

LIBRO
SEMILLERO FIBRARTE - NUESTRA
HISTORIA CÓDIGO CVI2019-PR-B71

Investigadoras
Lida Lora Gómez
Yanira Alejandra Alfonso Fandiño

Programa Diseño de Modas
Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes
Fundación Universitaria del Área Andina
Bogotá
2019

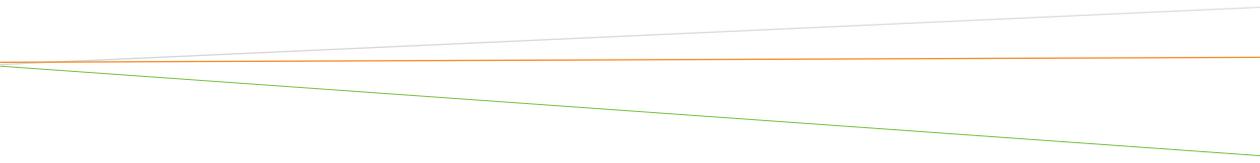
LIBRO
SEMILLERO FIBRARTE - NUESTRA
HISTORIA CÓDIGO CVI2019-PR-B71

Investigadoras
Lida Lora Gómez
Yanira Alejandra Alfonso Fandiño

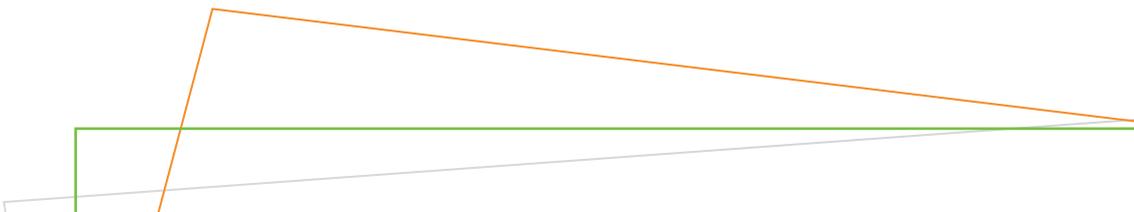
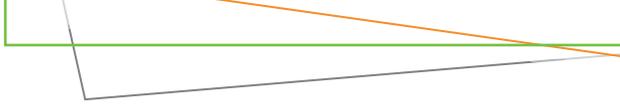
AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

Programa Diseño de Modas
Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes
Fundación Universitaria del Área Andina
Bogotá
2019

• C A P Í T U L O • 1

Salidas pedagógicas

Introducción

En la Fundación Universitaria del Área Andina se orienta la asignatura fundamentos textiles, en ella se busca que los estudiantes adquieran conocimientos sobre fibras naturales, artificiales, tipos de tejeduría, técnicas de tintorería y todo lo relacionado con materiales textiles. Inicialmente, durante el desarrollo de las clases se utilizaba una metodología participativa, se hacían talleres, muestras de tintes, muestras de tejidos, pero siempre faltaba algo, no se lograba captar la atención y el interés de los estudiantes por el tema como se quería, toda la información quedaba en un cuaderno. Durante los siguientes semestres, a los estudiantes, se les preguntaba sobre el tema visto y se acordaban muy poco, por esta razón nacieron las salidas pedagógicas.

Las salidas pedagógicas se crearon por la necesidad de acercar a los estudiantes de primer semestre al aprendizaje sobre textiles, vistos desde procesos prácticos, más que teóricos, para que pudieran involucrándose con los procesos, las comunidades, las técnicas de tejeduría ancestrales, las fibras. Las salidas pedagógicas lograban conseguir el conocimiento directamente de las comunidades artesanales campesinas e indígenas que tiene Colombia, dejándoles un mensaje a los estudiantes que trasciende el conocimiento que se pueda impartir en el aula, pues toca la conciencia social de cada uno de ellos.

La Calera

La primera salida pedagógica se realizó con los estudiantes a la comunidad de mujeres que tejen lana virgen en el municipio de La Calera, Cundinamarca. Con esto se buscaba reforzar el tema de fibras naturales y conocer sobre el proceso de hilatura artesanal manual de la lana virgen. Se realizó la visita con todos los estudiantes de primer semestre, quienes fueron recibidos por un grupo de señoras llamadas “tejenderas de La Calera”, las cuales tenían un gran conocimiento sobre el proceso de la lana de ovejas;

desde la cría, cómo esquilarnas, cómo hilar los diferentes calibres que utilizaban para sus artesanías, entre otros.

FIGURA 1

Tejenderas de La Calera

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

El grupo de las tejenderas estaba organizado para cubrir cada una de las etapas del proceso de la lana en el sitio donde se reunían una vez por semana. Algunas vivían en veredas muy lejanas y duraban horas caminando para poder asistir. Tenían varias ovejas que esquilaban dos veces al año, proceso realizado con máquina de afeitar para, posteriormente, extraer el vellón (nombre ancestral de la lana virgen sin hilar) y dejarlo quince días en agua con jabón al sereno. Tradición utilizada desde sus ancestros para que a la oveja no le deje de crecer el pelo. Después, con la lana limpia¹ se empieza el proceso de hilatura, se selecciona la fibra en motón (partes gruesas y enredadas) partiendo de un proceso que se llama escarmenar, en el cual le pegan a la fibra con un palo para abrirla y aplanarla. A partir de esto se realiza un pabilo (hilo sin hilatura), este pabilo es llevado a la rueca o al huso para su hilatura manual, generando madejas de lana virgen de diferentes pesos y calibres.

.....
 1 La lana de oveja tiene una grasa natural que la protege del frío que se llama lanolina, sustancia muy difícil de sacar y que no deja que la lana absorba ningún tipo de tinte.

FIGURA 2

Proceso de hilatura de lana con huso artesanal por doña Arcelia (tejendera de La Calera)

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Algo que llamó la atención e hizo más interesante la visita fue el proceso de tinturación realizado artesanalmente en madejas de lana, con tintes naturales de plantas que las mismas artesanas sembraban para apoyar un proyecto de reforestación de los ríos.

Las tejenderas de La Calera lograron identificar en las plantas tintóreas que sembraban, más de quince colores para tinturar, aprendieron los procesos de manejo de tintes naturales empíricamente a través de la experimentación. Usaban mordientes como la sal, utilizada ancestralmente para que el tinte tuviera más durabilidad; manejaban los

tiempos de tintorería para así lograr diferentes gamas del mismo color; pesaban las cantidades de hojas o tallos a utilizar según el tiempo necesario para cada color; sabían que cambiando de recipiente para tinturar se pueden generar variedad de colores, según si se oxidan o no; tinturaban ellas mismas sus madejas de lana para comercializarla para tejer sacos, ruanas, guantes, entre otros productos que vendían los domingos en la plaza principal del pueblo.

FIGURA 3

Proceso de tintura artesanal de lana con tintes naturales en La Calera

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La comunidad de mujeres tejenderas manejaba diferentes técnicas artesanales de tejeduría: el tejido de punto, el *crochet*, dos agujas, pero no conocían sobre la tejeduría en telar de tejido plano. Por parte

de la Alcaldía recibieron una donación de tres telares horizontales, pero nunca recibieron ningún tipo de capacitación. Cuando se realizó la salida pedagógica, los telares estaban sin estrenar, esta necesidad de capacitación a la comunidad fue uno de los primeros trabajos colaborativos que se realizaron con los estudiantes de diseño de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Se organizó un grupo de trabajo con estudiantes voluntarios y se crearon diferentes talleres sobre cómo maneja un telar, además de la realización de una guía didáctica muy práctica con el paso a paso, para que la utilizaran las mujeres que no podían participar en los talleres, debido a los grandes desplazamientos desde su lugar de vivienda en otras veredas. Ellas hicieron un telar básico para tejido plano vertical y con él aprendieron utilizando la guía y practicando en sus casas.

FIGURA 4

Proceso de tejido en telar vertical con la comunidad de tejenderas en La Calera

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 5

Taller de tejeduría en telar vertical en La Calera

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Chingaza

Se realizó una salida pedagógica como acercamiento de los estudiantes del programa de Diseño de Modas con la naturaleza. Se buscaba incentivar el trabajo colaborativo, descriptivo, la innovación y la creatividad hacia una moda sostenible y amigable con el medio ambiente.

El Parque Nacional Natural Chingaza, es un tesoro de flora y fauna, es una verdadera “fábrica de agua”, ya que su embalse, llamado Chuza, suministra el agua para la capital del país. Está ubicado al noreste de Bogotá, a una hora del municipio de La Calera. La salida consistió en una serie de caminatas y actividades de recorrido por la reserva. Para el proceso se tuvo que solicitar un permiso a la Corporación de Ecoturismo Corpochingaza, quien apoya en las caminatas con unos guías comunitarios debido a la dificultad y longitud de los recorridos. Este trabajo de guía comunitario contribuye con la economía local de las familias.

También se tuvo la compañía de un guarda parque voluntario y el jefe del parque natural, Carlos Lora, quien relató datos interesantes e historias que hablaban de leyendas indígenas y de cómo adoraban a sus dioses en lagunas sagradas.

El Parque Nacional Natural Chingaza tiene seis senderos habilitados para ecoturismo. Durante la salida pedagógica se realizó el sendero *Suasie*, que en lenguaje muisca significa sol y agua; una trocha de más de tres kilómetros mágica llena de color y ruidos. En el recorrido, que tomó dos horas, se conocieron diferentes especies de musgo, las cueles, según el guía, podían absorber hasta cuarenta veces su peso en agua. En Chingaza todo es agua y vida, la variedad de especies, entre ellos venados cola blanca, osos de anteojos y tigrillos, son muy cuidados y protegidos para su preservación.

FIGURA 6

Caminata de estudiantes en Laguna Verde. Parque Nacional Natural Chingaza

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 7

Caminata sendero Suasie con guianza de guarda parques voluntarios en el Parque Nacional Natural Chingaza

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 8 }

Caminata sendero Suasie con guianza de guarda parques voluntarios en el Parque Nacional Natural Chingaza, estudiantes y docentes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Bogotá

ABC Herrajes

ABC Herrajes es una empresa ubicada en Bogotá; se dedica a la fabricación manual de herrajes para la industria de la marroquinería, bisutería, calzado y confección. De esta manera, produce todo lo relacionado con botones, correas chapas, entre otros, con un valor agregado de personalización y diferencial de sus accesorios, para un cliente nacional e internacional.

FIGURA 9

Muestra de productos elaborados por la empresa ABC Herrajes

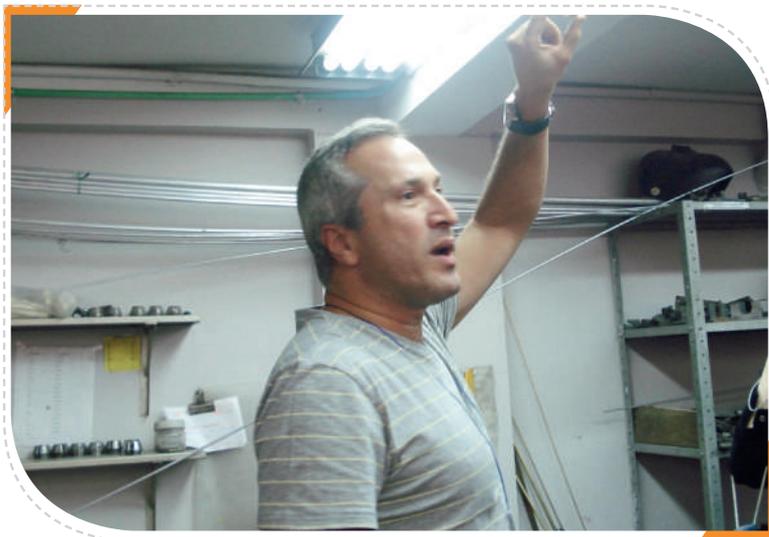

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

ABC Herrajes es una empresa que goza de nombre y reputación en el sector de la moda, debido a los procesos de producción con diferentes materiales: bronce, cobre, níquel, oro, mezclas de diferentes metales con pedrería natural como la tagua, perlas, bejuco, entre otros, para desarrollar accesorios autóctonos y únicos.

FIGURA 10

Visita empresa ABC Herrajes: Gerardo Nieto, gerente, explicando el proceso de elaboración de las piezas

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Se debe señalar que esta empresa es líder en el trabajo con comunidades artesanas de Colombia y, por ser eco-sostenible, fue certificada en el proceso de manejo de residuos y de aguas.

En la visita con los estudiantes se realizó un recorrido por las diferentes etapas de producción para conocer cómo se manejan los diferentes materiales, se hacen las aleaciones de metales y cómo se realiza el proceso de diseño y de acabados especiales. Al final de la visita se realizó un taller práctico de creatividad con los estudiantes, desde diseño, pasando por moldeado, hasta prototipado.

Por las anteriores razones, se realizó una salida pedagógica con los estudiantes a fin de que conocieran los procesos utilizados en dicha empresa y para que tuvieran una visión más amplia del diseño en lo relacionado con los accesorios.

FIGURA 11

Procesos de elaboración de cadenas por la empresa ABC Herrajes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Curtiembres San Benito

La visita a las curtiembres de San Benito, en Bogotá fue parte de un proyecto de aula de la asignatura ecodiseño, se buscaba con los estudiantes investigar sobre la problemática de la comunidad por vivir en medio de la contaminación generada por los procesos necesarios para trabajar el cuero, material significativo en el diseño de modas.

San Benito es una curtiembre dentro de la ciudad, está ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá. En ella varios barrios que han unido para producir o comercializar cuero; el crecimiento de las empresas que llegaron a la zona fue demasiado rápido para poder generar algún control o alguna planeación de carácter ecológico y sanitario que proteja a los habitantes.

FIGURA 12

Visita empresa Curtiembres San Benito, muestra de procesos

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007) El trabajo de los estudiantes consistía en hacer entrevistas a la comunidad sobre lo que es vivir en una curtiembre; a través de estas entrevistas identificamos que la mayoría de sus habitantes trabajan en alguna etapa de producción de cuero.

Existen tramitadores que son los que traen el cuero de los sitios donde sacrifican al ganado. Sin embargo, también encontramos sitios llenos de patas o colas de animales: perros, gatos o cabras, entre muchos otros, porque no necesariamente se trabaja con cuero de vaca, actualmente la piel de cualquier animal sirve. También están los que solo se encargan de tinturar las pieles o los que compran lo que sobra de separar el cuero para hacer huesos de perro, otros venden la gelatina para comercializar dulces o, finalmente, están las empresas que tienen el proceso completo.

Las personas entrevistadas afirmaron que muchas de las empresas no cuentan con permisos de funcionamiento o de manejo de agua y tintes, todo el residuo tóxico termina en el acueducto local.

El proceso de las curtiembres es un proceso que utiliza demasiados químicos, los empleados de una empresa contaron que, para poder desintoxicarse por trabajar todos los días en este ambiente, debían irse a nivel del mar por lo menos un mes, además hablaban de problemas respiratorios y dermatitis.

El objetivo de la visita se centró en la concientización de la problemática alrededor de la producción del cuero, para llevar al estudiante de Diseño de Modas a tener conciencia ecológica e intentar dirigir su carrera hacia una economía y una moda sustentables.

FIGURA 13

Visita empresa Curtiembres San Benito, muestra de texturización en el cuero

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Empresa Macgyver Sport Bordados

En Bogotá, ubicada en el sector de la Sevillana, funciona la empresa de confección y bordados *Macgyver Sport*, fundada en 1989. En ella se realizan actividades de confección de prendas infantiles en

denim, *dril* y otros materiales. Allí los estudiantes pudieron observar los diferentes procesos de la industria, desde el proceso de diseño de las prendas, patronaje digital, tendido para corte, marcado para piezas, desarrollo y proceso de confección de piezas por volumen. En estos procesos se involucran diferentes tipos de maquinaria para procesos específicos. Además, se observó el proceso de bordado y maquinaria importada con la que se realizan líneas de producción de mayor tamaño.

FIGURA 14

Visita empresa Macgyver, proceso de corte

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

El acercamiento a este tipo de procesos desde la industria muestra al estudiante el funcionamiento al interior de las empresas y le permite relacionar cómo los temas o procesos trabajados en clase son aplicados en producciones reales que implican tiempo, calidad, orden y exigencias del mercado.

FIGURA 15

Visita empresa Macgyver Sport, Rocío Díaz, gerente, explicando proceso de producción

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 16

Visita empresa Macgyver Sport, proceso de bordado

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Empresa tejido de punto [T2]

La empresa Tejidos Nueva Generación (TNG) se encuentra ubicada en Bogotá, en el sector de la Sevillana Fue fundada hace más de treinta años por Luis Hernando Alfonso y Luz Yamira Fandiño, allí se desarrollan actividades de tejido y confección de prendas femeninas y masculinas en tejido de punto.

La salida pedagógica se realizó en el marco de la asignatura fundamentos textiles para que los estudiantes conocieran sobre procesos de tejido y producción de textiles elaborados en tejido de punto. Se pudo observar el proceso de tejido, desde la selección del insumo, en donde se conoció variedad de calibres y clases de hilos clasificados según la maquinaria y el tejido para el cual aplicaba.

En primera instancia la preparación del material se realiza suavizándolo con parafina o velas sin colorantes o aromas. Esta parafina se prepara derritiéndola en moldes especiales en forma de donas para que se ajusten a unas piezas tensoras de la máquina enconadora. El fin de este proceso es facilitar el paso del hilo por todas las piezas y agujas de la maquinaria de tejido.

FIGURA 17

Visita empresa TNG, máquina enconadora para repasar el material con parafina antes del proceso de tejido y facilitar su paso por guía, hilos y agujas

Fuente: Alfonso (2007). Archivo personal.

Durante la visita se explicó a los estudiantes el proceso de diseño de los textiles; cómo se calibran y preparan para ser transformados por maquinaria computarizada de tejido industrial en diferentes puntadas de tejido de punto. En dicho proceso de puntadas se observaron los códigos y lenguajes usados por cada maquinaria (ya sea de tipo manual o digital), con las cuales se trabajan en las máquinas rectilíneas con las que cuenta la fábrica.

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

FIGURA 19

Visita empresa TNG, computador de máquina rectilínea industrial

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

FIGURA 20

Visita empresa TNG, computador de máquina rectilínea industrial

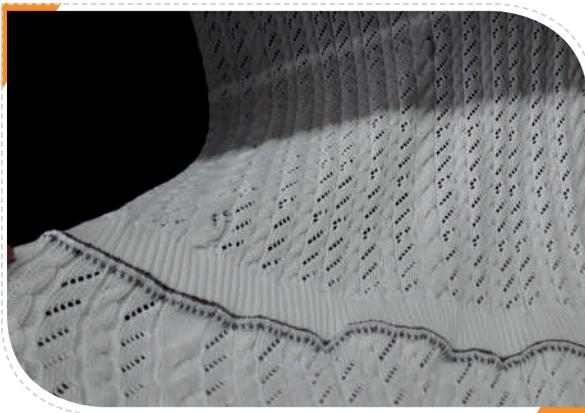

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

El proceso de tejido se programa con la puntada o diseño deseado por longitud de cada pieza, es decir, se confeccionan por talla. Cada pieza (bajada) es dividida por una puntada específica que permite, con un pequeño corte y retiro de una hebra de hilo (hilo para corte), la separación de cada pieza, proceso llamado “soltar bajadas”.

FIGURA 21

Visita empresa TNG, muestra de tejido punto, bajadas

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

El proceso de confección de las prendas es totalmente diferente a la producción de una prenda con telas de otro tipo de tejidos, ya que el tejido de punto, al cortarse, se enrolla, por esta razón, se debe tener mucho cuidado en su confección, para que los orillos no se estiren. Lo primero que se realiza con la tela terminada es el vaporizado en unas planchas grandes de mesa.

FIGURA 22

Visita empresa TNG, proceso de preparación de bajadas de tejido de punto en vaporizadora industrial

Fuente Alfonso (2007). Archivo personal.

Para la elaboración de las prendas, con las bajadas ya vaporizadas, se patrona y se corta según el diseño. Posteriormente, para las prendas de tejido de punto, se elaboran unas piezas adicionales, llamadas complementos. Estas partes son: los cuellos y puños, que se tejen aparte, según aplique al diseño, y se unen a la prenda con una máquina luperadora. Después del luperado se realizan procesos de ensamble en máquinas fileteadoras sencillas, de una aguja, o más

complejas, dependiendo el tipo de tejido, como máquinas con puntada de seguridad que llegan a tener tres agujas o más. Los procesos de acabados y finalización de las prendas son remate de las colas o tirillas sobrantes del fileteado, postura de marquillas, botones etc. Para finalizar, se vaporiza otra vez y se empacan para la distribución.

FIGURA 23

Visita empresa TNG, máquina rectilínea para elaboración de complementos

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

FIGURA 24

Visita empresa TNG, bajadas de tejido de punto listas para pasar a proceso de vaporizado

Fuente: Alejandra Alfonso(2007). Archivo personal.

FIGURA 25

Visita empresa TNG, área de confección: fileteadoras plana y corte

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 26

Visita empresa TNG, procesos de adición de fajas a escote y centro frente de la pieza, por medio de máquina luperadora circular

Fuente: Alfonso(2007). Archivo personal.

Santander

La idea de llevar a los estudiantes a diferentes empresas de Santander se consolidó en una salida pedagógica que fue realizada por varios años seguidos, entre el 2010 y el 2015. Estas salidas se realizaron con el objetivo de reconocer y valorar las diferentes manifestaciones y expresiones de los artesanos colombianos como complemento del aprendizaje de la asignatura fundamentos textiles.

El departamento de Santander es muy reconocido en Colombia por el manejo de fibras naturales, entre ellas el algodón orgánico en el municipio de Charalá, el fique en los municipios de Curití y Barichara. Las comunidades están muy bien organizadas en los procesos de producción y comercialización de estas. Este departamento también es muy reconocido en el campo de la moda, porque son ejemplo de emprendimiento en empresas de calzado y de vestuario infantil como la empresa La Hormigueta en Bucaramanga.

Charalá

Charalá es un municipio de Santander ubicado a una hora de San Gil, en donde se cultiva algodón orgánico. Por esta razón, con el ánimo de conocer el proceso de producción de esta fibra natural, la manera cómo se cultiva, se recoge, se hila y se teje, se vio la necesidad que los estudiantes de diseño conocieran de forma directa este proceso.

En este municipio se concentran diferentes grupos de mujeres dedicadas al trabajo artesanal con algodón orgánico, fibra a la que denominan “el lienzo de la tierra”; estas mujeres desarrollan todo el proceso manual ancestral, desde la siembra hasta la producción de textiles. Se conoció un grupo de mujeres cabeza de hogar, emprendedoras de la región, quienes empezaron a trabajar con la fibra para preservar su oficio y lograr conservar viva dicha tradición. Dicha agrupación de mujeres se llama Manik y están lideradas por Seymi Sanabria.

Seymi y su madre dirigen la empresa e intentan promocionar los productos que realizan, entre los pocos turistas que las visitan; en la sede donde se reúnen tienen varios telares horizontales de tejido plano, algunos de estos telares son dignos de estar en un museo, por su antigüedad. En estos telares elaboraban productos como hamacas, individuales, ruanas y bufandas, para los cuales manejaban una gran variedad de puntadas.

Las mujeres se dividen las etapas del proceso, en diferentes veredas de la región muchas de ellas, solo cultivaban la fibra. Luego de cultivarla se recibe ayuda de toda la familia para despepar el algodón, debido a que tiene una pepa como la guanábana que debe sacarse para poder ser hilado. Otras mujeres eran especialistas en *escarmenar*, proceso en el que se golpea el algodón con un palo, para paralelizar las fibras y así lograr que el hilo en la hilatura quede más delgado. Las mujeres de Charalá son expertas en hilar algodón con huso y con rueca, las dos técnicas más antiguas de hilatura utilizadas para fibras naturales de fibra corta. Saben cómo hilar diferentes calibres solo con el tacto y tienen tanta experiencia que ni siquiera miran cuando lo realizan.

FIGURA 27

Fundación Manik en Charalá, despepado de algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

El proceso de la fibra de algodón orgánico es bastante largo, dispendioso y costoso, por esta razón en *Manik* para sus productos no lo usaban al 100%, solo era usado para tejer la trama de sus tejidos (parte que determina el ancho de la tela), mientras que para la urdimbre (parte que determina el largo de la tela) utilizaban algodón comercial, que es más económico y no debe realizarse ningún proceso, debido a que lo compran listo.

FIGURA 28

Fundación Manik en Charalá, Seymi Sanabria, directora, explicando el proceso del motón de algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 29

Fundación Manik en Charalá, proceso de escarmenado de algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

En la salida pedagógica los estudiantes aprendieron, a partir de la práctica, todo el proceso que conlleva realizar una pieza tejida con algodón orgánico: Escarmenaron, despeparon, hilaron y tejieron. Además se observó que las personas de la comunidad también utilizaban, para algunos productos, tintes naturales, eran expertas en el color que sale de cocinar cebolla cabezona y tinturaban simulando un proceso de infusión, es decir, seleccionaban las cascara de la cebolla, pesaban la cantidad necesaria y la metían en una bolsa hecha con una media velada amarrada por los extremos. Esta bolsa llena de cebolla se introducía en una olla con agua que se cocinaba en leña, cuando la cáscara desprendía el color, sumergían las madejas de algodón para tinturar por varias horas, según la gama que necesitaban, de esta manera, mientras mayor exposición del algodón al tinte extraído de la cebolla, más oscuros eran los tonos. Con media hora adicional, aproximadamente, se puede obtener un tono distinto de claro a oscuro.

FIGURA 30

Fundación Manik en Charalá, hilando pabilo de algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 31

Fundación Manik en Charalá, proceso de escarmenado de algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La comunidad de mujeres expresó algunos limitantes en acabados especiales de sus tejidos, ya que eran empíricas y no sabían sobre procesos de patronaje y confección, manejo de máquinas o hilos especiales para cada tela. La comunidad habló de una experiencia en la cual tuvieron un problema con una producción de ruanas, porque quisieron tinturar las ruanas después de confeccionadas y no sabían que los hilos de confección, por ser de fibras sintéticas, no tinturan. Toda la producción se dañó porque les quedó, lo que era de fibra de algodón, de un color, pero todas las costuras, blancas, porque no tinturaron. Los clientes les devolvieron todo, y tuvieron que desbaratar cada una de las ruanas para volver a empezar.

FIGURA 3 2

Fundación Manik en Charalá, Seymi Sanabria explicando la hilatura de algodón manual en rueca artesanal

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

En esta salida pedagógica se evidenció la posibilidad de ayuda desde la Facultad y el programa de Diseño de Modas hacia la comunidad, con intercambio de saberes, debido a que ellas enseñarían los procesos artesanales ancestrales y las estudiantes, como diseñadores, podrían enseñarles a elaborar nuevas propuestas, manejo de las máquinas, patronaje y confección de sus productos.

FIGURA 33

Fundación Manik en Charalá, rueca para hilar algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

A partir de la oportunidad de colaboración que se evidenció, dos de las estudiantes que estuvieron en la charla con las señoras de *Manik*, decidieron realizar su opción de grado trabajando con ellas; el proyecto se llamó “Tejiendo ladera, rescatando cultura algodonera”, el cual tenía como objetivo analizar las técnicas, procesos y tipos de tejidos en algodón para facilitar la innovación de productos y su posicionamiento a nivel nacional e internacional. En este proyecto las estudiantes realizaron una colección de vestidos de novia elaborados con telas de algodón orgánico tejidas por la comunidad. Los aspectos específicos de este trabajo de grado se exponen en el segundo capítulo

FIGURA 34

Fundación Manik en Charalá, telar horizontal artesanal

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 35

Fundación Manik en Charalá, telar horizontal, urdimbre en algodón industrial

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Barichara

Durante el recorrido por Santander y su historia textil, después de conocer Charalá, se viaja a Barichara, conocido como el pueblo más lindo de Colombia.

La visita a Barichara tenía como objetivo conocer sobre su historia textil, que involucra sus orígenes con la comunidad indígena gane. Los guanés eran conocidos como los “pati amarillos”; por alguna razón, la tierra donde habitaron es tintórea y debido a esto se hicieron expertos en sacar diferentes colores para tintorería textil de las piedras.

La comunidad artesanal de Barichara ha desarrollado diferentes productos elaborados con fique. El fique crece silvestre en toda la zona del Cañón del Chicamocha, Santander; lo que llevó a que mujeres de la comunidad invitaran a las estudiantes a participar en un taller de papel con fique.

Taller de papel

La Fundación San Lorenzo de Barichara es una comunidad rural sin ánimo de lucro que está conformada por un grupo de mujeres artesanas que trabajan por el desarrollo y comercialización de nuevos productos biodegradable en papel de fique y diferentes artesanías con este papel.

FIGURA 36

Taller de papel,
Barichara, fachada taller
de fique

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La comunidad es conocida nacional e internacionalmente por su proyecto social y por la calidad de papel que producen. Unos de sus clientes principales son la Federación de Cafeteros y la Sociedad Promotora de Café Colombia, (*Procafecol*) quienes apoya a los artesanos de Barichara con la utilización de empaques elaborados en fique, y, actualmente, con los anillos aislantes de calor que se están utilizando en las tiendas Juan Valdez (*Procafecol*, 2019) .

Los estudiantes conocieron todos los detalles del proceso de producción de papel de fique. La comunidad tiene un catálogo bastante grande de diferentes clases de papel, entre ellos, unos de colores (tinturados con tintes naturales) y otros de diferentes calibres y texturas que los hacen muy interesantes.

En la fundación San Lorenzo se pudo observar el pasa a paso en el proceso del papel, desde el cultivo del fique, el suavizado por varios meses en cal, el lavado en las madejas y la cocción en ollas de cobre por más de ocho horas. Se debe lavar muy bien debido a que las fibras después de este proceso empiezan a reventarse con más facilidad. Luego, son machacadas o molidas para que queden más delgadas, mientras más delgadas, más fino el papel. Después son coladas en un colador y pasadas por un cuadro especial con una malla que va filtrando el agua, esto para que al pasar por una prensa sea extraída toda el agua, y así obtener la hoja de papel, las cuales, finalmente, son puestas a secar colgadas al sol.

FIGURA 37

Taller de papel Barichara, fibras de fique tamizadas listas para prensar

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Luego del proceso mencionado antes, se llevan a otra prensa donde dura entre dos y tres días entre láminas de acero inoxidable, por cada dos hojas van una lámina de acero. Este proceso se hace para quitar las arrugas del papel y que quede una hoja más fina y delicada. Para finalizar, las hojas son cortada de acuerdo con producto final que se desee elaborar.

FIGURA 38

Taller de papel Barichara, estudiantes observando proceso de prensado de las fibras de fique tamizadas

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 39

Taller de papel Barichara, taller con prensa y tendido de papel de fique para secado

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Museo Arqueológico y Paleontológico de Guane.

A cinco kilómetros de Barichara, por un camino de herradura construido por un alemán que se asentó en la zona, se encuentra el municipio de Guane, Santander, el cual refleja mucho de la historia indígena. En el pueblo es posible observar un mundo arqueológico tapizado de fósiles, para nosotros súper interesantes porque la mayoría son piedras tintoreras.

Con los estudiantes conocimos el Museo Paleontológico, Arqueológico y Antropológico de Guane, fundado en 1970 por Isaías Ardila Díaz. Allí se encuentran maderas fosilizadas, peces completos, serpientes, semillas de fruta, huesos utilizados como sellos para estampación, restos de animales de más de un millón de años, restos de textiles bordados en fibra de oro puro; encontramos un telar horizontal de tejeduría de telas artesanal con muestras de tejidos muy antiguos elaborados en fibra de lino. En este lugar se encuentran guardados varios tesoros de la cultura guane, entre ellos, finas mantas tejidas y tinturadas con tintes naturales y procesos de estampación manual como sellos o pictogramas.

FIGURA 40

Museo Arqueológico y Paleontológico de Guane, planchas de carbón de principios del siglo XX

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 41

Museo Arqueológico y Paleontológico de Guane, candado y llaves antiguas

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Curití

Luego de conocer Guane, salimos con los estudiantes camino a Curití municipio de Santander a media hora de San Gil. La palabra Curití significa pueblo de tejedores en idioma indígena, y lo más hermoso es que es cierto. En Curití toda la comunidad vive alrededor de la producción artesanal de fique. Mientras entrábamos al pueblo vimos en todas las casas a personas o tejiendo, tinturando o hilando fique. Nuestra visita estaba dirigida a conocer la empresa Ecofibras, conocida nacional e internacionalmente por su proceso de producción y porque es una cooperativa que tiene como principal objetivo “mejorar la calidad de vida de los artesanos figueros, mediante el trabajo manual

del fique y otras fibras textiles naturales” (Ecofibras Curití, 2019). Para tal fin hacen uso de tecnologías y procesos propios, de alta calidad, sin perder su diseño tradicional en la elaboración de productos artesanales ecológicos. (Programa de comunicación, arte y cultura, 218)

Según la Cadena Productiva Nacional del Fique (Cadefique) (2019) Ecofibras ha logrado, a través de su espíritu emprendedor, la confianza de los artesanos, constituyéndose en ejemplo de superación y desarrollo en el ámbito artesanal nacional. Las personas de Ecofibras organizaron un recorrido para que los estudiantes conocieran todo el proceso. Después de recolectar el fique que traen los productores, ya que Ecofibras compra la fibra seca, lo primero que se debe hacer es escarmenar o peinar para despejar y desenredar las fibras. Se pasan los manojos de fique seco a través de un cepillo de clavo gigante, además, le aplican una mantequilla o grasa animal para que ayude a suavizar (Cadefique, 2019).

FIGURA 42

Tejido con fique empresa Ecofibras en Curití, puntillero para peinar y alinear fibras del fique

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

El proceso que sigue es la tintorería. Este proceso se inicia una vez se limpia la fibra. Se emplean ollas con mucha capacidad, donde se mezcla agua con el colorante, se deja hervir durante hora y media, luego se enjuaga, se fija el color con sal de bicarbonato y se coloca (la variedad del color es intensa) a la intemperie para un secado natural (Cadefique, 2019)

Luego de secar al sol, las madejas se organizan para el hilado. El fique ya tinturado se amarra longitudinalmente a un madero de donde se sacan haces de fibra, que se van estirando y calibrando en el torno para formar así el hilo continuo (España y Peña, 2012).. Es increíble la agilidad de las hilanderas; sin mirar lo que hacen pueden seguir hablando con nosotros y nos explican cómo cambian de calibre para el hilo, orientándose solo con el tacto.

FIGURA 43

Tejido con fique empresa Ecofibras en Curití, tendido de muestras de tintorería en fique

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Ya hilado el fique, se teje en telares artesanales. Para la tejeduría hacen mezclas de materiales, entrelazan las fibras del fique hilado en la trama de las telas y utilizan fibras de algodón para la urdimbre. Hacen estas mezclas porque el algodón es una fibra más resistente que el fique y se revienta menos, además, también lo hacen por costos y por suavidad, ya que el fique es una fibra muy áspera. La tejeduría se realiza en telares horizontales de cuatro marcos, lo que permite elaborar telas de 0,90, 1,20 y 1,50 metros de ancho. Al finalizar la tejeduría, las telas terminadas pasan por un proceso llamado engomado; este consiste en pasar la tela a través de una máquina en donde se impregna el tejido con una mezcla de goma, la tela se deja secar y se prensa. Este proceso se realiza para dar textura, buen acabado y presentación, así como también comodidad para el uso que se le quiere dar.

FIGURA 44

Tejido con fique empresa Ecofibras en Curití, telar horizontal artesanal para tejido con fique

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 45

Tejido con fique empresa Ecofibras en Curití, lanzadera con cañuela. Tela tramada con fique y urdida en algodón

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Bucaramanga

Empresa La Hormiguita

Siguiendo nuestro recorrido por Santander, viajamos hasta Bucaramanga a conocer la empresa de vestuario infantil La hormiguita. La hormiguita es una empresa muy reconocida en Bucaramanga por la calidad de sus productos. Para poder asistir, la invitación fue realizada por el diseñador de vestuario infantil Elkin Valencia, egresado del programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área andina, sede Bogotá. Elkin ha tenido gran reconocimiento en el medio, tanto como diseñador de vestuario, como docente universitario.

FIGURA 46

Empresa de moda infantil La hormiguita, máquinas de bordado

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La hormiguita es una empresa dedicada al diseño y fabricación de vestuario infantil, desde prendas para bebés, hasta líneas junior de seis años en promedio. Toda la fábrica está equipada con maquinaria de última tecnología y su valor agregado es el trabajo manual de detalles en todos los productos, que realizan madres cabeza de familia.

FIGURA 47

Empresa de moda infantil La hormiguita, proceso en bordadoras

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La empresa también es muy conocida por realizar maquila a diferentes empresas extranjeras. El recorrido con los estudiantes fue guiado por el propio diseñador, explicando a nuestros estudiantes cada proceso y técnica necesaria según el producto, el uso adecuado de cada material y el acabado manual.

FIGURA 48

Empresa de moda infantil La hormiguita, acabados manuales especiales

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

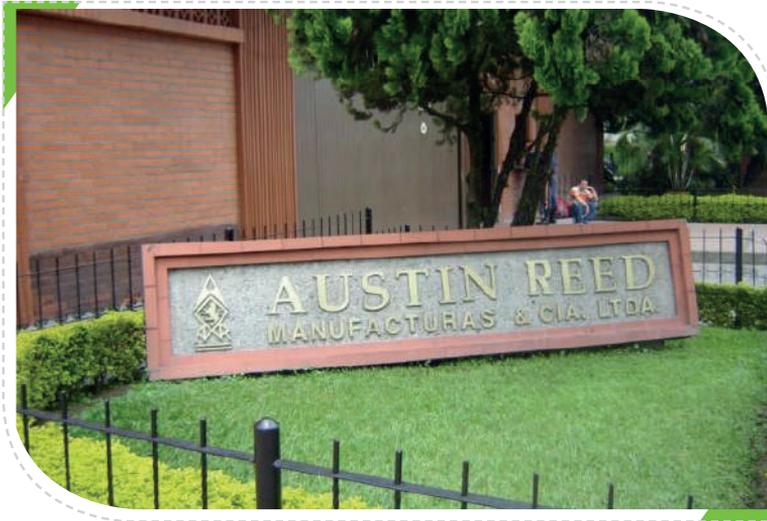
Pereira

Arturo Calle

Buscando diversificar las salidas pedagógicas por todo Colombia, viajamos al eje cafetero. En la zona se han desarrollado grandes empresas de confección.

FIGURA 49

Empresa Austin Reed, manufacturera para Arturo calle

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La salida pedagógica a Pereira empezó con una visita a la empresa Arturo Calle, se logró, a través de un convenio con la empresa, que recibiera estudiantes tres años seguidos, siempre de últimos semestres, por los conocimientos sobre procesos de producción que podían adquirir. Arturo Calle es una empresa consolidada en la ciudad de Pereira, funciona, en su mayoría, en un edificio de seis pisos y sus alrededores, todo destinado según los procesos que realizan.

Se inició el recorrido con una charla sobre la historia de la empresa: sus inicios y cómo logró ser una de las empresas más importantes de moda en Colombia. Además se los estudiantes conocieron cómo manejan la seguridad industrial y los protocolos que se deben cumplir durante la permanencia; ya sea empleado o visitante, como, por ejemplo; vestuario, tipo de calzado, utilización de joyas, y normas de comportamiento en las instalaciones de la empresa.

Luego de estas explicaciones, recorrieron los talleres de producción de prendas, iniciando con control de calidad textil, patronaje, confección, acabados y procesos textiles, en donde se observaron los procesos de lavandería que utilizan para el jean. Posteriormente visitaron el departamento de diseño, en donde los diseñadores mostraron el proceso, cómo se realizaba la selección de materiales, determinaban las tendencias, investigaban el perfil de usuario. Se pudo observar durante la visita que todo el proceso y las herramientas eran digitales.

FIGURA 50

Empresa Austin Reed, proceso de diseño

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

En el área de corte los estudiantes vieron el funcionamiento de la maquinaria de corte láser al vacío, máquinas de más de diez metros de largo. En cada piso tienen talleres de confección que empezaban por las máquinas planas para armar las prendas; máquinas automatizadas para pegar bolsillos; otras para hacer ojales. Toda la maquinaria era de última tecnología, hasta en el departamento de acabados se encontraban planchas en forma de persona que

planchaban las prendas dejándolas sin ninguna línea. Estas máquinas se inflaban adentro de las prendas y, a presión, eliminaban todas las arrugas. En la última parte de esta sección, observaron el proceso final de empaque de las prendas.

Finalmente, los estudiantes visitaron el laboratorio textil. Allí presenciaron un taller completo de pruebas textiles que la empresa realiza para garantizar la calidad de los productos. Entre las pruebas estaba la prueba de *pilling*, para determinar cuánto se llena de motas una fibra según el uso; también las pruebas de solubilidad al color, para saber cómo va a ser el comportamiento del color con el lavado; se hicieron pruebas de desgarre de las telas por urdimbre y por trama; pruebas de manchas; errores textiles, etc.

FIGURA 51

Empresa Austin Reed, control de calidad laboratorio textil

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 52

Empresa Austin Reed, proceso de corte

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 53

Empresa Austin Reed, taller de confección

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

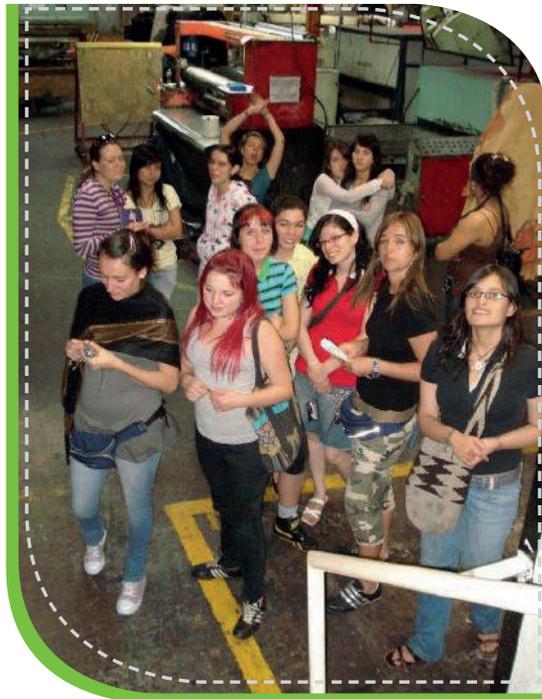
Americana de Curtidos

En el eje cafetero también fuimos invitados a conocer una empresa que trabaja con cueros, esperábamos encontrar una curtiembre normal, con muchos problemas de sanidad y contaminación como las conocimos en Bogotá, pero nos encontramos algo diferente.

En Americana de Curtidos encontramos una empresa con premios por sostenibilidad, manejo de aguas negras, manejo de químicos tóxicos, manejo de tintes completamente biodegradables, con una producción limpia, con una calidad y diversificación de productos muy alta.

FIGURA 54

Empresa Americana de Curtidos, estudiantes y docente en taller

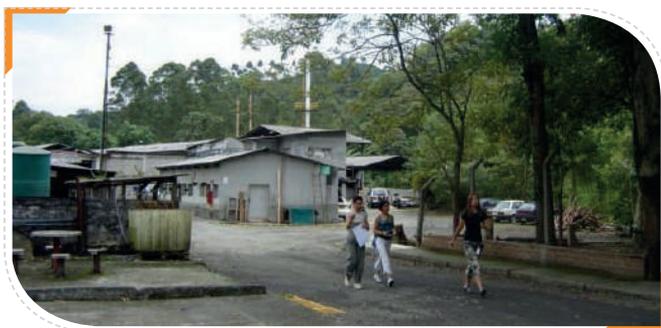

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

En Americana de Curtidos no se pierde nada; todo el material de desecho del cuero animal es utilizado para un producto diferente.

FIGURA 55

Empresa Americana de Curtidos, vista exterior de la empresa con docente y estudiantes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Además de ser líderes en cueros para automóviles de alta gama, tienen una empresa interna que utiliza toda la carnaza que sobra de separar el cuero, para realizar productos para animales, como huesos y juguetes.

FIGURA 56

Empresa Americana de Curtidos, proceso de separación del cuero

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007).

El gerente, Juan Manuel Salazar, nos acompañó en un recorrido por la empresa, conocimos desde los tipos de animales que se utilizan, hasta la maquinaria y procesos necesarios para el proceso. Nos enseñó cómo se determina las diferentes categorías de los cueros y nos llevó a lo que fue lo más interesante de la visita, el laboratorio de pruebas.

En el laboratorio se realizan una variedad de pruebas a los cueros para que tengan mejor calidad; entre ellas: pruebas de solubilidad al color en diferentes ambientes naturales (nieve, lluvia, calor extremo). También se aplican pruebas contra quemaduras de cigarrillo, contra manchas de comida, contra elementos que puedan rayar el cuero, etc. La gama de colores que manejan en la empresa es muy amplia, y tiene certificación de sostenibilidad, gracias a que ninguno de sus tintes contienen plomo.

FIGURA 57

Empresa Americana de Curtidos, laboratorio de procesos con cuero

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007).

FIGURA 58

Empresa Americana de Curtidos, laboratorio textil, prueba de resistencia en cuero

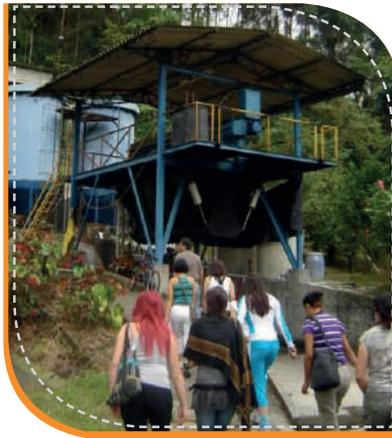

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Al terminar el recorrido quedamos aún más sorprendidos, porque con el residuo de pulir el cuero, algo muy parecido al aserrín de madera, realizan, a través de un proceso de moldes, ladrillos que son utilizados para la construcción de viviendas eco sustentables.

FIGURA 59

Empresa Americana de Curtidos, estudiantes en área de tratamiento de aguas residuales

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007).

FIGURA 60

Empresa Americana de Curtidos, piezas de cuero después del proceso de tinte

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Roott + Co

La salida pedagógica a la empresa *Roott + Co.*, en la ciudad de Ibagué, se programó para que los estudiantes conocieran una forma diferente de producción. *Roott + Co.*, es una empresa que produce vestuario femenino y masculino casual; se trata de una marca para la cual le trabaja un conjunto de empresas pequeñas; cada una con sus empleados, su nómina, su maquinaria, pero todos están en las mismas instalaciones.

FIGURA 56

Empresa *Roott + Co.*, estudiantes observando proceso físico-químico con lavadoras industriales

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Esto quiere decir que *Roott + Co.* tienen para cada proceso de sus productos una pequeña empresa que lo hace. El departamento de estampación es, en realidad, una empresa; el departamento de tintorería, otra. Sin embargo, cada empresa también puede producir para otros clientes.

Llegaron a este sistema de producción porque *Roott + Co.* no tenía el presupuesto suficiente para comprar todo y esto le representaría una nómina muy grande.

Algo muy interesante también lo vivimos en el departamento de diseño, en esta empresa todos los diseñadores de vestuario son hombres y son diseñadores gráficos, les exigen un alto nivel de creatividad en las grafías de los estampados, aunque no saben cómo se producen las prendas.

FIGURA 62

Empresa Roott + Co., pulpo de estampación

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 63

Empresa Roott + Co., muestra de prendas estampadas

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La empresa encargada de los estampados investiga todas las tendencias mundiales de moda casual y van diseñando los estampados y lo que quieren que tenga cada prenda; luego el diseño pasa a un salón de prototipos donde lo recibe una patronista y lo lleva a la realidad. Los prototipos pasan a revisión y todos los aprobados salen para producción.

FIGURA 64

Empresa Roott + Co., taller de confección y acabados

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 65

Empresa Roott + Co., subempresa de bordados: Tecnibordados

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 66

Empresa Roott + Co, punto de venta

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Cauca

Corseda

La visita a Corseda (Corporación para el desarrollo de la sericultura del Cauca) se realizó para conocer el proceso artesanal manual de producción de la seda. La mayoría de la comunidad de Timbío, Cauca, trabaja en alguno de los procesos necesarios para la producción de seda natural. Se entrevistaron familias que se dedican al cultivo de la morera (arbusto de la Mora), las hojas de este arbusto son el único alimento que se le da a los gusanos de seda.

FIGURA 67

Corseda cultivo de morera, principal fuente de alimento del gusano de seda

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Las comunidades compraron paquetes de gusano de seda y crearon procesos y espacios para que el gusano se desarrollara. No todos manejan el proceso de cría de gusanos, la mayoría de la comunidad compra el capullo de seda ya listo para hilar, debido a que el proceso es demorado. El proceso implica esperar al ciclo de vida del gusano, que se produzca el capullo, luego se sacrifica al gusano para que no rompan el capullo de seda. La seda de estos capullos sin romper es

más fina, porque es más larga, la seda de capullos en donde el gusano se convierte en mariposa es de fibra más corta y se vende más barata.

FIGURA 68

Corseda , capullos de seda

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

La mayoría de las personas de la comunidad hila la seda artesanalmente. Crearon unos artefactos innovadores para hilar, pero también realizan un proceso manual de hilado y luego tinturan. El proceso de tintorería lo realizan con diferentes tipos de tintes, algunos son naturales, biodegradables y otros son anilinas comerciales, todo lo hacen según el producto y lo que solicite el cliente.

FIGURA 69

Corseda, madeja de hilo de seda

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 70

Corseda, motón de seda tinturada

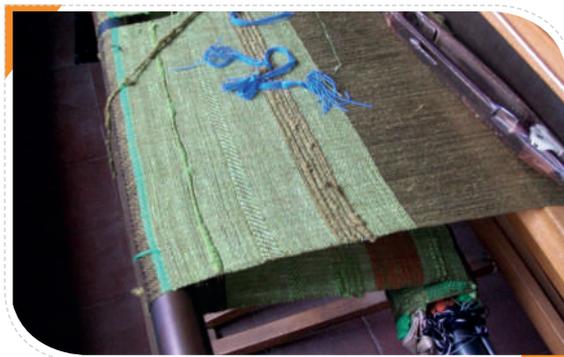

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Los productos realizados por la comunidad son ruanas, individuales, chales, entre otros. Estos procesos son realizados en telares horizontales manuales, la mayoría de ellos productos pequeños y sin acabados especiales. No realizan productos como abrigos o vestidos, ya que las telas elaboradas en telar artesanal son difíciles de confeccionar con procesos tradicionales, porque no tienen los acabados que tienen las telas industriales, entonces, presentan algunos defectos y no pueden ser confeccionadas con máquinas industriales.

FIGURA 71

Colteseda Natural (Timbío, Cauca), tejido en seda tinturada de variados calibres, sobre telar horizontal

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Durante la visita se conoció el proceso productivo de la seda en manos de una comunidad emprendedora y permitió entender procesos que se podrían aplicar al desarrollo de prendas como los vestidos de novia.

Guambia

Para llegar a Guambia, Cauca, se debe arribar primero a Popayán, luego viajar hasta Silvia y, luego de varias horas más de viaje, llegar a la comunidad. El primer contacto se estableció con un líder de la comunidad llamado Felipe Hurtado. Un joven muy importante en la comunidad que estudio antropología en Francia y hablaba tres idiomas. Él guía la visita y recorrido por toda la tradición textil de la comunidad, donde nos muestra el porqué de cada una de las prendas elaboradas manualmente por las mujeres.

FIGURA 72

Comunidad Guambiana, docente en almacén de la comunidad en Silvia, Cauca, con Felipe Hurtado, líder de la comunidad

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

En la comunidad, cada mujer al casarse (generalmente lo hacen muy jóvenes) es analizada por la familia del futuro esposo, quienes

estudian todos los productos de tejeduría hechos por la futura novia. En este proceso se evidencia la importancia que tiene la tejeduría para la comunidad, pues permite establecer si está mujer es juiciosa, inteligente, ordenada, práctica, lógica y paciente.

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Toda la comunidad teje desde que son niños, es lo primero que deben aprender y la educación la realizan padres y maestros de escuela. También es interesante el proceso de tintorería que utilizan para sus productos, ellos manejan una técnica llamada *ikat*. En este proceso se amarra y se tinte la urdimbre de las telas antes de ser tejida. Al tejer encima, los colores se mezclan de una forma muy diferente.

FIGURA 74

Comunidad guambiana, indígena guambiana

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 75

Comunidad guambiana, telar guambiano para calzado autóctono; cotizas

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Guajira

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Viajamos varias veces con los estudiantes en salida pedagógica hasta la Guajira. La primera vez con la idea de conocer a una artesana tradicional de mochilas wayuu y aprender de su arte textil, conocido ya mundialmente. La señora Conchita Iguarán es una líder social que siempre está apoyando a la comunidad para que no pierda la tradición. Estuvimos con ella en un colegio de niños wayuu en el que todos, desde pequeños, aprenden la técnica de tejeduría. Conocimos artesanas tejedoras de hamacas, en las que se evidencia la gran complejidad que representa su elaboración, por el diseño y la combinación de colores.

FIGURA 76

Comunidad wayuu en Uribá, docente visitando tienda de la artesana Conchita Iguarán

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 77

Comunidad wayuu de Uribía, telar vertical con tejido para hamaca wayuu

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 78

Comunidad wayuu en Uribía, telar vertical wayuu

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Las salidas pedagógicas a la Guajira se realizaron en tres años consecutivos; en cada una de esas visitas conocíamos diferentes comunidades artesanas wayuu.

Con un grupo de estudiantes viajamos al Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, ubicado cerca de un pueblo guajiro llamado Camarones. A este parque viajamos para conocer sobre la naturaleza y para trabajar con la comunidad, como parte de las actividades realizamos varias caminatas ecológicas de recolección de basuras.

Al tiempo conocimos la comunidad de tocoromana, comunidad wayuu cuyo líder es José Luis Puchanga. La comunidad nos recibió con mucha expectativa de trabajo, logramos realizar talleres de estampación con los niños, al que llegaron más de treinta niños de todas las edades. Debido a la cantidad de niños, al final tuvimos que trabajar haciendo sellos de estampación con hojas y flores.

Las mujeres de la comunidad también estaban muy interesadas en un taller de patronaje y toma de mediadas, que realizaron los estudiantes del programa de Diseño de Modas sobre las túnicas wayuu.

FIGURA 79

Comunidad wayuu de Tocatoromana, charla de la comunidad a los estudiantes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Las mujeres de la comunidad nos enseñaron cómo se realiza la mochila wayuu; también nos enseñaron sobre la historia de los diseños y el manejo de los colores, en la guajira, en todo almacén o tienda, así sea pequeña, se consiguen bolitas de colores de hilo para tejer mochila.

FIGURA 80

Comunidad wayuu de Tocaromana, clase de tejido de mochila wayuu

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 81

Comunidad wayuu de Tocaromana, comunidad y docentes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 82

Comunidad wayuu de Tocaromana, niños de la comunidad junto a los docentes

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

Del trabajo con las personas de Tocaromana nacieron muchos proyectos de grado de los estudiantes, ellos vieron la necesidad de apoyar con ideas innovadoras a las comunidades, así que se desarrollaron estrategias que lo permitieran.

FIGURA 83

Comunidad wayuu de Tocaromana, taller de estampación manual con niños de la comunidad

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 84

Comunidad wayuu de Tocaromana, taller de estampación manual realizado por estudiantes a niños de la comunidad

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 85

Comunidad wayuu de Tocaromana, taller de ergonomía para la comunidad

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 86

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, mapa del santuario

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 87

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, docente con la comunidad de ayuda del santuario

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 88

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, estudiantes en alojamiento del santuario

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 89

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, estudiantes en brigada ecológica de recolección de basura en la playa del santuario

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 90

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, estudiantes en brigada ecológica de recolección de basura en la playa del santuario con Henry, líder de la comunidad

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

FIGURA 91

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, estudiantes en recorrido para realizar el reconocimiento de flora y fauna del santuario

Fuente: Informe de salida de campo. Programa Diseño de Modas (Lora, 2007)

• C A P Í T U L O • 2

Opciones de Grado

Introducción

Las visitas a los diferentes lugares, empresas y culturas, tuvieron un proceso de evolución muy interesante que llevó a que los estudiantes relacionaran sus trabajos de grado con actividades que impactaran a una de esas comunidades o se relacionaran con los insumos de origen natural para generar procesos de diseño. Los primeros proyectos dan cuenta del interés de los estudiantes por rescatar tradiciones y técnicas artesanales e incursionar en líneas de vestuario no contempladas por los y las artesanas. En los procesos se observa el uso del telar y el algodón en prendas de alta gala como vestidos de novia. Esto evidencia, no solo el fruto de procesos de diseño, sino también un intercambio de saberes al trabajar con la comunidad, quienes no pensaban ciertos procesos fuera de las prendas convencionales o de usos muy particulares. Se produjo un enriquecimiento por parte de los estudiantes al trabajar de forma directa con las necesidades, no solo de su quehacer en diseño, sino, además, con las necesidades de comunidades que requerían profundizar o relacionar su labor más allá de las convenciones o tradiciones.

2010, implementación de la seda natural cultivada orgánicamente por la comunidad sericultora de Timbío, Cauca, tejida de manera artesanal e incorporada en el diseño de vestidos de novia

Investigadores

Sebastián Herrera Muñoz

Angélica Fernández Grijalba

Objetivos

Como objetivo principal del proyecto se establece: Implementar la seda cultivada orgánicamente por la comunidad sericultora de Timbío,

Cauca y tejida de manera artesanal en vestidos de novia, realizados por los estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina.

El primer objetivo específico fue: Establecer el manejo de la fibra, desde la cría del gusano de seda, el proceso de cultivo, la producción de capullos, hasta el hilo listo para la tejeduría, producido por la comunidad rural de Timbío, Cauca. Posteriormente, se elaboraron moldes con el hilo de seda y apliques de lana virgen, para ser tejidos, como patrones, por artesanos de Timbío, Cauca y La Calera, Cundinamarca. Para que, seguidamente, se elaborara el vestido de novia y se hiciera una muestra y difusión de su proceso así como a las propuestas innovadoras en trajes de alta gala. Finalmente, se socializó el vestido de novia artesanal a la comunidad en eventos nacionales y se expuso a manera de ponencia en Argentina.

Resumen

Teniendo como punto de referencia la sericultura y el trabajo artesanal realizado por la comunidad rural de Timbío Cauca, el proyecto tuvo como objetivo principal unir la fibra artesanal cultivada orgánicamente con la tejeduría manual, para su implementación en nuevas propuestas de vestidos de novia creados por los estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Así entonces, en busca de realizar un ejercicio de alta calidad, por medio del conocimiento de la materia prima, en este caso la fibra de seda, en todo su proceso, desde la adquisición del huevo de gusano de seda hasta el hilo listo para tejer, se logró combinar con la producción de atuendos de moda como vestidos de novia.

Se eligió una metodología de investigación de carácter cualitativo, que tuvo como eje el estudio etnográfico de las comunidades participantes. Los métodos estuvieron basados en el dialogo de saberes y recolección de datos por medio de visitas de campo y entrevistas,

aplicadas por e los estudiantes del programa de Diseño de Modas a los artesanos productores de seda en Timbío. Una vez recolectada la información, se aplicó a productos no tradicionales. Además de los objetivos propuestos, con el proyecto, se enaltecen los valores culturales, lo que permite que su identidad se mantenga en el tiempo. Finalmente, con los procesos manejados en el diseño de modas, se pudo brindar detalles tecnicados al producto, haciéndolo innovador, comercial y estético.

FIGURA 92

Asociación de Veredas de La Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación y socialización de los patrones

Fuente: Fernández y Herrera (2013) (

En este proyecto se obtuvieron como resultado dos vestidos de novias que fusionan el trabajo de estudiantes de diseño de modas con la tejeduría de fibras de alta calidad de comunidades campesinas y de sectores rurales. En cuanto a producción y tejeduría cumplieron las expectativas de crear productos inusuales, e innovadores que cautivan por su nivel de detalle, valor artesanal, comercial y estético.

FIGURA 93

Asociación de Veredas de La Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, explicación de las especificaciones de los moldes

Fuente: Fernández y Herrera (2013).

FIGURA 94

Asociación de Veredas de La Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, pieza terminada

Fuente: Fernández y Herrera (2013).

Los vestidos fueron expuestos en un desfile de modas en el centro comercial Bulevar en Bogotá y formaron parte de la muestra de atuendos en una ponencia sobre metodología de diseño en la UP en Argentina. El trabajo realizado obtuvo buenas críticas por los espectadores, alE tratarse de una propuesta de alta gala con procesos artesanales de obtención de seda y trabajo con la comunidad.

FIGURA 95

Asociación de Veredas de La Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, vestidos terminados

Fuente: Fernández y Herrera (2013).

2012. Estudio del telar indígena campesino de la asociación Ecotema, Nariño, como una propuesta que muestra la unión de fibras trabajadas por artesanos frente a la moda vanguardista de diseñadores contemporáneos

Investigadora

Luz Ángela Ortega Vallejo

Objetivos

El objetivo general de la investigación es: estudiar el telar indígena campesino de la asociación Ecotema de Nariño, como una propuesta que muestra la unión de fibras trabajado por artesanos frente a la moda vanguardista de diseñadores contemporáneos para su visibilización.

Como objetivos específicos se empieza por: relatar la historia del tejido y la técnica de tejido manual de la guanga en el departamento de Nariño y su evolución en el tiempo, como material de consulta que permita que los nuevos diseñadores la conozcan. Para, posteriormente, describir las características empresariales de la asociación Ecotema: evolución histórica, distribución espacial, productos, materiales y herramientas tecnológicas utilizadas, fortalezas, debilidades y capacidad de producción con el fin de que se conozca su cultura artesanal. Con el fin de realizar un atuendo inspirado y elaborado en telar artesanal (*guanga*), generando interés en la creación de diseños que combinen lo artesanal con lo vanguardista. Finalmente, se esperaba mostrar el vestido de novia artesanal en eventos nacionales (Colombiamoda), eventos locales, pasarelas en centros comerciales (Bulevar), entre otros.

Resumen

Con el objetivo de relatar la historia del tejido, su evolución en el tiempo y la técnica manual del telar artesanal de *guanga*, para proponerlo como material de consulta para nuevos diseñadores, se estudió el telar indígena campesino junto con la asociación Ecotema de Nariño, entre el 2011 y el 2012. Lo anterior, puesto que este tipo de telar de dimensiones móviles, construido de madera de eucalipto, kilotocoto, cerote o guayacán, es la tecnología empleada por los indígenas y campesinos en la producción de las telas para la elaboración de su vestimenta: ruanas, cobijas y chalinas.

Así entonces, mediante entrevistas y observación participante, característico de un enfoque cualitativo con un componente etnográfico, se conocieron las técnicas artesanales de tejeduría en este tipo de telar, la historia, las vivencias de la comunidad y, puntualmente, se visibilizaron los patrones culturales ocupacionales de la técnica de tejeduría en telar de *guanga* en los tejidos artesanales de Nariño y en las creencias del manejo textil como patrimonio cultural.

Ahora bien, a partir de tal estudio, en aras de proveer un enfoque vanguardista para preservar y difundir las técnicas artesanales autóctonas, se propuso desafiar las dificultades que presenta proponer otro tipo de productos, en este caso un vestido de gala. Entre las dificultades está el grosor, ya que los paños elaborados en telar manual artesanal son muy gruesos y la caída del mismo es diferente por su peso. Debido a esto se realizó una propuesta de diseño que consistía en un vestido de novia inspirado y elaborado en esta técnica artesanal, el cual fue exhibido en eventos nacionales (Colombiamoda), eventos locales y pasarelas en centros comerciales (Bulevar), entre otros.

Palabras clave

Artesanía, asociación Ecotema, telar indígena y campesino, unión de fibras, *guanga*, moda, tejido, textil.

2012. Tejeduría artesanal de lana manejada por la comunidad campesina de La Calera, incorporada al diseño de vestidos de novia

Investigadora

Paula Andrea Hincapié Restrepo

Objetivos

El objetivo general del proyecto es: implementar la tejeduría artesanal a partir de la lana (fibra natural) manejada por la comunidad campesina de La Calera, Cundinamarca, en las colecciones realizadas para alta moda por los estudiantes de diseño de modas de la Fundación Universitaria de Área Andina.

El primer objetivo específico se centra en: identificar la trayectoria de la asociación de mujeres campesinas de La Calera y las técnicas artesanales de tejeduría utilizadas por A.V.C. (Asociación de Veredas de La Calera). Posteriormente, se buscaba establecer el manejo de las fibras desde la esquilada de la oveja, clasificación de la lana, lavado y escarmenado. Con lo anterior se esperaba implementar el uso de moldes con las mujeres de A.V.C. para el diseño de vestidos de novia. Otro de los objetivos implicaba mostrar el proceso de diseño del vestido de novia en lana virgen a partir de textiles artesanales dando difusión a propuestas innovadoras en trajes de alta gala. Finalmente, se buscaba exhibir el vestido de novia artesanal en eventos nacionales e internacionales en Bogotá y exponerlo a manera de ponencia en Argentina.

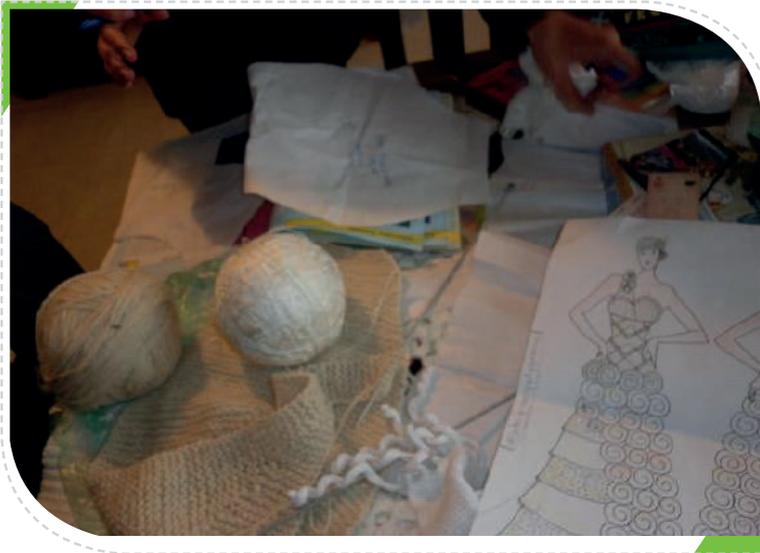
Resumen

Con el objetivo de incentivar a los estudiantes de diseño, diseñadores profesionales y docentes a implementar técnicas artesanales en sus productos para que estos sean: interesantes e innovadores;

y se contribuya con el reconocimiento de las artesanías colombianas como un legado de patrimonio y tradición, se propuso investigar la tejeduría artesanal de la lana trabajada por las mujeres campesinas de La Calera.

FIGURA 96

Asociación de Veredas de La Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, anejo de moldes para el diseño.

Fuente: Hincapié (2012).

Así, el primer paso consistió en entender el proceso desde la esquila de la oveja, pasando por la clasificación del vellón, la lavada y el escarmenado de la lana, hasta llegar al hilado tradicional ancestral con huso. Con esta clasificación fue posible conocer las técnicas de tejeduría de la comunidad, en este caso, el tejido de punto manual, para poder aplicarlo en vestidos de novia.

FIGURA 97

Asociación de Veredas de la Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, busto tejido en dos agujas y motón de lana

Fuente: Hincapié (2012).

Mediante una metodología cualitativa de investigación, de componente etnográfico, que se basó en un dialogo de saberes y entrevistas entre los estudiantes del programa de Diseño de Modas y las artesanas de la A.V.C. para conocer las técnicas de tejeduría manual más utilizadas por la comunidad campesina llamadas “tejenderas” y cómo se podían aplicar en el diseño del vestido. Durante este ejercicio, también se les enseñaba a las artesanas el proceso de moldería que se lleva a cabo en el diseño de modas, para realizar un atuendo. Una vez completados los dos primeros pasos, se propuso realizar un vestido de novia elaborado 100% con lana virgen, mano a mano entre las artesanas y los estudiantes. A través del proceso de diseño se determinó el tipo y puntada necesaria para implementarlas en cada pieza que llevaría el vestido de novia, para aprovechar la lana y aprender a aplicarlas en el diseño de un vestido no convencional en el mercado. El proyecto, además, buscaba exaltar los valores culturales de la comunidad campesina mediante la aplicación de estos en un vestido de novia estético y comercial que va más allá de lo tradicional.

FIGURA 98

Asociación de Veredas de la Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, capas tejidas en dos agujas

Fuente: Hincapié (2012).

El vestido fue exhibido en pasarela en un desfile público en Bogotá y en una ponencia en la Universidad de Palermo, Argentina. El proyecto recibió buenas críticas por los espectadores al tratarse de una propuesta de alta gala con procesos artesanales de obtención de tela de lana. En la ponencia, por supuesto, se presentaron las fotos de los artesanos que hicieron parte del intercambio de saberes, así como apliques elaborados en lana realizados por la comunidad.

FIGURA 99

Asociación de Veredas de la Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, atuendo de novia

Fuente: Hincapié (2012).

FIGURA 100

Asociación de Veredas de la Calera, estudiantes y artesanos en procesos de co-creación, desfile centro comercial Bulevar, Niza, Bogotá

Fuente: Fotografía de Gabriela Gaitán (Hincapié, 2012).

FIGURA 101

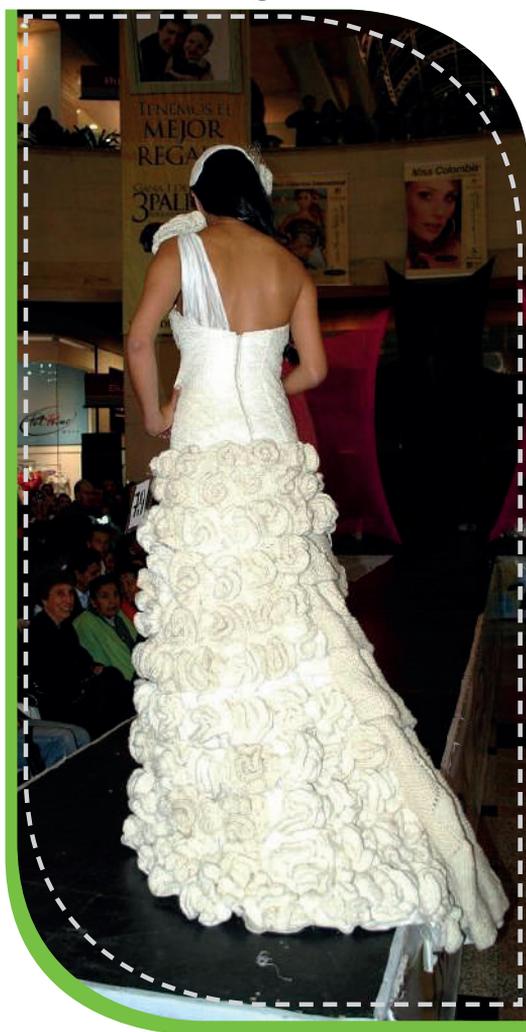
Presentación de resultados, desfile centro comercial Bulevar, Niza, Bogotá

Fuente: Fotografía de Gabriela Gaitán (Hincapié, 2012).

FIGURA 102

Presentación de resultados, desfile centro comercial Bulevar, Niza, Bogotá

Fuente: Fotografía de Gabriela Gaitán (Hincapié, 2012).

2013. Tejiendo ladera rescatando cultura algodonera

Investigadoras

Lina Marcela Arciniegas Figueroa

Eliana Lisseth Ávila Andrade

Objetivos

El objetivo general de la investigación fue analizar las técnicas, procesos y tipos de tejidos en algodón manejados por las tejedoras de Charalá, Santander, que faciliten la innovación de productos y su posicionamiento a nivel nacional e internacional

El primer objetivo específico fue identificar la fibra de algodón orgánico, naturaleza y proceso de producción y los diferentes tipos de tejido. Para así poder dar a conocer la técnica de telar artesanal utilizada por las tejedoras de Charalá y que, a su vez, sirviera para identificar los procesos de blanqueado y tinturado en los tejidos desarrollados en torno a la fibra del algodón. Posteriormente, se propuso describir los diferentes tipos de tejido: panelitas, tafetán, panalitos, marco, bloque, la sarga, tejido plano, red, rombo, encaje sueco y el proceso para su confección. Gracias al cumplimiento de estos primeros pasos, se pudieron proponer nuevos diseños a partir del uso de los diferentes tejidos de la fibra del algodón para ser aplicados en el campo de la alta costura. Finalmente, se socializaron, en desfiles y vitrinas, los vestidos de alta costura creados con la técnica de telar de algodón de Charalá.

Resumen

Se llevó a cabo un intercambio de saberes con la comunidad de tejedores del municipio de Charalá, en el departamento de Santander, entre el 2011 y el 2012, con lo que se buscó aprender de los artesanos

sus técnicas y procesos, los cuales involucran el algodón orgánico como materia prima. De tal forma que esto pudiese ser aprovechado en diversas propuestas de diseño, para brindar alternativas al uso tradicional que se le da a este tipo de fibra.

Así, se propuso desafiar los usos de la fibra mediante la aplicación de las técnicas y los procesos tradicionales en un vestido de novia con tres tipos de telas con diferentes texturas que, siendo exhibidos en pasarelas nacionales e internacionales, proporcionan una ventana de difusión para los telares artesanales charaleños.

Como resultado de esta investigación, las estudiantes y los artesanos ampliaron su conocimiento acerca de los diferentes usos que se le puede dar a la fibra y de la utilización del telar artesanal como medio para generar diseños que puedan ser aplicados en diferentes campos de la moda.

Esta investigación estuvo enfocada en el estudio de la técnica de tejeduría del telar artesanal, tomando como epicentro el municipio de Charalá en el departamento de Santander, entre el 2011 y el 2012. Esta propuesta se desarrolló con el propósito de lograr un intercambio de saberes; las asistentes de investigación viajaron al municipio y convivieron con la comunidad, quienes les enseñaron las técnicas y procesos que involucran a la fibra de algodón orgánico como materia prima para elaborar textiles. Durante esta visita se pudieron generar nuevas propuestas a partir de diseños básicos, los cuales rompen con el uso tradicional que se le da a este tipo de fibra y se logra realizar un atuendo inspirado en los paisajes de la región.

Se creó el diseño de alta costura de un vestido de novia con tres tipos de textiles de diferentes texturas, el cual se exhibió en pasarelas nacionales e internacionales, con el objetivo de dar a conocer la cultura de telares artesanales charaleños y, así, cambiar la visión que se tiene de la utilización de este tipo de textil.

FIGURA 103

Vestido de novia diseñado e inspirado en los paisajes charaleños y confeccionado con diferentes tejidos en fibra de algodón en telar manual artesanal

Fuentes: Arciniegas y Ávila (2012).

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, basado en un estudio etnográfico, en el que hubo un intercambio de saberes con la comunidad. Se realizó un trabajo de campo donde se convivió y se compartieron conocimientos y puntos de vista con los artesanos en cuanto al proyecto. Esta información se recolectó a través de entrevistas y observación participante.

FIGURA 104

Detalles del corsé y talle elaborado en tejido plano tafetán

Fuentes: Arciniegas y Ávila (2012)

FIGURA 105

Cola completa del vestido elaborada en tejidos rombos, cortada en golas

Fuentes: Arciniegas y Ávila (2012).

Como resultado de esta investigación las estudiantes ampliaron su conocimiento acerca de los diferentes usos que se le puede dar a la fibra y de la utilización del telar artesanal como medio para generar diseños que puedan ser aplicados en diferentes campos de la moda.

FIGURA 106

Vestido completo de perfil

Fuentes: Arciniegas y Ávila (2012).

Palabras clave

Alta costura, artesanía, Charalá, fibra de algodón orgánico, intercambio de saberes, moda telar manual artesanal, tejido, textil.

2015. Recuperando cultura tintórea

Investigadoras

Ana María Echeverry Villabona

Diana Katherine Acosta Pulido

Laura Gabriela Martínez Duarte

Objetivos

El objetivo general de la investigación consistió en recuperar las técnicas ancestrales de tintorería, aplicándolas en una colección de moda que mezclaba fibras naturales y artificiales.

El primer objetivo específico se encaminó en conocer la técnica de teñido con productos naturales, realizadas por las mujeres de la A.V.C. y las causas de la pérdida de la práctica de teñido. Posteriormente, se identificaron los productos tintóreos que se consiguen en la región y se determinó qué color se obtiene de las diferentes fibras con cada uno de ellos. Con lo anterior se pudo elaborar una carta de color con el resultado del teñido en las fibras con los diferentes productos tintóreos. Finalmente, se elaboraron tres vestidos formales en los que se muestren los resultados obtenidos con los tintes naturales en las diferentes fibras.

Resumen

Teniendo como punto de referencia los tintes naturales y el trabajo realizado por las mujeres pertenecientes a la asociación de veredas de La Calera, se buscó recuperar la cultura tintórea en el municipio e implementarla en fibras naturales y sintéticas en la creación de nuevas propuestas para vestidos.

FIGURA 107

Especificación de los patrones

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

Así, entonces, Se realizó un estudio etnográfico basado en el intercambio de saberes y recolección de datos por medio de visitas de campo, prácticas y entrevistas aplicadas por los estudiantes del programa de Diseño de Modas a las mujeres de la A.V.C. Una vez recolectada la información se propuso tinturar con diferentes plantas tintóreas las fibras de lana virgen, fique, acrílico, algodón y *nylon*, entre otras, para luego elaborar moldes que fueron tejidos en dos diferentes técnicas: croché y dos agujas. Estos moldes después fueron usados en los vestidos diseñados. Adicionalmente, se propuso realizar una carta de color con el resultado obtenido con cada fibra y cada planta tintórea.

FIGURA 108

Selección de tejidos

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

FIGURA 109

Pieza terminada

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

En este marco de trabajo se obtuvieron tres vestidos que fusionan el teñido a base de tintes naturales, fibras naturales y sintéticas y la tejeduría con dos diferentes técnicas. Gracias a esto se puede decir que se crearon productos innovadores con gran valor cultural, comercial y estético, mientras que, a la vez, se contribuyó a recuperar la cultura tintórea del municipio, mostrando su importancia, facilidad de implementación y los beneficios de su uso para la comunidad.

Palabras clave

Cultura tintórea, innovación, intercambio de saberes, fibras naturales, fibras sintéticas, plantas tintóreas, tintes naturales, , , tejido manual.

FIGURA 110

Vestido 1 terminado

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

FIGURA 111

Vestido 2 terminado

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

FIGURA 112

Vestido 3 terminado

Fuente: Acosta, Echeverry y Martínez (2014).

2015. El coco, incursionando en accesorios

Investigadora

Anelaisa Eleinis Faiquare Manuel

Objetivos

El proyecto tuvo como objetivo general elaborar fibra de coco para diseñar accesorios innovadores, inspirados en el mar de los siete colores de San Andrés Islas y dirigidos a una mujer joven, modernay vanguardista.

El primer objetivo específico fue determinar el mejor método para obtener fibra de coco seco, para la elaboración de accesorios. El siguiente paso consistió en conseguir del mesocarpio del coco seco fibra textil para ser hilada como insumo para la tejeduría de los accesorios de mujer determinados en el proyecto. Con lo anterior se pudieron realizar pruebas de tinturación con *solofenil* (una especie de tinte biodegradable) sobre la fibra de coco para determinar los siete colores base de la inspiración. Además de hilar y elaborar el textil de coco para la confección de los accesorios, se tejió en técnica plana un textil en fibra de coco para la elaboración de los accesorios. Una vez determinada la fibra, se pasó a determinar los accesorios más adecuados para una mujer joven, moderna, y vanguardista. Finalmente, se diseñaron y confeccionaron los accesorios inspirados en el mar de los siete colores de San Andrés Islas, dirigidos a una mujer joven, moderna y vanguardista.

Resumen

Este proyecto está basado en la idea de brindar al mundo textil y al eco-diseño nuevas herramientas y técnicas en producción de materia prima. Por medio de un proceso de investigación y diseño se elabora un producto a partir de elementos propios de la isla de San Andrés, teniendo como punto de inspiración el mar de los siete colores de la isla y el uso del mesocarpio del coco como fibra natural.

FIGURA 113

Fibra de coco secándose luego del proceso de suavizado

Fuente: Faiquare (2015).

A través del proceso de diseño y bocetación, se obtienen diferentes propuestas de carteras, que corresponden a las tendencias analizadas durante el proceso de investigación. Adicional a esto, se tiene en cuenta el grupo objetivo; el cual está conformado por mujeres entre dieciocho y treinta y cinco años de estrato entre cuatro y seis, pues cuentan con posibilidades económicas para adquirir este producto.

Gracias a la aplicación de procesos de extracción de fibra, tinturación, hilado y tejeduría se logra un producto que refleja la cultura artesanal de San Andrés Islas. Todas las técnicas usadas en este proceso son completamente manuales y con base en los conocimientos adquiridos a través de la carrera de Diseño de Modas.

FIGURA 114
Muestras de fibra tinturada

Fuente: Faiquare (2015).

Así, a partir de la fusión entre el tejido conseguido y el diseño de propuestas de carteras, se obtiene un producto final que refleja el punto de inspiración, técnicas artesanales y eco-diseño. En aras de brindar al mundo textil y al eco-diseño nuevas herramientas y técnicas en producción de materia prima, por medio de un proceso de investigación y diseño, se propuso elaborar un producto a partir de elementos propios y autóctonos de la isla de San Andrés, teniendo como punto de inspiración el mar de los siete colores de la isla y el uso del mesocarpio del coco como fibra natural.

FIGURA 115

Tejido de fibra de coco

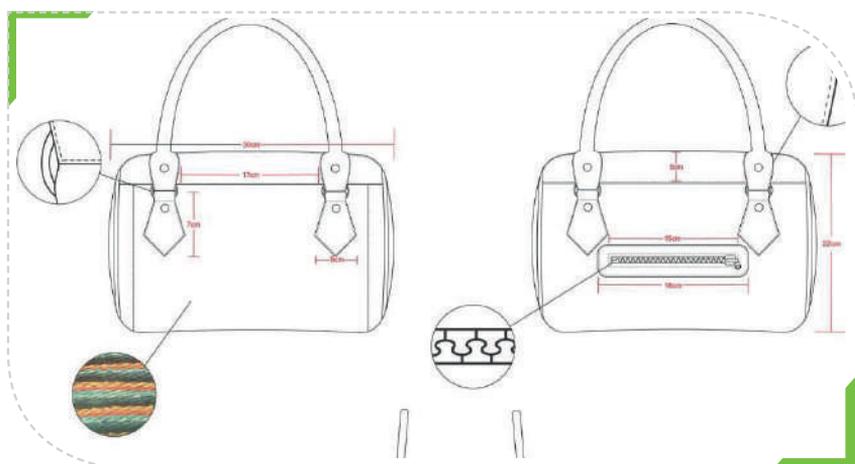

Fuente: Faiquare (2015).

A través de un proceso de diseño se obtuvieron diferentes propuestas de carteras, que corresponden a las tendencias analizadas durante la investigación, de tal manera que, gracias a la aplicación de procesos de extracción de fibra, tinturación, hilado y tejeduría, se logró elaborar un producto que refleja y enaltece la cultura artesanal de San Andrés Islas, mediante la fusión de los procesos textiles propios de la isla y el diseño de propuestas de productos comerciales focalizados en el eco-diseño.

FIGURA 116

Ilustración de prototipo

Fuente: Faiquare (2015).

FIGURA 117

Prototipos finales

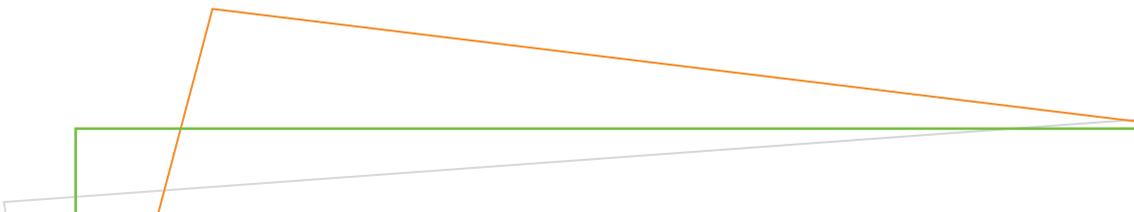
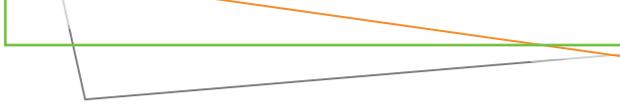

Fuente: Faiquare (2015).

• C A P Í T U L O • 3

Responsabilidad Social

Introducción

Las condiciones sociales actuales hacen necesario –incluso obligatorio- evolucionar para generar un impulso a la innovación que produzca un cambio en dicha realidad. . Se considera que todas las áreas de estudio deben estar enfocadas hacia este fin y no solamente las ciencias exactas o las tecnologías, puesto que, lo más importante, en realidad, es el componente social y humano.

Por lo anterior, aunque muchas veces se piensa -o se suele pensar- que el diseño, por su campo de acción y ámbito de extensión, es un arte plástico carente de conciencia humana y ambiental. Es posible que este imaginario se haya creado dado que, ante la percepción social, los diseñadores solo producen masivamente para un mundo en donde las apariencias lo son todo y donde el ser humano y el sentir no son importantes. En la Fundación Universitaria del Área Andina, la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes y el programa de Diseño de Modas es importante que los estudiantes se conviertan en gestores de innovación social, se relacionen con las comunidades vulnerables, respeten el capital humano y se protejan los valores autóctonos para llegar a soluciones innovadoras de los problemas sociales actuales.

Así entonces, en este capítulo se hablará sobre algunos de los tantos proyectos que se han llevado a cabo desde las opciones de grado y participación en el semillero Fibrarte, en los cuales, se observa un esfuerzo de sensibilizar al estudiante para que desarrolle una visión crítica y sistémica del diseño y piense en las necesidades reales de las personas. Como se dice popularmente, “que se ponga en sus zapatos”, generen propuestas creativas y oportunas y se desprendan del pensamiento colectivo de que todo lo que realiza en su profesión tiene un fin exclusivamente monetario. De tal forma, que se concentren en generar y compartir conocimientos a través de experiencias invaluable. En este proceso se realizaron proyectos de sensibilización e innovación social a través de estrategias de participación ciudadana entre estudiantes de diseño y diferentes comunidades vulnerables

que se han identificado durante las salidas pedagógicas o las exploraciones de los estudiantes y el programa. Dentro de las poblaciones intervenidas encontramos desplazados por la violencia, niños y mujeres en diferentes estados de vulnerabilidad que hacen parte de alguna fundación, entre otras. Lo que, en consecuencia, ha permitido entender el diseño de otra manera y lleva a ponerlo en práctica en realidades distintas. Con este mayor alcance, se analizan diferentes aspectos que permiten pensar en un diseño que se acomode al mundo especial de cada persona.

2016. Diseño de brasieres para mujeres con mastectomía radical unilateral, bilateral y/o cuadrantectomía

Investigadoras

Natalia Andrea Alarcón Tenorio

Daniela Cardona Bermúdez

Lady Vanessa Vivas Cepeda

Objetivos

El objetivo general del proyecto estaba encaminado a establecer la manera de diseñar brasieres que se adecúen a las condiciones corporales y emocionales de mujeres que se han realizado mastectomía radical unilateral, radical bilateral y/o cuadrantectomía.

Con el primer objetivo específico se identificaron los procesos de mastectomía por los cuales puede atravesar una mujer con cáncer de seno. En segunda medida, se estudió la anatomía de la mujer tras realizarse la mastectomía. Posteriormente, se pudieron reconocer los aspectos emocionales de una mujer tras padecer cáncer de seno y, posteriormente, realizarse la mastectomía. Una vez explorados los aspectos anteriores, se determinaron los procesos

de diseño de brasieres que contribuyeron al apoyo de la imagen de las mujeres mastectomizadas. Por último, se crearon brasieres con diseño específico que se adecuaran a las clases de mastectomía seleccionadas.

Resumen

Esta investigación se planteó a partir de la necesidad que tienen las mujeres que han pasado por mastectomía radical unilateral, radical bilateral y/o cuadrantectomía de encontrar brasieres en el mercado genérico, que se adecúen a sus condiciones anatómicas y, al mismo tiempo, darles la oportunidad de escoger entre una amplia variedad de diseños; ya que los brasieres que están actualmente son funcionales, pero no son estéticamente llamativos.

Se pretendía ofrecer un producto no existente, debido a la ausencia de brasieres con variedad de diseño y materiales, estéticamente llamativos para esta población de mujeres que han sido sometidas a una mastectomía. El conseguir un producto que se adecue a su condición corporal y que cuente con la misma variedad de productos genéricos en el mercado, evita la discriminación y ayuda a una recuperación satisfactoria. El brasier se adecua a sus condiciones corporales, sin lastimarlas, ni causarles incomodidad, a través de materiales suaves al tacto, hipoalergénicos, con prótesis, entre otras características. Adicionalmente, se les brinda una resignificación de su femineidad y sensualidad, que se ha visto afectada por la extracción de la mama, con el fin de mejorar su salud emocional.

Conclusiones y recomendaciones

Durante el proceso de investigación se identificaron las diferentes clases de mastectomía. La mayoría de la población estudiada presenta cuadrantectomía, seguido por la mastectomía radical unilateral y la mastectomía radical bilateral, también se pudo evidenciar que en algunas mujeres se encuentran dos casos de mastectomía, así mismo, de reconstrucción. Sin embargo, no todas acceden a realizarse ese

proceso de reconstrucción mamaria. Adicionalmente, ellas no consideraban la cuadrantectomía como un tipo de mastectomía, por esto, la mayoría de las mujeres con cuadrantectomía negaban haber pasado por una mastectomía, pero sí la vivieron, ya que hay una pérdida importante de tejido mamario.

FIGURA 118

Población escogida respondiendo la encuesta

Fuente: Alarcón, Cardona y Vivas (2017)

La anatomía de las mujeres tras realizarse la mastectomía sufre diferentes cambios que se pudieron identificar inicialmente en la investigación. Posteriormente, con la interacción que se tuvo con la población estudiada, se observó que, según la mastectomía, variaban los cambios corporales. Por ejemplo, en la cuadrantectomía, como se retira un cuadrante, uno de los senos queda más pequeño que el seno que no fue intervenido quirúrgicamente; la mastectomía radical unilateral representa mayor dificultad, ya que es complejo intentar simular el mismo volumen del seno que queda para sustituir el seno que se pierde en la cirugía; en la mastectomía radical bilateral, al perderse ambos senos, el pecho queda completamente plano y, en otros casos,

hundido, por la ausencia de los músculos pectorales, si no acceden a reconstruirlo. Esta misma característica ocurre en algunos casos de mastectomía radical unilateral.

Como factor común, las mastectomías dejan en el cuerpo secuelas como cicatrices tanto en costados, como en la espalda y en el pecho. Por esta razón, se construyeron brasieres de bases anchas que protegen estas cicatrices y les brinda mayor seguridad y comodidad, también, debido a los procedimientos por los que atraviesan durante su proceso, la piel queda muy sensible, por lo tanto, para la elaboración de estas prendas se escogieron textiles e insumos que son suaves al contacto con la piel. Cabe aclarar que todas las clases de mastectomías, anteriormente mencionadas, pueden reconstruirse, dependiendo de la paciente diagnosticada, pero siempre existirá una asimetría marcada entre los senos. Esto se pudo evidenciar en la toma de medidas que se realizó al grupo de mujeres con las que se trabajó, previamente a la elaboración del prototipo y producto final.

Las bases que se tuvieron en cuenta para desarrollar la colección de brasieres especiales para mujeres mastectomizadas están conformadas por tres enfoques. El primero corresponde a la lista de necesidades que se obtuvieron de las herramientas de recolección de datos para establecer la funcionalidad del brasier. De esta lista surgen las soluciones en común que se aplicaron en el diseño de todos los brasieres y, posteriormente, las soluciones específicas para cada brasier. Las características variaban dependiendo el tipo de mastectomía y, con esto, también variaban los materiales adecuados para su elaboración. El segundo y tercer enfoque tratan de: las tendencias actuales de ropa interior y el tema de inspiración seleccionado, respectivamente. Con esta información fue posible determinar la parte estética del brasier. Los anteriores enfoques se desarrollaron con el fin de contribuir al apoyo de la imagen de las mujeres mastectomizadas e incrementar su autoestima, ya que al simular los volúmenes faltantes se refuerza su autoestima, además, como resultado se generaron diseños comerciales competitivos para el mercado.

FIGURA 119

Proceso de corte prendas desarrolladas

Fuente: Alarcón, Cardona y Vivas (2017)

FIGURA 120

Desarrollo de colección y fichas técnicas de prendas

Fuente: Alarcón, Cardona y Vivas (2017)

Se realizó una colección, de la cual se confeccionaron cuatro conjuntos de ropa interior que corresponden a distintas clases de mastectomías. La mayor dificultad se presentó en la elaboración del brasier de mastectomía radical unilateral, puesto que, en las otras mastectomías, hay senos asimétricos, así sean reconstruidos, o no hay ninguna de las mamas, mientras en este tipo de mastectomía radical unilateral, sin reconstrucción, al quedar sólo un seno se hace complejo imitar el seno existente, por el peso, volumen y forma. Sin embargo, en las pruebas finales, los resultados obtenidos fueron positivos en cuanto a forma, ajuste y prótesis incluidas, ya que, al estar ubicadas estratégicamente, se obtuvieron los realces deseados y lo rellenos sustituyeron los senos que se perdieron completamente por la intervención quirúrgica.

FIGURA 121

Prueba de prendas sobre usuarias reales

Fuente: Alarcón, Cardona y Vivas (2017)

FIGURA 122

Presentación final, desfile de prendas sobre usuarias reales con docentes y estudiantes

Fuente: Alarcón, Cardona y Vivas (2017)

2017. Tejeduría wayuu y simbología de cinco clanes interpretada a través de patronaje mágico

Investigadoras

Jenny Carolina Martínez Pereira

Karol Viviana Romero Mora

Objetivos

El objetivo general del proyecto es diseñar una colección experimental, interpretando la simbología de cinco clanes wayuu provenientes de las comunidades de Tocaromana, Loma Fresca y la Guasima, además, usar la tejeduría wayuu y el patronaje mágico.

Con el primer objetivo específico identificó los elementos y la inspiración de los símbolos de cinco clanes de las comunidades de Tocatoromana, Loma Fresca y La Guasima de la cultura indígena wayuu. En segunda medida, se determinaron los medios por los cuales transmiten su simbología estas comunidades. Posteriormente se definieron los materiales que se emplean en la producción de las artesanías wayuu para implementarlo en el desarrollo de la colección. Se dieron a conocer los diferentes tipos de tejeduría empleados en la tejeduría wayuu. Y así se fusionó el tejido wayuu con la técnica de patronaje mágico, como propuesta en el desarrollo de la colección. Finalmente, se ilustraron ocho atuendos para la elección de uno, el cual se llevó a cabo en la realización de un prototipo final.

Resumen

Los avances tecnológicos y la globalización han permeado las diferentes raíces culturales del país. Se ha visto expuesta, por ejemplo, la cultura wayuu, que, al intentar sobrevivir, se relaciona con formas de vida externa y pierde lentamente las tradiciones de su cultura.

Es por esto que se estableció como objetivo identificar dichas tradiciones, enfocándose principalmente en su simbología; uno de los elementos más representativos de esta cultura y del cual se derivan otras actividades que son soporte para su supervivencia, como la tejeduría. Una vez establecidas las características de la cultura wayuu, nos apoyamos en ella, respetando su esencia y lo que caracteriza su trabajo, como por ejemplo los materiales y colores, para combinarlas con una técnica contemporánea de patronaje que permita transmitir de forma clara lo más representativo de esta cultura. Además de lo anterior, buscamos apoyar a que no se pierdan sus costumbres y se dé mayor reconocimiento a su trabajo, sin que esto represente perder el respeto a sus tradiciones e integridad cultural.

FIGURA 123

Mujer wayuu transmitiendo conocimiento a investigadoras en cuanto a elaboración de mochila y borlas

Fuente: Fotografía de Ávila, C. (Martínez y Romero, 2016).

Al finalizar la investigación, se pudo determinar cómo las mujeres wayuu ejecutan la técnica, y se encargan de una de las artesanías más características de la comunidad y pilar fundamental de la economía de esta, el tejido, son las mismas mujeres wayuu quienes poseen menos conocimiento del significado de la simbología que transmiten en el tejido, especialmente en las mochilas. A pesar de que en las investigaciones siempre se mostraba a la mujer como elemento importante en la comunidad y quienes se encargan de la tejeduría tradicional de la misma (en este caso las mochilas) se evidenció, además, que los hombres tienen cierto protagonismo en la realización de estas. Ellos desarrollan *la sasa*, una de las piezas principales de la mochila, independientemente de que no sea una labor apropiada para ellos, según sus costumbres, y, por lo tanto, se procura no darse a conocer, incluso dentro de su misma comunidad.

A pesar de ser parte de la misma cultura wayuu , cada una de las comunidades tiene simbologías y tótems diferentes, dependiendo de los clanes de los que provengan, y la única forma de expresión es por medio del tejido. Cada una de las formas que se plasma en estos elementos tiene su propia historia y razón de ser. Se determinó que los materiales que implementan en la tejeduría wayuu, actualmente, son, en su mayoría, fibras sintéticas, ya que estas son más económicas y tienen diversidad de colores; factor importante al momento de la construcción de una mochila, ya que estas siempre se han caracterizado por la combinación de colores llamativos.

FIGURA 124

Proceso, bocetación de la colección

Fuente: Martínez y Romero (2016).

En cuanto a la tejeduría wayuu, a pesar de que se creía que la técnica usada en su tejeduría era el croché, en sí, lo único que se implementa de esta técnica es la aguja de ganchillo, ya que, entre el tejido de croché y el tejido wayuu, se encuentra una enorme diferencia entre técnica y materiales implementados, los cuales dan un resultado final muy diferentes entre sí. Además, para la creación de la *gasa*, los

hombres elaboran su propia herramienta, para lo que emplean materiales que la naturaleza circundante les aporta y que no son conocidas por personas ajenas a la comunidad.

Con respecto al funcionamiento entre la fusión del patronaje mágico con la tejeduría wayuu, (Fusión de técnica con material), en un porcentaje de 1% a 100%, se puede decir que este funciona en un 97%, ya que la rigidez del tejido se presta para un buen manejo de las técnicas del patronaje mágico, el cual no suele funcionar con diferentes materiales. El 3% restante se debe a que el material es bastante pesado y, en ciertas ocasiones, tiende a cambiar un poco de forma el producto final.

FIGURA 125

Proceso, aplicación de color a la colección

Fuente: Martínez y Romero (2016).

Como se ha mencionado antes, la tejeduría es una base económica importante para los wayuu. Sin embargo por querer vender más rápido, los precios de las mochilas son bastante bajos para el valor artesanal y cultural que poseen, por esto, es importante brindar motivación y apoyo desde cada profesión, para que los wayuu apropien fuertemente su patrimonio y reconozcan el valor de su trabajo, tanto cultural como económico y se pague el valor real de sus artesanías. Además, es importante establecer un modelo de negocio, en el cual se beneficie más la comunidad que al intermediario.

FIGURA 126

Aprobación de colección y elección de atuendo que se confeccionó

Fuente: Martínez y Romero (2016).

En la investigación, se pudo identificar que uno de los factores más importantes y de mayor cuidado son los derechos de autor en las artesanías., En Colombia, estas están protegidas por los derechos de propiedad industrial, sin embargo, no están protegidos en el resto del mundo, lo que hace que cualquier persona pueda apropiarse de las artesanías y hacerlas de su propia autoría. Se han visto algunos casos y se mencionan en el documento del trabajo de grado , por eso es importante que el Estado proteja sus productos bajo la denominación de origen, de esta manera las artesanías estarán protegidas alrededor del mundo como autoría wayuu. De igual manera, sería de mucha importancia generar una especie de marca que sea propiamente de los wayuu, para que las personas que compren las artesanías sepan que en verdad son fabricadas por esta comunidad.

FIGURA 127

Parte del prototipo realizado en liencillo como prueba de horma

Fuente: Martínez y Romero (2016).

FIGURA 128

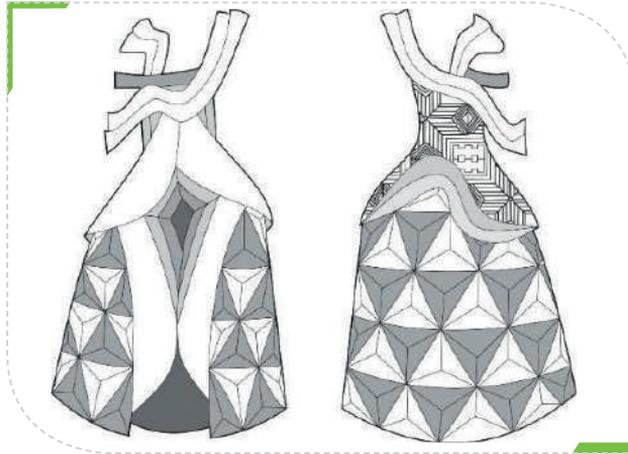
Tejiendo para realizar tela general donde se cortará pieza por pieza del atuendo

Fuente: Martínez y Romero (2016).

FIGURA 129

Planos técnicos del atuendo final de colección

Fuente: Martínez y Romero (2016).

FIGURA 130

Prototipo terminado, vista delantera y posterior

Fuente: Fotografía de Palacio, D. (Martínez y Romero, 2016).

FIGURA 131
Detalle del prototipo final

Fuente: Fotografía de Palacio, D. (Martínez y Romero, 2016).

2017. Origen, tradición Ancestral

Investigadoras

Carolina Laguna González

Kamila Morales Dueñas

María Alejandra Vivas

Objetivos

El objetivo general del proyecto buscó identificar las necesidades desde el área del diseño de modas, para apoyar a las mujeres de la comunidad de Emapez, provenientes de Tumaco, Nariño, a elaborar productos con base en cuero de pescado, ya que es este su principal insumo textil.

El primer objetivo específico fue establecer los símbolos y conceptos representativos de la cultura en la comunidad de Tumaco. Para, posteriormente, identificar el proceso mediante el cual se debe manipular el cuero de pescado y realizar procesos textiles y de confección de prendas. El último objetivo se formuló para determinar las razones de esquematizar el procedimiento que se emplea para elaborar prendas.

Resumen

Esta investigación se realizó debido a las necesidades de diseño, patronaje y confección de prendas y accesorios con cuero de pescado, que tenían las mujeres de la comunidad de Tumaco. Se desarrolló este proyecto con el fin de ayudar a las mujeres de la comunidad Emapez, para que tengan un sustento, a partir de las prendas diseñadas con su recurso más importante y representativo, el cuero de pescado.

Debido a lo anterior, es de suma importancia determinar los beneficios de esta investigación en la sociedad, puesto que gracias a ella

las mujeres de la comunidad Emapez podrán desarrollar competencias en diseño, patronaje y confección; dándole un uso importante a una materia prima como el cuero de pescado, el cual está teniendo un posicionamiento importante en la industria textil.

FIGURA 132

Cuero de pescado sin tinturar

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017)

Finalmente, este proyecto se diferenci3, al ser abordado desde distintas perspectivas, que abarcan la manipulaci3n textil y tintorería del cuero de pescado, el dise1o de prendas y accesorios y la creaci3n de un manual descriptivo y una cartilla ilustrada. Adem3s se les suministro a las mujeres de la poblaci3n, moldes de prendas específcas como: camisetas, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas. Asimismo, la interacci3n con la comunidad fue de suma importancia, ya que, una vez creado el manual, se realizaron talleres guiados con el fin de que la comunidad aprendiera a elaborar prendas de vestir de manera aut3noma.

FIGURA 133

Cuero de pescado tinturado

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

El aporte social y académico radica en cómo los involucrados en la gestión del proyecto tienen plena claridad de su responsabilidad social, de aprendizaje y preservación cultural, lo que evidencia la fusión de conocimientos y saberes. De esta forma, se desarrollaron diferentes procesos académicos, necesarios para la manipulación del cuero de pescado. Se realizaron pruebas de laboratorio que brindaron acabados diferentes en cuanto a la calidad, la textura y la tonalidad del material. Se considera que este es un aporte importante producido a través del desarrollo del proyecto.

Conclusiones de la investigación

Para elaborar el producto final, previamente se identificó que los símbolos y conceptos (como las estatuas en cerámica, los bailes folclóricos, los rituales religiosos, flores como el platanillo, la cayena, las palmas y la fauna típica de la región) son elementos muy representativos

a nivel cultural para los miembros de la comunidad y que asimismo resultaba de gran importancia para ellos poder transmitirlo a las demás personas mediante el vestuario y otros elementos artesanales.

FIGURA 134

Proceso de aplicación de colorante sobre cuero de pescado

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

Al realizar la presentación de los atuendos en la pasarela, se concluyó que el proceso a seguir para producir prendas con los estándares de calidad requeridos, debe incluir primero el curtir la piel para obtener el cuero y, posteriormente, realizar la tintorería mediante pigmentos industriales trabajados a una temperatura de 10°C con el fin de brindar al cuero un contenido visual más llamativo, manteniendo la textura y elasticidad requerida para la industria de la confección.

FIGURA 135

Bolso femenino color carne y acentos bordados en cuero de pescado tinturado en tonos fucsia y azul

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

La razón principal para elaborar el manual técnico, la cartilla ilustrada, los moldes y hacer la capacitación en el área de confección, fue brindar a la comunidad una guía de fácil entendimiento con todos los pasos que son requeridos para la elaboración de cinco prendas básicas de uso femenino y, que de este modo, las pudieran confeccionar y comercializar por sí mismas, ya sea mediante la implementación del cuero de pescado o únicamente la confección con materiales convencionales.

FIGURA 136

Atuendo femenino confeccionado en seda crepe color verde y bordada a mano en cuero de pescado tinturado de rojo

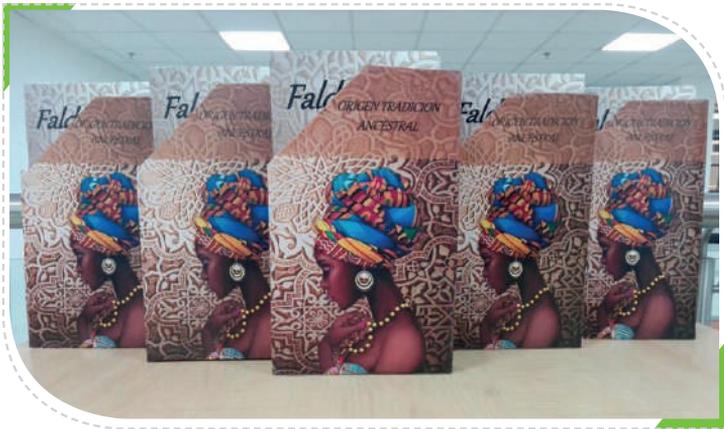

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

Como accesorios se puede observar, en la figura 136, un collar realizado con escamas de pescado y un bolso de cuero de pescado.

FIGURA 137

Manuales de elaboración de prendas básicas de vestir femeninas (blusa, falda, chaqueta, vestido pantalón)

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

FIGURA 138

Manuales de elaboración de prendas básicas de vestir femeninas 2 (blusa, falda, chaqueta, vestido pantalón)

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017)

FIGURA 139

Taller práctico de aplicación del manual de confección, junto a tres señoras pertenecientes la comunidad Emapez

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

FIGURA 140

Taller práctico de aplicación del manual de confección, proceso de corte

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

FIGURA 141

Taller práctico de aplicación del manual de confección, proceso de corte

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

FIGURA 142

Señora de la comunidad Emapez, luciendo prenda realizada (falda) y su respectivo manual

Fuente: Laguna, Morales y Vivas (2017).

2018. Punta atrás, sostenibilidad a través de la unión de la tradición textil del pacífico colombiano con el diseño de modas en la Fundación Universitaria del Área Andina

Investigadoras

Nancy Rocío Palacios Murillo

Laura Del Pilar Másmela Balaguera

Objetivos

El objetivo general se centraba en diseñar un proyecto de sostenibilidad para comunidades vulnerables del pacífico colombiano desplazadas por la violencia; a través de la unión de su tradición textil con el conocimiento de las técnicas de moda sostenible del programa de Diseño de Modas en la Fundación Universitaria del Área Andina. En aras de brindar herramientas de subsistencia por medio de la utilización de material textil reciclado de fácil obtención. El primer objetivo general se formuló para conocer la cultura textil de la comunidad del Pacífico colombiano involucrada como objeto de estudio; mediante investigación documental y de campo; para definir las técnicas textiles a utilizar en unión con las prácticas actuales de moda sostenible. Posteriormente, se buscó compartir los referentes encontrados con la comunidad para caracterizar y validar, qué apropiar, particularmente, en el desarrollo de la colección. Una vez alcanzados estos objetivos, se pudieron diseñar talleres para enseñar a la comunidad los procesos que, desde la moda sostenible, son pertinentes, para los la recuperación y reutilización del *denim*. Adicionalmente, se desarrollaron pruebas de la técnica textil *pnta atrás*, el bordado y la técnica del *patchwork* sobre la base textil *denim*. Estas pruebas se hicieron en compañía de la comunidad vulnerable objeto de estudio de dicha investigación; se seleccionaron los resultados factibles para la producción y sostenibilidad de estos. Como objetivo final, se buscó socializar los resultados del proyecto a

través de un desfile de moda en asocio con la Dirección de Responsabilidad Social del Área Andina, buscando dar a conocer y promocionar los productos realizados.

El proyecto punta atrás buscó generar un intercambio de conocimientos, indagando y apropiando el legado cultural de comunidades en estado de vulnerabilidad, en este caso, mujeres del pacífico colombiano pertenecientes a la fundación CISPAC (fundación Centro de Estudio Sociocultural de la Música del Pacífico Colombiano) la cual se encuentra ubicada en la localidad de Usme, Bogotá, y trabaja fomentando el respeto por la cultura afro del país.

En el proceso de desarrollo de este proyecto, se buscó generar herramientas de subsistencia para las mujeres pertenecientes a esta comunidad, con este motivo se les enseña nuevas dinámicas de moda sostenible, a través de la reutilización de materiales de fácil obtención y orientándoles al desarrollo de productos que reúnan este proceso con la técnica punta atrás, el bordado y el *denim* por base textil. Como resultado del desarrollo del proyecto se presentó una colección de atuendos y accesorios, expuestos como muestra significativa del intercambio de saberes y representación de esta interacción cultural.

Resultado

En el desarrollo de este proyecto se logró brindar herramientas de subsistencia a esta comunidad mediante la reutilización de materiales de fácil obtención. Los encuentros realizados con las voceras fueron primordiales para la realización de un buen trabajo en equipo, ya que, durante ellos, se desarrollaron propuestas en pro de la colección final. Fue indispensable la socialización de técnicas a utilizar, en las que se evidenció que los instrumentos de investigación seleccionados fueron los correctos, ya que permitieron conocer, a través de las entrevistas realizadas, la importancia de la puntada, punta atrás, que pasó a ser uno de los elementos indispensables del proyecto, y el bordado de *fonquetá*, como técnica de terminado textil en el desarrollo de la colección final.

FIGURA 143

Taller 1, Secretaría de Cultura y Juventudes de Cota

Fuente: Másmela y Palacios (2018).

El desarrollo del proyecto no se limitó únicamente al trabajo con la fundación CISPAC, sino que, debido a su, permitió abarcar otro tipo de poblaciones para las cuales fue significativo el aprendizaje de la técnica del *patchwork* y la puntada punta atrás. Con eso se demuestra, que la aplicación a gran escala de este proyecto puede generar un gran impacto, ya que su enfoque principal es la moda sostenible y la creación de métodos de independencia económica para comunidades vulnerables.

En primer lugar, se hizo un acercamiento a la moda sostenible: el impacto ambiental de los procesos textiles, los beneficios de la sostenibilidad y los procesos textiles que se van a desarrollar, además, se hace una explicación del proceso que se desarrollará como culminación del proyecto en general, en donde se creó una colección con mujeres de la comunidad como modelos. Posteriormente, se hicieron pruebas en las cuales se establece el desarrollo del bordado en piezas sobrepuestas, haciendo referencia al *patchwork* y facilitando el

desarrollo de esta técnica. También se establece el desarrollo de los atuendos de la colección, tanto manual como industrial; es decir, con proceso de maquina plana, con lo cual se enseña a la probabilidad de desarrollo, sobre productos de moda sostenible que se puedan elaborar con jean reciclado.

FIGURA 144

Taller fundación CISPAC, Usme, Bogotá

Fuente: Másmela y Palacios (2018).

Una vez finalizado el proceso con las comunidades, se realizó un desfile de moda en asocio con la Dirección de Responsabilidad Social del Área Andina el 18 de agosto de 2018, en el cual se dieron a conocer los resultados del proyecto, como colección y como procesos de talleres. Además, durante la participación en el *X Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación: “La sociedad del conocimiento y el desarrollo sostenible como factor influyente a la convivencia”* organizado en la sede de la ECSAN y apoyado por la Escuela de

Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (ECSAN), la Corporación Universitaria UNITEC y la Fundación Universitaria del Área Andina, gracias a la relevancia de este proyecto, se obtiene el 1er puesto en la modalidad de ponencia.

FIGURA 145

Diseño digital colección punta atrás

Fuente: MásmeLa y Palacios (2018).

2018. Música en tus manos

Investigadora

Daviana Carolina Barros Toro

Objetivos

El objetivo general del proyecto buscaba establecer la manera de apoyar con el diseño de modas, desde la academia, un proyecto de sostenibilidad para la Fundación para el Apoyo de Población con Necesidades Especiales, PONES. Como punto de partida se tuvieron en cuenta los artefactos que en la fundación se producen. Como objetivos específicos, en primera instancia, se planteó identificar los procesos creativos relacionados con el diseño de modas para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, identificar experiencias creativas para potencializar las capacidades de los jóvenes de la Fundación PONES. En tercera instancia, determinar acciones que desde el programa de Diseño de Modas, fortalezca y genere cualificación laboral en la población de la Fundación PONES. Por último, determinar los artefactos que se potencializan en PONES en el área del diseño de modas para los jóvenes pertenecientes a la fundación.

FIGURA 146

Corte de los moldes de bolsas de mercado ecológicas, elaborado por la autora

Fuente: Barros (2018).

La investigación se hizo para establecer herramientas que aporten a un mejor desarrollo de productos, mejor estética, calidad y conocimiento en elaboración y producción de los artefactos que se generan en la fundación parte de los jóvenes. Los elementos allí elaborados van desde tapetes, monederos, bolsos, lencería de hogar, hasta productos con cuero; estos productos se producen y comercializan con el fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer aspectos laborales y económico..

Por otro lado, la intención principal de la realización de este proyecto fue generar apoyo autosostenible desde el diseño de modas para los miembros de la fundación, quienes hacen parte de una población vulnerable debido a sus capacidades auditivas y cognitivas especiales. En general, la idea principal fue fortalecer la capacidad de comprensión del diseño para mejorar sus habilidades estéticas, y generar un conocimiento en temas de calidad a la hora de desarrollar sus productos.

FIGURA 147

Confección del producto con los miembros de PONES

Fuente: Barros (2018)

El principal aporte social y académico está dirigido hacia la inclusión como un término que ha venido tomando fuerza y relevancia, constituyéndose como uno de los objetivos de este proyecto, ya que, debido a algunas de las limitaciones que poseen los jóvenes de la Fundación, se les excluye de ciertos contextos; como el laboral, que brinda herramientas de estabilidad para una mejor calidad de vida.

Resultados

Durante el año de trabajo con los jóvenes de la fundación, se estableció una metodología de trabajo desde el diseño de modas, enfocada en la producción y mejora de los artefactos confeccionados por los jóvenes, partiendo de los conocimientos con las cuales ya contaban, para que se pudiera obtener los resultados esperados. La fundación contaba con maquinaria, con la que el proyecto obtuvo resultados tangibles: bolsos, lencería de hogar y muchos otros artefactos producidos por lo jóvenes de la fundación PONES.

FIGURA 148

Decoloración del jean

Fuente: Barros (2018)

Al identificar los procesos creativos relacionados con el diseño de modas para el desarrollo del proyecto, los más importantes fueron la creación o producción creativa del producto o artefacto; la materialización, se asesoró en patronaje, confección; y, finalmente el control de calidad del producto. Inicialmente se parte de una prueba para identificar, entender e idear el nivel en que se encontraban los jóvenes de PONES y de qué manera, a través de experiencias o actividades recreativas, se podría desarrollar y potencializar las capacidades con las que ya contaban desde el hacer.

FIGURA 149

Decoloración del jean 2

Fuente: Barros (2018)

Se inició el proceso de reconocimiento de la máquina de coser y, posteriormente, se idearon una serie de talleres creativos en donde, al mismo tiempo, se hizo el desarrollo de diversos productos; como una bolsa de mercado, bolsos, peluches, delantal de Jean con decoloración de fibras con blanqueador para generar texturas y procesar el material.