

01

**Un diálogo entre el
Diseño Industrial, la
artesanía y la sociedad**

Andrés Felipe Gaviria
Perea

Estudiante de Diseño Industrial,
Universidad Autónoma de
Occidente.

Introducción

El presente proyecto se enmarca dentro del campo del diseño social. En este se trabajó junto a Octavio Toro, un artesano residente en la ciudad de Cali, quien fabrica carros en madera basados en modelos antiguos. Estos tienen una serie de características que hacen referencia a la cultura nacional popular y, por tanto, resultan objetos simbólicos para la cultura e historia de las regiones colombianas. A pesar de que el señor Octavio hoy vive en Cali, él nació en Sevilla, Valle del Cauca. El primer carro de madera lo talló hace más de veinticinco años con la intención de regalárselo a su hijo. Gracias a ello, descubrió su talento, habilidad y gusto por trabajar la madera, por lo que decidió dedicarse a dicho oficio para ganarse la vida. Tiempo después conoció y se vinculó a la entidad Artesanías de Colombia. Gracias a ello, Octavio Toro ha podido participar en numerosas ferias artesanales para hacer conocer sus productos.

Descripción del diseño de la metodología

Andrés Felipe
Gaviria Perea

Debido a la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, el trabajo se llevó a cabo de manera virtual. En las primeras sesiones con el señor Octavio se recolectó una serie de información necesaria que luego se plasmó en una bitácora. Esta última, se estructuró de acuerdo a la guía IDEO y sus tres fases: Escuchar, crear y entregar. Tal metodología se basa en el diseño centrado en las personas, lo que ayudó a entender las necesidades del señor Octavio y proponer junto a él posibles soluciones innovadoras y autosustentables, es decir, que después de terminado el proyecto, el señor Octavio podrá seguir aplicándolas sin necesidad de intervención alguna. Finalmente, debido al contexto, las tres fases antes mencionadas se adaptaron a cuatro fases, que serán descritas a continuación.

En primer lugar, se llevó a cabo la fase escuchar. Esta se trata de unas primeras aproximaciones a la comunidad, su territorio y sus costumbres, que aquí se traducen en conocer al señor Octavio, su taller, sus colegas de trabajo y red de distribución y comercio. Para sistematizar la información clave como su método de trabajo, estrategia de difusión y distribución, se utilizaron herramientas como el **story board**, un **customer journey map** para representar gráficamente tales prácticas. Complementario a lo anterior se dibujó un mapa mental que respondía a la pregunta: ¿Qué significan los carros de madera para usted?

La segunda fase se llamó análisis y síntesis, en ella se analizó la información recolectada durante la primera fase. Luego, esta misma se sintetizó por medio de tablas de observación. Ejercicio que tiene como finalidad identificar una metodología de trabajo que permita generar una ruta tanto para el proceso creativo como para el diseño de los objetos como tal.

La tercera fase se denominó crear. A partir de esta, nuevamente se recopila y analiza la información pertinente para afinar cuestiones metodológicas de trabajo. Para ello, se tomaron como referentes las metodologías elaboradas por Stuart Pugh (1991), Gavin Ambrose (2010), Alex Milton y Paul Rodgers (2011). De este modo, se elaboraron seis fases metodológicas con sus respectivas entradas y salidas. Vale

Un diálogo
entre el Diseño
Industrial, la
artesanía y la
sociedad

la pena recalcar que para este punto fue sumamente importante el trabajo colaborativo con el señor Octavio con el fin de corroborar la información y de cerciorarse de que la metodología realmente supiera sus necesidades y resuelve sus problemas de trabajo y fabricación del producto. Por último, se llevó a cabo la fase de entrega, en la cual, como bien su nombre lo anuncia, se entregó al señor Octavio, una cartilla metodológica diseñada .

Conclusiones

356

El desarrollo de este trabajo fue bastante significativo. En términos disciplinares, resultó sumamente interesante el hecho de poner en diálogo el Diseño Industrial con el orden de los objetos artesanales. Esto supuso un gran reto, puesto que era necesario optimizar los procesos de producción, pero sin transgredir cierto límite propio del ritmo de la producción artesanal. Por otra parte, poner en práctica el diseño desde una perspectiva social es algo sumamente gratificante. En efecto, es en dicho terreno que se ponen a prueba los rígidos conocimientos adquiridos en la academia, los cuales en muchas ocasiones se ven obligados a adaptarse a la realidad y a las necesidades de las personas. De ahí que la metodología de trabajo resultante del presente proyecto fuese tan distinta a aquellas que suelen elaborar los diseñadores en ámbitos académicos o en el mundo de la empresa privada. pero sin transgredir en el oficio de la artesanía.

Otro elemento que supuso un reto fue la distancia y el trabajo de manera virtual. El generar lazos con el otro puede llegar a ser mucho más difícil de esta manera, lo mismo ocurre con la comunicación y la observación directa de las dinámicas de trabajo. Todos estos hábitos y factores se suelen distorsionar cuando solo se ven por el ojo de una cámara. Sea como fuere, el trabajo fue gratificante y una vez se entabló una relación cercana con el señor Octavio, se pudo hacer un buen trabajo. En efecto, uno de los aprendizajes más importantes fue lo crucial que resulta tener en cuenta a la comunidad, o en este caso a la persona, para quien se diseña.

Referencias bibliográficas

Ambrose, G. (2010). **Metodología del Diseño**. Barcelona, España: Parramon.

Pugh, S. (1991). **Total design: integrated methods for successful product engineering**. Massachusetts, Estados Unidos: Addison Wesley.

Rodgers, P. & Milton, A. (2011). **Diseño de producto**. Barcelona, España: Promopres

---

Andrés Felipe
Gaviria Perea

357

Un diálogo
entre el Diseño
Industrial, la
artesanía y la
sociedad

