

Diseño Participativo para el Desarrollo Local

Experiencias y acciones con la
comunidad artesanal de La
Chamba, Guamo, Colombia.

MSc.DI. Lorena Guerrero Jiménez.

Departamento de Diseño – Pontificia Universidad
Javeriana

Bogotá, Colombia.

Diseño
y
Cultur

Contexto Académico

“El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la **identidad cultural**.”

“La intolerancia y el desconocimiento de la **pluralidad y la diversidad**.”

Misión. Pontificia Universidad Javeriana. Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario, 22 de abril de 1992

Proyecto: Núcleo de Formación fundamental.

“Comprender e interpretar el **entorno** cultural, político, económico y ambiental a través del entendimiento de las **relaciones de las variables** que se generan en los diferentes grupos humanos, con el propósito de aplicar estos conocimientos en el diseño y desarrollo de propuestas proyectuales **coherentes con las realidades** y problemáticas encontradas en los entornos estudiados”.

Diseño
y
Cultura

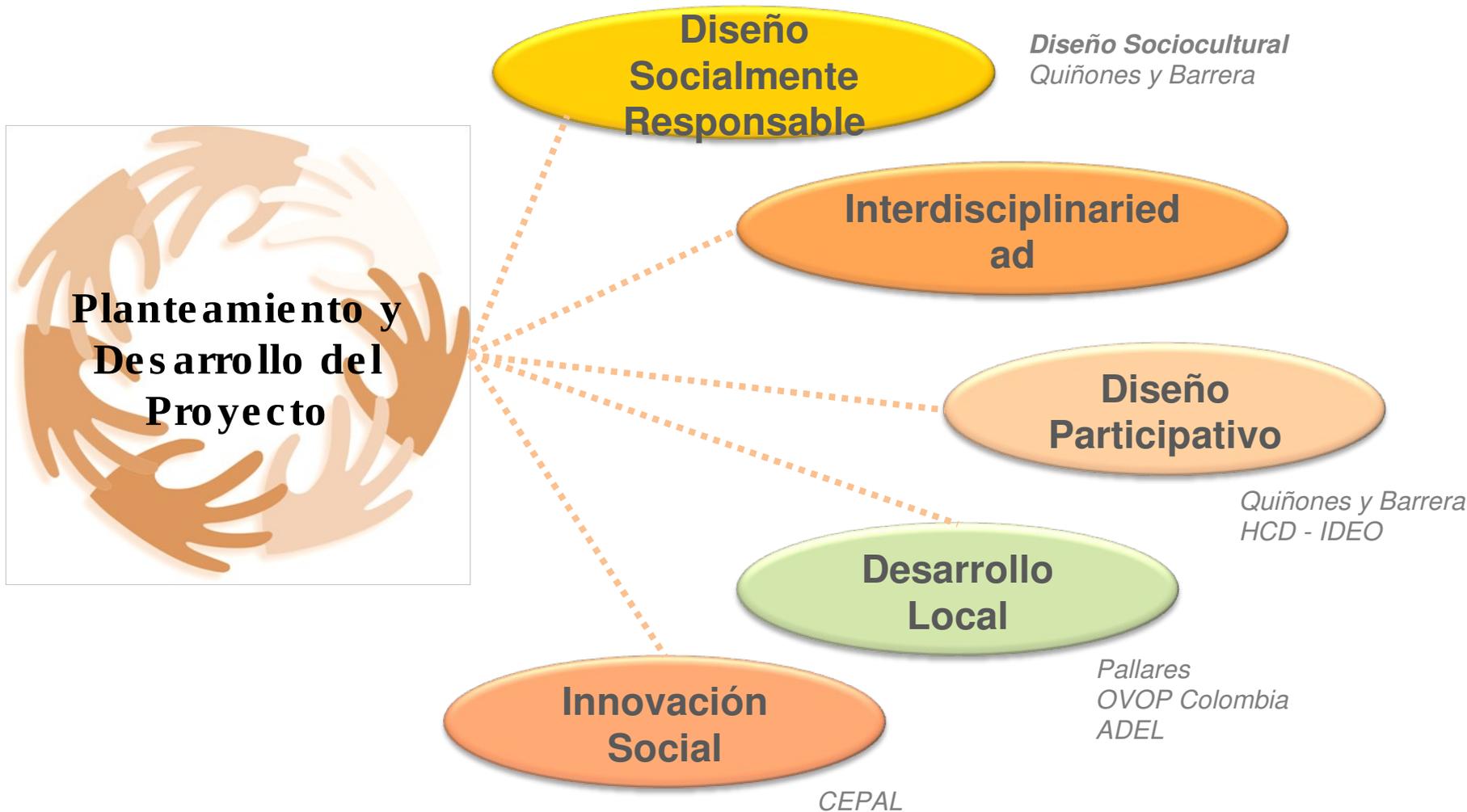
Contexto Académico

Objetivo General del Ejercicio: Comunidades Artesanales Rurales.

Introducir al estudiante en el desarrollo de proyectos de diseño que tengan como eje central el trabajo con comunidades con cohesión identitaria, dada por su relación con el territorio y/o un oficio común, con el fin de implementar procesos de investigación y desarrollo de proyectos de diseño participativo, con alto contenido de innovación social en busca del desarrollo local de tales poblaciones y sus alrededores.

Bases Conceptuales y Metodológicas

Contextualización al territorio

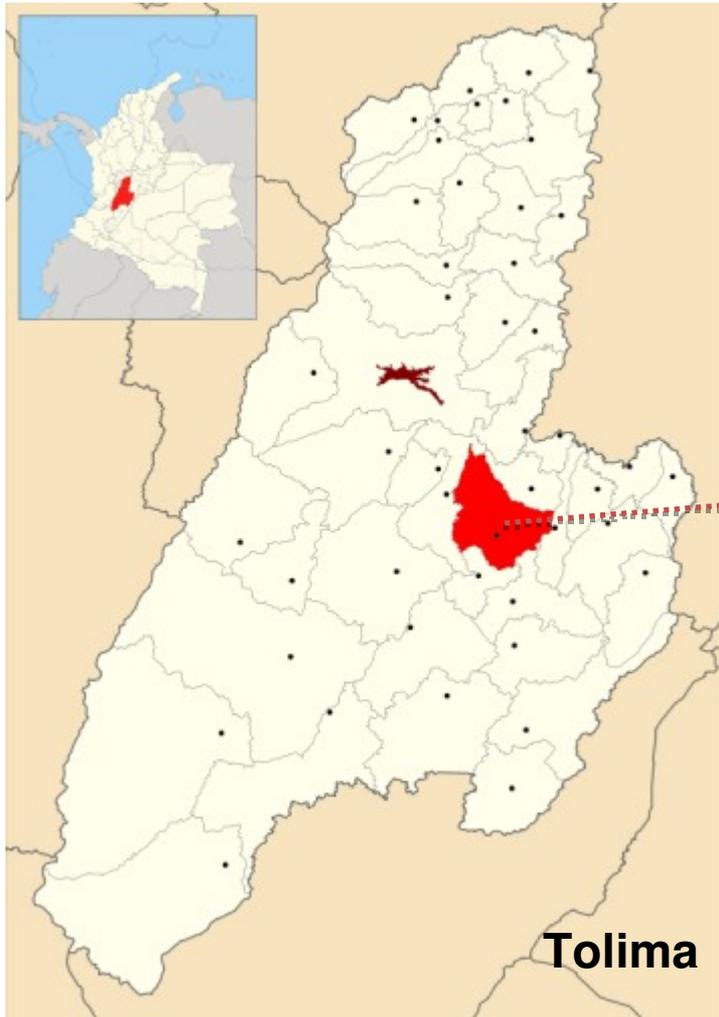

Foto: Daniela Arias

Tolima

Guamo

La Chamba

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Colombia_-_Tolima_-_Guamo.svg/537px-Colombia_-_Tolima_-_Guamo.svg.png

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Contextualización al territorio

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Contextualización al territorio

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Foto: Nicolás Gómez

Contextualización al territorio

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Foto: Daniela Arias

Contextualización al territorio

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Procesos y Experiencias

Semestre 1:
Julio a Diciembre
2011

Semestre 2:
Enero a Junio de
2012

Semestre 3:
Julio de 2012 -
Hoy

Procesos y Experiencias

Semestre 1

- Aproximación a la Comunidad y el Oficio
- Diálogo con miembros de la comunidad
- Detección de necesidades de la comunidad y definición de oportunidades de Diseño.
- Desarrollo de propuestas puntuales.

Nelly Guzmán

Ana María Cabezas

Procesos y Experiencias

Semestre 1

Procesos y Experiencias

Semestre 1

Logros y resultados

Semestre 1

- Sensibilización a la realidad de una zona rural ajena a la propia.
- Investigación de problemáticas a partir de trabajo de campo (fuentes primarias)
- Planteamiento de proyectos a partir de los recursos endógenos del territorio y la comunidad
- Desarrollo de propuestas de Diseño Industrial acordes con la realidad estudiada.

Proyecto: Metodología y Memoria

Proyecto: Hornos a gas con materiales locales

Procesos y Experiencias

Semestre 2

- Aproximación a la Comunidad a partir de la líder OVOP de la Corporación de artesanos Corartechamba
- Convivencia en las casas de los artesanos
- Descubrimiento del potencial gastronómico local
- Vinculación de la participación de la PUJ en el marco de la iniciativa local OVOP
- Aplicación de metodología de Diseño Participativo para el planteamiento y Desarrollo de los proyectos.
- Realización de prototipados de experiencia de las propuestas directamente en el territorio y con actores de la comunidad.

Astrid Betancourt

Foto: Nicolás Gómez

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Foto: Manuela Briceño

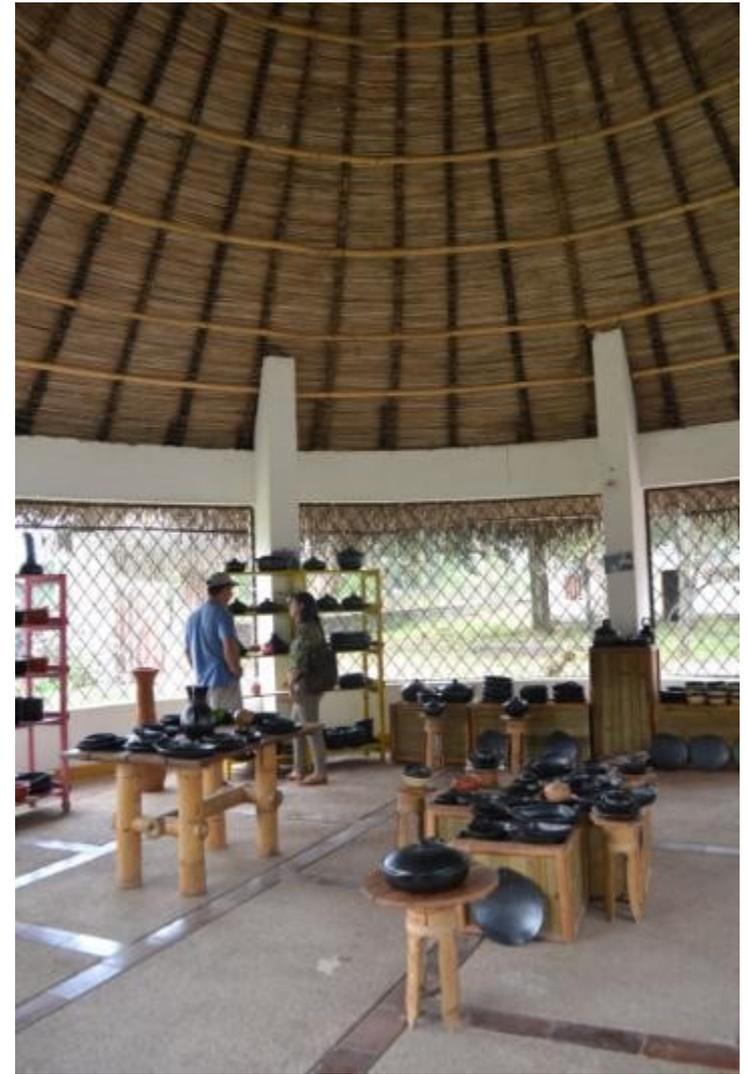

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Fotos: Manuela Briceño

Procesos y Experiencias

Semestre 2

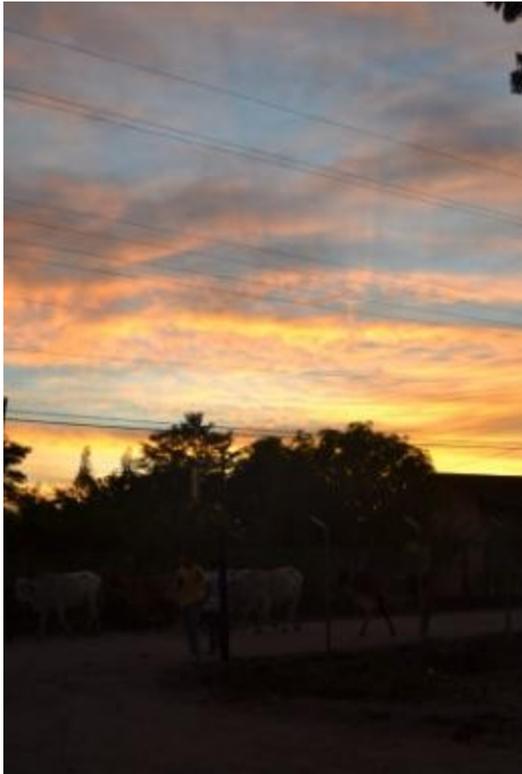

Foto: Manuela Briceño

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Fotos: Manuela Briceño

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Fotos: Manuela Briceño y Daniela Arias

Procesos y Experiencias

Semestre 2

Fotos: Manuela Briceño y Daniela Arias

Procesos y Experiencias

Semestre 2

SEGUNDA VISITA

- Conformación de 3 equipos de trabajo en La Chamba para cada uno de los temas de proyectos: Memoria Cultural, Gastronomía y Turismo Mitológico Ecológico
- Diseño Participativo para el desarrollo de las ideas en torno a los proyectos
- Reconocimiento profundo de los recursos locales para su aplicación a los proyectos.

Fotos: Jonathan Coy

Foto: Ángela Sarmiento

Logros y resultados

Semestre 2

TERCERA VISITA: ENTREGA FINAL

- Presentación de los resultados de los proyectos al comité de profesores en el territorio: “La Ruta del Barro” , “Sabores Inolvidables” y “En las ollas de La Chamba se cocina la historia de Colombia”
- Socialización de los procesos y entrega de productos a la Comunidad (Diario de Experiencias).
- Prototipados de Experiencia de los proyectos en equipos mixtos entre los estudiantes y la comunidad

Logros y resultados

Semestre 2

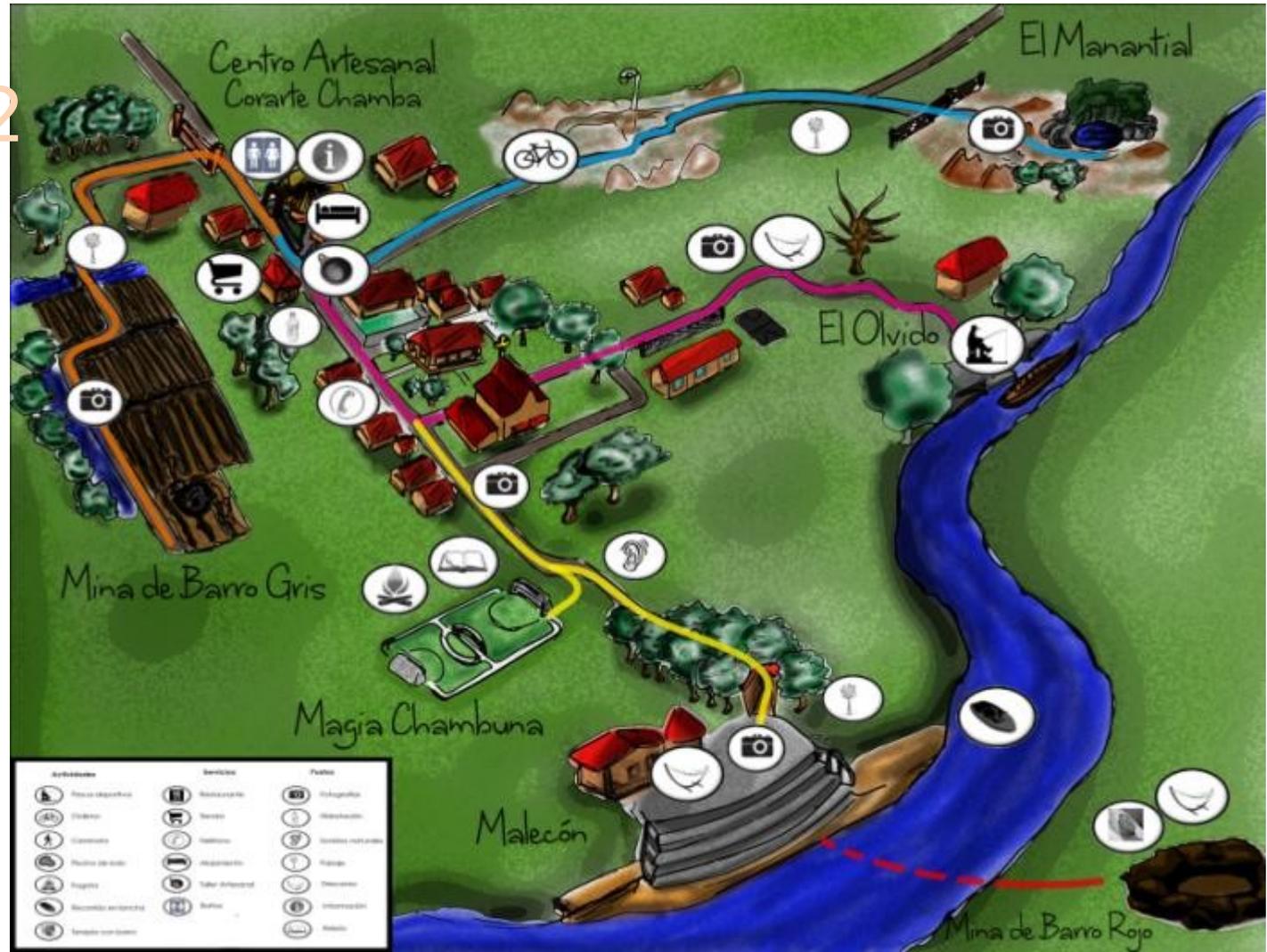

Foto: Luz Marina Alzate

Logros y resultados

Semestre 2

Logros y resultados

Semestre 2

RELATOS CHAMBUNOS

Aquí está nuestra magia

EL MOHÁN

"Mi abuelo me contaba acerca del mohán, un personaje aterrador, con su cuerpo cubierto por un largo pelaje, con manos grandes, uñas largas y afiladas como las de una gran fiera. Con una mirada penetrante y sonrisa intensa y perversa, es un monstruo, enamorado, perseguidor de mujeres, músico, hipnotizador y embauador, travieso, andariego, aventurero, brujo y libertino. Los pescadores se uejaban de hacerles hundir sus embarcaciones, de robar los mejores peces, las carnadas y los anzuelos, dicen que les enreda las redes de pescar, les ahuyenta los peces, castiga a los hombres que no asisten misa, levándoselos a las oscuras y lejanas cavernas que posee en el fondo de los grandes ríos. Decían que si los pescadores querían que el mohán les permitiera pescar, debían llevarle tabaco y sal, así en gratitud, él les daría una pesca exitosa. Dice mi abuelo, también, que raptaba mujeres, las llevaba a una cueva subterránea donde tenía otras mujeres con quienes jugaba y sacaba a la playa en noches de luna, les quitaba el bautismo y las convertía casi que en "animales salvajes", al cabo del tiempo regresaban al pueblo, con el cabello muy largo, desnudas y uñas muy largas, inmediatamente eran llevadas donde el sacerdote que les devolvía el sacramento y así ellas cambiaban de actitud y regresaban a su vida."

Logros y resultados

Semestre 2

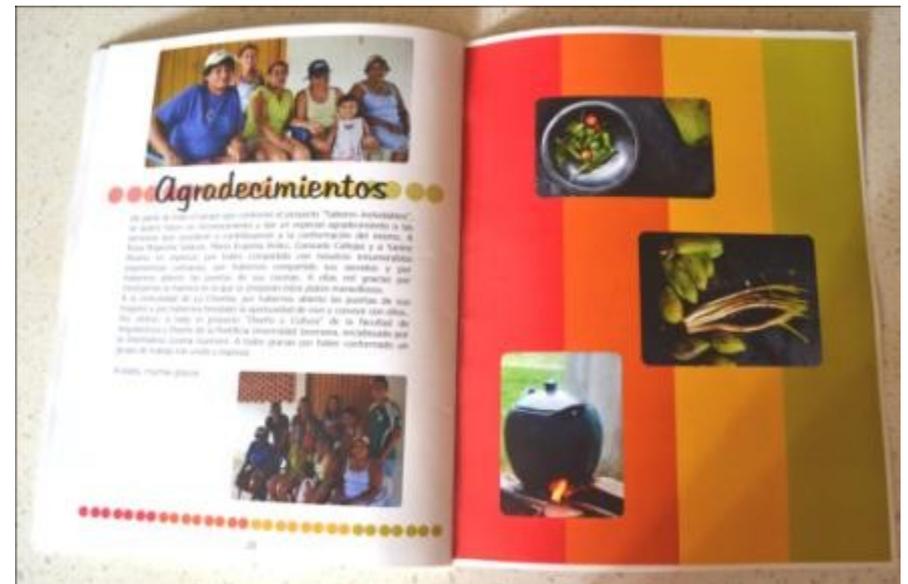
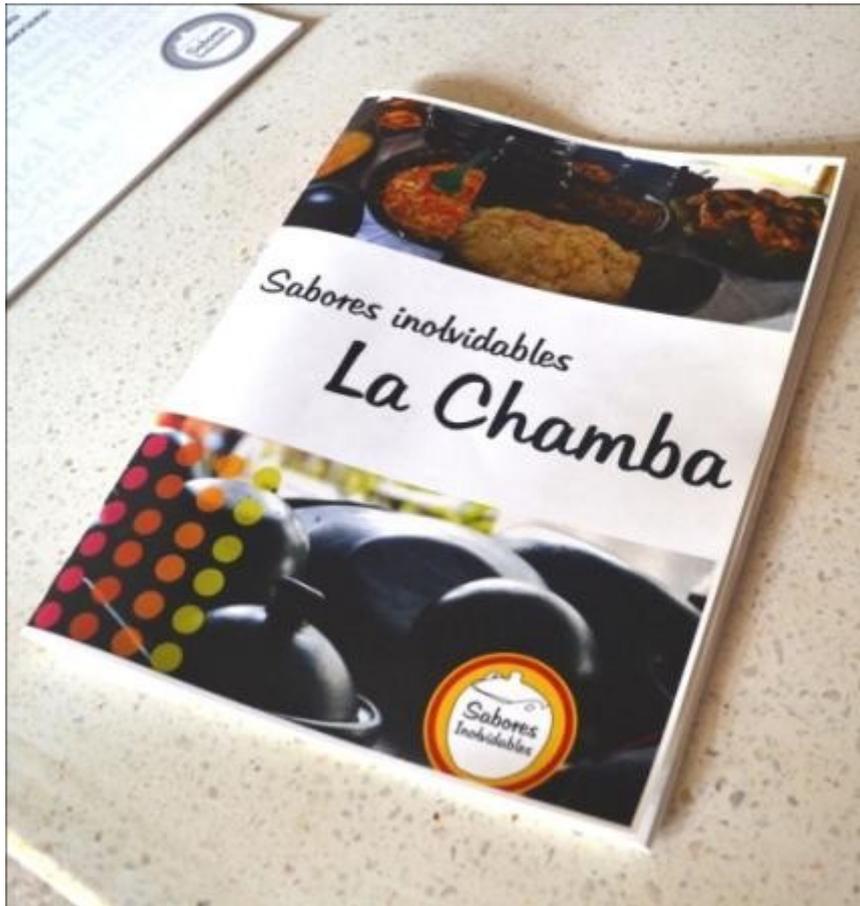
Logros y resultados

Semestre 2

Logros y resultados

Semestre 2

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Logros y resultados

Semestre 2

Logros y resultados

Semestre 2

Logros y resultados

Semestre 2

“Nos enseñaban que uno tenía que aprender cuánto valen las cosas”.

Clara Valdéz
Artesana

“A quién no le va a gustar este arte, tan bello que es”.

Isabel Valdéz
Artesana

“Lo que más me ayudaba para hacer las artesanías era cumplir con las obras soñadas”.

Ana María Cabezas
Artesana

Logros y resultados

Semestre 2

Agradecimientos

A toda la comunidad de La Chamba, por acogernos tan calurosamente, por estar dispuestos a contarnos sus historias y por dejarnos contribuir al cumplimiento de su sueño colectivo que es implementar el turismo rural.

Por recordarnos que las sorpresas son cosas sencillas, como poder apreciar una noche estrellada, escuchar los sonidos nocturnos y ver animales tan cotidianos pero tan ajenos a la realidad de la ciudad.

A los profesores del Diseño y Cultura, por enseñarnos este hermoso lugar del mundo, donde aprendimos el valor de las manos y la enseñanza empírica. Pues nos damos cuenta una vez más que el conocimiento no solo se logra con libros, sino experimentando y soñando.

Andrea Bonilla Zumaqué
Laura Catalina Cárdenas
Luis Fernando Obando C
María Jimena Ribero
Ángela María Sarmiento

Audiovisual

En las ollas de La Chamba se cocina la historia de Colombia

Resumen

La memoria colectiva de La Chamba, Tolima, por medio del oficio artesanal modifica y constituye el espacio. Esta memoria es de tradición oral, pues no existe ningún documento escrito sobre sus prácticas y costumbres referentes al trabajo artesanal, con la cerámica del barro negro. El interés por comprender y rescatar esa memoria cultural que ha sobrevivido a más de 200 años de historia fue lo que incentivó este proyecto investigativo desde una mirada del diseño industrial. Pues es el mismo objeto el cual ha cambiado y obligado a que las dinámicas de comportamiento laboral se modifiquen en el territorio.

Los resultados obtenidos en este proceso investigativo exhortan a reflexionar sobre la importancia de conocer el pasado de una cultura para poder entender su realidad. De igual manera, los principales aspectos de análisis de un objeto artesanal, desarrollan y construyen una serie de valores, innovación e identidad territorial.

“Una sociedad sin memoria de su pasado es igual a un individuo amnésico incapaz de reconocerse a si mismo y de actuar conscientemente en la definición de metas y propósitos”

Palabras
Clave
Comunidad,
Memoria,
Oficio,
Territorio,
Tradición.

Luis Alberto Pareja Castro
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia -1995

Introducción

Una vereda, distante a unos 20 minutos de la cabecera municipal, El Guamo. A 1 hora 15 minutos de la capital Ibagué, Tolima; y a 3 horas de la capital colombiana.

Se trabaja las artesanías del barro negro, que más que ser una cazuela o una olla, son el reflejo de una riqueza cultural moldeada con el tiempo.

La artesanía de este territorio, estructura, de manera irrefutable las dinámicas de comportamiento y trabajo del lugar, cada uno de los pasos de elaboración tiene una razón de ser en el territorio, y las familias de La Chamba se han organizado en torno a este.

Las ganas de salir delante de su gente, el calor con que acogen a un visitante y el compromiso que tiene con su trabajo hace de La Chamba una gran familia donde unen esfuerzos para que esta tradición de valor inigualable continúe siendo un legado cultural inmaterial para Colombia.

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Procesos y Experiencias

Semestre 3, en proceso

- Fortalecimiento de vínculos con la Comunidad gracias a la continuación de los proyectos
- Convivencia en las casas de los artesanos
- Socialización de las acciones y propuestas con instancias gubernamentales e institucionales
- Aplicación de metodología de Diseño Participativo para el planteamiento, desarrollo y Gestión de los proyectos.
- Planeación logística y financiera de los proyectos de forma mancomunada
- Interpelación a las entidades locales de gobierno.

Procesos y Experiencias

Semestre 3, en proceso

Procesos y Experiencias

Semestre 3, en proceso

Procesos y Experiencias

Semestre 3, en proceso INICIATIVAS NUEVAS

- Desarrollo de un **Territorio Virtual Chambuno** para darle visibilidad turística a la comunidad en la web.
- Proyecto de Reactivación del Centro de capacitación y diseño Artesanal: **Las Puertas de La Chamba**
- Integración Trabajos de Grado: **Comercio Justo y Experiencia Gastronómica y Artesanal**

Procesos y Experiencias

Semestre 3, en

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

- Ajustes y desarrollos participativos a **La Ruta del Barro**: Integración con los grupos de capacitación en Turismo del SENA. Interés de la Alcaldía del Guamo por la financiación de la señalética de las rutas.
- Definición de la logística y recursos con la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía del Guamo para el Festival Gastronómico **“Sabores Inolvidables”**: Muestra Gastronómica y Taller “Fogón Chambuno”. Articulación con la capacitación en gastronomía del SENA.
- **Proyectos de Desarrollo Local**

Procesos y Experiencias

Trabajos de Grado

La Chamba

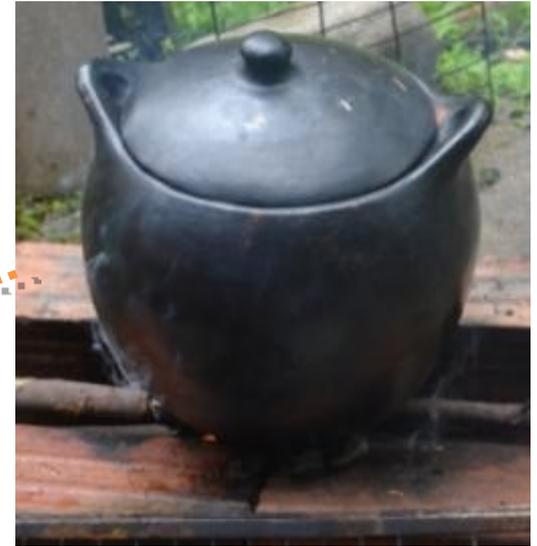

Natalia Bernal
y Laura García

Procesos y Experiencias

Trabajos de Grado

Nicolás Gómez Corrales

Diseño Socialmente Responsable

entendido como

Factor de Desarrollo

¿de qué tipo?

Talento Humano

OVOP

Modelo de

Desarrollo Local

exige

Trabajo con Comunidades

fortalecer

promover

exigir

Capital Humano

Capital Social

Capital Natural

Capital Construido

Fortalecer procesos propios

Fomento de Institucionalidad

DINAMIZAR

en sus momentos

Observación, Diseño y Ejecución

Disposición y Compromiso

requiere

Empoderamiento

Capacidad de Analizar y Disponer múltiples variables

PARTICIPACIÓN
aporta

Contacto directo con las personas a beneficiar

caracterizados por

RELACIONAL

gran valor para

Pensamiento de Diseño

Metatextualidad: Ir reflexionando la labor, los límites y posibilidades según el caso

Enseñanza

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

Reflexiones

¿Cómo analizar en caso del Diseño Participativo en el caso de la Comunidad Artesanal de La Chamba?

✓ Sí a la relación Diseñador-Artesano **Mutuo aprendizaje**

Relaciones humanas

Procesos laborales y productivos

Procesos de creación

✓ No al Asistencialismo

Situar en el Contexto

✓ Aprendizaje basado en la experiencia **P.P.I.**

Experimentar vivencialmente

Reflexionar

Actuar

✓ Aplicación “real” para “usuarios” reales

Evaluar la acción

✓ Interpelación a la institucionalidad

Sostenibilidad

✓ El Artesano como contexto social complejo

Más que una forma de producción o un objeto, es “una forma de conducir la vida con habilidad” (Sennett, 2009, 23)

Bibliografía

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA Colombia), Departamento Nacional de Planeación. 2011. Elementos básicos sobre el Movimiento OVOP en Colombia. Bogotá, Desarrollo a Escala Humana LTDA.

Appadurai, Arjun. 1991. La vida social de las cosas: perspectiva cultural de las mercancías. México: Grijalbo.

Artesanía y Diseño: Construir la confianza - La artesanía, elemento del desarrollo. Disponible desde: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/>

Barrera Jurado, Gloria Stella, y Ana Cielo Quiñones Aguilar. 2009. Diseño socialmente responsable: ideología y participación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño.

Baudrillard, Jean. 1979. El sistema de los objetos. México: Siglo XXI.

Cerámica Negra de La Chamba Tolima (video). Disponible desde: <http://www.youtube.com/watch?v=tRtHpV9NIWo&feature=feedf>

Bibliografía

Eagleton, Terry. 2009. La idea de cultura una mirada política sobre los conflictos culturales. Barcelona: Paidós.

Granados, Luis Fernando. 2008. Paradigma Pedagógico Ignaciano. Conferencia PUJ. Inédito.

HCD Toolkit. IDEO.

Jonas, Wolfgang. 2001. "A Scenario for Design". *Design Issues*. 17 (2): 64-80.

Ortegón, Edgar, Juan Francisco Pacheco, y Prieto, Adriana. 2005. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL.

Pallares, Zoilo. 2009. El Desarrollo a partir de lo local. Algunos Fundamentos Teóricos. Bogotá, Fondo Cultural Nueva Empresa.

Quiñones Aguilar, Ana Cielo, y Gloria Stella Barrera Jurado. 2006. Conspirando con los artesanos: crítica y propuesta al diseño en la artesanía. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Sennett, Richard. 2009. El artesano. Barcelona: Anagrama.

Agradecimientos

A la PUCP y el grupo AXIS, por la oportunidad de compartir nuestras experiencias

A toda la comunidad del Corregimiento de La Chamba, Guamo, Tolima, por su hospitalidad, creatividad y empeño.

A la artesana Nelly Guzmán, por abrir las puertas de La Chamba para nosotros.

A Astrid Betancourt, por su entusiasmo, compromiso y entrega a la comunidad y su desarrollo.

A la Dirección del Departamento de Diseño en la PUJ, por su constante apoyo.

A todos los docentes del Comité del Proyecto Diseño y Cultura: Nelson López, Liliana González, Jairo Acero, Cielo Quiñones, Carlos Otálora, Jorge Aristizábal, Oscar Perilla.

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

A todos mis extraordinarios estudiantes y futuros **Diseñadores de Sociedad.**

¡Gracias!

Diseño Participativo para el Desarrollo Local
MSc. DI. Lorena Guerrero Jiménez

