

Embera Chamí, donde los estudiantes hicieron un registro del proceso para su posterior socialización; así, reconociendo así, cada uno de los oficios, procesos y técnicas artesanales (figuras 5 a 8).

Figura 5 - Tejidos

Figura 6- Madera

Figura 7- Joyería

Figura 8- Pepas y cocos

En un segundo momento se realiza la **fase del Workshop**, que permite explorar y a la vez potenciar de manera creativa el desarrollo de productos en colaboración con los artesanos; con esto se fortalece el proceso de reconocimiento de las tradiciones productivas y de las alternativas creativas que desde lo académico y lo empírico pueden surgir de

ellas. El *workshop* se basa esencialmente en una metodología práctica de referentes, en la que los participantes tanto estudiantes como artesanos, pueden experimentar de forma directa con los elementos conceptuales aprendidos proyectándolos como herramientas creativas. (Figura 9).

Figura 9- asignar un título

Fase de socialización o presentación de los diseños con la metodología empleada, donde grupos mixtos compuestos por artesanos y estudiantes socializan y exhiben las soluciones planteadas desde lo creativo y proyectual, hacia la solución de nuevas colecciones de productos, en las que se destacan diversidad de formas, texturas, técnicas, materiales

y funciones.

En la experiencia anterior se contó con la participación de 10 artesanos, 20 estudiantes, 5 docentes, y 2 invitados (figura 10).

Figura 10- Grupo de investigadores y Artesanos

Figura 11- Exposición diseñadores del semillero

A partir de este proceso se elaboraron tres ponencias y un póster, socializados en el Encuentro Regional de Semilleros.

En el segundo año de actividades participan el Centro de Desarrollo Artesanal, artesanos, estudiantes, la Universidad y la empresa Coats Cadena. El propósito es desarrollar con hilo, lanas e hilazas, nuevos tipos de productos donde se diversifique la utilización y se

desarrolle una familia de objetos por cada grupo conformado por artesanos y estudiantes, con el apoyo tutorial de las docentes; los estudiantes oscilan entre tercer y séptimo semestre y su participación es voluntaria.

Fase de sensibilización: Se desarrollan tres talleres con los estudiantes, donde se abordan temáticas como el concepto de artesanía, los procesos, tipos de materiales y oficios existentes en la región; se expone la cadena de valor y las particularidades de cada eslabón.

La empresa Coats Cadena ofrece una capacitación para explicar las características del material y las diferentes referencias que se encuentran en el mercado; se realiza un taller asignando a cada participante (estudiantes y artesanos por grupos) una muestra de material para que elaboren algo con el mismo, a través de un diálogo de saberes sobre técnicas manejadas específicamente por los artesanos (figura 12).

Figura 12- Capacitación sobre los materiales participación de estudiantes y artesanos

Fase de contextualización: Se realiza una visita a la empresa para conocer el proceso en la elaboración del hilo, las tinturas y acabados, dependiendo de la referencia.

Figura 13- Manejo del material

Figura 14- Estudiantes del Semillero

Fase de diseño y elaboración: Se organiza el grupo integrando a artesanos y estudiantes, comparten sus saberes y, teniendo el material, plantean alternativas para seleccionar un diseño y elaborarlo

con el material dado por la empresa. Este proceso se realiza en 4 secciones: diseño, experimentación, aplicación y desarrollo de la familia de objetos (figura 15).

Figura 15- Trabajo en equipo: artesanos y diseñadores

Fase de socialización y premiación: Se realiza una exhibición de los productos en el marco del evento semilleros de investigación en la Universidad Católica de Pereira; la empresa Coats Cadena realiza la selección de los proyectos de mayor innovación y da reconocimiento público con la publicación de los diseños en la revista que promociona sus productos; publicación en la página web y exhibición en la empresa. Adicionalmente, se entregan certificados a todos los participantes.

valioso en los procesos de permanencia de nuestra cultura, donde su reconocimiento hace parte del compromiso con la región.

Resaltar los valores artesanales y sus prácticas permite que se fomente y apoye lo propio: las expresiones estéticas de la región cuyos lenguajes y formas de concepción hacen parte de su identidad.

A manera de conclusión, el proceso de interacción entre artesanos, estudiantes y empresa permite acercar a la academia a la realidad contextual, facilitando la sensibilización de los estudiantes hacia las distintas comunidades. Adicionalmente, se reconoce el saber del artesano como

Referencias

- Baena, Javier; Castaño, Olmedo; Suárez, Lorenza y Pérez, Carmen. (2010). *Documento Línea de investigación Hermes C*. Pereira: Universidad Católica de Pereira.
- Cabrera, Paola (2006). Reflexiones sobre el diseño para comunidades artesanales competitivas. En: *Acto, revista de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia*, 6(1), 16-23.
- Herrera, Neve (2003). Artesanía y Cultura. En: A. Quiñones (editora), *Reflexiones en torno a la Artesanía y el Diseño en Colombia*. Bogotá: CEJA, Pp 71.
- Herrera, Patricia; García, Lina; Gómez, Yaffa y Pérez, Carmen (2006). *Documento Grupo de investigación Diseño y medio ambiente*. Pereira: Universidad Católica de Pereira.
- Olmedo, Jesús; Pérez, Carmen; Suárez, Lorenza; Baena, Javier y Rodríguez, Inés. (2009). *Documento Hermes C*. Pereira: Universidad Católica de Pereira.
- PEP (2009). *Proyecto Educativo del Programa de Diseño Industrial*. Pereira: Universidad Católica de Pereira.
- Sato-Kotani, Alberto (1993). *Chile Artesanía Tradicional*. Santiago: Ed. Universidad Católica de Chile.
- Suárez Gaviria, Lorenza (2008). *Forma, Función y Ornamento: Cambios y mutaciones del objeto artesanal*. Monografía de la Especialización de Estética y Cultura, Universidad Nacional.
- Pérez Cardona, Carmen Adriana (2008). El objeto estético artesanal. Monografía de la Especialización de Estética y Cultura, Universidad Nacional.
- UCPR (Universidad Católica Popular del Risaralda). (2006) *La Función de Proyección social: Propuesta Estratégica para su desarrollo*. Pereira: Autor.