

A mano

Diseño en comunidades artesanales

A Mano

Diseño en comunidades artesanales

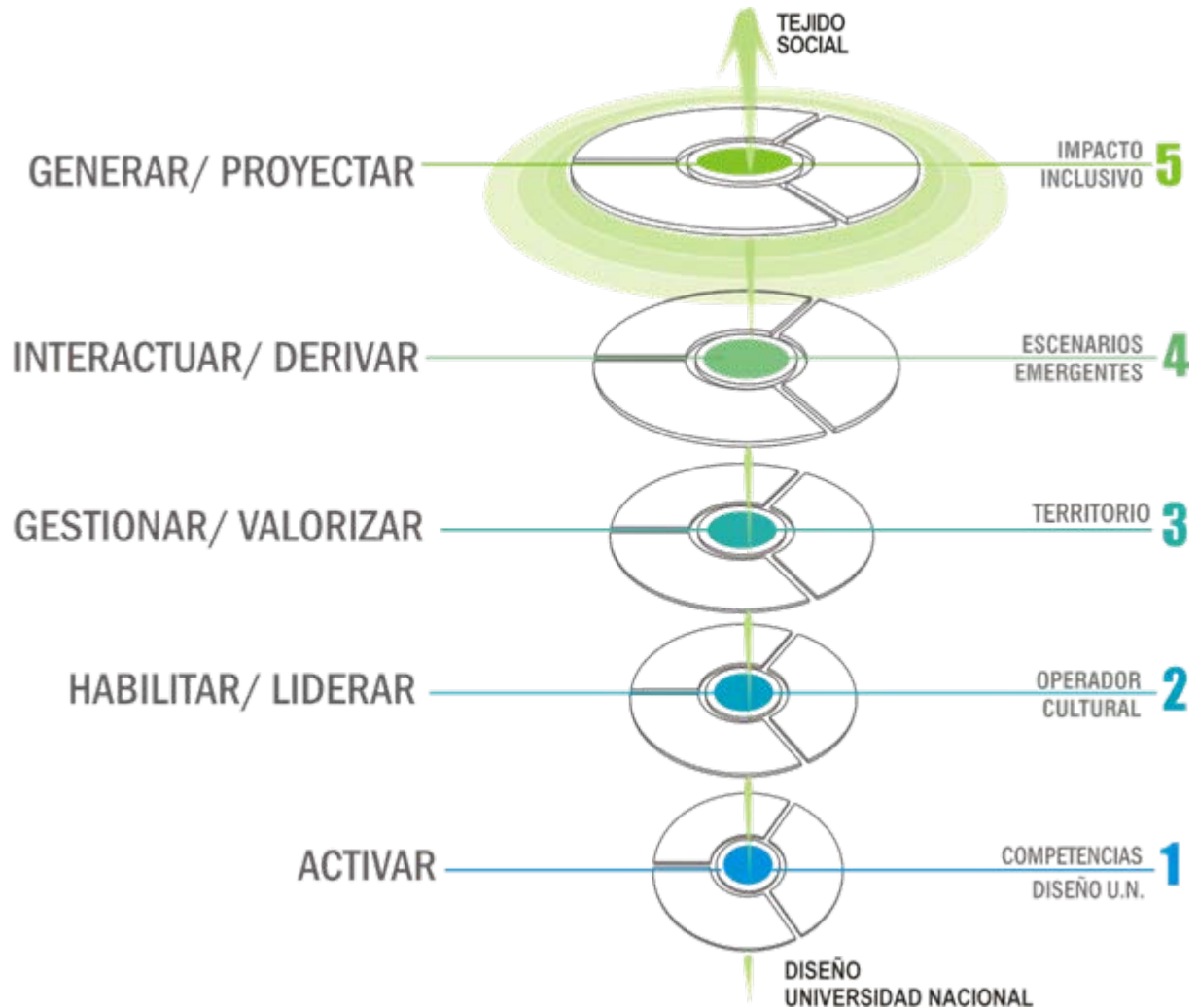

Juan Sebastián Hernández Olave

Proyecto A Mano inscrito en el
dispositivo de Trabajos de Grado
del Programa ACUNAR

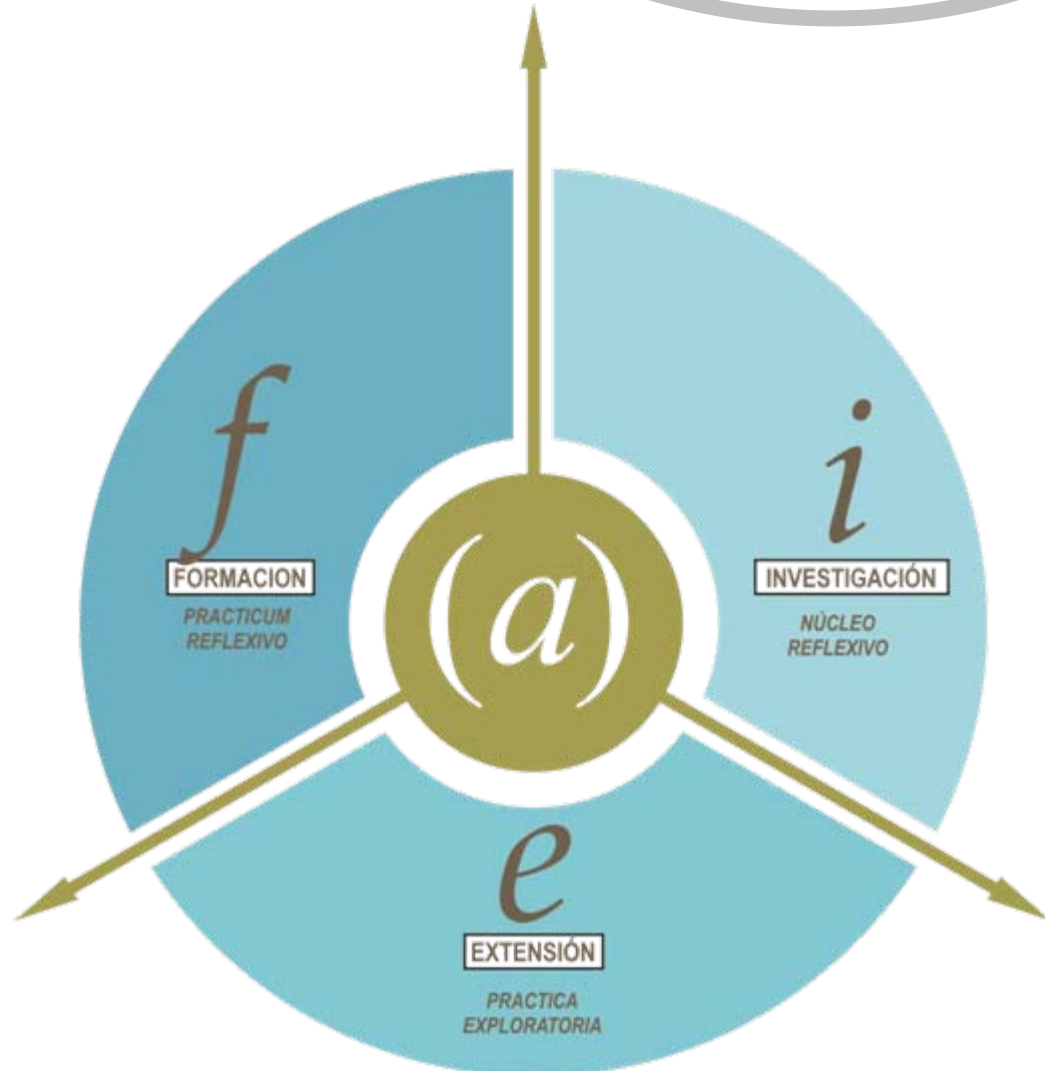
ACUNAR

Programa de Transferencia de Diseño en Comunidades Emergentes

ACUNAR

Programa de Transferencia de Diseño
en Comunidades Emergentes

“El trabajo con las comunidades se debe realizar desde adentro de la misma hacia afuera y no al contrario, porque la labor del diseño es ser una herramienta de interpretación de las dinámicas del mercado y de los consumidores, pero siempre debe respetar el carácter cultural de los productos que son representaciones de la cotidianidad y el entorno de los artesanos”

Objetivo General

Se propone el reconocimiento y la generación de estrategias de inserción del Diseño Industrial desde la perspectiva de la gestión, en una de las asociaciones de artesanos del junco del municipio de Fúquene ubicado en el departamento de Cundinamarca, mediante el diagnóstico, acompañamiento y asesoramiento de la comunidad en sus procesos productivos, productos y todos los aspectos concernientes a la disciplina, relacionándolos entre sí y con el entorno directo, para plantear estrategias de intervención innovadoras para la comunidad que aumenten su competitividad en el mercado local.

Diagnóstico General

Análisis de las características generales de la artesanía en Colombia, los datos estadísticos de los oficios artesanales y las características sociales, económicas, ambientales e históricas de la región en la que se encuentran el municipio y la laguna de Fúquene.

Primer paso para acercarse a las características particulares de la comunidad y la influencia que ejerce la región en su comportamiento y en la manera como afrontan el desarrollo de los objetos artesanales desde la recolección de la materia prima en la laguna hasta la comercialización de sus productos.

Diagnóstico General

La Región en Fotografías

Diagnóstico General

Análisis Etnográfico

Inicialmente se realizó un análisis básico de las estructuras concretas de la comunidad que son directamente observables y permiten determinar las formas de producción, las herramientas utilizadas, el medio ecológico, las normas sociales y las practicas religiosas.

Después se analizaron los fenómenos estructurales que son indirectamente observables y en donde se consideran el marco histórico, social, cultural, geográfico y ambiental de región para comprender la influencia de la región en la vida cotidiana de los artesanos

Caracterización de la artesanía colombiana

Se analizó la situación de la artesanía en Colombia a partir de datos estadísticos presentados en el Censo Económico Artesanal efectuado por Artesanías de Colombia S.A. como marco general para comprender la situación de los artesanos, los oficios, las formas de aprendizaje, tipos de organización, canales de comercialización y tecnologías, que están estudiados de acuerdo a la particularidad de cada taller artesanal censado en el país.

Diagnóstico Específico

En esta fase del trabajo se realizó un reconocimiento de las características de las formas de asociación de los artesanos evaluando el estado inicial de desarrollo de los procesos productivos, los productos y los canales de distribución para poder determinar de que manera se iba a afrontar el desarrollo de la tercera fase del trabajo en donde se planteó la ejecución de las líneas de acción que se generaron durante dentro del proyecto.

La comunidad

Los actores principales del proyecto

Diagnóstico Específico

La comunidad

Los actores principales del proyecto

Diagnóstico Específico

La comunidad

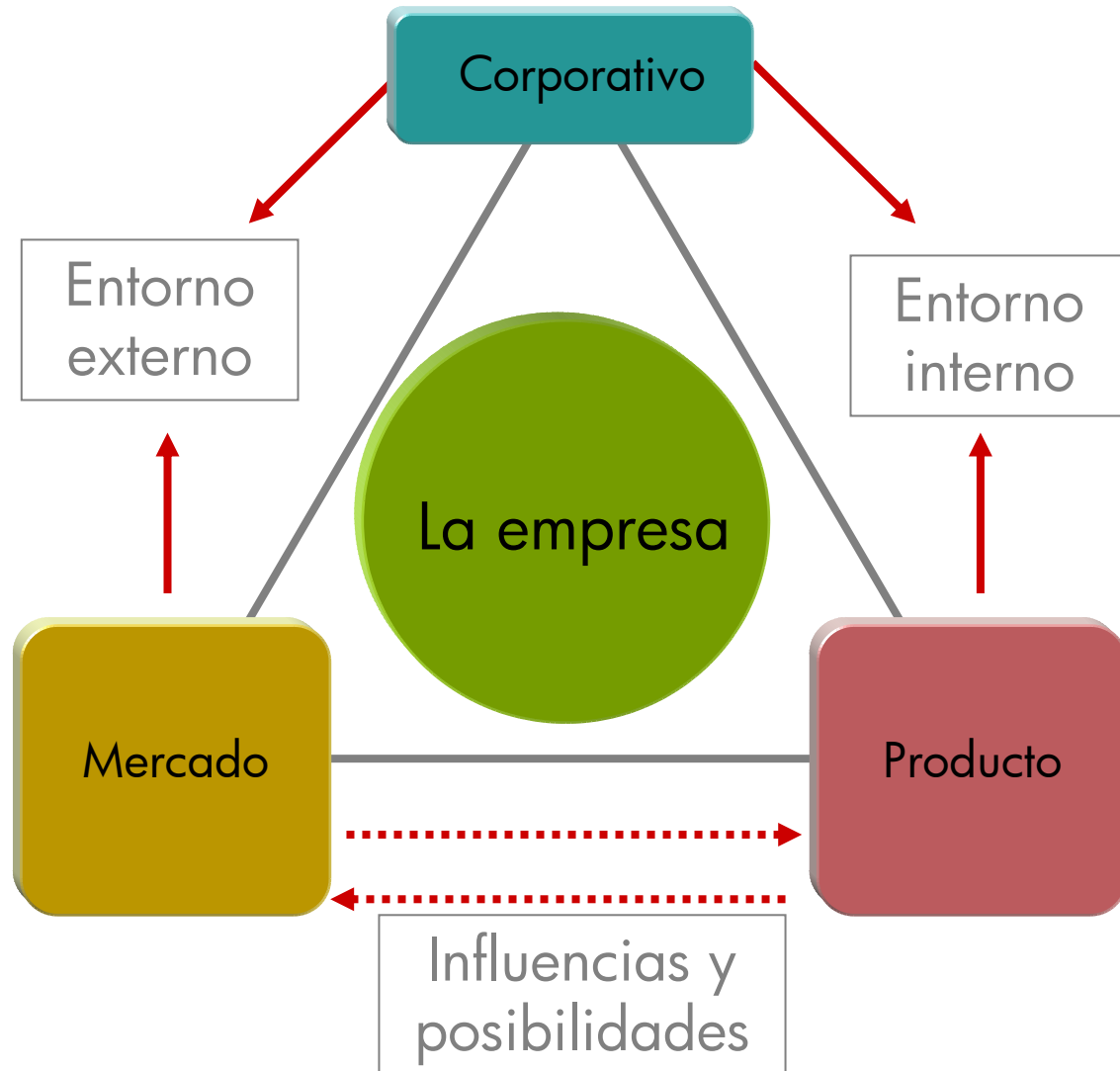
Los actores principales del proyecto

Las Herramientas

El Audit Corporativo

Diagnóstico Específico

Los Talleres

Inserción del diseño en la comunidad

Ejecución y Desarrollo

Los Talleres

Inserción del diseño en la comunidad

Ejecución y Desarrollo

Líneas de Acción

Líneas de acción en busca de mejorar aspectos específicos acerca de las características inscritas dentro del campo de acción del Diseño dentro de la comunidad

Después de hacer los diagnósticos y encontrar las posibilidades de trabajo y los problemas de la comunidad, se elaboraron las estrategias de acción y se dividieron en cuatro líneas que se desarrollaron paralelamente dentro del proyecto, pero que intervinieron en distintos aspectos de importancia para el mejoramiento de los procesos productivos, los productos, la comercialización y la calidad de vida de los artesanos.

Mapa de Actores del Proyecto

A mano

Gestión de Diseño en
comunidades artesanales
Juan Sebastián Hernández

Asociación artesanal

COOPEC

Oficio: Cestería

Materia Prima: Junco

Ubicación: Fuquene – C/marca

Actores que intervienen en el proyecto

Línea de acción 1

Desarrollo de la marca

Línea de acción 2

Mejoramiento y
Desarrollo de productos

Línea de acción 3

Mejoramiento de las condiciones
de la materia prima

Línea de acción 4

Elaboración de papel
reciclado

Línea de acción 1

Desarrollo de la marca

Artesanías de Colombia

Asesorías en imagen gráfica y empaques (D.I. Iván Franco)

Asesorías en costos de producción y productos (Nydia Castellanos)

SENA

Asesorías en cooperativismo, estructura organizacional y emprendimiento

El desarrollo de la marca se generó después de elaborar el diagnóstico de las condiciones organizacionales de la asociación de artesanos mediante el audit corporativo, habiendo encontrado falencias a intervenir desde el diseño para mejorar las condiciones de competitividad y venta de los productos.

Paralelamente se dio inicio a una serie de asesorías de entidades gubernamentales en los aspectos jurídicos y estructurales de la organización que necesitaban ser generados o mejorados para cumplir con los requisitos legales en las formas de asociación.

Líneas de Acción

Marca Región

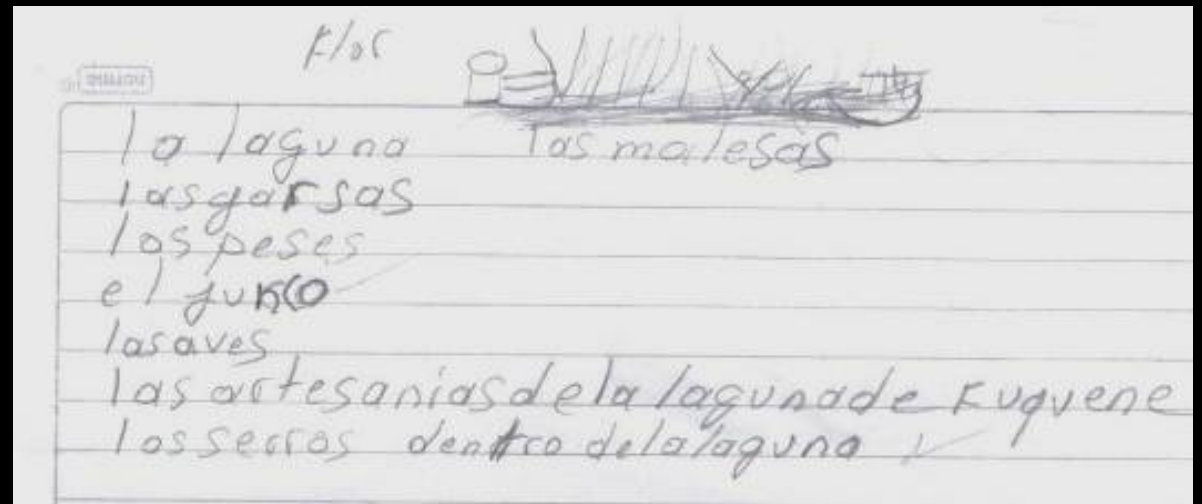
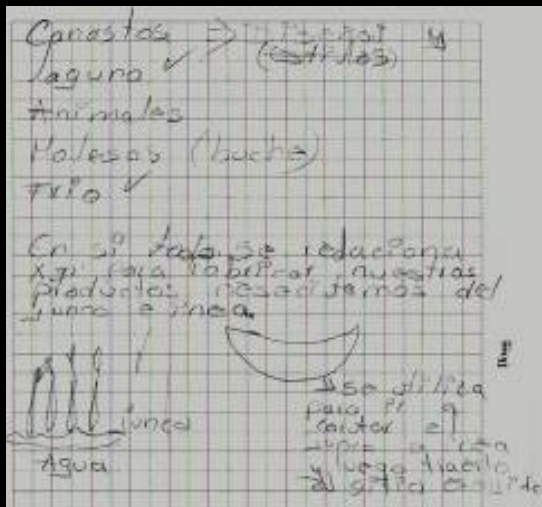
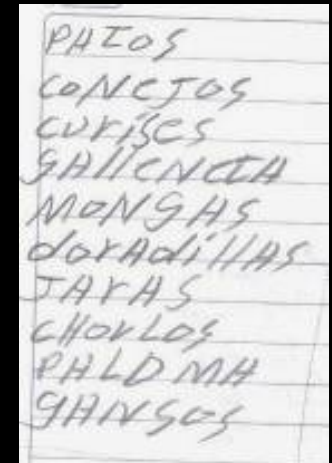
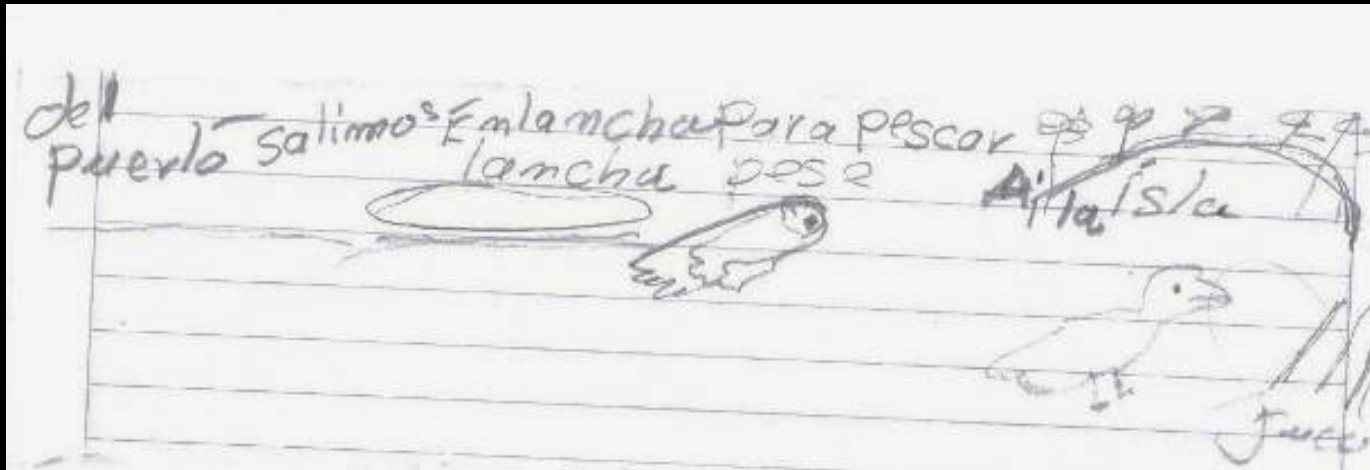
A partir del concepto de marca región se busca que la asociación de artesanos participen activamente en la búsqueda de una imagen corporativa que les implique ventajas competitivas a la hora de comercializar sus productos a partir de los elementos que ellos identifiquen como propios, de la región y de sus labores cotidianas.

Líneas de Acción

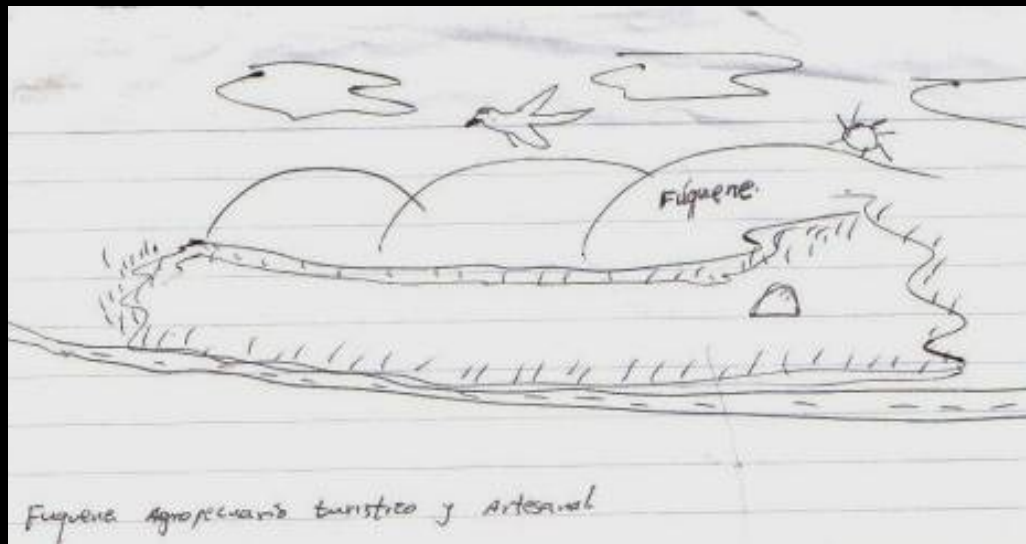
Desarrollo de la Marca

El desarrollo del concepto de la imagen de la asociación es un proceso concertado entre la comunidad y los profesionales del diseño

Constitución de la Imagen corporativa

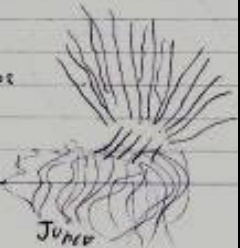
Brainstorming de ideas para la marca

Garzas
Junco
La laguna ✓
Frio ✓
Inca
Animales
Las Mariposas que volan en la laguna
Los peces
Lanchas ✓

del Junco se sacan muestras de conchas
diferentes modelos

las lanchas sirven para sacar el material.

Constitución de la Imagen corporativa

Después de los talleres realizados con la comunidad se pasa a efectuar las propuestas en computador, para así escoger la propuesta definitiva

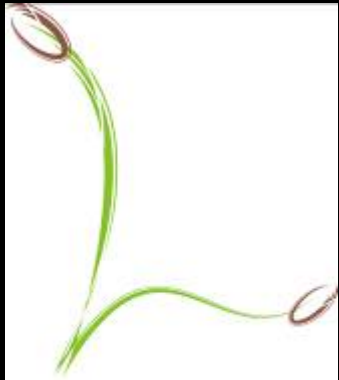

Imagen gráfica definitiva

Se genera después de dos meses de trabajo concertado con la comunidad y su objetivo es ser aplicado en tarjetas, catálogos, membretes, etc.

Imagen corporativa de la cooperativa de artesanos COOPEC, desarrollado conjuntamente entre la comunidad y el diseñador y que responde al carácter cultural y ambiental de la región haciendo uso de la palabra indígena FÚ quiny que significa "El Lecho de Dios" y destaca la importancia religiosa de la laguna como centro de culto en la región.

Adicionalmente se destacan el azul del agua y el verde de los campos del Valle de Ubaté y los elementos más representativos del entorno cercano a la laguna de Fúquene.

SENA

Asesorías de calidad en estructura,
tejido y acabados de producto

(Asesora Margarita Robayo)

Línea de acción 2

Mejoramiento y Desarrollo de Productos

Aunque la comunidad ha tenido la posibilidad de contar con apoyo de entidades como Artesanías de Colombia y el SENA para el desarrollo de sus productos, la metodología planteada en este proyecto buscó que el trabajo realizado siempre fuera en conjunto y la toma de decisiones fuera específicamente de la comunidad.

Así, el mejoramiento de los productos actuales se realizó en factores ergonómicos y estéticos y el desarrollo de nuevos productos a partir de los conceptos básicos planteados en los talleres con la comunidad.

Mejoramiento y desarrollo de productos

A partir de los diagnósticos realizados en la investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las líneas de acción, esta línea introduce mejoramientos a los productos actuales elaborados por los artesanos y plantea el desarrollo conjunto de nuevas propuestas a partir de las asesorías técnicas y de diseño que recibe la comunidad.

Mejoramamiento en factores ergonómicos

Aumento de tamaño en manijas de contenedores

Líneas de Acción

Mejoramiento en factores estéticos

Aplicación de colores en los productos

Mejoramiento en factores estéticos

Aplicación de colores en los productos

Desarrollo de nuevos productos

Incorporación de conceptos de diseño como la geometría

Desarrollo de nuevos productos

Agrupación en líneas de productos

Mejoramiento de las condiciones de la materia prima

Líneas de Acción

Departamento de Biología

Diagnóstico y reconocimiento de plaga de insectos presentes en el tallo del junco

(Prof. Germán Amat)

Instituto Colombiano Agropecuario

Asesorías en control de plagas

(Jefe de Diagnostico Fitosanitario

Luís Felipe Guevara)

Artesanías de Colombia

Construcción de centros de almacenamiento de materia prima, proyecto en desarrollo

(D.I. Marisol Pérez)

Línea de acción 3

Mejoramiento de las condiciones de la materia prima

Dentro de los aspectos a mejorar en cuanto a calidad de los productos, se consideró la eliminación de una plaga de insectos que aparecen en el tallo del junco después de su corte en la laguna y se alimenta de la materia prima, generando de esta manera problemas al momento de comercializar los productos, dados los altos estándares de control de calidad por parte de los distribuidores.

Diagnóstico y eliminación de la plaga

Esta línea se planteó para realizar el diagnóstico, reconocimiento y evaluación de la plaga de insectos presentes en el tallo del junco; la fase inicial en donde se buscaba el reconocimiento de la plaga de insectos, se realizó en el departamento de Biología de la Universidad Nacional con la colaboración de los profesores Germán Amat y Gabriel Guillot y la segunda fase se hizo con la colaboración de Luís Felipe Guevara, Jefe de Diagnóstico Fitosanitario del ICA Bogotá y del Ingeniero Agrónomo Magister en Fitopatología Javier Delgado, para determinar las estrategias a efectuar pasando por el aseo en el centro de acopio hasta el uso de productos para el control o la eliminación de la plaga .

Estrategias desde el Diseño

Para mantener unas condiciones adecuadas del junco después de cortado y como medida adicional al control fitosanitario, se debe almacenar bajo características de adecuada ventilación y poca humedad, por esta razón se planteó un sistema de organización de la misma dentro de un centro de acopio que tuviera la infraestructura necesaria para garantizar su calidad y construyéndolo con los elementos del entorno.

Elaboración del papel reciclado

Escuela de Artes Plásticas

Desarrollo de papel reciclado en base a los residuos y desechos del junco

(Dirección: Prof. Luís Eduardo Garzón
Monitoría: Andrea Fernanda Forero)

Línea de acción 4

Elaboración de papel reciclado

Después de hacer el análisis del proceso productivo, se determinó que los residuos generados en el corte de los tallos del junco y en la elaboración de los productos que en el inicio del proyecto se consideran desechos, podían ser usados para la diversificación de productos de la comunidad por medio de la elaboración de papel reciclado, de esta manera las muestras de junco son llevadas al taller de pulpa de papel de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional para iniciar las pruebas de elaboración del mismo, haciendo un seguimiento del proceso mediante informes presentados por un monitor.

Desechos del junco y proceso de elaboración

Líneas de Acción

Proceso de elaboración

Muestras de papel reciclado en base a desechos del junco

En esta línea se hace el seguimiento de las posibilidades que se abren para diversificar los productos que se realizan en la comunidad, utilizando los desechos generados del corte de los tallos del junco dentro del proceso productivo para la posible elaboración de papel reciclado a partir de esta materia prima.

A Mano

Diseño en comunidades artesanales

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes

Escuela de Diseño Industrial

Programa ACUNAR

Noviembre de 2007

Juan Sebastián Hernández Olave

