

Diseño Gráfico en el Proceso Creativo Artesanal

Ana María Fernández Oviedo / Edwin Gabriel Girón Astudillo

Departamento de Diseño Gráfico

Universidad del Cauca

Facultad de Artes

Popayán

2012

Diseño Gráfico en el Proceso Creativo Artesanal

Trabajo de Grado Modalidad Práctica Social

Ana María Fernández Oviedo / Edwin Gabriel Girón Astudillo

Departamento de Diseño Gráfico

Universidad del Cauca

Facultad de Artes

Popayán

2012

Índice

	página		
INTRODUCCIÓN			
1. CONOCIENDO A LA ASOCIACIÓN PROFIQUE	1	5. OBJETIVOS	25
1.1 Presentación de la asociación	1	5.1 General	25
1.2 Organización de la asociación	2	5.2 Específicos	26
Misión	2		
Visión	2	6. METODOLOGÍA	27
Objetivos organizacionales	2	DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO	
Sede	2	EN LA ASOCIACIÓN PROFIQUE	
Junta directiva	3		
Grupos	3	6.1 Desarrollo de taller	29
1.3 Producción de la asociación	5	6.1.1 Fase 1 Charlas	30
Proceso del fique y de la fibra en PROFIQUE	5	6.1.2 Fase 2 Criterios	30
Artesanías de PROFIQUE	8	Modo de aprendizaje	30
Oficio y técnica	10	Tiempo	31
Material	12	6.1.3 Fase 3 Recopilación de información	31
Proceso creativo de las artesanas de PROFIQUE	12	6.1.4 Fase 4 Definición de temas	32
El valor de la experiencia	15	6.1.5 Fase 5 Diseño de material guía	33
1.4 Comercialización de productos	16	6.1.6 Fase 6 Desarrollo de taller	34
Participación en ferias	16	6.2 Taller básico de color realizado en Timbio	
		“volvimos a nuestra época de escuela”	34
2. COMO VEMOS EL DISEÑO	17	6.3 Se presenta una oportunidad de conocer	36
		un nuevo grupo	
3. PRIMEROS ACERCAMIENTOS CON LA COMUNIDAD	19	6.4 Taller básico de color realizado en Rosas	
ARTESANAL PROFIQUE		“no se vayan a perder para aprender más”	36
3.1 Tejiendo el camino / Primer acercamiento	20	6.5 Diseño de imagen	39
3.2 Ser artesana genera sonrisas / Segundo acercamiento	21	6.5.1 Fase 1 Preguntas	41
3.3 Resultados de los primeros acercamientos	22	Registro de respuestas	42
		Resultados	42
4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	23	6.5.2 Fase 2 Recopilación de datos	42
4.1 Primero	24	Datos internos / información	43
4.2 Segundo	24	Registro palabras clave	44
		Registro Fotográfico	44

	página
Datos externos	45
Referentes gráficos	45
Experiencia	45
6.5.3 Fase 3 Análisis de datos	45
6.5.4 Fase 4 Criterios de diseño	46
Forma / Tipografía / Color	46
6.5.5 Fase 5 Generación de ideas	47
Bocetación	47
Generación de propuestas	49
6.5.6 Fase 6 Presentación de propuestas	49
Revisión y sugerencias	49
6.5.7 Fase 7 Aprobación de propuestas	50
6.5.8 Fase 8 Resultados gráficos y de proceso	51
Resultado Gráfico	51
Piezas gráficas	51
6.6 Otros resultados tiempos de diseño	53
6.6.1 Apliques decorativos en bolsas de papel	53
6.6.2 Tarjeta y separador	54
6.6.3 Diseño de Stand	56
Diseño de Stand y acompañamiento en "Senda Maestra"	56
Pensando el stand	56
Manos a la obra. Desarrollo del stand	57
El evento, Es hora de ir a la feria. "Senda Maestra"	59
6.7 Totoró, una nueva oportunidad	61
8. REFLEXIONES	63
9. BIBLIOGRAFÍA	65
10. ANEXOS EN DIGITAL	66
1 - Manual de imagen PROFIQUE / PDF	
2 - Cartilla color / PDF	
3 - Portafolio de productos PROFIQUE / PDF	

Introducción

El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de la experiencia que tuvimos con la comunidad artesanal en la Asociación PROFIQUE ubicada en el municipio de Timbio-Cauca, dedicada a la fabricación y comercialización de productos artesanales en fibra de Fique, quienes por medio de su representante legal nos presentaron una necesidad de diseño. Es así que, después de un par de reuniones se acordó desarrollar nuestro trabajo de grado con la asociación, inscribiéndolo dentro de la modalidad, práctica social que se define así “orientada a la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos del diseño en la solución de problemas específicos en organizaciones de desarrollo comunitario, instituciones públicas, privadas y comunidades que lo requieran y estén legalmente constituidas.” Encontrándose en la resolución N° 047 del 9 de Mayo de 2003 que reglamenta el trabajo de grado para el programa de Diseño Gráfico.

El propósito que nos motivo a realizar este tipo de trabajo con una comunidad o grupo es ayudar desde nuestra profesión a la sociedad, aplicando lo aprendido en la academia, aportando a la comunidad artesanal de PROFIQUE elementos que contribuyan en su proceso creativo, además de dar un identificar visual atendiendo a la necesidad de la asociación de sentirse identificadas con una imagen que las represente y así, mostrarse solida y organizada para tener oportunidad de acceder a ayudas institucionales o gubernamentales tan necesarias para este tipo de asociaciones.

Para llevar a cabo esto, fue necesario desarrollar un método de trabajo consistente en integrarnos a la comunidad artesanal, para conocer a fondo sus ritmos y métodos de trabajo generando alternativas de solución desde el diseño, siempre teniendo como eje principal el intercambio de ideas entre artesanas y diseñadores gráficos. Durante el tiempo de trabajo con la comunidad se presentaron situaciones no previstas que nos permitieron generar nuevos aportes y ritmos de trabajo.

En la primera parte de este trabajo hacemos una presentación de la Asociación PROFIQUE, mostramos sus aspectos organizativos, creativos y comerciales.

Luego exponemos nuestro punto de vista frente al diseño y la artesanía, pasamos a establecer los objetivos del trabajo y hacemos la definición del problema generando una metodología para mostrar el desarrollo de nuestras actividades con la comunidad artesanal finalizando con las reflexiones de todo el proceso llevado a cabo con las artesanas.

1 Conociendo a la asociación PROFIQUE

Sandalias elaboradas por Josefa Agredo

1.1 Presentación de la asociación:

La asociación de artesanos y productores de fique “PROFIQUE” se inició por una necesidad de unificar los diferentes grupos existentes a nivel departamental dedicados a la producción de artesanías y manualidades cuya materia prima es la fibra natural llamada fique, en su mayoría son, mujeres cabeza de familia, personas desplazadas, en riesgo de desplazamiento o en vulnerabilidad. De esta manera se logra un fortalecimiento de los artesanos del departamento.

1.2 Organización de la asociación

Misión

Contribuir a mantener la actividad artesanal fortaleciendo la identidad cultural e impulsando la comercialización de los productos artesanales en el ámbito local satisfaciendo las necesidades en nuestros clientes, con honestidad y compromiso, a través de los productos y servicios, encaminados al cumplimiento de nuestra función social.

Visión

Ser reconocida en Colombia como una Empresa ágil, eficiente, confiable y dinámica. Con un equipo humano competente, orientado a la satisfacción del cliente y con altos estándares de servicio y calidad en sus productos artesanales logrando una mayor participación en el mercado nacional e internacional acorde con las metas establecidas por los asociados; generando en ellos, en sus familias y demás comunidad involucrada; desarrollo social y económico e incursionando en mercados internacionales.

Objetivos organizacionales

En el año 2005 en acta realizada entre los proponentes del proyecto y las socias fundadoras se constituyeron los objetivos organizacionales de la asociación. Estos objetivos fueron construidos teniendo en cuenta a la población beneficiada y a quienes va orientada la comercialización de los productos.

Sede

En el año 2006 el alcalde electo Martín Arroyave le concede a la asociación un espacio en el colegio Camilo Torres, allí actualmente disponen de un salón donde se encuentra el taller y una vitrina comercial, en el patio de colegio está ubicada el área de tinturado, peinado y secado de la fibra.

Exterior del colegio.

Aviso exterior del colegio.

Junta directiva

Está conformada por las socias fundadoras de la asociación y son las encargadas de decidir que grupos entran o salen de la asociación, de buscar capacitación para las asociadas, organizar la asistencia a ferias y eventos.

Razón Social: ASOCIACIÓN DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE FIQUE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-COLOMBIA.

Sigla: "PROFIQUE"

Nit: 830502584-5.

Oficina Principal: Timbio-Cauca Colegio Camilo Torres (Interior).

Actividad Económica: Producción y comercialización de Artesanías.

Año de Iniciación: Agosto de 2004.

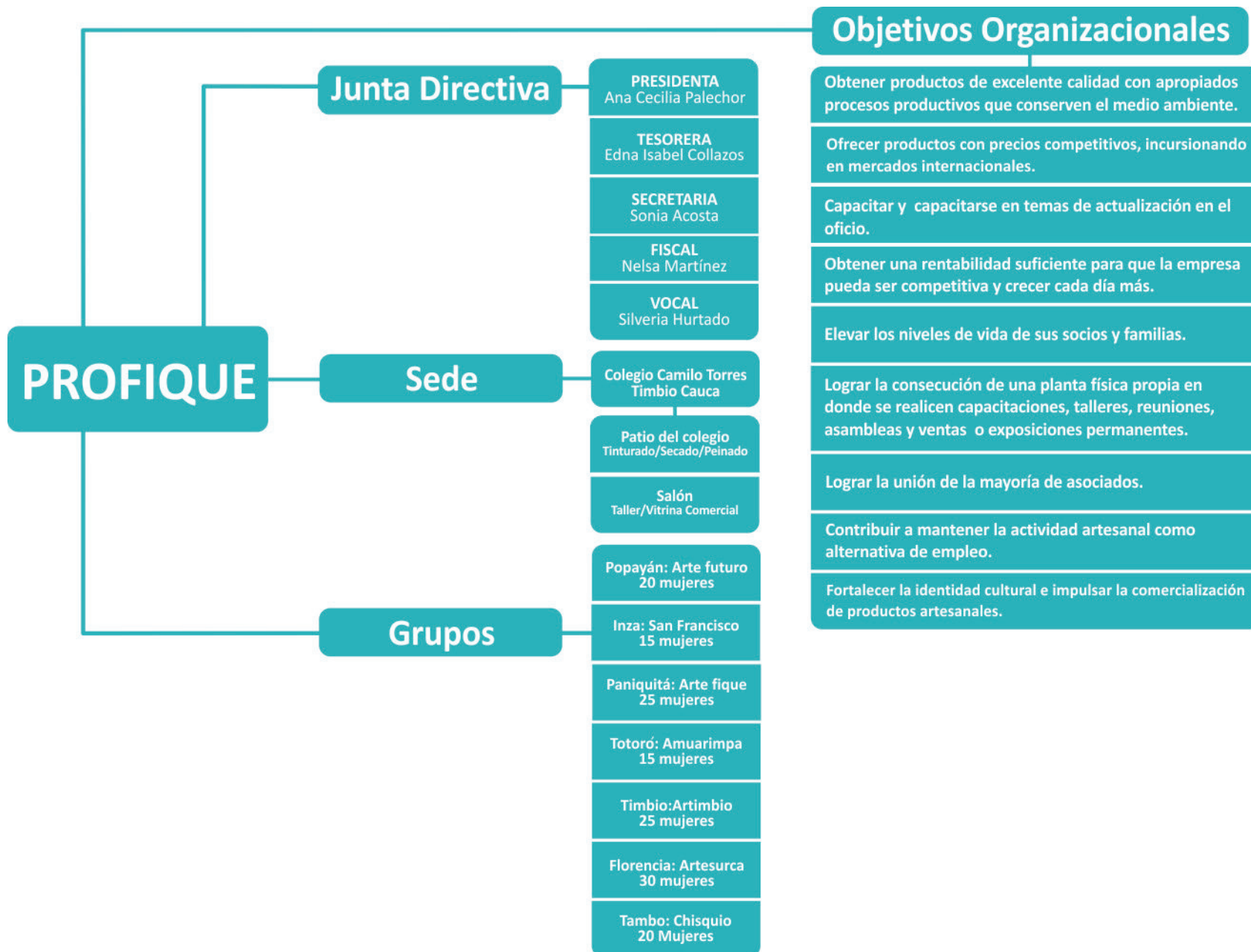
Representante Legal: Judith Pérez Azuero.

Número de Afiliados: 185 Asociados.

Información General

Grupos

Los grupos que se unen a la asociación son seleccionados por la calidad de los productos elaborados y por caracterización es decir mujeres cabeza de familia o desplazadas o en riesgo de desplazamiento y vulnerabilidad. La asociación ofrece a estos grupos acompañamiento en capacitaciones, trabajo, y la oportunidad de asistir a ferias artesanales, a cambio la asociación espera aportes en productos de calidad y compromiso con PROFIQUE.

Modelo organizacional de la asociación PROFIQUE

1.3 Producción de la asociación

Proceso del fique y de la fibra en PROFIQUE

El proceso que ha tenido la obtención de la fibra en PROFIQUE ha cambiado desde sus inicios, al principio se asoció un grupo de personas que se dedicaban a la siembra y cultivo de la planta del fique y la obtención de la fibra, eran 15 hombres en el municipio del Tambo (Grupo de productores), que se beneficiaban siendo los únicos distribuidores que tenía la asociación. Este vínculo comercial terminó porque el grupo de productores aumentaron el precio de la fibra que el ofrecido por los proveedores externos a la asociación, además ellos llevaban la fibra directamente a las artesanas y estas no podían escoger la más apropiada para realizar sus productos, dejando de ser rentable para las artesanas de PROFIQUE.

Actualmente la fibra es comprada directamente a Empaques del Cauca a un precio más económico y con la ventaja de que las artesanas pueden escogerla. (Ver gráfico relación de precios de fibra).

Es decir en un principio en la asociación se cumplía con todo el proceso del fique desde la siembra por parte de los hombres productores de fique, hasta que la fibra es transformada por las manos de las mujeres en un objeto artesanal. Actualmente solo se cumple esta última parte es decir desde que se compra la fibra a Empaques del Cauca y se utiliza para las artesanías.

A continuación mostramos el proceso completo de la fibra de fique donde se resalta la parte en que actualmente la asociación PROFIQUE y sus artesanas toman la fibra para su trabajo artesanal.

RELACIÓN DE PRECIOS DE FIBRA		
Proveedor	Cantidad de fibra	Valor
Hombres asociados a Profique	1 Paca entre 70 a 80 kilos	\$ 140.000
Empaques del Cauca	1 Paca entre 70 a 80 kilos	\$ 80.000

Gráfico relación de precios de la fibra

PROCESO PRODUCTIVO DEL FIQUE

Estas son las primeras etapas del proceso que llevaban a cabo anteriormente el grupo de 15 hombres productores de fibra de fique asociados a PROFIQUE.

Este comprendía desde la siembra de la mata del fique hasta dejarla lista para su distribución en los puntos de venta, donde una parte se destinaba para la asociación.

1 Semilla

Cada año después de la estación seca se inicia el florecimiento del fique, y se realiza la recolección de la semilla.

La semilla son bulbillos que produce la planta de fique cuando florece.

Se escogen los más vigorosos y libres de enfermedades para ser llevados a un vivero durante 4 y 6 meses para finalmente transplantarlos al terreno de siembra.

2 Siembra

Se seleccionan las plantas que tengan entre 40 y 50 cm de altura, colocándolas en un hoyo haciendo que las raíces hagan contacto íntimo con la tierra, luego se debe apretar y emparejar con tierra la superficie alrededor para evitar que la planta quede hundida.

Un mes después de la siembra se debe revisar el cultivo para determinar el número de plantas perdidas, las cuales deben ser resembradas inmediatamente.

3 Cosecha y corte de pencas

Se cosechan solo las hojas maduras las que ya no apuntan al cielo, las que dobladas forman un ángulo de 45°, se deben dejar mínimo 20 hojas en la planta.

El corte se puede hacer con pala, machete o cuchillo, teniendo cuidado de no herir las hojas que quedan en la mata, para evitar que se infecte la planta.

4 Desfibrado

Consiste en separar la fibra de todos los elementos extraños a ella, el proceso consiste en introducir en la máquina desfibradora, primero la parte más gruesa de la hoja, luego se invierte la hoja y se continúa el desfibrado por la punta de la penca, sin dejar partes verdes en la fibra.

5 Lavado

Con el lavado se remueven los residuos líquidos y sólidos que quedan adheridos a la fibra. El lavado puede hacerse en un tanque fijo, de cemento y ladrillo, o uno móvil de plástico o metálico. La fibra debe removerse en el tanque durante el lavado.

6 Secado

Para el secado se coloca la fibra en tendales y consiste en eliminar la humedad a través de los rayos solares volteándola para que seque en forma homogénea.

7 Manojos de fibra

La fibra se agrupa en manojos de 1 kilo y no se retuerce ni se amarra, luego se juntan unos 50 manojos para formar una paca o bulto de unos 50 kilos.

En este punto la fibra está lista para ser distribuida a los puntos de venta, y ser convertida en empaques (costales), cordeles, telas geotextiles, artesanías.

PROCESO PRODUCTIVO DEL FIQUE

Luego de que la fibra es comprada por las artesanas comienza el proceso de transformarla en un objeto artesanal.

8 Tinturado

Las fibras se introducen en un baño de agua con anilinas en polvo de origen mineral o vegetal conservando el punto de ebullición durante aproximadamente una hora.

La fibra se debe mover constantemente para que los colores sean firmes, parejos y que no desaparezcan con el tiempo.

9 Secado

Luego la fibra se debe dejar secar nuevamente en tendales o cuerdas bajo los rayos del sol, pero se deja que conserve un poco de humedad para facilitar el peinado.

10 Peinado

Consiste en despegar y desenredar las fibras, pasando los manojos de fique húmedos con rince para cabello a través de un cepillo de clavos con el fin de limpiarla y peinar, esta operación se realiza varias veces. La fibra restante que queda enredada en el cepillo se utiliza para hacer la tela de mota.

11 Hilado

Consiste en la unión de unas fibras con otras, sometiéndolas a torsión para obtener un hilo largo. Este proceso ha ido evolucionando desde su realización, deslizando las fibras primero entre las manos y las piernas, hasta llegar al torno de pedal y el eléctrico.

12 Hilos

Luego de este proceso el primer resultado es la fibra convertida en hilo, el cual se enrolla en ovillos y conos, para ser comercializados y también para hacer sus productos.

13 Artesanía

El resultado final son los diferentes productos artesanales que ofrece la asociación y que son vendidos en su sede o en los diferentes eventos a los que asisten las artesanas de Profique.

Artesanías de PROFIQUE

Las artesanías están clasificadas por la Asociación en líneas de productos, las cuales se definen así por las épocas del año y su utilidad. Durante todo el año se producen hilos que son para el uso y elaboración de artesanías y están a la venta para otras artesanas o diferentes clientes, al comienzo de año se elaboran productos relacionados con el hogar y accesorios, y a mitad de año se empiezan a preparar para la época decembrina, donde se elaboran productos artesanales con formas y colores alusivos a la navidad como el rojo y verde.

Actualmente existen cuatro líneas de productos artesanales: Línea Hilos, Línea Hogar, Línea Accesorios, Línea de Bolsos y Mochilas. (Ver gráfico líneas de producto)

Contenedores elaborados por la artesana Nelsa Martínez

Líneas	Descripción	Artesanía
Hilos	Hilos de una gran variedad de colores, se venden por su peso en gramos. Cono grande 3000 o 4000 gramos aproximadamente y los ovillos de 50 gramos.	
Hogar	En esta línea hay variedad de productos artesanales como: los individuales, posavasos, contenedores, paneras, caminos de mesa, tapetes, cojines, floreros, esponjas y guantes exfoliantes, estropajos, cofres, bandejas. Los materiales que se utilizan para la elaboración son la fibra de fique, la iraca y la madera.	
Accesorios	Dentro de esta línea encontramos billeteras y sandalias para mujeres y hombres, correas, portacelulares, bolsitos, sombreros.	
Bolsos y mochilas	Esta línea cuenta con bolsos para hombres y mujeres elaborados en cuero, fique, iraca. Mochilas de variados colores.	

Hilos elaborados por: Josefa Agredo. Artesanías elaboradas por: Nelsa Martínez
Fotografías tomadas por: Ana María Fernández Oviedo y Edwin Gabriel Girón Astudillo

Gráfico líneas de producto

Oficio y técnica

Las técnicas utilizadas por las artesanas de PROFIQUE pertenecen al oficio de la tejeduría, algunas de estas técnicas son más complejas que otras y no todas las artesanas las manejan con igual destreza, por ejemplo la artesana Nelsa Martínez es buena con el tejido manual, aunque sabe usar el telar manual prefiere no utilizarlo, ya que le incomoda estar mucho tiempo de pie y deja esta labor a la artesana Josefa Agredo, que tiene más experiencia en su uso.

Es importante para las artesanas de PROFIQUE tener un buen manejo de las técnicas empleadas en la tejeduría lo que hace que sus productos sean de buena calidad, lo que les ayuda a tener mejores ventas y opciones de asistir a ferias artesanales, por eso son muy autocriticas con su trabajo y siempre esperan mejorarlo.

Todas las técnicas son realizadas con la ayuda de herramienta manual como las agujas y los telares característica del trabajo artesanal, en la elaboración de algunos objetos se utiliza la ayuda de la máquina de coser, para reforzar alguna parte del objeto realizado. (Ver gráfico técnicas utilizadas en PROFIQUE)

Nelsa Martínez

Técnica	Descripción	Artesanía	
<p>Telar manual</p>	<p>Es utilizado para fabricar tejidos con hilo de fique e iraca. Un tejido fabricado con un telar se produce entrelazando dos conjuntos de hilos dispuestos en ángulo recto. Los hilos longitudinales se llaman urdimbre y los hilos transversales se denominan trama. Se utiliza para hacer telas, individuales, caminos de mesa y tapetes.</p>	 <p><i>Individuales de mesa elaborados por: Nelsa Martínez. Tamaño: 25x40 cm. Material: Iraca.</i></p>	
<p>Máquina de coser industrial</p>	<p>Es utilizada para fabricar tela de mota, la cual se hace con los restos de fibra que queda en el cepillo después de que la fibra ha sido peinada. También la utilizan para unir las diferentes piezas que componen una artesanía.</p>	 <p><i>Billetera elaborada por: Nelsa Martínez. Tamaño: 12x8cm. Material: Tela de Mota, cuero.</i></p>	
<p>Aguja capotera</p>	<p>Es una barra pequeña de metal muy fino, que tiene un extremo terminado en punta y el otro con un agujero por donde se pasa un hilo para coser o bordar. La aguja capotera se usa para coser uniendo la iraca e hilos de fique. Se utiliza para hacer contenedores, tapetes e individuales.</p>	 <p><i>Contenedor elaborado por: Josefa Agredo. Tamaño: 20x13 cm. Material: Iraca, hilos de fique y madera.</i></p>	
<p>Macramé</p>	<p>Consiste en hacer nudos, los materiales que se utiliza son el hilo de fique y una superficie en la cual sujetar, puede ser una vara de madera. Con esta técnica se hacen correas o cinturones, brazaletes y manillas.</p>	 <p><i>Correas elaboradas por: Judith Pérez. Tamaño: 100 cm. Material: Hilos de Fique, madera, hebillas farradas en fique.</i></p>	
<p>Crochet</p>	<p>Para esta técnica se utiliza la aguja ganchillo de metal, consiste en pasar un anillo de hilo de fique por encima de otro. Se utiliza para hacer tapetes, y bolsos.</p>	 <p><i>Tapete elaborado por: Laura Gómez. Tamaño: 100x70 cm. Material: hilos de fique.</i></p>	
<p>Dos agujas tricot</p>	<p>Esta técnica sirve para tejer, consiste en dar una serie de lazadas llamadas puntos, unidas entre ellas de forma que constituyan una malla. Se utilizan dos agujas largas de metal, con las que se maneja el hilo de fique para dar forma a la lazada. Se utiliza para tejer mochilas y bolsos.</p>	 <p><i>Mochila elaborada por: Judith Pérez. Tamaño: 30 x 20 cm. Material: hilos de fique.</i></p>	

Gráfico técnicas utilizadas en PROFIQUE

Material

La fibra de fique es el material principal para hacer la mayoría de las artesanías, se combina con iraca, cuero y madera materiales que son igualmente naturales. Al combinar el fique con otros materiales se buscan otras posibilidades estéticas como lo dice una de las artesanas “combino el fique con cuero para que tenga una mejor presentación, se vea más elegante”, también se usan semillas que sirven como botones o decoración en el producto artesanal.

El material utilizado depende de las características que tenga la artesanía que se realice, se busca en los productos mayor resistencia, durabilidad como el caso de la madera que sirve como base de recipientes o contenedores tejidos en iraca y fibra de fique, además permite una mayor agilidad en el trabajo pues ya no sería necesario tejer la totalidad de la pieza.

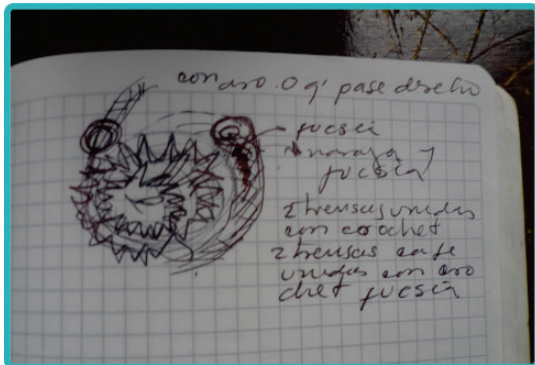
Algunos materiales son sintéticos y sirven para determinados productos, como las suelas de las sandalias, que en algunas ocasiones no son aceptados en las ferias por ser materiales no naturales.

Proceso creativo de las artesanas de PROFIQUE

En el transcurso del contacto con la comunidad artesanal se observan procesos de creación generalmente individuales, donde cada artesana ha desarrollado una forma particular de comenzar un proyecto partiendo de una idea, esto debido a que han adquirido una formación diferente en el oficio artesanal.

Las artesanas en su proceso creativo se ven influenciadas por factores como el entorno de donde toman la inspiración de los paisajes, los animales y sus colores y quedan grabados en su mente para luego ser utilizados al momento de comenzar un proyecto. También tienen en cuenta gustos personales, como sus colores favoritos o los objetos que más disfrutan haciendo, por ejemplo Josefa Agredo en todos sus productos utiliza bastante el color rojo porque es su favorito, aunque sus compañeras artesanas le han recomendado que ese color no es el más apropiado para cierto tipo de combinaciones pero ella sigue firme con su gusto personal.

Otro aspecto es el cliente que se encuentra en ferias o eventos y el cliente que hace encargos particulares, con ciertas especificaciones en cuanto a color y material. Asimismo la experiencia adquirida a lo largo de los años en la artesanía y su participación en ferias y eventos ha enriquecido este proceso que se ve reflejado en sus artesanías. Como lo expresa Edna Collazos “en las ferias podemos ver qué cosas están haciendo otras compañeras de otros municipios”

Referentes en revistas y bocetos en hojas de cuaderno.

También tienen modos de aprendizaje diferentes, en el que algunas han tenido la posibilidad de acceder a cursos, donde aprendieron conceptos, técnicas y manejo de materiales que les son útiles para realizar un producto artesanal, por ejemplo utilizar una hoja cuadriculada tomándola como guía para dibujar con colores, el tejido que se piensa hacer en el telar manual. Esta forma de bocetar es la de mayor uso entre las artesanas de la asociación, muchas de ellas tienen a la mano un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes y hacer dibujos de las ideas que tengan en algún momento.

Otras heredaron el conocimiento a través de su familia donde la abuela le enseñaba a sus nietas la forma de hacer un objeto artesanal, en el cual por colaboración y observación transmitía sus gustos y preferencias en cuanto a color y tipo de objetos artesanales. Esto lo observamos durante nuestros encuentros con ellas donde algunas de las artesanas asistían con su nieta o sobrina con la intención de hacerlas participes de lo que se hace en la asociación.

Además otras tienen la idea de realizar un producto y no acuden a un boceto, gracias a la intuición y experiencia que han adquirido en su oficio, visualizan los colores y formas que puede llegar a tener el objeto y empiezan su elaboración. También buscan referentes en revistas o recurren a copiar algún objeto o producto que ya existe, por ejemplo una billetera, que normalmente es hecha en materiales como tela o cuero, se basan en este objeto para elaborar un producto artesanal, con las mismas características funcionales pero con un valor agregado como la utilización de un material natural como la fibra de fique.

Estos modos de aprendizaje llevan a un proceso de elaboración particular pero que pueden variar de acuerdo a la necesidad que tenga la artesana a la hora de realizar un objeto artesanal. (Ver gráfico proceso creativo)

Proceso creativo

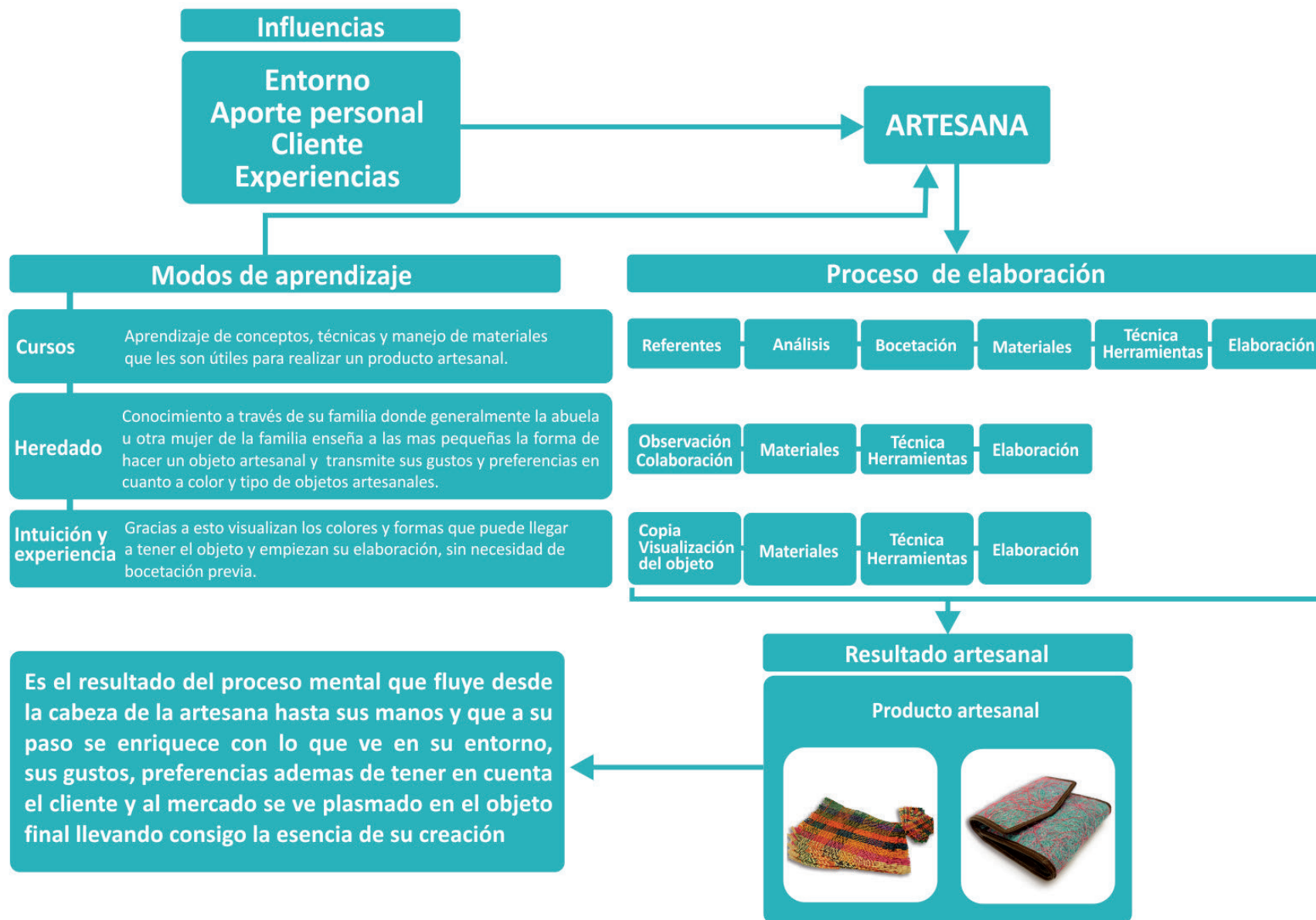

Gráfico proceso creativo

El valor de la experiencia

La comunidad de artesanas por medio de una diseñadora artesanal, recibió una capacitación para una feria a realizarse en la ciudad de Bogotá, ella sugirió hacer los bolsos de fibra de fique en color crudo, argumentando que a los compradores les llamaría más atención y que se obtendrían mejores resultados porque esa era la tendencia que se manejaba por esos días, algunas artesanas tomaron en cuenta su sugerencia y otras combinaron el color crudo con una franja de color verde, rojo, naranja entre otros colores. Durante el evento las artesanas observaron que, sus productos en color crudo no llamaron la atención para los compradores y visitantes de la feria, como aquellos que tenían la combinación de colores. Terminado el evento las artesanas se devolvieron con una gran parte de sus productos artesanales en color crudo, los cuales tuvieron que modificar desbaratándolos e incluyéndoles franjas de color, generando pérdida de tiempo y material.

La experiencia que han adquirido las artesanas al asistir a ferias, les ha servido para que presten mayor atención a ciertos elementos como el color de la fibra, al momento de realizar un producto artesanal, de esta manera han adquirido una estrategia de venta por así decirlo en la cual, ellas reconocen el tipo de región donde se realizará el evento y dependiendo del clima de esta región, eligen los colores que irán en sus productos, combinándolos y logrando con esto ser más atractivos para los compradores; por ejemplo si tienen una feria en Cali, utilizan colores cálidos con los que nos aseguran ellas; “a la gente de allá le gustan más los colores vivos”.

El valor de la experiencia de las artesanas en aspectos como la elaboración y comercialización de sus productos no puede ser ignorado a la hora de entrar a trabajar en una comunidad de artesanas, de igual manera al asistir a las ferias hacen lectura del mercado y los posibles clientes, y así ellas eligen que productos y qué características pueden ser los de mayor venta en una feria. Viendo así las ferias como escuelas de aprendizaje donde se presentan oportunidades de adquirir conocimientos que solo dan este tipo de encuentros.

Artesana Socorro Muñoz peinando la fibra de fique

1.4 Comercialización de productos

La comercialización de productos de la asociación, se centra en su sede donde la gente se acerca a ver los hilos y los productos artesanales en ocasiones ven un objeto y lo piden en un color y tamaño diferente siendo por pedido una de las formas más comunes en PROFIQUE para vender su artesanía.

Participación en ferias

Una buena oportunidad para vender y dar a conocer sus productos son las ferias artesanales, la asociación en sus inicios tuvo la oportunidad de asistir a ferias a nivel departamental y nacional, en este tipo de eventos se pueden hacer contratos para vender en gran cantidad y al detal, son espacios en los cuales ellas pueden ver lo que otras artesanas ofrecen. Cómo lo pudimos comprobar en la feria senda maestra que se realizó en el municipio de Timbio para la época de semana santa, donde hicimos un acompañamiento para el diseño, realización y montaje del stand. Durante esos días observamos cómo las artesanas escogen y disponen los objetos a exhibir buscando diferenciarse de lo que ofrecen las demás, por ejemplo durante esta feria decidieron no exhibir mochilas porque los demás stand de productos en fique tenían gran cantidad de estas. Como comentan ellas “Solo mochilas, solo mochilas”.

Aunque las ferias son una buena vitrina comercial y un espacio para leer el mercado y los gustos del cliente, las oportunidades para asistir a estos eventos son escasas para las artesanas de PROFIQUE debido a los altos costos para acceder a un espacio en ellas, más cuando estas se realizan en el centro del país y esto implica gastos de transporte y estadía.

Algunos eventos a los que han asistido.

2 Cómo vemos el Diseño

Consideramos que el diseño además de ser un acto creativo, lleva un proceso que inicia o surge a partir de una necesidad o un problema a resolver, que pasa por una serie de fases buscando llegar a una alternativa de solución. Estas fases son el proceso que usa el diseñador para proyectar (metodología) y planear un orden coherente, que le permita llegar a un posible resultado.

Partiendo de esta idea, y de nuestra experiencia como diseñadores gráficos, en nuestra profesión, podemos decir que no hay una guía establecida donde encontremos enumeradas las fases a seguir para desarrollar un trabajo de diseño, el diseñador gráfico desde su paso por la academia y al realizar su trabajo diario acumula experiencia teórico práctica que le permite; identificar cuando se enfrenta a un problema de diseño y encontrar una metodología adecuada para enfrentar y desarrollar una solución o una respuesta acertada al problema, sin olvidar hacer una lectura del entorno donde desarrolla su trabajo teniendo en cuenta que los campos de acción del diseño gráfico son distintos presentando diferentes objetivos y públicos, es allí donde el diseñador gráfico esta en capacidad de reconfigurar sus métodos de trabajo y adaptarlos de acuerdo a las exigencias del contexto o del problema.

En nuestro trabajo queremos, mostrar la capacidad que tiene el diseñador de integrarse a un grupo social, estableciendo relaciones profesionales y personales que le permitan explorar nuevas formas de ejercer su trabajo, al tener que proyectar metodologías acordes con las necesidades de un grupo.

Vemos el diseño gráfico no solamente como una forma visible que transmite un mensaje, sino que además es el proceso de análisis y el método usado para llegar a una solución de un problema de comunicación, que está inmersa en un contexto específico.

Hilos elaborados en PROFIQUE

Durante nuestro trabajo con PROFIQUE entendimos que diseñar es inherente al ser humano, la artesanía está en constante proceso de creación, al igual que el diseño, el estar en contacto permanente con el trabajo de las artesanas permitió que nos acercáramos a otro tipo de método de trabajo que no se aprende en la academia, esta forma de trabajo es el resultado de tiempo y dedicación constante, el diseño y la artesanía tienen procesos para llegar a resultados, el diseño gráfico comunica visualmente, transmite mensajes, guía, informa, persuade. La artesanía como oficio transmite saberes manuales y culturales, como objeto provoca sensaciones al tacto y a la vista por su textura, color y forma. Llena espacios inertes, acompaña un vestuario si de un accesorio artesanal se trata, tienen utilidad. Los resultados del diseño gráfico que en ocasiones terminan siendo piezas gráficas tangibles útiles, se convierten en reproducciones industriales, esto se contrapone a los resultados de la artesanía que tienen una forma única.

Como lo expresa Gerardo Mosquera: “Si diseño y artesanía se parecen por producir bienes de uso, se diferencian de manera radical porque el primero proyecta para una fabricación mecanizada, realizada en serie, etcétera, mientras la segunda no proyecta, sino realiza a mano y de manera unitaria.”¹

Así lo confirma una de las artesanas de PROFIQUE, cuando nos dice “ni porque un cliente lo pida, puedo hacer el mismo objeto más de una vez, siempre va a tener algo distinto. Es decir que nunca va existir dos o más objetos iguales, pues el hecho de ser producido manualmente implica que tengan una variación, porque este no es el resultado de un proceso industrial mecanizado.

Aunque el resultado de un proceso de diseño, pueda terminar en una reproducción masiva y el de la artesanía en un objeto único, desde nuestro punto de vista consideramos que es más relativo y de gran valor el proceso que tiene cada uno para llegar a una finalidad, el detrás de, el camino ya sea largo o corto que se determina según el tiempo y el grado de dificultad para llegar a una solución.

La experiencia de trabajo como diseñadores gráficos con las artesanas de la asociación PROFIQUE durante nuestra práctica social, nos permite entender que en ocasiones los procesos y metodologías del diseño pueden variar sus tiempos de ejecución para responder a necesidades inmediatas en un contexto donde las condiciones exigen prontitud en algunas circunstancias.

En estos casos el diseñador no puede olvidar que el diseño tiene todo un proceso para llegar a un resultado, pero debe estar en capacidad de optimizarlo al máximo, para dar respuestas prontas, se puede lograr poniendo a prueba la experiencia adquirida que le permita hacer una rápida lectura de la necesidad a resolver y generar ágilmente un método para satisfacerlo, tener siempre un plan de trabajo en la cabeza que sirva para ser utilizado cuando factores como lo económico o el tiempo no permitan procesos demasiado largos.

Podemos decir que en nuestro trabajo con la asociación PROFIQUE hicimos uso de dos tiempos de diseño uno largo con extensas etapas de diseño donde el dialogo con las artesanas es constante para conocer opiniones, sugerencias y preguntar si el resultado tiene aceptación o no, en el que tenemos tiempo de retirarnos a trabajar y analizar resultados replantear cosas y volver nuevamente al grupo con otras propuestas buscando aprobación, y un tiempo de diseño más corto con fases a seguir pero desarrolladas en un proceso mental rápido y puestas en práctica en tiempo inmediato donde lo que se planea es lo que finalmente queda, siendo ambos procesos de diseño desarrollados en etapas distintas las cuales se validan en la práctica y adquieren importancia para la metodología que trabajamos.

¹ Mosquera, Gerardo. (1983) *Diseño se Definió en Octubre*. Editorial Arte y Literatura. La Habana, pág. 99.

3 Primeros acercamientos con la comunidad artesanal PROFIQUE

Arterasnas de PROFIQUE

En la búsqueda de realizar nuestro trabajo de grado, conocimos una asociación artesanal dedicada a la elaboración de artesanías en fique en el municipio de Timbio, realizamos el contacto con la junta directiva y nos desplazamos hasta dicho lugar para entrevistarnos y saber si existe la posibilidad de trabajar con esta asociación. En el transcurso del viaje teníamos muchas expectativas cómo diseñadores, de cuáles serían sus necesidades y cómo aportaríamos desde el diseño gráfico a su comunidad.

3.1 Tejiendo el camino

Primer acercamiento

El primer acercamiento con la asociación PROFIQUE se dió con su representante legal la artesana Judith Pérez y algunos miembros de la junta directiva, quienes también son artesanas. Este encuentro se efectuó en las instalaciones del Colegio Camilo Torres en el municipio de Timbio, lugar donde la Alcaldía municipal les cedió un espacio, el cual funciona como sede.

Nos presentamos como estudiantes de diseño gráfico de la Universidad del Cauca y expresamos el interés que teníamos por realizar nuestro trabajo de grado en su asociación. Las directivas nos presentan la imagen de su asociación y nos expresan su inconformidad con ella, se identifica como primera necesidad realizar el cambio de logo y se concretó la posibilidad de realizar nuestro trabajo de grado con la asociación PROFIQUE (ver página 4 modelo organizacional de PROFIQUE).

En el transcurso del encuentro realizamos un recorrido por el Colegio Camilo Torres en compañía de la artesana Nelsa Martínez quien fue nuestra guía, nos enseñó un salón donde está la hiladora, el telar, una máquina de coser y unas vitrinas donde se exhiben y comercializan sus productos. En el patio trasero del colegio se encuentra un área para el teñido y peinado de la fibra de fique. Además nos explicó el proceso que tiene la fibra desde su recolección hasta ser convertida en una artesanía, así mismo se nos habló de la estructura organizacional de PROFIQUE.

Durante este primer acercamiento, las actividades de algunas de las artesanas continuaron, nuestra guía Nelsa Martínez, quien en ningún momento dejó el tejido que estaba realizando mientras nos enseñaba el resto de las instalaciones; en el área de peinado Isabel nos explicó este proceso al tiempo que lo realizaba y Josefa la más callada del grupo, continuo con el hilado de la fibra. Al finalizar este primer encuentro se acuerda una próxima reunión donde estarán presentes las demás artesanas.

Interior de la sede.

3.2 Ser artesana genera sonrisas

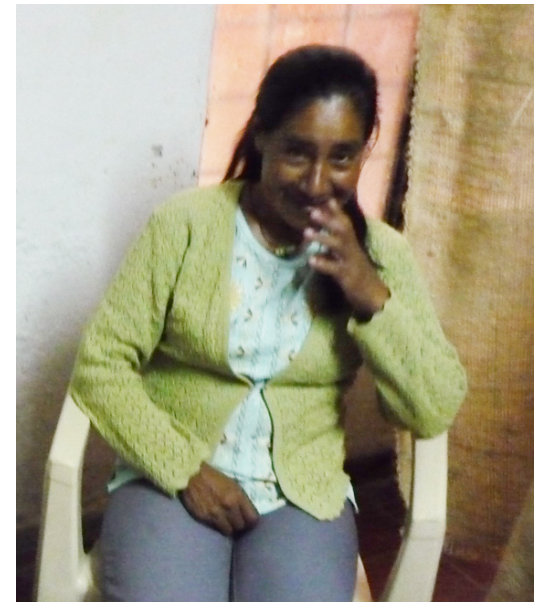
Segundo acercamiento

Se habla del interés nuestro por trabajar con la totalidad de la asociación, reuniéndonos en Timbio o desplazándonos al municipio que sea necesario, pero la directiva a través de su representante legal Judith Pérez, nos informa que por cuestiones económicas, de ubicación geográfica, e incluso el estado de las carreteras en tiempo invernal es difícil que los demás grupos se desplacen a Timbio, y en el caso nuestro por motivos de seguridad se nos pide no hacerlo.

Para comenzar pronto el trabajo con la asociación se define conjuntamente con las directivas que el lugar para desarrollar las actividades con las artesanas será el colegio Camilo Torres, y que el grupo para trabajar sean las artesanas de Timbio, esta decisión se toma además de los motivos antes mencionados por lo práctico de trabajar con un grupo pequeño y nuestro fácil desplazamiento de Popayán a Timbio.

Teniendo definido el lugar y el grupo de artesanas con el que se trabajará, se comienza a interactuar con ellas por medio de charlas grupales donde comenzamos a conocernos y a enterarnos de su quehacer diario, la mayoría son amas de casa, algunas de ellas en época de cosecha del café, se desplazan a las fincas cafeteras a trabajar como recolectoras, otras tienen algún negocio, como Nelsa quien tiene una marquetería en su casa, o Judith que trabaja en el SENA, algunas de las más jóvenes como Karen aún están estudiando, otras tienen una tienda o se dedican a la venta de comida. Nos comentan que vivir de la artesanía es muy difícil y no genera lo suficiente para sus gastos.

Surge la pregunta ¿porqué son artesanas, en qué momento deciden que esto, es lo que quieren hacer? Las primeras respuestas son sonrisas, luego las respuestas son varias, en unos casos por la necesidad de tener un ingreso extra, o porque se tenía un conocimiento en tejido aprendido desde que eran jóvenes, pero que no lo habían visto como una forma de trabajo.

Josefa Agredo.

Segundo Encuentro

Participaron: Nelsa Martínez
Edna Isabel Collazos
Paulina Agredo
Josefa Agredo
Karen Campo
Julieth Ausecha Cifuentes
Yamileth Cifuentes
Judith Pérez

Lugar: Sede de PROFIQUE
Colegio Camilo Torres

Gráfico de asistencia

De la misma manera nosotros como diseñadores comentamos a las artesanas lo que estamos en capacidad de ofrecer a su asociación, por parte de ellas surge la inquietud de si podríamos ayudarlas con las combinaciones de color.

3.3 Resultados de los primeros acercamientos

El resultado de los primeros encuentros de socialización con las artesanas nos permitió acercarnos a ellas para comenzar a integrarnos e interactuar y crear relaciones de confianza, lo cual consideramos importante cuando se trabaja con un grupo o una comunidad.

Por otra parte conocimos el oficio artesanal de este grupo de mujeres y los productos artesanales que ellas elaboran con la fibra del fique, a pesar de no ser el oficio de la artesanía una entrada económica muy rentable, pudimos observar que ellas hablan con satisfacción por lo que hacen. Esto también se ve en el orgullo con que nos enseñan sus creaciones y nos hace pensar que sienten un gran afecto por su oficio artesanal.

Luego de estos dos encuentros tenemos definidos el lugar donde se harán las actividades y el grupo de artesanas con quienes se trabajara.

Nosotros como diseñadores comenzamos a proyectar lo que podría realizarse con la comunidad artesanal, teniendo en cuenta que hay una inconformidad con respecto a su imagen y una inquietud presentada por las artesanas en cuanto al tema del color.

4 Definición del problema

Individuales de mesa elaborados por Nelsa Martínez

Luego de los primeros acercamientos con la asociación se define el problema, este lo vemos como una necesidad tomando como punto de partida la inquietud presentada por ellas de reforzar sus conocimientos en cuanto a color y la inconformidad de las artesanas con la imagen actual de su asociación.

Estas dos primeras necesidades nos permiten establecer que es pertinente la intervención del diseño gráfico en la asociación PROFIQUE, ya que ambas son competencias en que el diseñador gráfico puede aportar, una compartiendo los conocimientos adquiridos en la academia en este caso en cuanto a teoría del color y otra en el diseño de imagen.

Tenemos así dos necesidades con las cuales comenzar a trabajar.

4.1 Primero:

Se requiere un refuerzo específico en cuanto al manejo de color por parte de las artesanas a la hora de aplicar combinaciones cromáticas en la elaboración de sus productos.

4.2 Segundo:

La asociación PROFIQUE requiere una nueva imagen con la cual sus artesanas se sientan identificadas, además creemos pertinente se debe desarrollar un manual de identidad visual para crear una unidad y una correcta aplicación de sus elementos y lograr de esta manera un mejor posicionamiento de imagen.

Estas necesidades iniciales, las presenta la comunidad de artesanas pero nosotros como diseñadores gráficos que entramos a realizar nuestro trabajo de grado en la modalidad de práctica social tenemos que estar atentos a otras posibles necesidades que se presenten para entrar a colaborar en la asociación. Es decir partimos de identificar un problema de diseño y para resolverlo debemos tener en cuenta diferentes fases que nos delimitan los pasos a seguir en nuestro trabajo y que nos servirán independientemente de las necesidades que surjan en la comunidad donde se desarrolla el trabajo.

Para poder encontrar alternativas de solución es importante que se establezca una integración por parte nuestra con las artesanas. Podemos hablar de una tercera necesidad la cual es lograr generar un ambiente de confianza con cada una de las artesanas para así poder trabajar de una manera eficiente.

Es por esto que debemos preguntarnos como es trabajar con una comunidad de artesanas como lo es PROFIQUE, para así proyectar nuestro plan de trabajo a seguir.

5 Objetivos

Hilos elaborados en PROFIQUE

5.1 General

Aportar a las artesanas las herramientas y conceptos necesarios, encaminados a mejorar su proceso creativo, para lanzar nuevas líneas de producto.

5.2 Especificos

Integrarnos al grupo con el cual vamos a estar interactuando para crear lazos o vínculos, que sean duraderos a futuro y nos ayuden, para seguir realizando trabajos en otras comunidades.

Dar un identificador visual a la Asociación de artesanos PROFIQUE, con el cual ellos se sientan plenamente satisfechos.

Afianzar el posicionamiento de PROFIQUE y sus productos a partir del diseño y la aplicación (Branding) de un identificador gráfico que les permita un reconocimiento en eventos, espacios y tiempos diversos relacionados con la artesanía a nivel local, regional, nacional e internacional.

Contribuir en el mercado de nuevos tipos de clientes, a partir del resultado de los talleres que derivara en posibles nuevas líneas de productos artesanales.

6 Metodología

Desarrollo de nuestro trabajo en la asociación PROFIQUE

Hilos elaborados en PROFIQUE

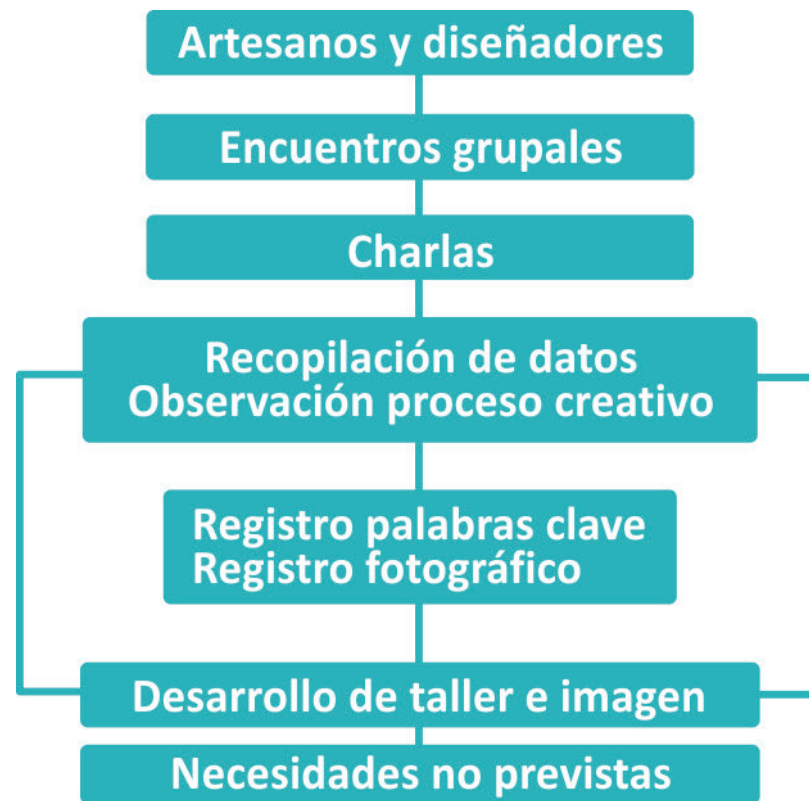
La metodología que planteamos se basó, teniendo en cuenta los ritmos, métodos y tiempos de trabajo de las artesanas de la asociación PROFIQUE, es así que luego de los dos primeros acercamientos establecimos que nuestro método de trabajo a seguir es a partir de encuentros grupales con las artesanas lo que ayudó en nuestro proceso de integración en la comunidad, durante estos se realizaron charlas las cuales sirvieron como fuente de intercambio de ideas entre las artesanas y los diseñadores gráficos, se recolectó información, palabras y frases clave tomadas de las artesanas y se tomó registro fotográfico.

La idea de estar presentes en los tiempos activos de la asociación con el grupo de artesanas fué generar un flujo de trabajo participativo entre artesanas y diseñadores, así mismo fuimos observadores de los procesos creativos de las artesanas, de esta forma estuvimos en capacidad de responder en cuanto a la

necesidad de reforzar los conocimientos de combinación de color, para lo que se desarrolló un taller, además se interactuó con ellas buscando generar una mejor apropiación de imagen al hacerlas participes en el proceso de creación de esta.

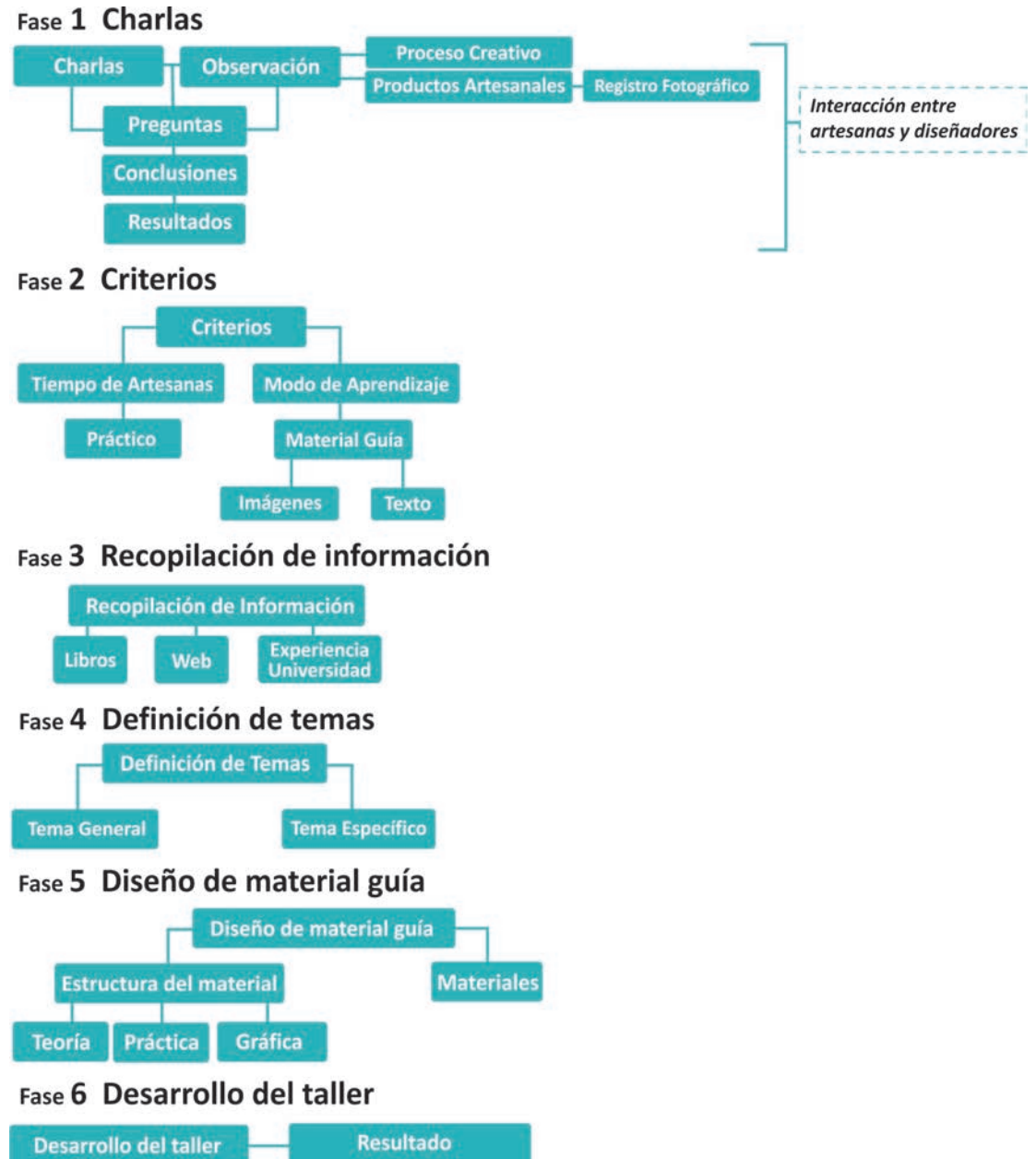
La constante interacción nos permitió estar atentos a identificar posibles necesidades no previstas donde el diseño pudo intervenir (este tema se explica más ampliamente en el párrafo 6.6 Otros resultados tiempos de diseño, página 53).

Es importante aclarar que las charlas se efectuaron aprovechando las ocasiones en que las artesanas se reúnen como grupo para no interrumpir sus procesos de trabajo artesanal, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para reunirse a menudo.

Esquema de la metodología

6.1 Desarrollo de taller

Esquema de desarrollo del taller

6.1.1 Fase 1 Charlas

Teniendo en cuenta el proceso que llevan las artesanas de PROFIQUE para la elaboración de sus artesanías. Surgen preguntas de nuestra parte enfocados a responder la necesidad presentada por las artesanas desde un principio en cuanto la aplicación de color a sus productos.

Durante las charlas tenidas en las continuas reuniones con las artesanas se tratan estos interrogantes, se hace una observación conjunta entre artesanas y diseñadores de los productos buscando aciertos y falencias de color, se llega a las siguientes conclusiones.

Como resultado de lo expresado por las artesanas y observado por nosotros se define la necesidad de realizar un taller de color, donde el tema principal a desarrollar será la combinación de color, siendo este de mayor interés por parte de las artesanas.

6.1.2 Fase 2 Criterios

Los criterios que tuvimos en cuenta para desarrollar el taller fueron el modo de aprendizaje y el tiempo:

Modo de aprendizaje de las artesanas tomando como referente la forma en que aprenden su oficio artesanal la forma en que captan conocimientos, como observan su entorno.

¿Cómo podemos desde el diseño ayudar en esta etapa de aplicación del color en sus productos?

¿Qué conceptos teóricos y elementos prácticos aprendidos en la universidad podemos utilizar para afrontar esta necesidad?

¿Qué tipo de asesoría les gustaría recibir?

Tabla de preguntas

Las artesanas no están satisfechas con las combinaciones de color que hacen.

Hay productos que “no tienen salida, porque el color no gusta.”

Hay combinaciones de color que son más atractivos para el comprador.

Cuando el cliente hace un pedido de producto en un color específico tienen problema con la combinación.

Tabla de conclusiones

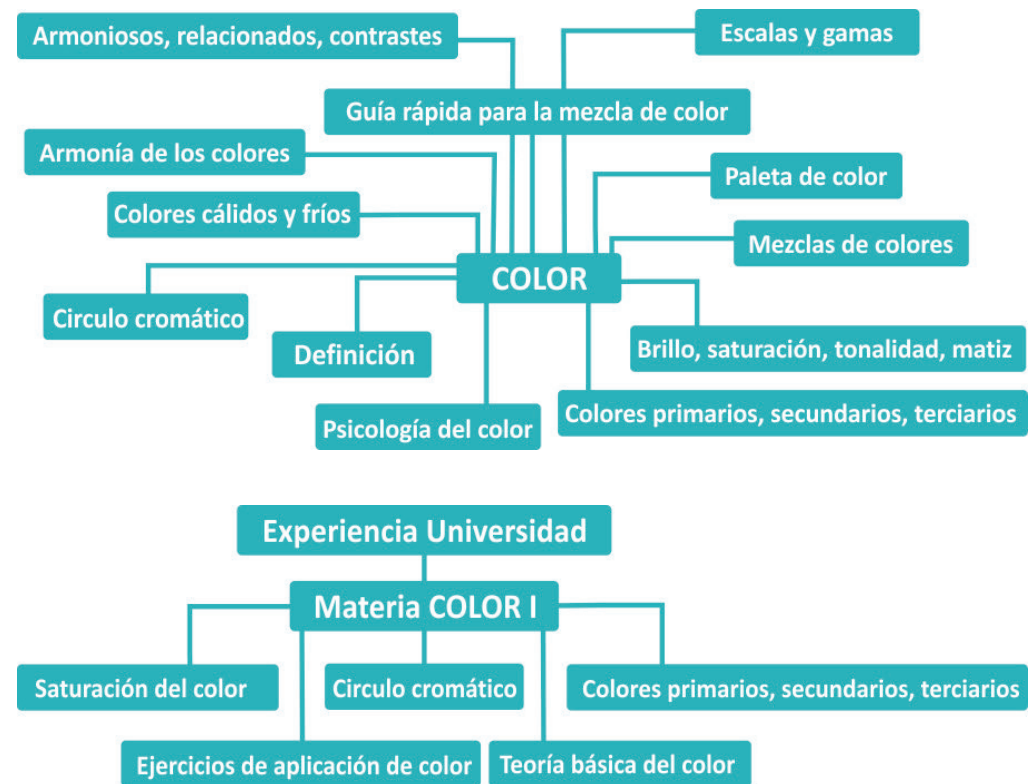
El taller debe tener un componente altamente visual, el contenido de imágenes tendría que ser mayor y la cantidad de texto menor, y complementarse siempre con una parte de ejercicios con un desarrollo manual, ya que la vista y sus manos son su principal manera de percibir el mundo.

La continua interacción entre diseñadores y artesanas es un aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo del taller, donde el papel de nosotros como diseñadores será ser orientador durante las actividades a realizar.

Tiempo el desarrollo del taller debe ser práctico y lograr realizarse en un tiempo rápido de una o dos sesiones, sin ahondar en teorías complejas de color, haciendo énfasis en la combinación de color que es el tema central del taller.

6.1.3 Fase 3 Recopilación de Información

Durante esta fase recopilamos información investigando temas relacionados con el color, reunimos material bibliográfico, web y realizamos un recuento de lo aprendido en la universidad en la materia de color, pensando siempre en lo que conduzca a una base sólida para llevar a cabo el taller. (Ver bibliografía).

Esquema recopilación de información

6.1.4 Fase 4 Definición de temas

Luego de recopilar información relacionada con el tema del color, comenzamos a estudiar cuales serían los temas más acertados para el contenido del taller y que sirvieran de ayuda para las artesanas, es así que empezamos a seleccionar y organizar la información que consideramos sería la más adecuada, partiendo de un tema general a uno específico, contando con un desarrollo teórico y práctico. (Ver gráfico definición de temas)

Consideramos estos temas porque proporcionan a las artesanas la información necesaria para la aplicación del color en sus productos, de una manera práctica y sencilla, donde ellas lograran explorar distintas mezclas de color de una forma más armónica. Se introdujo un tema nuevo para ellas como las paletas de color, que es un recurso de gran utilidad al momento de idear un producto artesanal, pues define la selección de colores que van hacer utilizados en un producto artesanal.

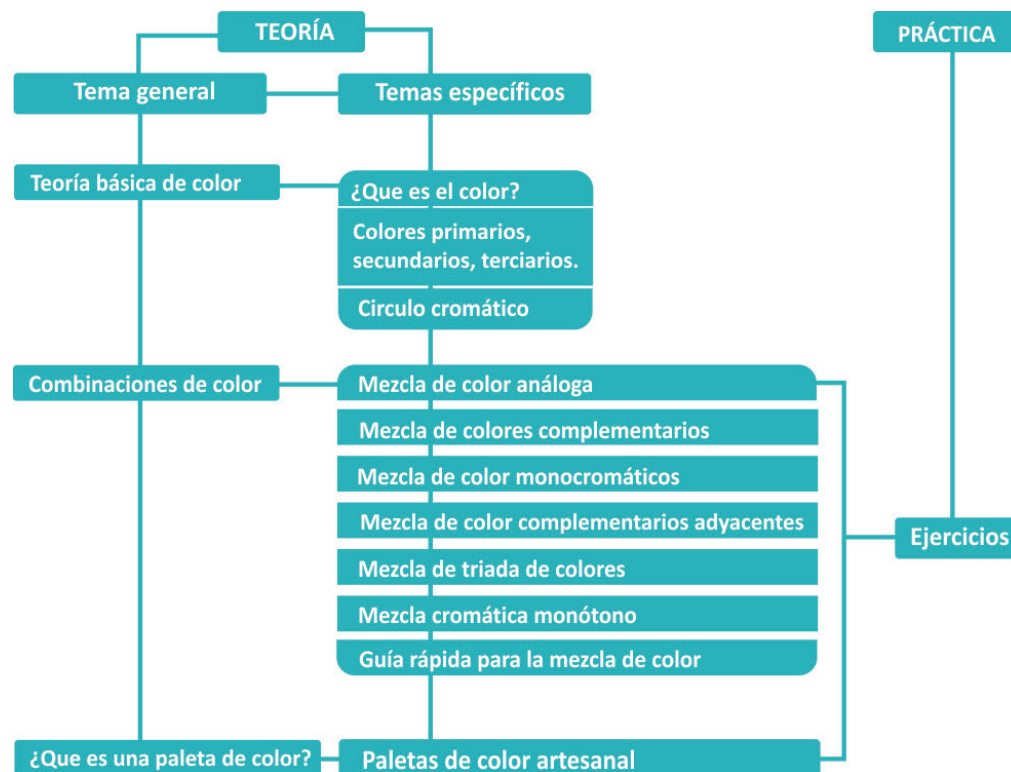

Gráfico definición de temas

6.1.5 Fase 5 Diseño de material guía

Los temas se estructuraron en un material que llamamos cartilla, teniendo en cuenta tres ejes de desarrollo teoría, gráfica y práctica. Es así como se inicia con un tema general donde se explica de forma concisa, se continúa con un tema específico donde se propone el desarrollo de un ejercicio de acuerdo a la explicación del tema.

También pensamos en los tipos de materiales que debían utilizar las artesanas y si ellas debían o no llevarlos, para desarrollar el taller. Tuvimos varias opciones como: lápices de colores, marcadores, pinturas o temperas y papel recortado de colores, descartamos los primeros y nos inclinamos por el último porque consideramos sería el más práctico para su utilización y el más fácil de conseguir, en cambio con los lápices de colores y marcadores implicaría tener una gama completa de colores y sería más difícil de adquirir, con las pinturas o temperas el taller tomaría más tiempo porque tendríamos que crear el color junto con las artesanas, para ser aplicado para el desarrollo de los ejercicios y económicamente sería más costoso junto con los lápices de colores y marcadores. Por eso decidimos que la mejor opción de material que debían utilizar las artesanas para desarrollar este taller, sería los papeles de colores y que nosotros proporcionaríamos el material. (Ver gráfico material guía.)

El contenido de la cartilla está diseñado para que luego de ser resuelta siga teniendo una vida útil, contiene además de los ejemplos y ejercicios, un impreso del círculo cromático en tamaño hoja oficio,

así la cartilla sirve como material de consulta en el taller de la artesana a la hora de realizar su oficio. Por eso cada cartilla se obsequia a la artesana para que la conserve.

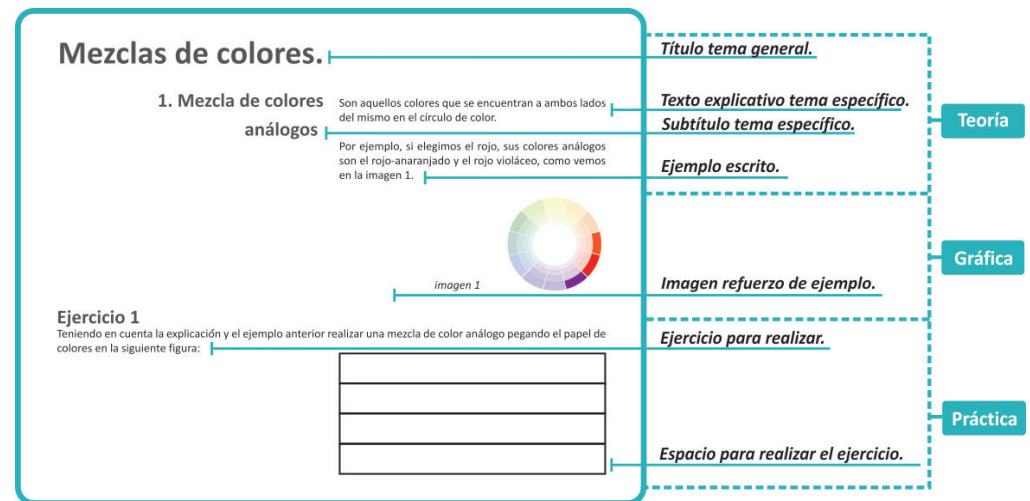

Gráfico material guía

6.1.6 Fase 6 desarrollo del taller.

Al final de este proceso como resultado tenemos una cartilla guía para el desarrollo del taller. Se convoca a las artesanas para que participen en el taller de color. El taller se inicia con la entrega de las cartillas con el título taller básico de color, que contiene los temas y ejercicios propuestos, se les proporciona papeles recortados de colores, tijeras, y pegante. Explicamos el contenido del taller y la forma de desarrollarlo. Durante este proceso los diseñadores estuvimos atentos a las inquietudes de las artesanas y fuimos unos orientadores o guías del taller.

6.2 Taller Básico de color realizado en Timbio.

“Volvimos a nuestra época de escuela”

Se comienza explicando la metodología de desarrollo del taller. Durante la sesión del taller se nota interés por parte de las artesanas, se ven ansiosas por comenzar, como lo expresan alegremente Nelsa y Josefa “volvimos a nuestra época de escuela” se explican los temas y se realizan ejemplos de las combinaciones de color pintando con marcadores de colores en pliegos de papel periódico pegados en la pared, también se escogen algunos objetos realizados por las artesanas donde se aprecian algunas de las combinaciones que aparecen en la cartilla.

Lugar: Municipio de Timbio / Colegio Camillo Torres.

Duración: Una sesión.
2:30 a 5:00 p.m.

Fecha: 25 de Agosto de 2011.

Asistentes: María Hermosa.
Nelsa Martínez.
Josefa Agredo.
Judith Pérez.
Edna Collazos.

Gráfico de asistencia

Artesanas del municipio de Timbio durante el taller

Las artesanas comienzan a realizar los ejercicios propuestos y nosotros estamos atentos a posibles preguntas, al comienzo se nota timidez a la hora de pegar el papel recortado en las cartillas, cuando se les dice que las cartillas quedan para ellas esa timidez desaparece y el flujo de trabajo se hace más ágil y rápido.

Se nota una clara comprensión de los temas, basándonos en el resultado de las imágenes creadas en la cartilla, y se comienza a ver una aplicación práctica de lo impartido en el taller, al hacer figuras de libre composición con los papeles de colores recortados.

La sesión del taller finaliza aclarando dudas acerca de la temática del taller y su comprensión, con preguntas a las artesanas de cómo les pareció el taller, además de un registro fotográfico de las cartillas con los ejercicios ya resueltos.

Artesanas del municipio de Timbio durante el taller

Ejercicios de las artesanas con el papel recortado

6.3 Se presenta una oportunidad de conocer un grupo nuevo

Luego de realizar el taller básico de color en Timbio, la junta directiva de la asociación se reúne y les parece importante que un grupo nuevo que piensa asociarse a PROFIQUE reciba este taller, se nos pide desplazarnos hasta el municipio de Rosas, y que realicemos el taller con este nuevo grupo.

Aunque nuestro trabajo con la Asociación PROFIQUE se planteó solo para realizarse con el grupo de Timbio, aceptamos con gusto, primero por la idea de poder desplazarnos a conocer este nuevo grupo, y segundo porque con esta invitación vemos que la junta y las artesanas ven nuestro trabajo como algo realmente valioso y que aporta a la asociación.

Nosotros aceptamos y pedimos que se convoque al nuevo grupo para dirigirnos a Rosas, además de esto nos contactamos por teléfono con la líder artesana de este grupo la señora Magola Polo.

6.4 Taller básico de color realizado en Rosas “no se vayan a perder para aprender más”

La metodología para impartir el taller Básico de color en el municipio de Rosas es igual que en Timbio, aunque no conocíamos este grupo hubo empatía desde el primer momento, y se procedió a desarrollar el taller.

Artesanas del municipio de Rosas durante el taller

Lugar: Municipio de Rosas / Casa de una Artesana.

Duración: Dos Sesiones.
3:00 a 4:30 p.m. / 2:30 a 4:30 p.m.

Fecha: 3 de Noviembre de 2011.
10 de Noviembre de 2011.

Asistentes: Magola Polo. Banesa Solarte.
Carmenza Ordoñez. Sandra Milena Pencur Ossa.
Zoila Cortes G. Carlos Andrés López.
Yuri Yeimi Urbano. Beatriz Gómez.
Emis Alberto O.

Gráfico de asistencia

Durante la sesión se nos comunica por parte de una de las artesanas que en el grupo hay una de ellas que no sabe leer ni escribir, para ayudar a esta artesana la líder del grupo Magola se ofrece a colaborarle sentándose a su lado para explicarle mejor, nosotros de igual manera mostramos más ejemplos valiéndonos de los marcadores de colores para que la artesana enfoque su atención en el color más que en el texto escrito, y así se logró superar este hecho no previsto por parte nuestra.

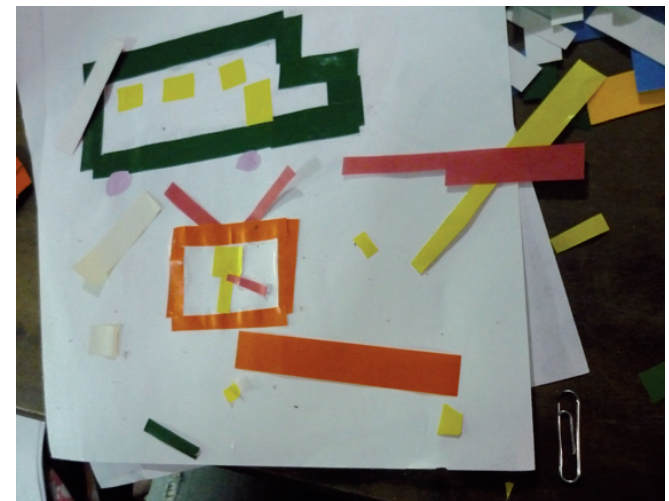
Este grupo está conformado por varias mujeres y dos hombres, como anécdota curiosa la madre de un joven del pueblo se acerca a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo allí reunidos, le explicamos que es un taller de color y después de unos momentos ya hay otro hombre recibiendo la cartilla del taller, es el hijo de la señora, que nos dice “lo mandan para que también aprenda algo.”

En este caso el taller se ve interrumpido porque nos avisan que solo hay transporte hasta cierta hora y debemos salir del pueblo, nos comprometemos a volver en una semana porque es el único día en que pueden asistir las artesanas y ellas a su vez se comprometen a asistir y repasar lo ya enseñado para no perder la conexión con el taller, acordado esto nos disponemos a volver a Popayán y escuchamos que nos dicen “no se vayan a perder para aprender más”.

A la semana siguiente volvemos damos un rápido repaso por los temas vistos, preguntamos si habían estudiado los temas desarrollados en la primera parte, y si tenían alguna pregunta o duda antes de proseguir con lo faltante, completamos la segunda sesión del taller finalizando con el registro fotográfico y con algo de nostalgia por no saber cuándo volvamos.

Artesanas del municipio de Rosas durante el taller

Ejercicios de las artesanas con el papel recortado

Artesanas del municipio de Rosas durante el taller

Ejercicios de las artesanas

Es necesario luego de desarrollar un taller debe hacerse una autoevaluación en vista de reforzar aspectos que se crean hay que mejorar tanto en temática del taller como en la metodología a la hora de desarrollarlo. Esta evaluación debe ser desde el punto de vista del diseñador orientador, que ve si los resultados son aceptables, basándose en la captación de los temas por parte de las artesanas, teniendo como evidencia los ejercicios resueltos en las cartillas, y la evaluación por parte de las artesanas preguntando si consideran que el taller les aporta algo a la hora de realizar su trabajo y si es así en qué etapa de dicho proceso.

En el caso de PROFIQUE la aceptación del taller, y la comprensión de los temas fue buena al igual que los comentarios sobre el taller y el material de apoyo que se les entregó (cartilla, ver anexo digital 3).

El taller desarrollado por más básico que sea puede verse como un punto de partida para que el artesano tenga elementos nuevos que le permitan hacer nuevas exploraciones a la hora de empezar a realizar su trabajo artesanal en este caso en la etapa de combinación de color.

Aunque cabe aclarar que el éxito del taller depende del interés por parte del artesano y las facilidades del entorno como la accesibilidad al sitio donde está el artesano, factores económicos y de tiempo.

La idea no era llegar a imponer conocimientos, sino que con las bases que tienen y la experiencia, ayudarles a mejorar su proceso creativo para el momento en que comiencen a elaborar un objeto artesanal, en este caso en la etapa de elegir que colores son los más adecuados para realizar una pieza.

6.5 Diseño de imagen

Para el proceso de creación de la imagen se diseñan una serie de fases que nos sirven de guía, cada una de estas fases tendrán un resultado que alimentara y dará continuidad a la siguiente lo que conducirá a encontrar una mejor alternativa de solución gráfica. La continua interacción entre artesanas y diseñadores en estas fases es clave para que el resultado grafico tenga una buena aceptación entre el grupo.

Es de aclarar que este proceso de creación es una constante interacción entre artesanos y diseñadores pero en algunas de estas fases nosotros como diseñadores nos apartamos con la información generada entre ambas partes para desarrollar la solución gráfica.

Tejido elaborado por la artesana María Hermosa

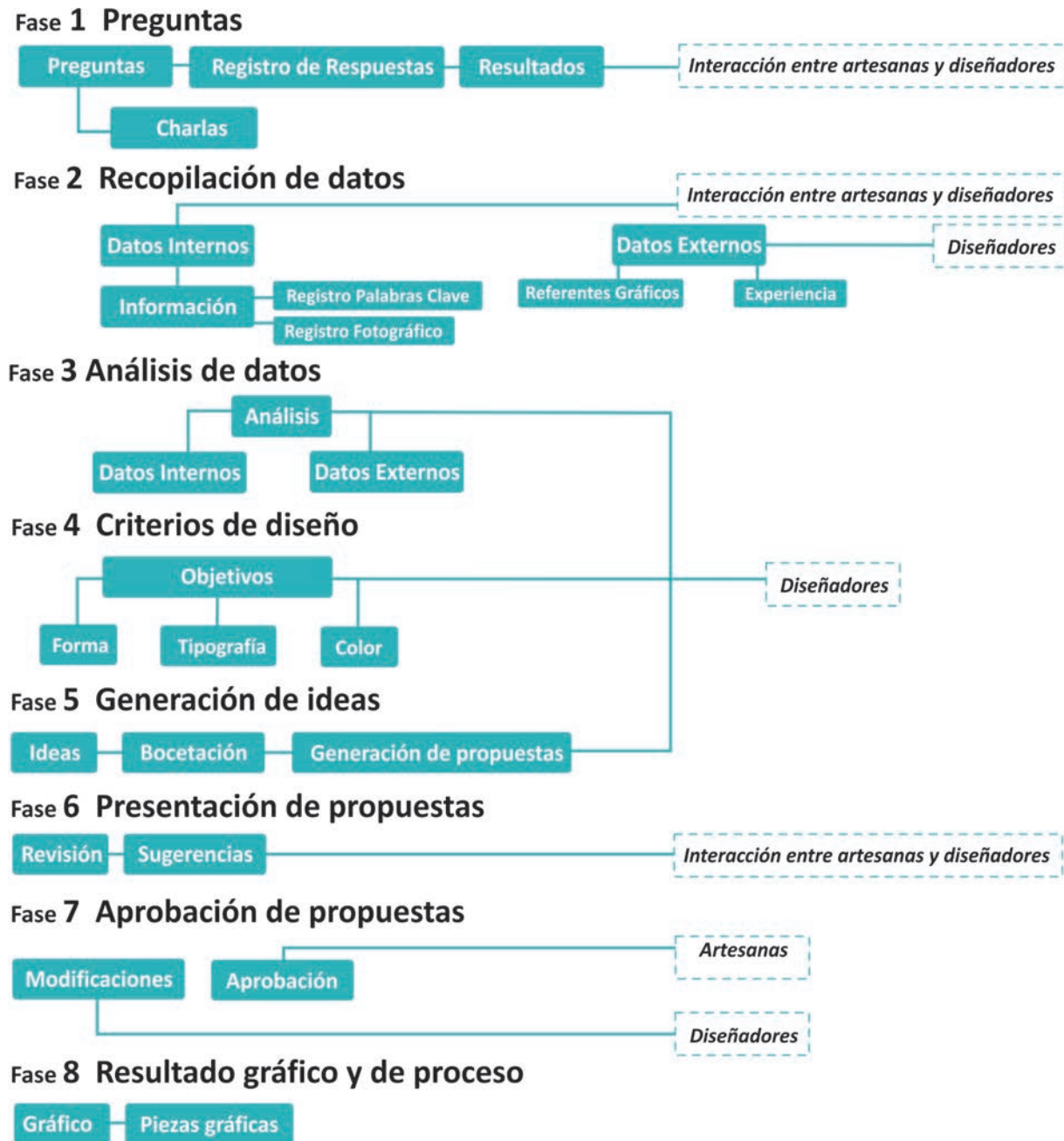

Gráfico proceso de creación de imagen.

6.5.1 Fase 1 preguntas

Esta primera serie de preguntas se enfocan en lo que tiene que ver con la inquietud presentada por la junta directiva de la asociación y sus artesanas, con respecto a la identidad gráfica de la asociación.

Las preguntas están formuladas en búsqueda de aclarar y establecer un punto de partida para comprender por qué se requiere el cambio de imagen.

¿Quién diseño su imagen actual, un diseñador o un miembro de la asociación?

"No sabemos"

"La asociación no era de artesanos cuando inicio"

"No fue un diseñador, fue alguno de los que la inicio"

"Además no era artesano"

¿Se sienten identificadas con la imagen actual de la asociación?

"No, porque no sabemos quién la hizo"

"No, porque quien la hizo no era artesano y no sabemos porque puso ese sol"

"Es que no, se hizo cuando nosotras estábamos en la asociación"

¿Qué expresa para ellas la imagen actual de la asociación?

"Sería el sol que se ve cuando siembran el fique"

"No sé, será que ese sol nos alumbrara... jajaja "

"Si será el sol que vemos en el horizonte"

¿Por qué quieren el cambio de la imagen?

"Porque no nos gusta lo que vemos"

"Ese sol no fue pensado para nosotras"

"No sabemos porque el sol."

"No nos sentimos identificadas con ella"

"No sabemos quién la hizo, porque ese sol"

¿Es conveniente el cambio de imagen?

"Pues es que no nos gusta"

"El nombre puede quedar, pero la imagen no creo"

"El nombre ya está en cámara de comercio, pero el sol sí se puede quitar"

"Pues sí porque es que eso ya estaba cuando entramos a la asociación pero sin saber porque"

Primera serie de preguntas

Registro de respuestas

Se consignan en la tabla los aspectos más importantes arrojados en las respuestas luego de la formulación de las preguntas a las artesanas.

Resultados

Se denota una falta de sentido de identificación con la actual imagen, por esto se hace necesario el diseño de una nueva imagen para la asociación de artesanos PROFIQUE.

Cómo diseñadores gráficos además consideramos que la calidad gráfica y conceptual de la imagen no es coherente con lo requerido por la asociación.

Se conserva el nombre PROFIQUE para la nueva imagen de la asociación ya que este nombre tiene un reconocimiento a nivel local.

6.5.2 Fase 2 recopilación de datos

Ya establecido que se requiere el cambio de la imagen para la asociación, comenzamos a recolectar datos respecto a la imagen que tienen y también a la que desearían tener.

No, hay conocimiento de quien diseño la imagen
No, hay identificación con la imagen
No, se comprende que significa la imagen
No, se identifica aprecio por la imagen
Hay identificación con el nombre de la asociación, no con la imagen
La imagen no tiene reconocimiento por el público
PROFIQUE es reconocida por su nombre

Gráfico de registro de respuestas

Datos internos

Información:

Parte de la información que recopilamos es suministrada por la junta directiva como la misión, visión, objetivos organizacionales, (Ver modelo organizacional de la asociación PROFIQUE página 4) otros datos son tomados de las continuas reuniones con las artesanas por medio de una segunda serie de preguntas que están enfocadas en comprender que elementos visuales no gustan de la actual imagen y cuales les gustaría que se incluyeran en la nueva imagen.

¿Qué partes no les gusta de su actual imagen?

“El sol se ve como sucio”
“Se ve como dañado, no se ve bien”
“La letra es muy rígida, sería mejor con más movimiento”
“La letra de esa forma es muy seria”

¿Cómo piensan que debe ser la nueva imagen para su asociación?
Que desearían ver reflejado en la nueva imagen

“Que somos mujeres cabeza de familia”
“Que los productos que ofrecemos son de buena calidad”
“Que los productos son ecológicos”
“Que son hechos por mujeres”
“Que se vea que lo que hacemos es manual”

¿Que elementos debe llevar que imágenes / tipo de letra?

“A mí me gustaría ver unas manos”
“Unas manos de mujer”
“Ver como un tejido”
“Un tipo de letra menos rígido, con más movimiento”
“Una letra menos seria”

¿Qué colores creen adecuados para la imagen?

En esta parte no hay respuestas claras, así que nosotros hacemos la sugerencia de que el color puede salir de los hilos y los productos, y de estos se escoge una paleta de colores para ser utilizada en la imagen. La sugerencia es aceptada.

Gráfico segunda serie de preguntas

Registro de palabras clave

Consignamos en una tabla las palabras clave nombradas por las artesanas en sus respuestas lo que da unos primeros indicios de lo que podría ser la concepción de la nueva imagen.

Tomamos estas dos preguntas porque consideramos las más relevantes a la hora de diseñar, ya que suministran claves para pensar en la semántica de la imagen y la formalización gráfica de esta.

¿Cómo piensan que debe ser la nueva imagen para su asociación?	¿Qué elementos debe llevar que imágenes / tipo de letra?
<ul style="list-style-type: none"> - Mujeres - Calidad - Ecológico - Manual 	<ul style="list-style-type: none"> - Manos - Mujer - Tejido - Rígido / Movimiento - Seria

Tabla de registro palabras clave.

Registro fotográfico

Recopilamos material donde aparece la imagen de la asociación, como un aviso, pendones, tarjeta comercial y un portafolio de productos. También hicimos registro fotográfico de los productos, para tener una referencia de la gama cromática y de los tejidos.

Esquema de registro fotográfico.

Datos externos

Referentes gráficos:

Comenzamos a recopilar diferentes imágenes de asociaciones artesanales, empresas artesanales y asociaciones de todo tipo. Para tener una visión de color, forma y tipografía de lo que se usan en este tipo de imágenes, esto nos ayuda para entender cuál es el ajuste estilístico que necesita la imagen.

Además de información relacionada con el fique.

Experiencia:

Nos apoyamos en el aprendizaje que tuvimos en la Universidad en el taller de marca y en trabajos realizados alternos al espacio académico.

6.5.3 Fase 3 análisis de datos

Luego de recopilar los datos internos y externos pasamos hacer un análisis, para de acuerdo a esto establecer los criterios de diseño que serán vitales para el desarrollo de diseño de imagen.

- 1- El registro de palabras clave nos muestra que los rasgos a resaltar son lo manual y lo femenino, y además no se desean ver rasgos rígidos o serios como llaman ellas a la tipografía usada en la imagen actual.

Esquema de referentes gráficos

¿Cómo piensan que debe ser la nueva imagen para su asociación?	¿Qué elementos debe llevar que imágenes / tipo de letra?
<ul style="list-style-type: none"> - Mujeres III - Calidad - Ecológico - Manual I 	<ul style="list-style-type: none"> - Manos I - Mujer I - Tejido - Rígido/ Movimiento - Serio--
Convenciones: N° de Palabras..... I Adjetivos no ser representados en la imagen..... - - - - -	

Tabla de análisis de datos

2- El registro fotográfico nos muestran que los rasgos resaltados en la tabla anterior no aparecen en la imagen actual, lo que ocasiona esa falta de identificación con ella.

3- Los referentes gráficos externos muestran:

Una clara tendencia del uso de manos como identificador del oficio de artesano.

El uso de colores tierra para la gama cromática.

En cuanto a la tipografía se ven fuentes con grosores de línea irregular, sin serifa, en muchos casos integrados a la imagen (isologo).

6.5.4 Fase 4 criterios de diseño

Luego del análisis de datos se establecen los siguientes criterios de diseño a tener en cuenta para realizar la imagen.

La imagen debe tener como objetivo principal reflejar el carácter manual del oficio artesanal.

Como objetivo secundario debe ser una imagen que transmita el que es una asociación de mujeres artesanas.

Para que estos objetivos se cumplan se buscan los siguientes elementos visuales:

Forma, tipografía, color

Forma

Una imagen que lleve la carga semántica del objetivo principal.

Tipografía

Una fuente tipográfica que refuerce el carácter manual del oficio.

Color

Una gama cromática que refuerce los objetivos de la imagen: Manual / Asociación de mujeres

Siendo estos los elementos gráficos de diseño que articulados cumplan y afiancen los objetivos comunicacionales de la imagen.

6.5.5 Fase 5 generación de ideas

En esta etapa de nuestro trabajo se tienen ya bases suficientes para comenzar con el diseño de la imagen, y basándonos en los criterios de diseño seguimos con una lluvia de ideas.

Se revisan las fases anteriores y se comienza el proceso mental de visualizar la imagen y estos resultados se escriben. Las ideas se organizan a medida que van saliendo.

Representar a PROFIQUE por medio de la planta del fique.

Representar a PROFIQUE por medio de un tejido.

Representar a PROFIQUE por medio de formas que generen un tramado no necesariamente tejido.

Se piensa si la composición es en base a una trama, la línea debe tener un contorno segmentado.

Otra opción es hacer algo más figurativo y se piensa en mostrar manos.

Manos formando un tejido / un tejido formando manos.

Un vector que muestre una artesana en su oficio.

Un ovillo de hilo o varios vistos desde arriba.

Usar solo tipografía.

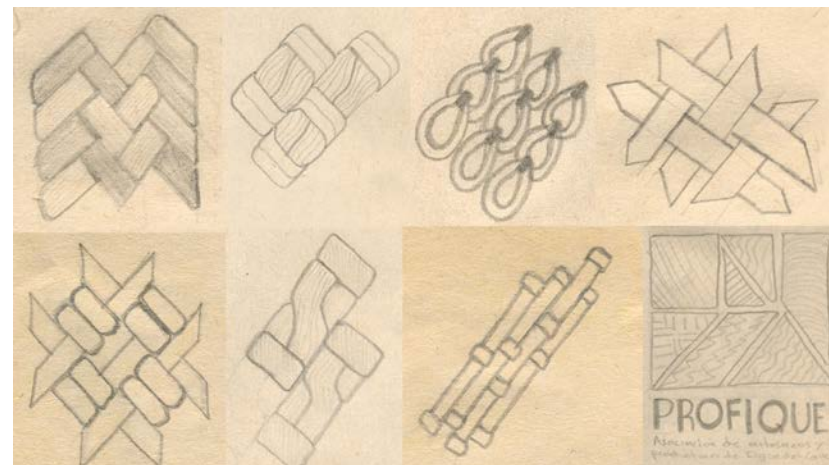
Se escogen las ideas que mejor cumplan con los objetivos planteados en los criterios de diseño, y se pasa a la bocetación.

Bocetación

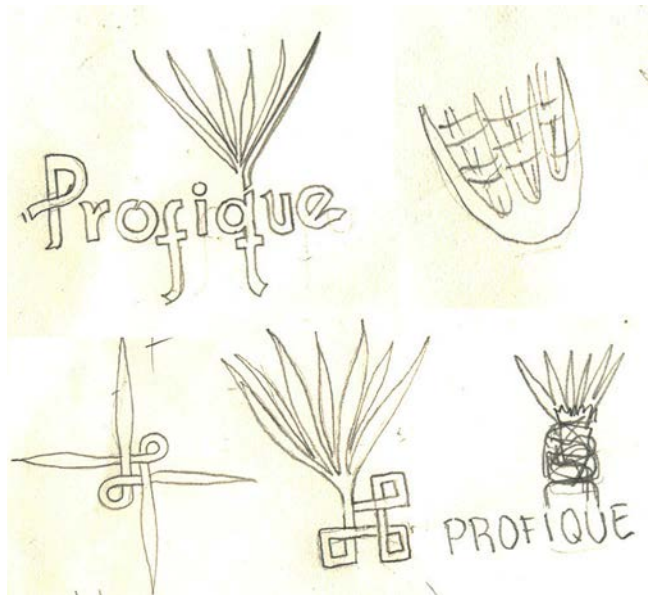
Se plasman estas ideas con dibujos teniendo en cuenta las ideas más acordes y coherentes de la etapa anterior.

En estas primeras etapas de bocetación se exploran las diferentes opciones que dan los distintos tejidos y tramados de los productos, buscando mostrar unión y variedad.

También se busca integrar la planta del fique a la palabra PROFIQUE para hacer una conexión entre el nombre y la imagen.

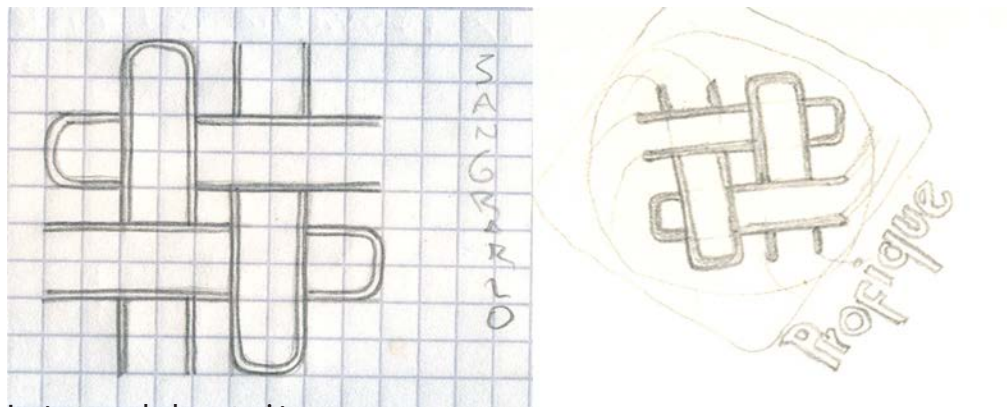

Imágenes de bocetación.

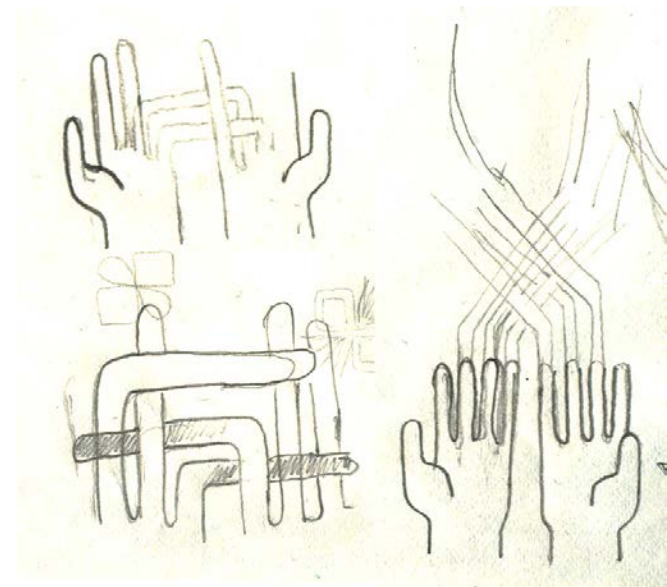

Imágenes de bocetación.

En estos bocetos comenzamos a enfocarnos más en lo que las artesanas desean ver en su imagen, se unen manos y tejidos en una forma figurativa. Se sigue explorando el tejido pero simplificándolo dejando solo la trama y la urdimbre.

Imágenes de bocetación.

Generación de propuestas

Se escogen los bocetos que creemos mejor cumplan los objetivos a seguir y se comienza la etapa de digitalización, de los cuales elegimos solo cuatro opciones para presentar al grupo, se descartan algunas opciones por no cumplir con los objetivos propuestos.

6.5.6 Fase 6 presentación de propuestas

Se presentan las propuestas graficas a la comunidad, conjuntamente se revisan y se esperan sugerencias.

Revisión y sugerencias

Teniendo listas las propuestas se muestran a las artesanas sin hacer una sustentación de ellas esperando ver reacciones. Esto lo hacemos para evitar inducir a las artesanas a elegir una imagen, se busca una aceptación no forzada de la imagen, es interesante las diferentes libre lecturas que hagan de las propuestas.

- “Está muy linda la número uno”
- “Esta es la que me gusta más” (opción 1)
- “Tan chévere esta” (opción 1)

La elección es unánime, aunque se hacen sugerencias para mejorar la imagen:

Opción 1

Opciones presentadas

- “Colocarle más movimiento a las manos”
- “Los dedos están muy planos parecen unas cintas, se ve como raro”
- “Más movimiento a las letras”
- “Me gusta pero se ve como raro, la manera en que sale el tejido de los dedos, como si estuvieran aplastados”

6.5.7 Fase 7 aprobación de propuestas

Se realizan las modificaciones necesarias teniendo en cuenta las sugerencias dadas por el grupo en la fase anterior, y se presenta el resultado nuevamente esperando la aprobación final.

Esta nueva presentación de la propuesta elegida incluye los colores propuestos por nosotros basándonos en paletas de colores tomados de los productos de la asociación.

La nueva propuesta es aceptada están de acuerdo en que esta es la imagen final que las represente como asociación, la elección del color no tiene mayores comentarios las artesanas que hacen parte de la junta les parece la combinación de color más acertada es la primera y el resto del grupo no ve problema con eso y se elige la combinación de color uno: color marrón combinado con el color verde.

Modificaciones para llegar a la propuesta final.

Opción 1

Opciones presentadas

6.5.8 Fase 8 resultados gráficos y de proceso

En esta última etapa se hace una revisión de todo el proceso para analizar los resultados.

Al término de esta etapa se hace necesario hacer un análisis de los resultados del proceso llevado a cabo.

Resultado gráfico

Piezas gráficas

Teniendo la imagen se pasa a establecer que piezas graficas deben diseñarse, se decide con la junta directiva, tener en cuenta las actividades de la asociación, como son la asistencia a ferias y la elaboración de los productos, además del funcionamiento de la asociación.

Las piezas gráficas para la asistencia a las ferias artesanales son las siguientes:

Tarjeta de presentación
Portafolio
Pendón

Para la elaboración de los productos las piezas son las siguientes:

Delantal o camiseta para proteger la ropa de la artesana de tintes y químicos a la hora de teñir y lavar la fibra, también para ser lucidas en las ferias.

Gorra para cubrirse del sol cuando se peina y se seca la fibra.

Para el funcionamiento de la asociación las piezas son las siguientes:

Hojas membrete carta / oficio
Sobres de tamaños estándar

El diseño de estas piezas y su implementación se hace pensando en las necesidades de la asociación, el tener estas piezas al asistir a ferias y exposiciones artesanales le genera ventaja al hacer ver a la asociación como sólida y organizada, piezas como el portafolio y las tarjetas sirven para acercarse más al cliente puesto que este puede llevarlos y tener los datos siempre disponibles, las piezas ayudan a posicionar la marca, y esto ayuda el reconocimiento que requiere PROFIQUE, en fin las piezas graficas articuladas la imagen hacen que la asociación avance y logre sus objetivos.

Se obtiene una imagen para la asociación que cumple los objetivos comunicacionales propuestos, y es aceptada por la junta directiva y el grupo de artesanas.

A nuestro parecer el objetivo principal de la imagen era el de generar un sentido de pertenencia de las artesanas con la imagen de su asociación. Esto se logra teniendo en cuenta los puntos de vista de las artesanas en el proceso de creación de la imagen, situación que no se presentó la primera vez ya que cuando las artesanas entraron a formar parte de PROFIQUE ya había una imagen establecida. El hacer que ellas se sientan partícipes más activamente en la creación de la imagen a través de los constantes encuentros donde hacemos lectura de sus imaginarios en cuanto a imagen, hace que esta no solo refleje ciertos aspectos fundamentales de marca, sino que sean identificados elementos figurativos que las artesanas desean ver en la imagen de la asociación.

Lo que nos permitió hacer el trabajo de la identidad gráfica de la asociación de esta forma fue el lograr una unión al grupo estando presentes durante sus actividades como asociación artesanal.

En el caso del trabajo de PROFIQUE en la etapa de su diseño de imagen siempre se tuvo en cuenta al grupo de artesanas y eso se ve reflejado en que la elección final fue la que contiene los elementos más nombrados por ellas en las preguntas para el cambio de imagen, así se llegó a una aceptación y apropiación de imagen más agradable y eficiente.

6.6 Otros resultados tiempos de diseño

En el transcurso de las actividades desarrolladas en PROFIQUE durante el proceso de creación de la imagen y el desarrollo de los talleres, se afianza nuestra integración al grupo de artesanas y empiezan a verse lazos de amistad y confianza importantes para nuestro trabajo. Esto hace que las artesanas se acerquen a nosotros deseando saber si podemos colaborar en asuntos relacionados con su oficio artesanal, pero que no se tenían planeados desde un comienzo con las directivas de la asociación ni con el grupo, y que nosotros vemos como oportunidades de ayudar a las artesanas y a la vez enriquecer nuestro trabajo.

Fueron momentos en que tuvimos que cambiar la forma en que veníamos trabajando y adoptar una nueva posición frente a la manera de solucionar las nuevas necesidades presentadas por las artesanas, ya que estas nuevas peticiones demandaban ser resueltas de inmediato sin darnos tiempo de desarrollar metodologías de trabajo complejas para llegar a resultados, hicimos lecturas ágiles del problema a resolver para enfocarnos y comenzar a trabajar de inmediato.

Estos son tres casos que se dieron:

6.6.1 Apliques decorativos en bolsas de papel.

Tiempo de trabajo 4 horas aproximadamente

Durante uno de los encuentros, una artesana desea decorar unas bolsas de papel en que entrega las artesanías que vende, y nos pide que le demos alguna idea de cómo podría hacerlo.

Comenzamos ayudarle teniendo presentes dos cosas; primero la idea por parte de la artesana es utilizar material sobrante de los productos que realiza y segundo el decorado debe hacerse de inmediato porque las bolsas tienen que estar listas para la entrega de un pedido.

Pasamos a realizar bocetos rápidos junto con la artesana, comenzamos con figuras geométricas, espirales, líneas en zigzag y trazos libres, luego se hicie-

ron formas figurativas como flores. Al finalizar con los bocetos pasamos a ver el material sobrante entre los que se encuentran hilos, trozos de fibra tejidos y telas, siendo los hilos y la fibra los que encontramos más fáciles de manejar para hacer los apliques. Comenzamos con la elaboración siguiendo los bocetos, pegando los hilos y fibras a las bolsas de papel, algunos de los resultados son los siguientes:

Resultados de algunos de los apliques

6.6.2 Tarjeta y separador

Tiempo de trabajo 2 días aproximadamente

Aunque nuestro trabajo se desarrolló teniendo siempre presente que la idea principal es hacer partícipes del proceso de diseño a las artesanas, esto no siempre se pudo llevar a cabo.

Esto ocurre cuando surge la necesidad de diseñar una tarjeta de presentación y un separador que harán parte de un pedido de artesanía hecho a una de las artesanas de la asociación.

Nuevamente el tiempo para cumplir con esta petición es corto y debe atenderse y ser resuelto de una manera rápida.

Siendo así, tomamos los datos que deberán ir en las piezas, preguntamos a modo de brief lo que desea obtener como tarjeta y separador, y nos disponemos a hacer el diseño de las piezas.

Por la premura de este caso, el proceso para llegar a la formalización grafica se desarrollo rápidamente con base en los datos suministrados por la artesana, además a la hora de entregar el diseño no hubo opción de hacer cambios, se realizo una impresión casera y se procedió a colocar las piezas graficas junto con las piezas artesanales.

Tarjetas

Separador

6.6.3 Diseño de stand

Tiempo de trabajo 4 días aproximadamente

Diseño de stand y acompañamiento en “Senda Maestra”

Con motivo de la Semana Santa la alcaldía del municipio de Timbio organiza la feria artesanal senda maestra, la junta directiva de PROFIQUE decide que la asociación participe, y para esto elige tres artesanas Nelsa Martínez e Isabel collazos quienes asistirán al evento como expositoras en representación de la asociación además de estar encargadas de la elaboración del stand junto a nosotros y Josefa Agredo quien será la encargada de mostrar el proceso de hilado de la fibra.

Pensando el Stand

El tiempo para el desarrollo del stand es de tres días, debido a la proximidad del evento. Nos reunimos en la sede de PROFIQUE, para comenzar con las actividades para el desarrollo del stand, donde las artesanas nos explican los requerimientos pedidos por los organizadores; el área para el stand no debe pasar de 4 X 1.50 m, en un lugar visible debe ir la imagen que identifique a la asociación.

También por parte de artesanas y diseñadores tomamos unos criterios para realizar el stand:

- Debe ser instalado y desinstalado de manera fácil y rápida.
- Tiene que ser práctico, además de exhibir los productos tiene que ser capaz de contener los productos no expuestos y algunas pertenencias de las artesanas.
- Los materiales para su elaboración deben ser económicos se procura usar los disponibles en la sede de la asociación.

Estableciendo esto, Nelsa hace el aporte de cajas de cartón las cuales utilizamos como base para desarrollar el stand, ellas proponen armar un bloque de cajas y cubrirlo con una tela blanca y sobre este colocar los productos, inicialmente nosotros los diseñadores realizamos unos bocetos proyectando como se vería

el stand, sugerimos hacer bloques individuales apiando las cajas y modificando algunas con cortes y pliegues para mostrar el producto dentro de la caja, para ilustrarles mejor nuestra idea desarrollamos una proyección en 3D, donde mostramos la disposición de las cajas y de los productos en ellas, la idea es aceptada con unas sugerencias de las artesanas donde nos recuerdan que debe ir un espacio para la hiladora y también una estructura de madera que tienen para mostrar la fibra de fique peinada y teñida.

Boceto realizado por los diseñadores

Proyección 3D Vista perspectiva

Manos a la obra. Desarrollo del Stand

Después de hacer una proyección de cómo sería el stand, nos reunimos para empezar a trabajar con la modificación de las cajas para hacer el stand, que tendrá dos funciones una la de exhibir los productos y otra servir de contenedores para guardar los productos no exhibidos y las pertenencias de las artesanas. Nos apropiamos de uno de los corredores de la sede de PROFIQUE para comenzar a organizar las cajas en el área requerida de 4 X 1.50 m, hacemos la disposición de las cajas teniendo como guía el esquema en 3D, también comenzamos a forrar las cajas en papel craft, y realizar repisas en cartón las cuales irán sujetas con hilo de fique a una estructura de madera donde estarán expuestos más productos.

Proyección 3D Vista frontal

Teniendo organizado el stand comenzamos la etapa de escoger los productos a ser exhibidos, las artesanas demuestran su experiencia a la hora de prepararse para estos eventos, buscan los productos mejor elaborados, los que tienen más salida, pero están conscientes de que el mercado a veces se satura de la misma clase de objetos y deciden para esta ocasión no llevar mochilas, y si una buena cantidad de hilos que es uno de sus productos más fuertes.

Haciendo pruebas con materiales.
Artesana Edna Collazos / D.G. Ana María Fernández Oviedo

Disposición de las cajas.

El evento, es hora de ir a la feria. “Senda Maestra“

Esta feria es importante para ellas y la asociación, porque es una oportunidad que brinda la alcaldía con el fin de conocer las diferentes asociaciones y grupos artesanales del municipio y sus alrededores, para ofrecer más oportunidades y espacios de desarrollo al sector artesanal.

Las artesanas de la asociación PROFIQUE asisten a la feria senda maestra buscando verse sólida y organizada, ese es su objetivo principal pues ellas están buscando que la alcaldía les ayude con algún tipo de recurso para obtener una sede propia, es así que para esta feria no buscaban obtener un gran número de ventas de sus productos artesanales. Esperan aprovechar la feria para ver que están haciendo otras artesanas, y ver lo que los clientes están comprando.

Nosotros las acompañamos durante el proceso de montaje y organización del stand, estuvimos con ellas durante dos días, tiempo en el que nos comparten la forma en que ven los demás stands y sus productos de las otras participantes de la feria, “miren ese puesto lleno de cosas, hay tanto que no se ve nada”; “si ven puras mochilas, por eso nosotras no sacamos tantas”.

Ubicación de la imagen en el stand.

Demostración de hilado durante la feria.

Aunque no pudimos estar hasta el final de la feria las artesanas nos llamaron a la semana siguiente muy contentas “el stand gusto mucho y vendimos bastante, gracias, cuando vienen para contarles como nos fue”.

Durante toda esta experiencia que tuvimos con la elaboración del stand y la participación en la feria, estuvimos en continua interacción con las artesanas, aprendiendo de su experiencia, compartiendo momentos de trabajo, con espacios para las risas. Desde nuestro punto de vista pensamos que el diseño puede ir más allá de ser un proceso extenso o corto, que lleva consigo un propósito para lograr dar respuesta a un problema, el diseño nos ayuda a entender y a ver que como diseñadores estamos comprometidos con la sociedad, con las personas, que es fundamental escuchar y tener en cuenta diferentes opiniones y formas de ver el mundo, y que sobretodo trabajamos para la comunidad.

Disposición del stand en la feria

6.7 Totoró, una nueva oportunidad

A partir de nuestro trabajo con PROFIQUE, surge una invitación al municipio de Totoró donde un grupo de mujeres artesanas tejedoras de lana y de diferentes clases de hilos, pertenecientes al resguardo indígena Totoroes, requieren una imagen para su grupo.

Es así que desde nuestra experiencia con PROFIQUE decidimos aceptar, lo vemos como una oportunidad para seguir trabajando con comunidades y grupos. Queremos poner en práctica y desarrollar lo aprendido con PROFIQUE, sabemos que trabajar en este nuevo contexto implica hacer cambios o ajustes a la metodología aplicada con la comunidad anterior, pues se trata de un nuevo lugar de trabajo y de mujeres con una manera particular de pensar y ver el mundo.

Grupo de artesanas del cabildo totoroes

Artesana con su bebé en la espalda

Actualmente con estas mujeres artesanas estamos en proceso de desarrollar su imagen, realizamos una serie de preguntas para saber cómo se ven y se sienten como grupo, que piensan de sus productos y de su oficio artesanal. Esto se hizo por medio de una encuesta que llevamos para que la desarrollaran durante el encuentro, esta contenía además de las preguntas un espacio donde les pedimos que dibujaran como se imaginan la imagen para el grupo, de esto salieron resultados interesantes con los cuales estamos trabajando partiendo de un análisis de esa información proporcionada por ellas, estamos en el proceso de interpretar y mediar entre lo que ellas quieren ver para su imagen y lo que realmente necesitan. Sin olvidar que son un grupo que tiene una forma particular de ver el mundo y así lo expresan con sus dibujos.

Al tener la oportunidad de estar con ellas dentro de su contexto, de conocerlas un poco de observarlas trabajar en sus artesanías, de escucharlas hablar y compartir unas sonrisas, de ver que ante todo son madres y cargan en su espalda a sus hijos. Es muy gratificante para nosotros estar por un momento

fuera, conociendo lugares que son ajenos a nuestra cotidianidad, también es satisfactorio saber, que tu profesión ser diseñador gráfico te permite ese tipo de encuentros, que el proceso y el resultado final del diseño son importantes, pero también lo es el simple hecho de compartir y disfrutar con personas o con comunidades de conocerlas y sobretodo aprender de cada una de ellas.

Algunos resultados de este encuentro.

Fecha: Viernes 8 de Junio 2012 Lugar: Totoral Cauca

Nombre: Yvonne Díaz Pacheco Ocupación: Artista Grafica

Educación: Ma. en Arte Teléfono: 316394732

- 1- ¿Cuál es el nombre del grupo, porque escogieron este nombre? Artisanas Partimos
- 2- ¿Este nombre que significa? Artisanas de Totoral
- 3- ¿Porque decidieron conformar este grupo y que esperan de él? Queremos fortalecer la producción de nuestras manos, porque queremos vender más y ganar más dinero para nuestros hijos y nosotros mismos.
- 4- ¿En pocas palabras describe su grupo? Un grupo de mujeres que trabajan juntas y se ayudan.
- 5- ¿Que productos artesanales realizan? Carpetas, agendas, cuadernos, tarjetas, invitaciones, etc.
- 6- ¿Que materiales y técnicas utiliza para elaborar sus productos artesanales? Los materiales que utilizamos son: cartón, papel, hilo, lana, algodón, etc.
- 7- ¿Que siente al elaborar y ver terminados sus productos artesanales? Una satisfacción al momento de entregarlos y recibir el pago por ellos.
- 8- ¿Que quiere que transmita la imagen de su grupo? Que se vea un grupo de mujeres que trabajan juntas y se ayudan.
- 9- ¿Que elementos le gustaría ver en la imagen de su grupo? Que se vea un grupo de mujeres que trabajan juntas y se ayudan.
- 10- ¿Que colores le gustaría ver en la imagen de su grupo? Colores vivos.
- 11- ¿Cuáles son sus colores favoritos para elaborar sus artesanías? Rojo, Verde, Azul, Negro, Blanco, etc.
- 12- ¿Tienen eslogan? Artisanas de Totoral
- 13- ¿Si no lo tienen, piensan uno? (Recuerden que, un eslogan es de pocas palabras, es una frase sencilla de fácil recordación)

Con dibujos simples represente lo que significa para usted su oficio artesanal y como ve a su grupo.

8 Reflexiones

Tejido elaborado en la asociaciónPROFIQUE

El diseñador gráfico al hacer trabajo en comunidad se enriquece de experiencias que tal vez en otros espacios no sean posibles, en nuestro trabajo de grado con las artesanas de la asociación PROFIQUE, nos enfrentamos a situaciones que en la etapa de estudiantes no preveíamos, el dejar de dirigirnos a diseñadores con términos utilizados en la academia y entender que las artesanas no conocen de tipografías, sino de tipo de letra, no se refieren a paleta de colores hablan de combinaciones de color, es cambiar la forma en que nos referimos a algunos términos en busca de hacernos comprender y esto solo se logra compenetrándonos en la continua interacción con la comunidad, lo que también nos permite tomar de ellas conocimientos adquiridos a través de experiencia de su oficio artesanal y que nosotros no conoceríamos si no es tomando la acertada decisión de realizar trabajo social en una comunidad tan rica como lo es PROFIQUE.

Nuestro trabajo es valioso en el sentido de que no se necesitan proyectos ambiciosos ni grandes capitales cuando se siente la necesidad de entrar a colaborar en una comunidad, el realizar la imagen para la asociación PROFIQUE sirve para mostrar dos cosas muy importantes, la primera la forma en que se concibe la imagen nos permite mostrar que el diseño no es algo que sale de la nada que detrás de la formalización grafica hay todo un proceso que se evidencia en nuestro trabajo al hacer partícipes y consientes del proceso de creación de imagen a las artesanas de la asociación, esto se logró por medio de la creación colectiva donde siempre y además la importancia que tiene la imagen para ellas ya que la sienten suya y así se completa el sentido de pertenencia que se tiene por la asociación y ahora por su imagen.

A partir del trabajo realizado en PROFIQUE se comienzan a abrir posibilidades de continuar desarrollando este tipo de trabajo en otras asociaciones artesanales, es gratificante para nosotros el saber que nuestro trabajo despierta interés en otros grupos de artesanas y comenzamos a ver esto como una opción de trabajo a futuro y así continuar abriendo mas este espacio en el que el diseñador pueda mostrar esa capacidad que tiene de leer contextos y entornos para llenar posibles vacíos en el que el diseño gráfico es un gran aporte a la sociedad, y permitir que el diseñador desarrolle su trabajo fuera de la academia y de las agencias de publicidad o los estudios de diseño.

Personalmente esta experiencia cambió totalmente la forma en que veíamos el trabajo del diseñador gráfico, por una parte no teníamos idea del alcance de la profesión nos veíamos solo trabajando detrás de un computador en una agencia de diseño, el desarrollo de los talleres nos permitió el contacto directo con la gente verla no solo como “el cliente” en especial por tratarse de artesanas sentimos una afinidad creativa, donde aprendimos cosas que nunca tendríamos estando solo tras una pantalla, o que jamás vimos en la academia. Otro aspecto que nos gustó mucho fue la experiencia de compartir nuestro conocimiento con ellas en las secciones de los talleres, es ver al diseñador gráfico como profesor fuera de las aulas universitarias, y eso pensamos es muy valioso para nuestra profesión.

9 Bibliografía

Quiñones Aguilar, Ana Cielo. Barrera Jurado, Gloria Estela. (2006). Conspirando con los Artesanos Crítica y propuesta al diseño en la Artesanía. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C., Colombia.

Quiñones Aguilar, Ana Cielo. (2003). Reflexiones En torno a la Artesanía y el Diseño en Colombia. CEJA Centro Editorial Javeriano. Bogotá D.C, Colombia.

Gonzales Ruiz, Guillermo. (1994). Estudio de Diseño. Emece Editores. Buenos Aires, Argentina.

Munari, Bruno. (1983). ¿Cómo nacen los objetos?. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona.

Manual de Diseño y desarrollo de productos Artesanales. Disponible en internet: <http://artesánias.tabasco.gob.mx/manual%20diseno.pdf>

Swann, Alan. El color en el Diseño Gráfico principios y uso efectivo del color. (1993). Editorial Gustavo Gili, S.A. México.

Cardoso, José. Taller análisis del Color pdf. Disponible en internet: <http://josegcardoso.webno-de.es/asignaturas/analisis-del-color/>

PenHolder, Guía Básica para la Combinación de Colores Disponible en internet: <http://www.cristalab.com/tutoriales/guia-basica-para-la-combinacion-de-colores-c53345/>

Empaques del Cauca Siembra Fique con el apoyo de ARD/CAPP. (2005). Manual Agroecológico del Fiquero. Popayán.

Chaves, Norberto. Belluccia, Raúl. (2003). La Marca Corporativa Gestión y diseño de símbolos y logotipos. Ediciones Paidós SAICF. Buenos Aires, Argentina.

Mosquera, Gerardo. (1983) Diseño se Definió en Octubre. Editorial Arte y Literatura. La Habana.

10 Anexos en digital

1 - Manual de imagen PROFIQUE PDF

2 - Cartilla taller color PDF

3 - Portafolio de productos PROFIQUE PDF

Agradecimientos

a la comunidad artesanal
de PROFIQUE

Nelsa Martínez

Edna Isabel Collazos

Paulina Ágredo

Josefa Ágredo

Karen Campo

Julieth Ausecha Cifuentes

Yamileth Cifuentes

Judith Pérez

Magola Polo

Carmenza Ordoñez

Zoila Cortes G

Yuri Yeimi Urbano

Emis Alberto O

Banesa Solarte

Sandra Milena Pencur Ossa

Carlos Andrés López

Beatriz Gómez

Al grupo de artesanas
PIRTNAY

Mary Jazmin Ulcué

Macirna Quilindo

M. Carmenza Sánchez Ulcué

Blanca Erazo

Sandra Lorenea Conejo Sánchez

Lady Johana Jojoa

Diana Paola Sánchez

Marinela Ruiz Merchancano

Nubia Irene Sánchez

Deli María Conejo

Lorena Benachi

Martha Isabel Sánchez

María del Pilar Ulcué Ortega

Gloria Amparo Sánchez

Yudy Magnolia Conejo

María Magdalena Sosa

Magnolia Pillimué

Luz Mery Conejo

Universidad
del Cauca