

Luz Stella Escobar Saldarriaga
luz.escobar@ucp.edu.co
tejeshaciendodisen@gmail.com

Mujeres de la Fundación Ulpiano Tascón

E

l diseño social como estrategia de fortalecimiento para la comunidad de Buga

Social design as a strengthening strategy for the Buga community

Primera revisión recibida 7 de septiembre 2016
Versión final aprobada 23 de noviembre 2016

Resumen

En la Fundación Ulpiano Tascón Quintero se reúnen señoras en edades avanzadas para instruirse en la técnica de tejido en croché. El proyecto que refiere este artículo propuso aplicar las técnicas de tejido para el diseño de una línea de productos que permitiera la diversificación y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres de la Fundación. El diseño industrial responde a la aplicación metodológica del diseño social y participativo, soportado por la metodología de referentes, que logra fusionar sus perspectivas, proyecciones y objetivos hacia el proceso de creación de nuevos productos. El resultado es una línea de iluminación en fique, tejida en croché y con un diseño inspirado en la iguana como referente de un animal protegido y reconocido en la ciudad.

Palabras claves

Diseño industrial, tejedoras, diversificación, referentes, iluminación.

Abstract

At the foundation "Ulpiano Tascón Quintero", ladies of advanced age are gathered to learn about crochet weaving. The project that refers to this article proposed to apply the weaving techniques for the design of a product line that allowed the diversification and productive strengthening of the women's group of the Foundation. Industrial design responds to the methodological application of social and participatory design, supported by the methodology of referents, which manages to merge its perspectives, projections and objectives towards the process of creating new products. The result is a line of illumination in stay, woven in crochet and with a design inspired by the iguana as a reference of an animal protected and recognized in the city.

Keywords

Industrial design, weavers, diversification, referents, lighting.

*El diseño social como estrategia de fortalecimiento para la comunidad de Buga**

Social design as a strengthening strategy for the Buga community

Luz Stella Escobar Saldarriaga**

luz.escobar@ucp.edu.co

27

Contexto y población

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar las técnicas de tejido a mano, para el diseño de una línea de iluminación que se fundamente en la diversificación y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres tejedoras de la Fundación Ulpiano Tascón Quintero. Este es un lugar de congregación de 15 a 20 mujeres que se capacitan en artes manuales, en este caso, en tejido a través de la técnica de croché.

La fundación se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca, patrimonio cultural y religioso de Colombia, en la cual mujeres en edades avanzadas ocupan su tiempo libre a través de un arte manual, como el tejido.

A partir de este proyecto se busca involucrar de forma activa a las artesanas tejedoras de la Fundación Ulpiano Tascón Quintero, hacia el desarrollo de una línea de productos a base de tejidos, que permita aprovechar las condiciones favorables de turismo de la ciudad. Para tal objetivo se hace necesaria la asistencia en diseño, hacia la diversificación de productos que lleve a las artesanas en un futuro próximo a fortalecer su unidad productiva asociativa y a mejorar sus condiciones para la producción y comercialización de productos artesanales en el municipio.

Guadalajara de Buga es una ciudad del centro del departamento del Valle del Cauca. Cuenta con una población aproximada de 115 028 personas (DANE, 2005) y es considerado un destino turístico patrimonio cultural de Colombia por el santuario del Señor de los Milagros que, anualmente, recibe aproximadamente tres millones de visitantes.

* Este artículo hace referencia al proyecto de grado titulado “el diseño social como estrategia hacia el fortalecimiento para las tejedoras de la ciudad de Guadalajara de Buga”, con el fin de obtener el título de Diseñadora Industrial.

** Estudiante de último semestre del programa de diseño industrial Universidad Católica de Pereira

Esta fortaleza turística permite a la ciudad el crecimiento económico y el incremento comercial, por ende, “el turismo surge como una actividad de gran potencial y se requiere consolidar el producto religioso y ampliar las alternativas mediante la recuperación del sector histórico de Buga” (Suárez, 2012, p.47). Esta atención centrada solo en el alto crecimiento y consolidación del producto religioso, relega cualquier otra intensión comercial que se pueda beneficiar del afluente turismo de la ciudad, principalmente porque hasta el momento los comerciantes de la ciudad responden solo a esta necesidad y no se atreven a generar nuevas propuestas en torno a esta riqueza, desaprovechando el beneficio turístico.

La intención de este proyecto es la generación de alternativas económicas, ya que en la actualidad las personas de la ciudad se ven obligadas a desempeñarse en los mismos negocios. Esto genera un exceso competitivo entre locales similares y la falta de oportunidad de desempeñarse en una actividad diferente, dejando de lado a las personas que no poseen las habilidades para desempeñarse en algún tipo de función que tenga que ver con esta línea religiosa. El generar una nueva línea de productos que involucren otra actividad comercial diferente a la ya establecida puede abrir un campo no explorado. El alto nivel de turismo que maneja la ciudad y sus cualidades de mercado podrían sostener la creación de estos proyectos, convirtiéndose en un nicho de mercado establecido para la generación de productos tejidos a mano que sean enriquecidos culturalmente y puedan ser una muy buena opción de compra

para personas tanto de afuera como de adentro de la ciudad.

Esta respuesta proyectual viene ligada al concepto de cadena de valor ya que, como se muestra a continuación, este concepto está ligado a los procesos de desarrollo de productos artesanales:

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 (Diseño en Palermo, VII Encuentro Latinoamericano de Diseño, 2012, p.105)

Como se plasma anteriormente en la cita, la generación de valor viene dada casi innatamente por ser un producto artesanal, ya que posee una cadena de valor única, que enriquece la experiencia de compra del consumidor ofreciendo elementos muy particulares otorgados por la técnica, la expresión conceptual, los materiales y su función práctica.

Así, se considera que además de existir la posibilidad de incursionar en el sector artesanal comercialmente en la ciudad de Buga y generar un producto que refuerce la identidad de la misma. Se debe enfatizar que los tejidos a mano deben diferenciarse y establecerse como un producto novedoso que destaque las técnicas de tejido a mano, que serán el medio para

llegar a expresar una cadena de valor real que se enfoca en la diversificación de los tejidos, para suplir las necesidades de los nuevos estilos de vida y las tendencias, incorporándolos como una nueva opción en la elección de compra de los turistas y lugareños:

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 (Pérez y Suárez, 2011 p.112).

Para apoyar lo anterior, este proceso de reinención se realizará a través de la fusión de los conocimientos del diseño industrial. El diseño, así, se convierte en un medio de llegar a la innovación a través de un proceso de interacción entre el arte de tejer a mano y el diseño industrial. Esta disciplina es una guía para el proceso de creación de los productos, por medio de metodologías de diseño social que incluyen la participación y co-creación para llegar a una innovación social. Se realiza una indagación exhaustiva de los conceptos principales para que las tejedoras ajenas a ellos los implementen; el objetivo es diversificar los artículos tejidos a mano y estimular la creatividad para la generación de nuevos productos enmarcados en lo que desean los usuarios en el momento.

Algunos autores concuerdan en que el concepto de co-creación se puede definir como:

un proceso donde nuevas ideas son diseñadas con las personas, y no para ellas. Asimismo, la co-creación también es concebida como la creación conjunta y evolutiva del valor entre grupos de personas interesadas, intensificando y representado a través de plataformas de compromisos, virtualizado y brotado desde los ecosistemas de capacidades, y actualizado y encarnado en los dominios de experiencias, ampliando riqueza, prosperidad y bienestar. (Vidal, y otros, 2014)

A través de la estimulación creativa en las técnicas de tejido se generan nuevas propuestas comerciales que les permite establecer sus productos dentro del mercado local y turístico de la región, aprovechando tales ventajas para impulsar y convertir estos productos en elementos identificables de la cultura bugueña.

Metodología

Para llevar a cabo este proyecto de interacción mutua, el Diseño industrial aporta su conocimiento en el proceso metodológico determinando el uso de dos metodologías apropiadas para la unión de dos saberes. Una metodología determina el proceso secuencial de abordaje y la implicación del mismo, y la otra metodología soporta el proceso de diseño y generación de ideas, a partir de la apropiación de un elemento local reflejado en la línea de productos que se diseñará.

Así, esta unión entre diseñadores

y artesanos tejedores se convierte en un proceso de co-creación para la búsqueda de soluciones, no solo en la intervención para la generación de los artículos, sino en la gestión de muestra y comercialización de los mismos. Esto se puede notar en el caso de Artesanías de Colombia, en donde ellos establecen lo que denominan “modos de intervención en la artesanía, que son: creación, diversificación, mejoramiento, rediseño y rescate” (Rodríguez, 2015).

El proceso que determina el proceso secuencial de abordaje es la metodología de Diseño Social (Kimbell & Julier, 2012), enfocada en la realización de proyectos entre varios entes. La sociedad no es solo la principal beneficiada, sino que es colaboradora de todo el proceso práctico y de ejecución del mismo; todos en conjunto determinan cuál es la meta y trabajan hacia ese mismo objetivo, estableciendo resultados e impactos en la sociedad significativos, ya que combina de manera eficiente y efectiva la técnica, los recursos y el impulso de llevar a feliz término cualquier iniciativa.

Este libro define el diseño social como “A practical learning journey taken by people including managers and entrepreneurs, to create useful, usable and meaningful ventures, services and products that combine resources efficiently and effectively, to work towards achieving desired outcomes and impacts on society in ways that are open to contestation and dialogue.” (Kimbell & Julier, 2012), en esta definición dejan dicho que el diseño social es la combinación de los recursos humanos de manera eficiente y eficaz, en donde la comunicación es

primordial, a través del dialogo para lograr lo que se espera de cualquier proyecto en particular.

Es una metodología que funciona a través de la participación de varios actores, en este caso en particular, serán las tejedoras y la diseñadora industrial quienes participarán de este proceso, el cual permite llegar a concebir el proyecto de manera integral, cumpliendo el objetivo específico que establece el proyecto, el cual es: implementar metodologías de diseño participativo a partir de actividades creativas que den como resultado el desarrollo de productos, la innovación social y el empoderamiento de la comunidad seleccionada sobre los resultados finales.

El proceso se divide en cuatro fases: la primera de exploración en la cual se realizan encuestas a las personas que residen en la ciudad para determinar la viabilidad de la propuesta; se entrevista a mujeres expertas en la técnica, estableciendo prioridades y conociendo los factores que influyen dentro del proceso de tejeduría.

A continuación, en la fase de “darle sentido” se realizan consensos entre las opiniones de todos los involucrados, a través de lluvia de ideas que se simplifican a través de una matriz creativa determinada por los requerimientos de diseño. La etapa nos muestra los posibles enfoques del proyecto en cuanto a la creación de productos diferenciales en el campo del tejido: a través de esta matriz se concluye el proceso de diseño y se llega a la fase proponiendo y realizando simulaciones. En la cuarta etapa, denominada iteración, se comprueba si la propuesta final cumple con los

requerimientos establecidos. Se llega, así, a un producto final con plena seguridad y se realizan revisiones de todo el proceso para saber si es necesario intervenir en alguna etapa anterior el proyecto y pueda llegar a feliz término.

La metodología que soporta el proceso de diseño es la metodología de referentes. A través de un análisis del contexto bugueño se determinó que el referente sería un animal, la iguana, desde la cual se desarrolla el soporte de diseño, en cuanto a forma, color y textura (Figura 1).

Resultados

Para llegar a el cumplimiento del objetivo general se cumplieron paso a paso los objetivos específicos planteados; el primero de ellos fue:

“Diversificar los artículos tejidos a mano, a través del desarrollo de una línea de productos que posibiliten el posicionamiento en el mercado local.”

Esta diversificación se constituyó a partir de la creación de una línea de iluminación tejida a mano, la cual rompe con el paradigma de que los productos tejidos a mano solo se sirven para producir vestimenta.

El significado de Línea de productos se ha establecido como el “Conjunto de productos homogéneos, que se relacionan entre sí a través de su uso, material y concepto para cumplir una función determinada en relación con los entornos en los que se desenvuelve la vida cotidiana.” (Artesanías de Colombia, CDA, 2008, p.2). Este término ha creado el desarrollo de familias de objetos que, como dice en

Figura 1. Referente animal (Periódico el Heraldo, marzo13 de 2016)

su concepto, se “relacionan entre sí”, con el propósito de incidir en el deseo de compra a través de una línea de productos complementarios.

32

El segundo objetivo específico fue “Implementar metodologías de diseño participativo a partir de actividades creativas que den como resultado el desarrollo de productos, la innovación social y el empoderamiento de la comunidad seleccionada sobre los resultados finales”.

Frente a este objetivo, se desarrolló el proceso metodológico de diseño social, haciendo de la participación y la intervención grupal su principal enfoque y logrando los resultados esperados al finalizar este proceso.

El último objetivo específico fue “Experimentar con diversos materiales a partir de mezclas que permitan ampliar la oferta productiva ubicada en el mercado”. Esta experimentación se desarrolló por medio de la investigación que se realizó a través de la visita a las

tiendas locales y la investigación en tendencias de lo que se ha realizado en el mundo entero con respecto al tema de tejido.

Se produjo una línea de iluminación tejida a mano en croché, a través de un sistema modular, implementando la metodología de referentes y utilizando materiales de la región, como lo son el fique y la madera de pino (Figuras 2 y 3).

En general, los resultados obtenidos abren un camino de posibilidades que pueden desarrollarse de manera futura. Fue un medio por el cual se estimuló la creatividad de las personas involucradas en todo el desarrollo, logrando que muchas de ellas continuaran con el proceso de diversificación de los productos. Fue, además, inspiración para la creación de una tienda de productos tejidos a mano, denominada “Tejes, haciendo diseño”, enfocada en la producción modular; varias tejedoras se han unido a esta iniciativa.

Figura 2. Línea de iluminación en contexto

Figura 3. Exposición en feria

Conclusiones

Mostrarle a las tejedoras de la Fundación que pueden desligarse de los productos convencionales y generar productos novedosos que llamen la atención de los futuros clientes, les abre las puertas a nuevos mercados. A través de la asociación y el diseño de módulos se puede generar una línea productiva exitosa, con productos creados de manera rápida y eficaz.

El desarrollo de este proyecto abre las puertas a nuevas ideas de negocio, desde el diseño industrial y la fusión del arte de tejer a mano. Este proyecto fue inspiración de la creación de un plan de emprendimiento por parte de la estudiante de Diseño industrial, Luz Stella Escobar, quien iniciará su proceso formal de creación de una tienda denominada “TES, Tejidos creativos”, en la cual mostrará que la asociación entre tejedoras y diferentes disciplinas puede ser posible; también se enfocará en la diversificación de los tejidos, ya que pueden trascender a productos pocos convencionales que, gracias a su novedad, pueden implementarse fácilmente en el mercado.

Gracias a este proyecto se logra reconocer al Diseño industrial como un medio eficaz y flexible que genera cambios y con ellos crecimiento. Además, se da a conocer una disciplina desconocida para muchas personas que hacen parte de la comunidad bugueña, obteniendo reconocimiento positivo, en la aplicación efectiva de los procesos metodológicos y creativos para la generación de ideas que puedan transformar la vida de las personas.

A través del proceso etnográfico utilizado para reconocer la comunidad,

sus técnicas y sus productos, se determinaron sus necesidades primarias y se respondió a ellas satisfactoriamente. El propósito es el crecimiento continuo que logrará establecer los productos tejidos a mano como un producto reconocido de la ciudad de Buga.

La continua investigación conceptual, la exploración de materiales, la construcción de simuladores y la búsqueda de alternativas para diversificar los productos tejidos, fue un proceso creativo para pensar diferentes formas y tejer lo que se cree imposible. La comunidad de la Fundación aceptó con gratitud el haber sido parte fundamental de un proyecto de diseño.

Mediante la búsqueda de materiales se estableció un factor determinante en el momento de creación, ya que se aplicó el uso de una fibra natural rica en historia y cultura. El fique representa nuestra identidad colombiana y a través de sus diferentes presentaciones y usos han hecho que los productos colombianos sean reconocidos en diferentes lugares del mundo.

En definitiva, este proyecto no se redujo a la creación de productos para comercializar superfluamente, sino que buscó generar valor a través de la unión de una comunidad. El proyecto, en general, engloba aspectos económicos de la región, generando empleo para muchas personas, con efectos culturales en cuanto a la creación de identidad. En los productos diseñados, además, se utilizaron fibras amigables con el medio ambiente; ese impacto positivo del producto hace de la experiencia un acercamiento holístico con alta viabilidad para su continuación.

Referencias

Artesanías de Colombia; CDA centro de Desarrollo Artesanal . (2008). Lineas de Producto, Bogotá.

DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2005-2020). Colombia, Proyecciones de población municipales por area.

34 Diseño en palermo, VII Encuentro Latinoamericano de Diseño. (2012). Actas de Diseño #13. Semilleros investigación estética y creación: Diálogos y Prácticas Pedagógicas (pág. 105). Buenos Aires: Comunicaciones Académicas. Recuperado el 03 de Marzo de 2016, de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=396

Kimbell, L., & Julier, J. (2012). The social design methods menu. London, United Kingdom: Fieldstudio Ltd.

Perez Cardona, C. A., & Suavez Gaviria, L. (2011). Artesanía y Diseño: diálogos y prácticas pedagógicas . Arquetipo, p. 112.

Rodriguez, J. (Noviembre de 2015). Artesanias de Colombia. Obtenido de asesorias puntuales : http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_asesoria/disen-y-desarrollo-de-producto_1444

Suárez Vargas, J. H. (2012). Documento de Diagnóstico para el plan de desarrollo municipal 2012- 2015. Recuperado el 04 de Marzo de 2016, de <http://documents.pageflip-flap.com/40IVwwr5Fgrl6hShkhv>

Vidal, F., Waissbluth, M., Contreras, E., Galaz, P., Aguilera, I., Inostroza, J., . . . Gatica, M. A. (2014). Co-creación para la innovación: un caso del sector público chileno. Revista Ingeniería de sistemas, p. 6.