

Semilleros investigación estética y creación: Diálogos y Prácticas Pedagógicas

Actas de Diseño (2012, Julio),
Vol. 13, pp. 105-109. ISSN 1850-2032
Fecha de recepción: septiembre 2011
Fecha de aceptación: octubre 2011
Versión final: mayo 2012

Carmen Adriana Pérez Cardona y Lorenza Suarez
Gaviria (*)

Resumen: 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 para el diseño de productos con alto grado de innovación y que permitan el rescate de los valores productivo tradicionales de las comunidades artesanales de Risaralda.

Palabras clave: Semilleros - Artesanía - Actividad artesanal - Investigación - Estética - Prácticas pedagógicas - Diseño Industrial

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 109]

Introducción

Este escrito plantea como desde el estudio de la región y en particular desde las artesanías se pueden generar procesos de aprendizajes, acercando al estudiante a las diversas realidades regionales es allí, como, el reconocimiento del objeto en forma de creación con características propias de la región; juega un papel preponderante la estética, siendo elemento que caracteriza la dimensión cultural, así se podría “entender cómo las artesanías actúan siendo vehículos y recipientes de patrimonio cultural; por ende, ‘capacitados’ para generar identidad”¹. A partir de la creación y elaboración de objetos se hilvanan los procesos, que generan identidad, por consiguiente se puede leer en estos objetos, todos los referentes simbólicos, estéticos y prácticos de una comunidad. Estos objetos poseen materiales, colores y formas que ocupan un espacio y dominan lo cotidiano, sus materiales son diversos, pero en sí requieren de la transformación dada por otros objetos o por el sujeto en su contexto. El objeto artesanal, como hecho cultural, es una manifestación de la cultura material, en el sentido de su generación, su desarrollo y su permanencia en el tiempo, por ende se debe tener en cuenta que los valores en los objetos cambian considerablemente entre las diversas culturas, según el contexto en que se interpreten. Los estudiantes hacen una aproximación a los oficios y su relación con las personas que laboran esto permite que se logre una sensibilización y creación de nuevos productos teniendo como referente la técnica y mezcla de materiales aplicando métodos que permiten llevar al desarrollo de nuevos productos.

Artesanía: corta definición de un concepto

La artesanía se define como un sistema integral de trabajo productivo en un marco cultural e histórico, heredado de generación en generación que se circunscribe a un oficio tradicional, a partir de una o varias técnicas de transformación, herramientas simples que se concretizan en la destreza y habilidad del artesano, inserto en inherentes

procesos colectivos de identidad, proyectados como extensión del pensamiento creador de un grupo.

La actividad artesanal, y sus formas de intercambio cultural y comercial, se envuelven en constantes procesos de avance, que la convierten en un fenómeno dinámico y actuante en permanente evolución² hacia la no 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 importante investigador Colombiano en torno a la artesanía, que 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 y fuerza humana del productor artesanal, 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, se integran en valores morfogénicos, que la cultura productora evoluciona logrando la permanencia del útil. Es común que el producto cultural trascienda de generación en generación gracias a la adecuación de la forma perfecta, sin embargo el útil no solamente garantiza su pervivencia con aspectos funcionales o prácticos, su trascendencia está también marcada por la elevación de un objeto usable a objeto memorable, que se ha cargado estéticamente con el paso del tiempo, dejando huella de la cultura del individuo quien la produce, ese valor es inherente al objeto artesanal.

El objeto manifiesta de manera casi inequívoca, el medio natural y geográfico de la colectividad que 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, 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 popular, donde el valor de cambio adquiere una estrecha relación con la destreza, habilidad, fama y maestría del creador(es) - ejecutor (es), para unos y bajo precio, valor referencial y adecuación para la función en otros.

En estos procesos las comunidades artesanales encuentran espacios interculturales e inter-productivos, y una alternativa que permite, además de su pervivencia, adquirir personalidad e identidad dentro de las fuertes dinámicas de la modernidad, logrando convivir con esta gracias a lo que se podría definir como instinto de supervivencia, donde el productor artesano y su medio, encuentran en los modos de hacer originarios y tradicionales el principal reservorio de saberes para la innovación³, que permite su actualización como un fenómeno natural de adaptación. En Colombia y algunos países de Latinoamérica, ante este proceso dinámico, se han implementado políticas institucionales y gubernamentales de apoyo y fomento a la artesanía, por ser esta 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 a las básicas estructuras productivas artesanales, procesos de comercio internacional, desde una idealización del producto que de nuestros países debe salir hacia el mundo desarrollado.

Se nota como 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 el viajero, quien finalmente moviliza el intercambio constante y la rotación de la artesanía en el mercado.

Es por lo anterior que el sector 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, que contrario a quedar en un letargo económico, productivo y estético, en el se pueden leer y en el transcurso histórico de los últimos años, 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 concepcuar alrededor del rol cultural, económico y productivo de la artesanía en nuestros días, estableciendo en ella estructuras que la subdivide y la categorizan, que per-

mitan un mayor entendimiento de ésta como una forma de desarrollo para nuestros países.

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, las cuales devengan su sustento del trabajo manual, este proceso se inicia desde el año 2000 y en la asignatura de diseño VI donde el enfoque es lo social entendido como la intervención a comunidades integrando al estudiante en 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, p. 76).

La universidad 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 naturaleza⁴.

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 los grupos ejercen.

El diseño como factor de innovación y desde el estudio de los diferentes grupos comunitarios se evidencia en la artesanía, uno de los múltiples factores para ser abordados desde el programa diseño industrial, donde la diversidad de materiales, técnicas y de opciones formales dan una riqueza en la respuesta objetual, allí se encuentran objetos utilitarios de orden conceptual, funcional y decorativo, adicionalmente el proceso y su abordaje, permite la apuesta por el desarrollo de herramientas que faciliten el trabajo y aumente la calidad del producto y se reduzca el tiempo de elaboración.

A continuación se relacionan los proyectos desarrollados en el programa de Diseño Industrial a lo largo de la historia.

Proyectos Académicos

1. Lugar Organización: Resguardo Totumal Embera Chami. Año: 2000. Tipo de trabajo: Elaboración de artesanías con las mujeres indígenas. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI

2. Lugar Organización: Vida y Futuro. Año: 2001. Tipo de trabajo: 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. Semestre: VI

3. Lugar Organización: Sedacol. Año: 2004. Tipo de trabajo: Diseño de productos en seda y fique. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI

4. Lugar Organización: Asociación de los Cerros de Quinchía. Año: 2005. Tipo de trabajo: Diseño de elementos para joyería diversificación del producto. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI.

5. Lugar Organización: Concurso Laboratorio colombiano de diseño. Año: 2006- 1. Tipo de trabajo: Desarrollo de productos artesanales. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI.

6. Lugar Organización: Concurso Laboratorio colombiano de diseño. Año: 2006-2. Tipo de trabajo: Desarrollo de productos artesanales. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI.

7. Lugar Organización: Diferentes Comunidades que manejan calceta de plátano. Año: 2006. Tipo de trabajo: Diversificación de los productos. Docente Lina María García. Semestre: IX.

8. Lugar Organización: Manejo del fique con diferentes comunidades. Año: 2007-1. Tipo de trabajo: Diversificación de los productos. Docente Lina María García. Semestre: IX.

En el año 2004 surge el grupo de investigación Medio Ambiente y Diseño. El cual tiene 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 involucrados⁵, con el grupo se estaba dando inicio al proceso investigativo de manera sistemática donde el planteamiento se propone como un proceso de sensibilización hacia el estudiante, la comunidad y entes gubernamentales que apoyen el desarrollo de propuestas con impacto regional, adicionalmente 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. Dentro del grupo surge a partir de un proceso de madurez conceptual la línea de investigación. Hermenéutica Estética y Cultura “HERMESC”, la cual:

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 cultural⁶.

Desde el cual 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 ser un fenómeno en constante cambio y construcción.

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

Postulando en sus enunciados, 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 para el diseño de productos con alto grado de innovación y que permitan el rescate de los valores productivo 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, de allí se evidencia su proceso, su técnica en sí su labor como un hacedor de objetos cargados de identidad, este acercamiento permitiría a los estudiantes sentir una realidad que particularmente dentro del aula de clase se da de forma parcializada.

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 por ¿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 guiarán a través de la exploración creativa el proceso de formación, investigación y socialización.

La metodología planteada para abordar el proceso investigativo fue:

- Primero la fase de sensibilización, desde unas charlas dadas por los docentes a los estudiantes, donde se plantea que es el proceso investigativo y como 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 eslabón el diseño puede aportar y la socialización de las visitas a los talleres.

- Fase de reconocimiento del contexto, se programaron visitas a cada taller artesanal, guadua, madera, tejidos, joyería, artesanía urbana, coco y la embera chamí, donde los estudiantes hacían un registro del proceso y lo exponían al grupo así todos los integrantes del semillero reconocieron todos los oficios, procesos y técnicas artesanales.

- 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 nuestras tradiciones. El *workshop* se basa esencialmente en una metodología práctica de referentes, en la que los participantes pueden experimentar de forma directa con los elementos conceptuales aprendidos; también se interactúa con los artesanos para conocer de forma directa las técnicas en la elaboración de los productos.

- Fase Socialización. Presentación de los diseños con la metodología de referentes cada participante debía desarrollar composiciones parciales, a continuación seleccionada una la que hacia de mayor tamaño, seguido aplicaba una gama de color a la composición y a partir de esto desarrollaba una propuesta objetual. Se contó con la participación 10 Artesanos, 20 Estudiantes, 5 Docentes, y 2 Invitados.

A partir de este proceso se elaboraron tres ponencias y un póster, las cuales se socializaron en el encuentro regional de semilleros por segundo año, actividad en la cual participan en el proceso, el Centro de desarrollo artesanal, artesanos, estudiantes, la universidad y la empresa Coats cadena, el propósito fue desarrollar con el material hilo, lanas, hilazas, nuevos tipos de productos donde se diversifique la utilización y así desarrollar 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 desarrollaron tres talleres con los estudiantes donde se abordaron temáticas como que es la artesanía, cuales son los procesos y que tipos de materiales y oficios existen en la región, se expone la cadena de valor y de cada eslabón las articularidades. La empresa Coats cadena da una capacitación para explicar las características del material y las diferentes referencias que se encuentran en el mercado, se realiza un taller asignado a cada participante una muestra de material para que elabore algo con el mismo, participando estudiantes y artesanos por grupos donde se da un diálogo de saber sobre técnicas manejadas específicamente por los 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.

- Fase de diseño y elaboración. Se organiza el grupo integrando artesanos y estudiantes, comparte su saber y teniendo el material plantean alternativas para seleccionar un diseño y elaborarlo con el material dado por la empresa. Este proceso duro 4 secciones, diseño, experimentación, aplicación y desarrollo de la familia de objetos.

- 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, realiza la selección de los proyectos donde hubo más innovación y da el reconocimiento público con la publicación de los diseños en la revista

que promociona sus productos, publicación en la página y exhibición en la empresa. Adicionalmente se entregan certificados a todos los participantes.

A manera de conclusión el proceso de interacción artesanos, estudiantes y empresa permite acercar a la académica a la realidad contextual, permitiendo con esto la sensibilización de los estudiantes hacia las distintas comunidades.

Adicionalmente se reconoce el saber del artesano como 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, que hace parte de las expresiones estéticas de la región donde los lenguajes y formas de concepción hacen que se tengan características particulares.

Notas

1. Cabrera, Paola. "Reflexiones sobre el diseño para comunidades artesanales competitivas". En Acto revista de Diseño Industrial. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia, 2006 p. 19.
2. Neve Herrera: Reflexiones Entorno al la Artesanía y el Diseño en Colombia: Cultura y Artesanía, Ed. CEJA 2003, p. 71.
3. Alberto Sato Kotani, Chile Artesanía Tradicional. Santiago: Ed. U. Católica de Chile, 1993, p. 39.
4. Universidad Católica Popular del Risaralda (La Función de Proyección social: Propuesta Estratégica para su desarrollo).
5. Documento Grupo de investigación Diseño y medio ambiente año 2006 p. 3, integrantes Patricia Herrera, Lina María García, Yaffa Gomez, Carmen A Pérez C.
6. Jesús Olmedo Castaño López, Carmen Adriana Pérez Cardona, Lorenza Suárez Gaviria, Javier Baena Espinel, Inés Emilia Rodríguez, Documento Hermes C año 2009 p. 2.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de Diseño, debido al espacio y formato de la misma.

Referencias bibliográficas

- Cabrera, Paola. "Reflexiones sobre el diseño para comunidades artesanales competitivas". En Acto revista de Diseño Industrial. Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia, 2006.
- Perez, Carmen, Castaño Olmedo, Cardona, Felix y otros, Proyecto Educativo del Programa de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira, Pereira, Colombia, 2008.
- Herrera, Patricia. Perez, Carmen. García Lina. Gomez Yaffa. Documento Grupo de investigación Diseño y Medio Ambiente, Pereira, Colombia, 2004.
- Baena, Javier. Castaño, Olmedo. Suarez, Lorenza. Pérez, Carmen. Documento Línea de investigación Hermes C, Universidad Católica de Pereira, Pereira, Colombia. 2010.
- Herrera, Neve E. Artesanía: Organización Social de su Producción. Artesanías DE Colombia. Bogotá, 1992.
- Herrera, Neve E. Listado General De Oficios Artesanales. Artesanías de Colombia. Bogotá 1996.
- Quiñones, Ana Cielo. Reflexiones: En torno a la artesanía y el diseño en Colombia. Centro Editorial Javeriano. Bogotá 2003.

Suarez Gaviria, Lorenza. Forma, Función y Ornamento: Cambios y Mutaciones Del Objeto Artesanal. Monografía Especialización de Estética y Cultura. Universidad Nacional. Colombia, 2008.

Pérez Cardona, Carmen. El objeto estético artesanal. Monografía de Especialización Estética y cultura Universidad Nacional. Colombia. 2008.

Abstract: To generate academic spaces to link the students of industrial design in the productive handcrafted realities of Risaralda's department, from processes of investigation that from the creativity and the aesthetic look are orientated to the design of products by high degree of innovation and that allow the rescue of the traditional productive values of Risaralda's handcrafted communities.

Key words: Seedbeds - Crafts - handcrafted Activity - Investigation - Aesthetics - pedagogic Practices - Industrial Design

Resumo: Gerar espaços acadêmicos para a vinculação dos estudantes de design industrial nas realidades produtivas artesanais do departamento de Risaralda, partindo de processos de investigação que, a partir da criatividade e o olhar estético, tenham orientação para o design de produtos com alto grau de inovação e que permitam o

resgate dos valores produtivos tradicionais das comunidades artesanais de Risaralda.

Palavras chave: Viveiros - Artesanato - Atividade artesanal - Investigação - Estética - Práticas pedagógicas - Design Industrial

(*) **Carmen Adriana Pérez Cardona.** Diseñadora industrial Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en estética y cultura Universidad Nacional, para optar al título de Magíster en Estética y creación Universidad Tecnológica de Pereira, Integrante del grupo de investigación Diseño y Medio Ambiente, coordinadora del semillero Estética, investigación y diseño. Docente del programa de diseño Industrial Universidad Católica de Pereira. **Lorenza Suárez Gaviria.** Diseñadora Industrial Universidad Católica de Pereira, Especialista en Estética y Cultura, Universidad Nacional de Colombia, Integrante del grupo de investigación Diseño y Medio Ambiente, docente del programa de diseño industrial Universidad Católica de Pereira, Asesora Sede Regional Artesanías de Colombia S.A.

(**) El presente escrito fue presentado como conferencia dentro del Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (2011). Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.