

una concientizadora experiencia dialéctica con nuestro pasado, que favorezcan el desarrollo de actitudes positivas hacia la revalorización del patrimonio cultural arquitectónico, sin desmedro del interés general hacia otras pautas culturales.

A modo de conclusión

Es nuestra intención haber compartido parte de las experiencias que nos han gratificado y enriquecido tanto en lo humano como en lo profesional durante el ejercicio de la docencia y nos han servido para elaborar un diseño particular de contenidos y organización temática de la asignatura Tecnología y Materiales en la carrera diseño de Interiores. Retomando el interrogante del principio: ¿Cuánto de “sentir” y de “imaginar” coexiste en el proceso de formación de los estudiantes de diseño de Interiores? Somos coherentes en continuar formulando preguntas mas que emitir respuestas, sin perder de vista, a lo largo de esta reflexión, que nuestro objeto de diseño no debe confundirse ni relacionarse con una creación abstracta, plasmada únicamente por graficaciones expresivas y seductoras, carente de sustento material y tecnológico que le permita “posibilitarse” mas allá del papel o la pantalla, es decir que le permita crecer hasta materializarse; simplemente ser.

Notas

1. Jorge Romero Brest (1905-1989) crítico de arte historiador y docente. Fue director del Museo Nacional de Bellas Artes y del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella- Presidente Honorario de la Asoc. Internacional de Críticos de Arte en 1985 con sede en Paris. Entrevista desgrabada por Oscar Redondo que pertenece al libro *La generación V* de Miguel Grinberg, Emecé Editores 2004.
2. Pág.101, Blanco Cousiño, Carlota - “El ensayo: una forma creativa de expresión” en *Ensayos sobre Diseño, Tipografía y Lenguaje*. Ed. Nobuko 2005 - Designio, México 2004.
3. Pág. 353 . “¿Es posible enseñar y aprender a mirar?” Abramowski, Ana - Los Dossiers 2004-2007, El monitor de la educación. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
4. Ackerman, Diane - *Una historia natural de los sentidos* - Anagrama, Madrid 2000.
5. Instrumento al que adherimos en la utilización, definido y explicado correctamente en el ensayo “Materioteca: Desarrollo de un sistema de información y percepción de selección de materiales” por Everton Amaral da Silva, pag.228 - Actas de Diseño 3 - Universidad de Palermo, Julio y agosto 2007 Bs.As. Argentina.
6. “Materioteca: Desarrollo de un sistema de información y percepción de selección de materiales” por Everton Amaral da Silva, pag. 228 - Actas de Diseño 3 - Universidad de Palermo - Bs.As. Argentina, julio y agosto 2007.
7. Ausubel David Ausubel-Novak-Hanesian - “Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo” .2º Edición - Ed. Trillas. México. 1983.
8. Lo que Charles M. Reigeluth denomina “epítome inicial”, un conjunto de ideas generales y simples que brinden un panorama totalizador preparando la base de lo que va a tratar el desarrollo completo de la asignatura. Reigeluth, C.M. “La teoría de la elaboración: orientación para la toma de decisiones sobre el alcance y la secuenciación.” en “Diseño de la Instrucción. Teorías y modelos.” SigloXXI / Santillana. Madrid - 2000.
9. Ausubel David Ausubel-Novak-Hanesian - “Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo” .2º Edición - Ed.Trillas. México. 1983.
10. C.M. Reigeluth, “Diseño de la Instrucción. Teorías y modelos”. SigloXXI / Santillana. Madrid. 2000.
11. Pág. 34 - 08.-El problema de la palabra en “Acerca de la enseñanza del diseño: reflexiones sobre una experiencia metodológica en la FADU” - Frigerio, Ma. del Carmen, Pescio, Silvia, Piatelli, Lucrecia. Nobuko. Buenos Aires 2007.

Referencias bibliográficas

- Quiroga, María Berta y equipo. “Puntos capitales del Diseño: perspectiva interdisciplinaria con Filosofía, Sociología y Estética”. Universidad nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño. CommTools. Bs. As. 2005.
- Semillán Dartiguelongue, Josefina. “Filosofía y educación”. Ed. Al Margen. La Plata, Argentina 2007
- Weston, Richard - Materiales, forma y arquitectura, Blume, Barcelona 2003
- Souto, Marta y otros. Corrientes didácticas contemporáneas, Paidós. Bs. As. 1998
- Marcelo Oscar Gorga.** Director / Fundador. Instituto Superior de Diseño Palladio. Argentina

Reflexiones sobre la enseñanza del Diseño Artesanal en el Colegio Mayor del Cauca

Ángela María Guzmán Donsel

Presentación

El grupo de Investigación D&A (Diseño y Arte) es un grupo interdisciplinario que concibe la “identidad” como su objeto fundamental para la exploración, conocimiento y reconocimiento de factores locales (Cfr. Montaña, 2006) que permitan, desde el diseño, la formulación de

propuestas encaminadas al mejoramiento en la calidad de vida de las personas y el fortalecimiento de la cultura, contribuyendo así a la construcción de una mejor sociedad. La posibilidad de editar este, nuestro primer libro es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre el trabajo que hemos venido haciendo y desde el cual sin duda alguna esta marcando una diferencia en la formación de diseñadores de productos.

Introducción

Luego del inicio de la carrera en Diseño Artesanal en marzo del 2004, consideré como un deber compartir

algunas de las tantas experiencias vividas durante este tiempo. Cuando el Colegio Mayor concibió el programa teniendo en cuenta la potencialidad de materias primas existentes y la variedad de oficios artesanales trabajados en el departamento del Cauca, sabía que afrontaba la responsabilidad de demostrar la pertinencia académica en esta área de formación.

La Tradición Cultural del Colegio Mayor del Cauca

Colegio Mayor de Cultura Popular del Cauca, fue el nombre con el cual nace e inicia labores académicas el 13 de Noviembre de 1967, la hoy Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, que desde su creación promueve la enseñanza de las técnicas tradicionales para la elaboración de objetos como es la cerámica. Al respecto, tenemos que la tradición ceramista se refleja en la formación de varias generaciones de payaneses y caucanos, hoy reconocidos a nivel local e incluso nacional por la excelencia en el dominio de la técnica y sus innovadoras propuestas.

Debido a que el paso de los años y los avances tecnológicos trajeron consigo cierto desinterés por el aprendizaje de las artes y los oficios, la Institución consideró varias alternativas que permitieran reactivar nuevamente el valor perdido por estas técnicas. Y buscando complementar dicha enseñanza puso en marcha en el año 2001 el curso de extensión de pintura y a partir del II periodo académico del año 2008 dio paso a la Escuela de Música Integral, fortaleciendo así su carácter cultural en nuevos ámbitos como es la educación artística.

Es igual de importante recordar que cada año, y desde hace ya varias décadas, el Colegio Mayor abre sus puertas durante la celebración de la Semana Santa, permitiendo a propios y visitantes el ingreso al Claustro de la Encarnación, su sede principal, para que aprecien lo más selecto de las diferentes manifestaciones artísticas a nivel nacional e internacional.

Todo esto conlleva a proponer en el año 2003 la creación de un nuevo programa en Diseño encaminado inicialmente a fortalecer la formación productiva de objetos decorativos y/o utilitarios elaborados en técnicas artesanales. Luego de muchas disertaciones internas y considerando el potencial artesanal de la región caucana y del suroccidente de Colombia, no solo en cuanto a la diversidad cultural, el conocimiento de técnicas y la variedad de oficios, sino también a la gran variedad de materias primas existentes, la Facultad de Arte y Diseño presenta al Ministerio de Educación Nacional en el año 2003 el programa en Diseño de Artesanal, con el objetivo de:

Recuperar y fortalecer la vocación artesanal como patrimonio cultural de la región, integrando a la tradición y modos de producción el diseño como herramienta innovadora, el cual asegurará una identidad y reconocimiento nacional e internacional, y también la proyección de un modelo de autogestión como eje de un mejoramiento en la calidad de vida. (Documento de creación del programa, 2003)

La Artesanía en el Cauca

Recordamos que el Cauca es un departamento que se

encuentra ubicado en la región suroccidental del país, el cual cuenta con la mayor pluralidad étnica y cultural de Colombia. Esto ha permitido también el desarrollo de diversas técnicas artesanales trabajadas por las distintas comunidades existentes, en los cuales cohabitan grupos campesinos dispersos por toda la geografía; comunidades afro, principalmente en el litoral Pacífico, norte, sur y algunos centros en la cordillera Central; comunidades indígenas especialmente en la zona oriental del Departamento y mestizos que ocupan los centros urbanos; cada una con su propia cosmología, prácticas y tradiciones. Sin embargo la problemática social y económica del país ha llevado a que el trabajo artesanal sea desplazado por otras prácticas como la agrícola y ganadera, en el caso de contextos rurales, y por oficios profesionales y actividades informales, en el caso de contextos urbanos.

Adicional a esto el factor de asociatividad en el sector es deficiente lo que dificulta el acceso a mejores condiciones de trabajo y oportunidades para una mejor comercialización de sus productos, la participación de un colectivo tradicional prima sobre el individual.

Igualmente, los esfuerzos realizados por distintas entidades e instituciones locales por hacer de la artesanía caucana una actividad económica rentable, parecieran insuficientes al no encontrar una verdadera representatividad por parte del sector. Como antecedente del interés por construir una verdadera región, se podría hablar de proyectos como Visión - Cauca 2020, que sirvió como referente en algunos temas para el Diseño en el año 2004 de la Agenda Interna para la productividad y competitividad del departamento del Cauca, para la cual diversas entidades e instituciones públicas y privadas trabajaron conjuntamente para identificar las acciones estratégicas, requeridas para el fortalecimiento y consolidación de los sectores productivos existentes y potenciales con mayor impacto para la región, donde se compartiera una visión de desarrollo que incluyera la riqueza étnica, cultural y biodiversa que caracteriza al Cauca. Durante el proceso se identificaron doce (12) apuestas productivas entre las que se encuentra el sector de Artesanías, propendiendo por el fortalecimiento del sector para generar mejores condiciones de productividad y competitividad; entre los proponentes de esta "apuesta" se encuentran: la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca con la enseñanza del diseño para la artesanía con miras a aportar al desarrollo local y regional mediante la generación de propuestas con conceptos innovadores que pongan en valor el patrimonio, la cultura y la tradición, buscando mantener e incrementar la producción en pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero; el programa de artesanías de la Junta Permanente Pro Semana Santa quien anualmente y para la época de mayor afluencia de turistas a la ciudad organiza una Muestra denominada "Manos de Oro" en la cual participan los mejores exponentes de diferentes oficios y técnicas artesanales a nivel local, nacional e internacional, en esta muestra se realiza una premiación entre expositores locales llevando a los tres primeros seleccionados a participar en la mayor feria de artesanías del país Expoartesanías, buscando así incentivar la muestra de productos locales en otros lugares del país; la Escuela Taller de Popayán por su parte promueve el aprendizaje en artes y oficios tradicionales logrando

la permanencia de esta enseñanza en el mundo contemporáneo; también hacen parte la Gobernación del Cauca mediante las secretarías de Planificación y Coordinación, el Crepic y la Cámara de Comercio entre otros.

Municipios con mayor actividad artesanal

Para el año 2003 se identificaron en el Cauca 37 oficios artesanales, destacándose entre ellos los realizados en madera con las técnicas de corte, torneado, talla, calado y decorado; el trabajo en fibras naturales realizado principalmente en seda, fique e iraca con técnicas como anudado de uno o más hilos, incluyendo además la mezcla de fibras y que es realizado directamente a mano o con agujas, en telares manuales o de pedal; también en guadua con la producción principalmente de objetos decorativos y muebles; en joyería basada en técnicas como talla, engaste e incrustación, y el trabajo en totumo por corte y/o talla.

Popayán

Dado que en la capital del Departamento se centraliza la mayor fuente de formación, la ciudad ha desarrollado diversas prácticas artesanales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Escuela Taller de Popayán instruyen el aprendizaje de oficios como: Madera, Guadua, Marroquinería, Joyería, Forja, Cantería y Vidrio, entre otros. La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca por su parte aporta con la enseñanza de la cerámica en las técnicas de molde, rolo y torno y de Fibras Naturales como la Seda, Iraca, Fique, Lana y Algodón entre otros. El auge en la elaboración de estos productos se ha incrementado con el aumento en el número de visitantes que cada año llegan a la ciudad en la época de la Semana Santa y que han encontrado en las muestras artesanales una gran representación del ingenio local.

Timbío

Su cercanía con la capital del Departamento del Cauca la ha beneficiado al permitirle acceder a un gran número de actividades de formación encaminadas a la enseñanza y/o mejoramiento de prácticas artesanales. Sobresalen los trabajos elaborados en seda, fique, iraca y madera, principalmente. Igualmente cabe resaltar que en este Municipio es donde se encuentra más organizado el sector bajo la modalidad de asociaciones.

Guapi

Este municipio, con su población mayoritaria de afrodescendientes, se ha caracterizado principalmente por trabajar los oficios de la cestería, instrumentos musicales, productos en madera, accesorios en coco y orfebrería. Este último ha decaído considerablemente, pues Guapi era reconocido por su trabajo en filigrana y en los últimos años se ha dedicado a la venta de este precioso metal, desplazando así su producción orfebre.

El Bordo, Patía

Los artesanos de este valle trabajan principalmente el totumo en la elaboración de diversos objetos utilitarios y/o decorativos. Cuentan con una vieja tradición de cosecha y preparación del totumo, realizada por mujeres llamadas “corta mate”, quienes al son de sus cantos realizan las labores de cocción y corte de este fruto silvestre.

El Tambo

En este municipio sobresalen los productos elaborados en fique, guadua y seda. Los artesanos han incursionado además en la elaboración del papel hecho a mano, obteniendo muy buenos resultados.

Inzá

Los paeces son la población indígena de este municipio, cuenta con 6 resguardos: Calderas, San Andrés, Santa Rosa, Tumbichucue, Turminá y Yaquivá quienes se han dedicado principalmente al trabajo en tejidos de lana y fique, como a la alfarería. La elaboración de collares y pulseras en chaquiras elaboradas en un marco rústico de madera es muy característico de estas comunidades. “El tejido es un arte ejercido por las mujeres paéces. Está íntimamente ligado a la madre tierra, a la vida cotidiana y a las tareas domésticas. Los motivos con que decoran los tejidos son representaciones de seres espirituales relevantes en la cosmovisión Nasa: el rayo, el trueno, la culebra, etcétera. Utilizando telares, agujas, husos y fibras como lana y cabuya fabrican prendas de uso cotidiano, como ruanas, capisayos, chumbes, cuetanderas y jigras. Con cabuya fabrican hermosas jigras o mochilas, que por el tipo de tejido con el que se fabrican –nudos elaborados manualmente– son sumamente elásticas”.

Silvia

La comunidad artesanal de Silvia ha centrado su producción principalmente en el trabajo con madera, muñequería, alfarería y cerámica. Al visitar este Municipio se encuentran varias tiendas artesanales en las cuales se pueden adquirir gran variedad de productos elaborados por artesanos nativos. El sector artesanal se constituye en un importante renglón del sector económico y productivo del Municipio, donde intervienen hombres y mujeres de las etnias indígenas nasa y guambiana y de los sectores campesino y urbano, todos reunidos bajo el nombre de la Asociación de Artesanos y Microempresarios de Silvia “Etnikas”. Piendamó. En este municipio ubicado a 45 minutos de la capital caucana se destacan oficios artesanales en tejidos básicamente en lana y algodón, bordados, productos en guadua y en madera.

Santander de Quilichao

Este Municipio del Norte del Cauca desarrolla trabajos en: forja, bisutería, cerámica, marroquinería, juguetería, productos en madera, lapidación de piedras preciosas y semi preciosas, fique, mimbre, cestería, producción en guadua y la elaboración de papel hecho a mano de alta calidad para exportación.

La Artesanía caucana es desarrollada en su mayoría por personas que generalmente han heredado la técnica por tradición familiar y la han perfeccionado con los años. Sin embargo este factor presenta una gran dificultad, pues la mayoría de estos productos adolecen de elementos que les permitan competir en un mercado global y la producción escasamente genera ingresos a los artesanos para subsistir, a esto se suma el hecho de que el artesano en nuestro Departamento produce únicamente para la época de Semana Santa, en la cual Popayán recibe una gran cantidad de turistas. Lo anterior aumenta la difi-

cultad en la promoción de los artículos, al no encontrar espacios suficientes de comercialización. Al respecto, cabe anotar que concebir un producto artesanal se piensa sinérgicamente en precio, calidad y diseño, labor que contribuye a originar productos competitivos a nivel nacional e internacional, de tal manera que el diseño se convierta en un elemento relevante en la creación de productos artesanales.

Un Diseñador Artesanal tiene la formación para involucrarse en estos procesos y ser mediador entre el artesano y el usuario final, propiciando espacios que permitan el mejoramiento en la calidad del producto. Hasta hace cinco años este trabajo había sido realizado básicamente por diseñadores industriales; sin embargo era necesario formar profesionales con un mayor desarrollo de su sensibilidad hacia los aspectos simbólicos que se entretujan en nuestra cotidianidad local y que permiten hacer del diseño un actor social.

La enseñanza del Diseño Artesanal en el Colegio Mayor del Cauca. Algunas aproximaciones:

Los métodos para incorporar el Diseño en la artesanía se vienen discutiendo desde la década de los 70's (PNUD, 1971), cuando en la búsqueda por fomentar el desarrollo de este sector se propuso la intervención del diseño mediante una enseñanza básica de principios al artesano; proceso en el cual el diseñador compartía sus conocimientos con el artesano y éste develaba poco a poco su destreza en el oficio permitiendo de esta manera establecer un acercamiento y el intercambio de valiosas experiencias para la elaboración de productos que tuvieran mayor aceptación en mercados internacionales.

Esta misma enseñanza facilitaba al artesano la concepción desde su práctica de nuevos objetos, apartándolo así de la imitación de modelos publicados en revistas o exhibidos en estantes de almacenes. En Colombia existen en total 42 programas profesionales en Diseño (SNIES, 2007), no obstante la enseñanza del Diseño Artesanal como carrera técnica es nueva, de tal suerte que la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca es la única en la formación de profesionales en esta área. Cabe anotar también que los diseñadores Industriales han venido incursionando en esta área, ya que han encontrado en la producción de objetos de base artesanal, una inagotable fuente de inspiración, creatividad y desempeño laboral; un ejemplo se da en el programa de Diseño Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en donde desde el año 1998 se incursionó en los Talleres de Diseño con la aplicación hacia la producción artesanal con estudiantes de 8° semestre, observando

cómo algunos estudiantes hacen trascender el proyecto académico convirtiéndolo en un proyecto de vida, en una empresa. Esta perspectiva se basa en las características de nuestra realidad nacional para la aplicación de diseño en la generación de una categoría de productos viables, auténticos y competitivos. La intención es, entonces, conseguir que a partir de esta experiencia se puedan posibilitar nuevas relaciones entre el diseño y el quehacer técnico en países en vías de desarrollo (Quiñones, 2003).

Adicional al interés por fortalecer el carácter cultural y académico del Departamento del Cauca y del país, en el año 2004 la Facultad de Arte y Diseño del Colegio Mayor del Cauca da inicio a la carrera en Diseño Artesanal. De este modo asume el reto de formar profesionales que produzcan avances en la concepción de objetos a partir de técnicas preferiblemente tradicionales, procurando su permanencia e introduciendo el mejoramiento en los modos de producción, facilitando el desarrollo de estas expresiones y mejorando su calidad. Todo ello se realiza incorporando el diseño como factor para la caracterización y el posicionamiento de estos productos en el exterior.

Asumiendo el reto

Una de las grandes dificultades al poner en marcha este ambicioso programa, fue encontrar docentes con una visión clara sobre el perfil de formación de este diseñador, al no existir referentes de formación en este campo, las hojas de vida recibidas eran de Diseñadores Industriales, cuya mayor fortaleza estaba en el Diseño Multimedial y Web, en el Gráfico o, en el mejor de los casos, con experiencia en la asesoría a artesanos desarrollada en su mayoría en los Laboratorios de Diseño de Artesanías de Colombia, hoy Centros de Desarrollo Artesanal. Esto fue un gran error que hizo pensar a muchos que sólo se trataba de adoptar dicha metodología y trasladarla a los talleres de Diseño a nivel de formación de profesionales en esta área.

Otra visión equivocada y que aún hoy persiste, es pensar que el Diseño Artesanal forma a los jóvenes como artesanos y no como diseñadores, si bien es cierto que dando respuesta a las necesidades específicas del perfil se hace necesario el conocimiento en técnicas y oficios tradicionales, es precisamente este conocimiento lo que le permite al diseñador artesanal incursionar en procesos para la innovación y el mejoramiento de productos y el desarrollo de nuevas técnicas.

Otro reto que se debió afrontar fue la no existencia de una cultura académica del Diseño Artesanal en Colombia. El desafío era mayor para un programa cuyo único referente de formación se encuentra en la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador, en la cual se forman Licenciados en Diseño del Producto Artesanal desde hace más de veinte años.

Todo esto ha sido un motivo para generar espacios académicos que permitan el intercambio de experiencias en donde se demuestre la pertinencia de la enseñanza en esta área. En tal sentido, la realización periódica de Conversatorios, Seminarios y Talleres han aportado una idea sobre la oportunidad de desempeño profesional en este campo.

En la búsqueda de nuevos espacios que contribuyan a la promoción de las diferentes creaciones artísticas que en cuanto a diseño se vienen desarrollando en Colombia y Latinoamérica el Encuentro Académico de Diseño para la Artesanía:

- Exporáices, surge como un proyecto presentado al programa de Concertación del Ministerio de Cultura, cuya realización ha permitido dar a conocer los proyectos de Diseño con impacto local y sobre todo desarrollados

desde las pequeñas ciudades, además da a conocer la carrera a nivel nacional e internacional, estableciendo importantes vínculos que han permitido la firma de convenios con diferentes empresas e instituciones. Exporafices, busca retomar las raíces culturales y todos aquellos factores locales que finalmente puedan ser utilizados como referentes de Diseño. Este evento convoca bianualmente a estudiantes y profesionales del Diseño para que intercambien experiencias, fortalezcan lazos y amplíen sus conocimientos.

Asimismo, los procesos de indagación como estrategia de aproximación al contexto, facilitan el conocimiento de la región, por eso desde el año 2005 el Semillero de Investigación GECA (Grupo de Estudios en Cultura y Artesanía) dio inicio a la conformación de una base sobre las tipologías artesanales existentes en el Departamento del Cauca, recopilando datos relacionados con estadísticas y censos del Sector Artesanal Local (Popayán), Regional (Departamento del Cauca) y Nacional (Colombia). Como primer resultado se obtuvieron 150 fichas diligenciadas bajo los siguientes parámetros:

- Realizar una planeación, diseño y creación de ficheros como registro permanente de información de la Cultura Material de la Región. El contenido y finalidad está orientado a detectar la calidad, el desempeño, la ergonomía y la estética del producto. Igualmente se dirige hacia la manufactura y vida de los productos y sistemas dependientes de los materiales, las herramientas y las técnicas, habilidades y destrezas aplicadas al producto.
- Trabajo de campo, recopilación y clasificación de datos. Planeación y selección de los talleres y artesanos a visitar.
- Transformación e interpretación de la información para ser aplicada a la creación de un Archivo Multimedia, esto con el propósito de mantener un registro de la producción de la región, y como base referencial para el re-diseño (implementación de calidad y competitividad) y diseño de nuevos productos (forma y función competitiva)” (Fajardo, 2005). Con este trabajo se conocieron algunas tendencias en cuanto a tipologías artesanales, principalmente en los municipios de Popayán y Timbío. Esto condujo a proponer más adelante el desarrollo de un trabajo de grado que ampliaría la información recopilada hasta el momento y que sería la base para un ambicioso proyecto de investigación que se está realizando por etapas, y que busca establecer un diagnóstico del estado actual de la artesanía en el departamento del Cauca.

Entre la teoría y la práctica

Para el programa es importante formar al Diseñador Artesanal con todos los conocimientos y capacidades que hagan de él, un profesional capaz de formular y desarrollar propuestas innovadoras a partir de “factores locales”, interpretando las necesidades de la pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero.

El conocimiento del oficio se hace con el apoyo de artesanos, reconociendo siempre en ellos al experto poseedor de la destreza y dominio de la técnica, un ser lleno de

talento y sabiduría tradicional al que le debemos gran admiración y respeto.

Es así como el programa se apoya desde sus inicios en su conocimiento y experiencia para la enseñanza de las diferentes técnicas impartidas en el transcurso de la carrera en talleres como: Cerámica, Fibras Naturales, Madera, Forja, Vidrio y Piedra, entre otros soportes y materiales. En estos talleres el estudiante conoce el material, sus características y su procedencia. A partir de ese conocimiento, puede proponer nuevas alternativas en la utilización de los mismos, o sobre las técnicas usadas hasta el momento.

Los procesos y métodos de investigación son el eje fundamental en la formación de un profesional, es por eso que desde los talleres de Diseño, se busca dar respuesta a las necesidades del entorno y a la utilización de tecnologías apropiadas y aplicadas a la manufactura, procurando así el rescate, la preservación y el fortalecimiento del sector. Es mediante la formación que se busca hacer del profesional en Diseño Artesanal un individuo íntegro, capaz de proponer y aportar soluciones generadoras de cambio e innovación en la economía de la región. Los talleres de Diseño, esos espacios concebidos para la investigación, interpretación, concepción y proyectación de una idea, han arrojado resultados muy satisfactorios que demuestran la pertinencia de la carrera.

Teniendo en cuenta que los estudiantes cuentan únicamente con cinco semestres para cursar la totalidad del plan de estudios, se hizo necesario optimizar el trabajo en dichos talleres, planteando así como estrategia la formulación de un tema común por semestre para la presentación del proyecto de final de periodo académico, en donde todas las materias se direccionan hacia el fortalecimiento y complementariedad del Taller de Diseño como eje fundamental en la formación.

Estos han sido algunos resultados obtenidos hasta el momento: La propuesta desarrollada por Héctor Fabio Burbano y Jairo Elías Dorado en el año 2004, quienes en ese momento se encontraban en segundo semestre de la carrera, fue entorno a la comida típica colombiana. Para su ejecución retomaron los elementos iconográficos más representativos de cada región del país, buscando así imprimirle identidad al servicio de la gastronomía de nuestro país. En ese mismo grupo se presentó una propuesta basada en el maíz como base para la preparación de la mayoría de los platos nacionales, Samirna Gómez y Gloria Arcos fueron las estudiantes encargadas de realizar esta idea. Para ello y a partir del análisis de la planta, eligieron la hoja como elemento representativo, durante el proceso buscaron la identificación de los objetos mediante la forma, el color y la textura del maíz.

A partir de la experiencia en estos proyectos, se daba inicio a los trabajos de grado, que reafirman el perfil del Diseñador Artesanal, pues con los primeros resultados del año 2006 se logró hacer visible las múltiples posibilidades que los estudiantes tienen por explorar y la pertinencia académica de su desempeño profesional.

A continuación se presentan algunos resultados de esta experiencia: Gloria Mercedes Arcos aprendió a trabajar el totumo gracias a su padre quien inculcó en ella el amor por este oficio. Ya como una mujer adulta y madre de dos hijos adolescentes, decidió asumir una responsabilidad

más ingresando a la carrera de Diseño Artesanal. Cuando ella empezó su trabajo con el totumo no se diferenciaba mucho del realizado por otros artesanos de la región del valle del río Patía, al sur del Cauca. Sin embargo, junto a su padre persistía la idea de transformar la forma natural de este hermoso fruto permitiendo así el diseño de nuevos productos. Por ello, el trabajo de grado fue la oportunidad para desarrollar la “Línea Crescentia”, que se concibe como una nueva técnica en la transformación del totumo, logrando la innovación y versatilidad en el diseño de productos de base artesanal. El trabajo realizado permite concluir que las limitaciones del material, dada la forma redonda del totumo, es debido a la falta de investigación respecto a sus características naturales, siendo básico que el artesano y/o diseñador proyecten nuevos productos provistos de innovación y recurso (Arcos, 2007).

Otra experiencia importante es la de Carlos Eduam Agredo Castro, quien por igual aprendió en su casa el trabajo con la seda, esa suave y brillante fibra cuyo uso ha traspasado las fronteras nacionales. Doña Lucía, madre del estudiante, desde su Taller “Capullo de Seda” dedicado a la producción, comercialización y venta de productos elaborados a mano en capullo del gusano de seda natural, se había preocupado siempre por capacitarse continuamente, buscando de esta forma mejorar su producción. El ingreso de su hijo a la carrera representó una alternativa adicional para fortalecer su taller, posibilitando así el ingreso de su empresa a nuevos mercados mediante la incorporación del diseño para el desarrollo de nuevos productos. En su trabajo de grado, Carlos Agredo propuso trabajar con los retablos payaneses de la Iglesia de la Encarnación, esto como fuente principal para el desarrollo de una línea de accesorios que llevan impreso el simbolismo religioso del periodo colonial y del estilo barroco.

Julián Aguirre, por su parte, es un joven payanés que ingresó a la carrera sin sentirse muy seguro de su elección. Sin embargo, en el transcurso de la misma fue adquiriendo la visión que como diseñador le permitió desarrollar la propuesta denominada “Tradición en Almíbar”, un trabajo de grado realizado en convenio con la Escuela Taller de Popayán, por medio del cual adelantó una pasantía junto a los estudiantes del Taller de Madera de la Escuela. En su trabajo de grado Julián quiso “cambiar y mejorar la representación del plato típico navideño conocido como “nochebuena”, tradición dulcera de la gastronomía de Popayán, agregando un componente estético, funcional y simbólico que permitiera su inserción en otros mercados y su mejor identificación”. (Aguirre, 2007)

Desde los primeros semestres Julio Oveimar Sarria sobresalió por su destreza para el trabajo con la arcilla. Finalizando la carrera, y durante su pasantía en la Escuela Taller de Popayán, tomó como referencia la frase del reconocido Diseñador Industrial Japonés Toshiyuki Kita para su propuesta que denominó “Diseño Bioecológico: Línea Vuelo Nupcial”, la cual sostiene que el diseñador “sólo vuela... y como el colibrí... haz trazos y más trazos, dibuja mucho con la mente, el corazón y la razón, pero sobre todo piensa que un diseñador nace para plantear soluciones a la humanidad”. Para llegar a la conceptua-

lización de la línea “Vuelo Nupcial”, Julio Sarria (2007) recurrió a analogías y alegorías referenciadas al comportamiento del colibrí de zamarras o paramero de Munchique. También trabajó el concepto de libertad que, a su vez, está ligado de manera simbólica a la vida del colibrí. Esta representación simbólica está expresada en los detalles de la mesa, el marco del espejo y la lámpara.

A manera de conclusiones

El trabajo desarrollado anteriormente por los profesionales en diseño con los artesanos era conocido como una “intervención” en la cual el diseñador tomaba al artesano como un operario con el objetivo de que materializara su idea. Hoy en día y dada la evolución de la relación entre diseñador y artesano el término utilizado es el de “facilitador” en donde el profesional en diseño proporciona al artesano el ambiente propicio para la generación de ideas y el desarrollo de nuevos productos. Esta nueva generación de Diseñadores Artesanales promueven el trabajo con comunidades y buscan hacer del objeto artesanal además de una pieza útil, decorativa y estética, un producto que se ubique en los grandes mercados, en tanto objeto de uso contemporáneo que nos conecta con nuestras raíces. El Diseñador Artesanal no solo promueve el rescate y desarrollo de la artesanía tradicional, sino que además dirige su trabajo hacia la incursión de los productos elaborados en pequeñas y medianas empresas.

Las Universidades debemos impulsar mucho más las dinámicas académicas que permitan la generación de una cultura emprendedora, que le permita al estudiante de Diseño concebir sus ideas como verdaderos proyectos empresariales y no sólo como ejercicios académicos.

Finalmente considero que la premura con que transcurre el tiempo en este mundo contemporáneo es una oportunidad para que los diseñadores retomemos la “identidad” como un factor fundamental que nos permita reconocernos en este mundo globalizado.

Referencias bibliográficas

- Monografía “El factor local”. Fortaleza - Brasil. Jorge Montaña Cuellar. Año 2002.
- Documento de Creación del Programa Diseño Artesanal. Colegio Mayor del Cauca, Popayán, 2003.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. UNCTAD/GAT, noviembre 1971. Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Noviembre 11 de 2007. Quiñones Aguilar, Ana Cielo. Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño en Colombia. Editorial CEJA, Bogotá 2003.
- La Investigación como proceso Académico. Dirección y Coordinación: Renzo Fajardo. Agosto de 2005
- Documento Trabajo de Grado “TOTUMAR. Línea Crescentia: Una nueva técnica en la transformación del totumo, para la innovación y versatilidad en el diseño de productos de base artesanal”. Gloria Mercedes Arcos. 2007.
- Documento de Grado “Tradición en Almíbar: Emplatado y presentación del plato típico navideño”. Julian Aguirre. Año 2007.
- Documento trabajo de Grado “Diseño Bioecológico. Línea Vuelo Nupcial”. Julio Oveimar Sarria. 2007.