

APORTES DE DISEÑO A LOS ARTESANOS DE LA GUADUA DE LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, QUIMBAYA Y ARMENIA*

****Carolina Cardona Ramírez,
Catalina Sepúlveda,
Catalina Cruz Montoya**
Tutora:

M.D.I. Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera

DESIGN CONTRIBUTIONS TO PEREIRA, QUIMBAYA AND ARMENIA'S BAMBOO CRAFTSMANSHIP

SÍNTESIS

La preocupación por mejorar la calidad de los productos artesanales y por contribuir a la mejor integración de los artesanos de la región cafetera a la cadena productiva de la guadua, en términos de una mejor presentación y llegada de sus productos al mercado, como una demanda directa del contexto ha sido motivo de reflexión en el Grupo de Investigación Medio Ambiente y Diseño G-MAD y de su Semillero. Es así que se llevó a cabo la experiencia del reconocimiento de necesidades de los artesanos en materia de diseño y de aporte a su solución a través de la interacción conjunta con los estudiantes de diseño. Durante varias semanas se avanzó en el trabajo que culminó con la presentación de dichas propuestas al grupo beneficiario.

Descriptoros:

Diseño y artesanía, diseño estratégico, productos en guadua, diseño socio - ambiental.

ABSTRACT

The UCPR research group Environment and Design has sought to improve the quality of bamboo craftsmanship in the Colombian coffee region. To this end, the Group identified the artisans' main needs in terms of design through a process of direct interaction with them and, as a result, the Group made some suggestions to address the identified needs, which are presented in the paper.

Descriptors:

Design and crafts, strategic design, bamboo products, socio-environmental design.

* El artículo es una investigación terminada del semillero de investigación adscrito al grupo de investigación Medio Ambiente y Diseño, G-MAD, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, presentada y aprobada en el IV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Nodo Eje Cafetero, Norte del Valle y Chocó.

** Estudiantes de X semestre del programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica Popular del Risaralda.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto recopila la experiencia de trabajo de diseño con 15 artesanos de la guadua de los municipios de Pereira, Quimbaya y Armenia, a quienes se realizaron visitas y talleres con el fin de indagar acerca de sus necesidades en materia de diseño.

Se orientaron dos talleres con los artesanos, uno de recopilación de información y otro de entrega de propuestas. Se llevó a cabo una metodología de diseño, la cual permitió identificar por medio de un diagnóstico, las necesidades particulares.

El día 19 de septiembre de 2008, se expuso a diferentes empresas artesanales, algunos diseños o propuestas que buscaban satisfacer sus expectativas.

Lo anterior hizo posible el desarrollo de alternativas de diseño concretas. El caso trabajado fue con la Red de Empresarios de la Guadua, llegando a desarrollar diseños de producto mobiliario y accesorios complementarios, además de elementos comunicacionales que les sirvieran de apoyo a la comercialización.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El problema tiene que ver con la necesidad de los artesanos beneficiarios del proyecto, de innovar de manera permanente en sus productos para atender a las demandas del mercado, además de la dificultad de insertarlos en el mismo a través de mecanismos efectivos. En tal sentido, se ve una oportu-

nidad para que el diseño industrial sirva de herramienta de apoyo a este tipo de necesidades en el grupo de artesanos.

Particularmente, este proyecto se trabajó con la Red de Empresarios de la guadua, un grupo de artesanos que trabajan en Pereira, hace más de 20 años, con la guadua, de manera empírica, alcanzando un producto muy cuidado. Otros tienen un nivel de formación profesional y desarrollan productos con diseño y versatilidad en su uso y transporte.

En este ensayo se plantea el concepto de la forma en el diseño desde la visión del Dibujo Técnico, teniendo en cuenta que ésta es uno de los objetos fundamentales de estudio de dicha disciplina, que actúa a su vez, como medio esencial para la comunicación efectiva de los proyectos de diseño. Para ello se dará una mirada histórica desde los albores de la geometría, hasta llegar a los grandes exponentes de los métodos de proyección empleados en la actualidad, sin dejar de lado el aporte de la naturaleza en la obtención de formas espaciales que le ofrecen al diseñador una amplia gama de posibilidades de exploración para la definición proyectual, por medio del dibujo, de sus proyectos.

Imagen 1. Logo de la Red de empresarios de la guadua.

Foto 1. Espacio de trabajo de la asociación de artesanos de la guadua, integrantes de la red de empresarios de la guadua.

Foto 2. Aplicación de diferentes técnicas sobre la guadua

Foto 3. Elaboración de agendas, con la participación de 15 madres cabeza de hogar capacitadas por la Red.

Foto 4. Capacitación a madres cabeza de hogar

Actualmente, la asociación se encarga de capacitar a la comunidad en diferentes artes, generando en cada ser humano que participa la conciencia de que el crear su propio taller como ayuda para su ingreso mensual, facilita en gran medida la estabilidad del grupo familiar, y a las madres cabeza de hogar les brinda la oportunidad de sostener a su familia trabajando desde sus propios hogares, sin dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas.

OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar propuestas de diseño que den respuesta a las necesidades en esta materia a los artesanos de la guadua.

Objetivos específicos

- Reconocer las condiciones productivas de los artesanos beneficiarios del proyecto.
- Determinar las principales necesidades en materia de diseño de los artesanos de la guadua.
- Fortalecer procesos de investigación en el campo del diseño asociados con la artesanía de la región.

REFERENTE TEÓRICO

La orientación de esta problemática se trabajó desde los postulados del diseño socio ambiental, el diseño para la artesanía y desde la gestión estratégica del diseño.

Como se señala en el documento de tendencias (2008) construido por el grupo de

investigación de medio ambiente y diseño, "la actividad del diseño está llamada a involucrarse en las realidades sociales y productivas posibilitando la participación de la gente en la construcción de su visión de futuro y el mejoramiento de calidad de vida" (p.3). Es así como la preocupación por los artesanos locales, el desarrollo y comercialización de sus productos, implica reconocer sus dinámicas con el fin de contribuir desde el diseño con el mejoramiento las mismas.

En este proceso es fundamental conocer las necesidades, prioridades e intereses de la comunidad, de tal manera que, como también lo señala el documento mencionado, "particularmente en el sector artesanal las experiencias de trabajo desde el diseño contribuyen a su progreso, mediante aportes tecnológicos específicos, el desarrollo de procesos y productos, el apoyo con diseño a la labor comercial, la investigación aplicada, el mejor aprovechamiento de las materias primas, la capacitación y una mejor organización productiva". (p.6)

Reconocer la realidad productiva de los artesanos hace posible una mejor integración del diseño en este campo, en un oficio determinado con un material específico, de abundancia a nivel local como es la guadua, trabajado durante varias décadas en esta región, dándole múltiples usos y aplicaciones. La integración del diseño es necesaria con miras a la implementación de aportes que contribuyan con su progreso, porque de este trabajo artesanal derivan su economía varias personas que encuentran en la guadua un arraigo por su tierra, por su gente y al mismo tiempo un orgullo por el conocimiento y manejo de dicho material. Así lo manifiesta claramente Quiñones: "Además de productor, se requiere serlo en un oficio de-

terminado y demarcado por una serie de rasgos que, históricamente, tienen que ver con la familia de los individuos, con su entorno social, geográfico, expresada a través del conocimiento y dominio de recursos materiales y sociales". (2003, p. 93)

La preocupación por la artesanía en relación con el diseño ha sido abordada desde el diseño socio ambiental, que Ullmann define como aquel que considera los aspectos económicos, ambientales y sociales del producto, y culturales y éticos del sistema en que funciona, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida. Es un nuevo modo de pensar, proyectar, producir, comercializar, consumir y de reciclar reduciendo al máximo la utilización de materia prima y energía. (2008)

Para abordar este tipo de proyectos con las consideraciones anteriormente señaladas, es necesario atender a los diferentes aspectos que conforman todo el circuito del ofrecimiento de la oferta de valor, de tal manera que el diseño intervenga en cada uno de estos momentos de manera estratégica.

Por tanto, la gestión estratégica del diseño se ocupa, en este caso, de encaminar acciones que desde el análisis de las condiciones competitivas y de producción del grupo de artesanos seleccionado, haga posible la mejor comunicación de su oferta de productos y presentación en el mercado, siendo el diseño el eje fundamental en su articulación. Esto es posible a través de la interacción con los artesanos y el conocimiento profundo de su realidad en relación con lo que sucede en la actual sociedad globalizada, donde las demandas de mercado cada vez son más específicas con relación al cumplimiento de los requerimientos de los productos en materia ambiental, y con la responsabilidad social de las empresas que los producen.

METODOLOGÍA

En el desarrollo del proyecto se contó con el acompañamiento de un representante de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, para reconocer las condiciones productivas de los artesanos, realizando visitas durante el mes de octubre a sus talleres, conociendo más de cerca su labor y sus productos y luego, en el mes de septiembre, se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo con ellos.

La primera jornada tuvo como finalidad realizar un diagnóstico en lo referente al diseño estratégico basado en el Sistema Producto que permite analizar cuatro escenarios: Material, de Transformación, de Comunicación y del Consumo; la segunda jornada tuvo el propósito de entregar las propuestas de diseño como solución a las necesidades y debilidades encontradas en la etapa de diagnóstico en cada uno de los escenarios, lo cual se evidencia en el registro fotográfico de la visita.

Foto 5. Primer taller, momento de recopilación de información para diagnóstico con cada grupo de artesanos y el semillero de investigación.

El semillero y el grupo de investigación GMAD, se reunieron por grupos con cada artesano para recoger la información del instrumento, en el cual se recopilaban 16 variables a diagnosticar en los 4 escenarios, a través de preguntas que indagaban por los aspectos referentes al producto y a su inserción en el mercado:

- a. Escenario Material: materias primas, semielaborados, uso, forma y función.
- b. Escenario de la Transformación: proceso de fabricación, tecnología, armado, control de calidad.
- c. Escenario de la Comunicación: soportes gráficos, empaque, publicidad, marca.
- d. Escenario del Consumo: público, posicionamiento-precio de venta, punto de venta, distribución.

A partir de este diagnóstico, se trabajó por equipos y por casos analizando los puntos débiles en cada uno de los cuatro escenarios para fortalecerlos desde el diseño, mediante propuestas concretas que dieran solución a las necesidades detectadas.

Luego, con la asesoría de las docentes, los estudiantes realizaron las propuestas de diseño pertinentes a cada caso, de acuerdo con las inquietudes expresadas por los artesanos.

Finalmente, las propuestas desarrolladas por los estudiantes fueron expuestas a cada artesano beneficiario.

Foto 6. Segundo taller, momento de presentación de propuestas de diseño a los artesanos.

Se realizó una muestra artesanal de manera paralela a la presentación de la propuesta de diseño, para potenciar la comercialización de los productos.

RESULTADOS

Dada la experiencia con los artesanos, se llegó a un análisis con cada uno, donde se diagnosticaron unas necesidades expuestas por ellos mismos.

Dentro de estas necesidades se encontró que en escenario material, en particular en lo referente al uso del producto, ellos deseaban realizar nuevas propuestas de mobiliarios auxiliares que ocuparan menos espacio en los diferentes entornos, y cumplir satisfactoriamente con los requerimientos del usuario. Además de que estos diseños fueran novedosos, realistas y modernos, lo que a la vez les permitiría llegar a otros públicos, según el análisis del escenario de consumo.

El diagnóstico arrojó otra necesidad para los artesanos, ya que en el escenario de la comunicación necesitaban un nuevo diseño de catálogo que sirviera como volante y plasmar en él el diseño gráfico de su imagen identitaria. Lo que se pretendía en este catálogo era incorporar cada una de las propuestas de la red y sus empresarios, con el logo y la información de la empresa.

También, se pudo observar que algunos tienen un punto de exhibición fijo, locales, y otros sólo presentan sus productos en ferias artesanales, orientándose preferiblemente a algunos clientes extranjeros. De igual manera, se pudieron constatar diversos niveles y necesidades a nivel de empaque e imagen de marca.

Las fortalezas encontradas en cada una de las empresas trabajadas, se relacionan con el hecho de que éstas tienen la voluntad de salir adelante con sus propuestas y darse a conocer por su calidad y novedad en los productos. Esta intención se hizo evidente en la forma amable con que atendieron a los

estudiantes y recibieron todas las asesorías como forma de aprendizaje.

Se diseñaron mobiliarios auxiliares, cuya función pretendía que éstos ocuparan menos espacio, fueran contemporáneos y tuvieran además una fácil salida comercial, siguiendo así una misma línea de materiales trabajados por la empresa Nuestra Tierra, como son el laminado de guadua, madera y troncos de guadua, cortados de acuerdo con la necesidad del diseño, y como complemento, una cojinería especial que hiciera juego con los diseños propuestos.

Con relación a los aspectos comunicacionales de la empresa, se trabajó en el diseño de catálogo propuesto para la Red de Empresarios, mediante un formato pequeño, con varios espacios para mostrar en cada uno de ellos, los nombres de los diferentes artesanos que componen la Red y sus propuestas. En la parte posterior del formato, el logo y la información de la empresa, con el fin de que además de ser un elemento informativo también sirviera de elemento de apoyo a la gestión comercial.

Algunos de los diseños presentados por las autoras son:

Imagen 2 MESA Y SILLA AUXILIAR

DESCRIPCIÓN:

Mesa incrustada en la pared y silla auxiliar laminadas en guadua, con un cojín en tela que hace juego con la silla

MEDIDAS:

Altura de mesa: 68,9 cm.
 Profundidad de mesa: 40,8 cm.
 Ancho de la mesa: 71 cm.
 Altura de silla de piso a zona poplítea: 35 cm.
 Altura total del espaldar: 50 cm.
 Ancho de la silla: 32,7 cm.

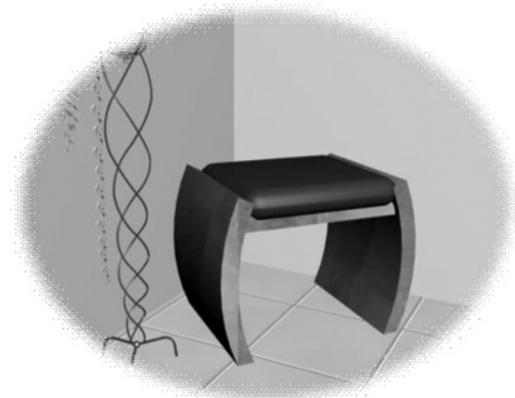

Imagen 3. SILLA PUFF

DESCRIPCIÓN:

Silla puff, con 2 bases curvas y una lineal laminadas en guadua, con un cojín en tela azul rey que hace juego con la silla.

MEDIDAS:

Altura de bases: 36.7 cm.
 Profundidad de bases: 36,7 cm.
 Ancho de la silla: 43.6 cm.
 Profundidad de silla: 32.7 cm.
 Altura de silla: 31.9 cm.

Imagen 4. MESA AUXILIAR ORGANIZADORA

DESCRIPCIÓN:

Mesa auxiliar organizadora, elaborada en laminado de guadua.

MEDIDAS:

Altura de mesa: 65,3 cm.
 Ancho de mesa: 57,2 cm.
 Profundidad de la mesa: 30 cm.
 Ancho de módulos: 24,5 cm.
 Profundidad de módulos: 30cm.

Propuestas de Diseño para elementos comunicacionales: Catálogo e imagen identitaria:

Imagen 8.

Logotipo de la empresa Nuestra Tierra

Comedor laminado cuatro puestos

FICHA TÉCNICA
 Comedor compuesto por Mesa 1,10 mts por 1,10 mts, enchapada en lámina de guadua, con cuatro sillas en láminas de guadua prensada.
Materiales utilizados
 Tablilla de guadua prensada, triplex, cojinería tapizada.
Precio al detal: \$1.700.000
Precio al por mayor: \$1.125.000

Mini agendas

FICHA TÉCNICA
 Mini agenda elaborada en tablilla de guadua con empaque yute
Materiales utilizados
 Tablilla de guadua, hojas en papel bond
Precio al detal: \$8.000
Precio al por mayor:
Producción:

Fotos 7 y 8: Elementos gráficos diseñados para el Catálogo de Nuestra Tierra

Los resultados obtenidos dieron éxito a este proyecto, dado que se crearon nuevas ideas y expectativas para los mismos artesanos, ya que es el esmero, la dedicación y el amor por su trabajo los que conllevan a la creación de diseños inimaginables.

CONCLUSIONES

- Se pudo reconocer que dentro del grupo de artesanos beneficiarios del proyecto había diferentes niveles de formación, factor que influye en el carácter innovador de los productos y de su correspondencia con las demandas del mercado actual, en términos formales estéticos y funcionales. Sin embargo, la calidad constructiva de los productos no tiene que ver con este factor.
- Para los estudiantes y las docentes fue una experiencia estimulante porque significó poner en práctica reflexiones que se vienen teniendo al interior del semillero con relación al diseño socio ambiental, el diseño para la artesanía y el diseño para el desarrollo local. Además de trabajar desde casos reales brindando soluciones de diseño a necesidades puntuales.
- Las principales necesidades se detectaron en los escenarios material con relación a la generación de nuevos usos, y en el escenario de la comunicación en lo que tiene que ver con elementos que permitan difundir y dar a conocer su oferta de valor al público consumidor; en ese sentido, otra de las grandes debilidades detectadas tiene que ver con la necesidad de llegar a otros consumidores, posicionando su producto.
- Es de gran importancia resaltar en el trabajo con los artesanos, que todas estas necesidades resueltas brindan el fortalecimiento de su sustento económico y cómo el diseño puede apoyar a estos grupos productivos, trabajando en pro del desarrollo de la región, en el mantenimiento de este tipo de oficios.
- Este trabajo a la vez se constituye en una contribución del diseño en términos de calidad, empaque, exhibición, novedad, impacto al resto de la humanidad, quien hace uso de este tipo de productos amigables con el medio ambiente y la necesidad de los mismos en un futuro.

Para conocer más acerca de las actividades del Semillero de Investigación del G-MAD se puede consultar en : www.grupomedioambienteydiseno.blogspot.com

BIBLIOGRAFÍA

BECERRA, Paulina y CERVINI, Analía (2005). En torno al producto. Buenos Aires: Centro Metropolitano de Diseño.

GÓMEZ B., Yaffa Nahir I. (2008). Documento Talleres con Artesanos de la Guadua, realizados 5 y 19 de sept. de 2008 en trabajo conjunto con CARDER, GRUPO DE INVESTIGACIÓN MEDIO AMBIENTE Y DISEÑO, G-MAD. Universidad Católica Popular del Risaralda. Pereira.

GÓMEZ B., Yaffa Nahir I. y PÉREZ C. Carmen A. (2008). Documento de Tendencias. GRUPO DE INVESTIGACIÓN MEDIO AMBIENTE Y DISEÑO, G-MAD. Universidad Católica Popular del Risaralda. Pereira.

QUIÑONES, Martha Cielo (2003). Reflexiones en torno a la artesanía y el diseño en Colombia. Bogotá: Ed. CEJA.

RED DE EMPRESARIOS (2008) Nuestra Tierra. En: "Capacitación y vinculación a la cadena productiva de la guadua a pequeños artesanos de los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia". Proyecto con el apoyo del Área Metropolitana. CD del evento 19 de septiembre de 2008. Pereira.

ULLMANN, Christian (2008). Diseño Socio ambiental. CONFERENCIA SEMESTRAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MEDIO AMBIENTE Y DISEÑO, G-MAD. Mayo de 2008. Universidad Católica Popular del Risaralda. Pereira