

**RECONTEXTUALIZACION DEL TEXTIL VERTICAL EN
SANTA ROSA DE CABAL**

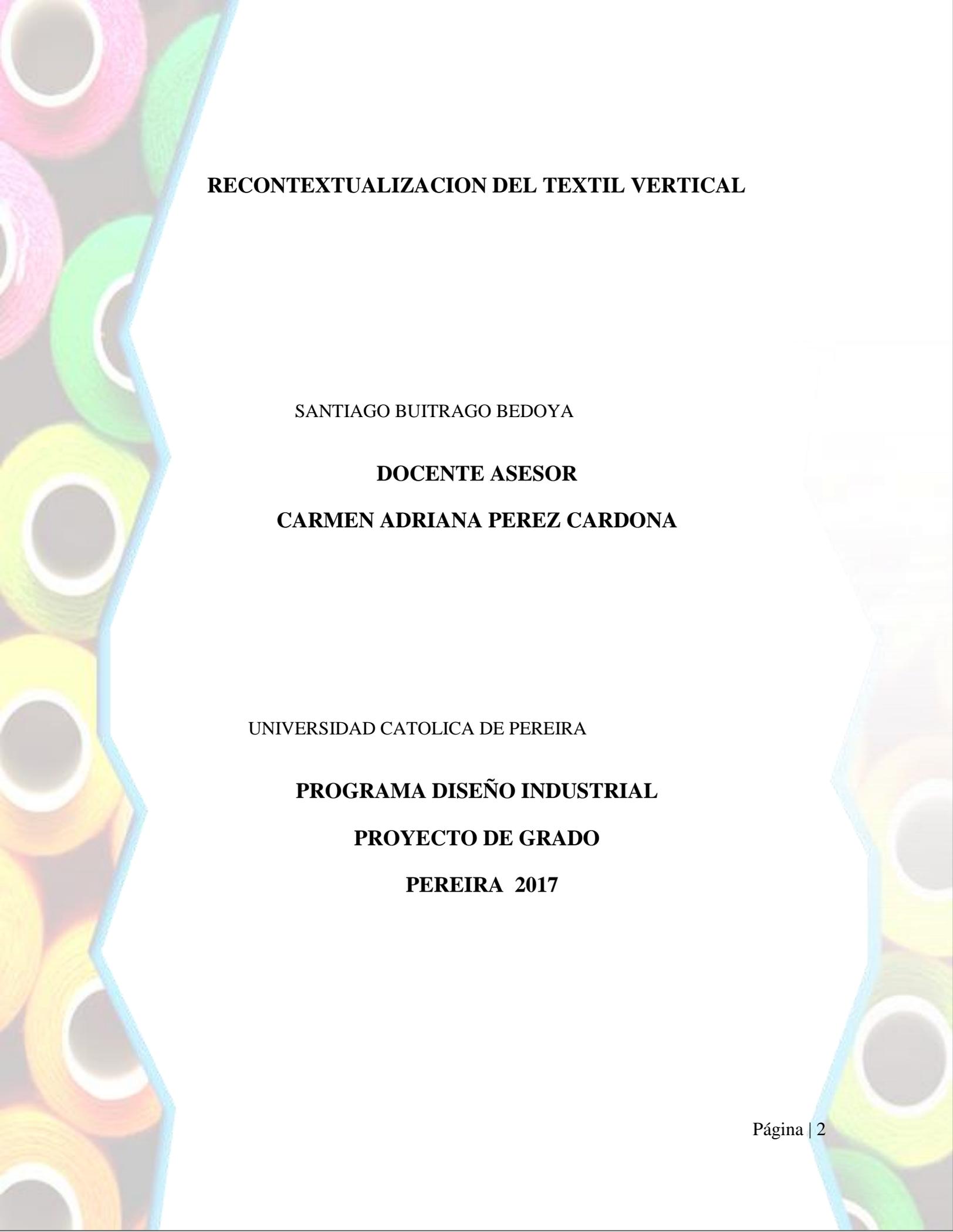
SANTIAGO BUITRAGO BEDOYA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA

PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL

PROYECTO DE GRADO

PEREIRA 2017

RECONTEXTUALIZACION DEL TEXTIL VERTICAL

SANTIAGO BUITRAGO BEDOYA

DOCENTE ASESOR

CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA

PROGRAMA DISEÑO INDUSTRIAL

PROYECTO DE GRADO

PEREIRA 2017

Agradecimientos

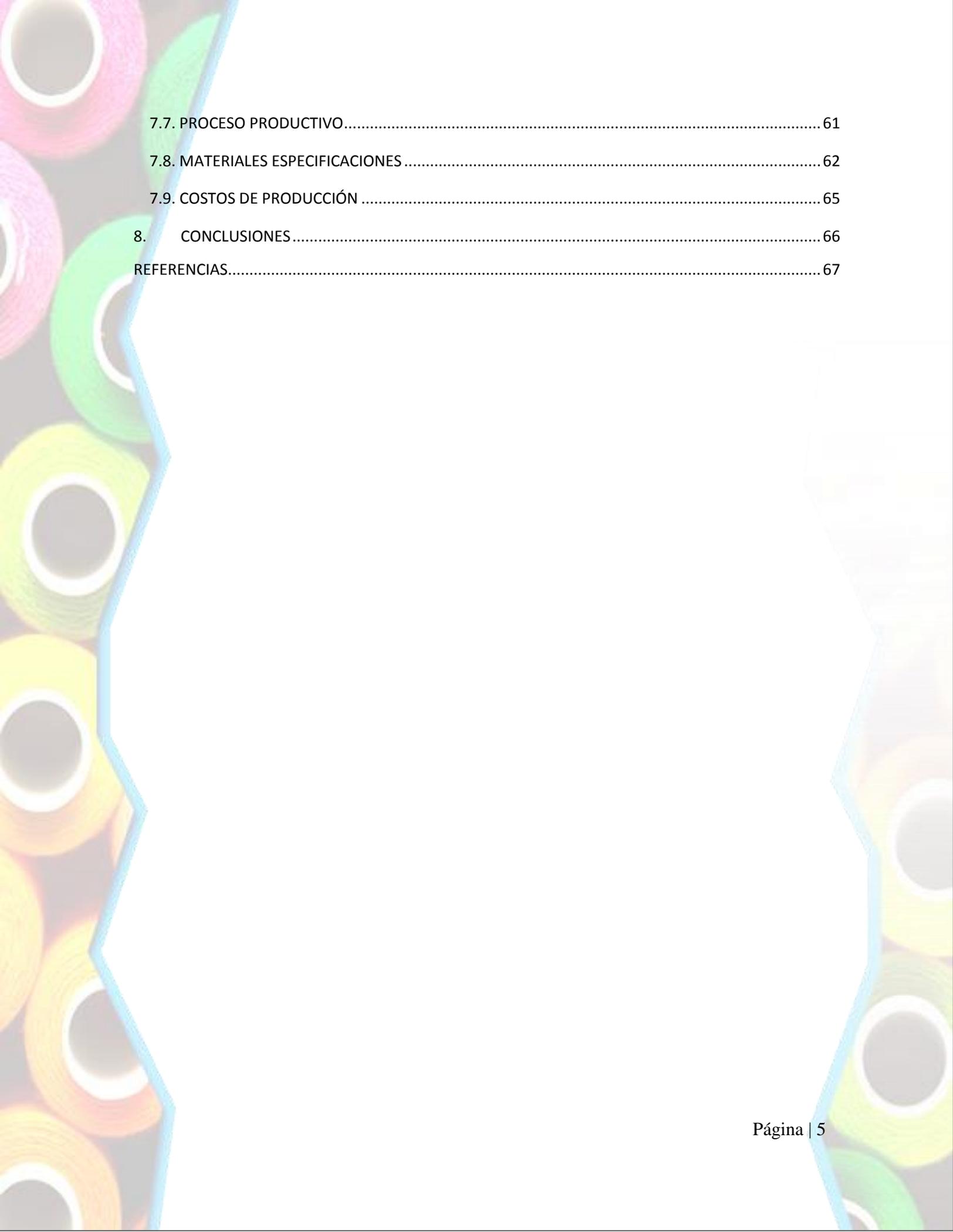
El trabajo va dedicado

A mis padres, mis hermanos, mis abuelos y mis tías que como familia siempre me han apoyado y me han brindado su experiencia y comprensión, y a la docente Carmen Adriana Pérez por su paciencia. Pues sin ellos, mi dedicación y esfuerzo no lo habría podido realizar. A su vez a cada uno de los artesanos que me ilustraron y que ahora están dispuestos a cambiar sus vidas mediante el diseño.

A todos ellos mil y mil gracias.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	9
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	10
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	10
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	12
2. JUSTIFICACIÓN.....	13
3. OBJETIVO GENERAL.....	15
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
4. MARCO TEÓRICO.....	16
4.1. MARCO HISTÓRICO.....	16
4.2. MARCO GEOGRÁFICO.....	18
4.3. ESTADO DE ARTE.....	19
4.4. MARCO CONCEPTUAL.....	22
5. ANÁLISIS.....	24
5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.....	24
5.2. ASPECTOS DEL PRODUCTO.....	29
5.3. ASPECTOS AMBIENTALES – ÉTICOS.....	30
5.4. ANÁLISIS DE MATERIALES.....	30
6. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS.....	33
6.1. TIPOLOGÍA TÉCNICA DE BORDADO.....	37
7. METODOLOGÍA.....	38
7.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO GENERALES.....	39
7.2. CONCEPTO DE DISEÑO.....	41
7.3. ALTERNATIVAS CONJUNTO DE TÉCNICAS Y PATRONES DE DISEÑO.....	42
7.4. EVALUACIÓN ALTERNATIVAS.....	52
7.5. DISEÑO DE DETALLES.....	57
7.6. MODELOS Y SIMULADORES.....	60

7.7. PROCESO PRODUCTIVO.....	61
7.8. MATERIALES ESPECIFICACIONES	62
7.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN	65
8. CONCLUSIONES.....	66
REFERENCIAS.....	67

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Gráfica representativa del planteamiento del problema. Gráfica representativa del planteamiento del problema.	11
Ilustración 2 Muestra gráfica del problema. Relación entre el artesano y el textil que finiquita en la generación de tendencias de moda. Muestra gráfica del problema. Relación entre el artesano y el textil que finiquita en la generación de tendencias de moda.	12
Ilustración 3 Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps. Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps. Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps.	18
Ilustración 4. Fuente Ascoltex	19
Ilustración 5. Evidencia la falta de diversificación de productos y el uso final del textil.	24
Ilustración 6. El porcentaje de los colores más usados se debate entre los que son escogidos por gusto de los artesanos y diseño del cliente. El verde es el color que menos resalta.	25
Ilustración 7. La mayoría de los diseños son propios de los artesanos.	25
Ilustración 8. Tipología Textil	37
Ilustración 9. Generando identidad	41
Ilustración 10. Alternativas iniciales probetas	43
Ilustración 11. Referente natural	43
Ilustración 12. Patrón de Diseño araucaria	44
Ilustración 13 Referente Natural II	45
Ilustración 14 Patrón de Diseño Barranquero	46
Ilustración 15 Referente Arquitectónico	47
Ilustración 16 Patrón de Diseño Nuestra Señora de las Victorias	48
Ilustración 17 Referente Arquitectónico II	49
Ilustración 18 Patrón de Diseño Ferrocarril Santa Rosa de Cabal	50
Ilustración 19 Diseños en las telas	53
Ilustración 20 Alternativa I	54
Ilustración 21 Alternativa II	54
Ilustración 22 Alternativa III	55
Ilustración 23 Alternativa IV	55
Ilustración 24 Top 10 Fashion Color NYFW. Tomado de Bcn Cool Hunter.	58

Ilustración 25 Propuesta final I Izquierda	59
Ilustración 26 Propuesta final II Centro	59
Ilustración 27 Propuesta final III Derecha	59
Ilustración 28 Pruebas	60
Ilustración 29 Proceso productivo.....	61
Figura 50. Ilustración 30 Lana Textil.....	62
Ilustración 31 Lana.....	63
Ilustración 32 Hilos terlenka	63

RESUMEN

El proyecto sobre la “Recontextualización del textil vertical”, es un proyecto que consiste en la elaboración de tejidos inspirados en el entorno paisajístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, mediante la técnica tradicional, innovando el diseño de la tela, experimentando con diferentes materiales para conseguir un producto diferenciador, con el fin de que el producto a exhibir sea competitivo ante las dinámicas del mercado, tanto locales como regionales, entregando como propuesta final telas hechas por la técnica artesanal con materiales como lana y terlenka proporcionando diferentes técnicas en el textil como bordados para generar valor agregado al producto.

Palabras clave: Recontextualización, moda, tendencia, artesanía.

ABSTRACT

The project on the "Recontextualization of vertical textile", is a project that consists of the elaboration of fabrics inspired by the landscape environment of the municipality of Santa Rosa de Cabal, through the traditional technique, innovating the design of the fabric, experimenting with different materials to achieve a differentiating product, in order that the product to be displayed is competitive in the face of market dynamics, both local and regional, delivering as a final proposal fabrics made by the artisanal technique with materials such as wool and terlenka providing different techniques in the textile as embroidery to generate added value to the product.

Keywords: Recontextualization, fashion, trend, craftsmanship.

INTRODUCCIÓN

Lo que se pretende mostrar a continuación, es la necesidad de recontextualizar los diseños actuales que producen los artesanos del sector textil vertical de Santa Rosa de Cabal, regidos a tendencias y parámetros de moda *coolhunting*, permitiendo una diferenciación de los productos en el mercado local y nacional, logrando beneficios comerciales para las familias productoras a mediano plazo.

El trabajo pretende lograr que se establezcan parámetros y caracteres, que permitan una mejor penetración de los productos Santarrosanos tanto en el mercado local como el regional, a través de la diversificación de la técnica de textil vertical combinada a parámetros de moda que incrementen los posibles consumidores finales de los trabajos realizados.

Por muchos años el sector textil vertical de Santa Rosa de Cabal, se convirtió en el motor económico del municipio al punto de ser casi que su tradición cultural. Ahora, el sector enfrenta la baja comercialización de sus productos debido a la alta competitividad interna y externa debido a la llegada de productos masivos.

Para contrarrestar esta situación, se diseñará un plan de accesorios y nuevos materiales combinados al textil vertical que permitan una diversificación de productos y una identidad marcada de cada uno de los artesanos textiles que tiene Santa Rosa. Para ello, es necesaria tanto una adaptación de algunos telares como la necesidad de enseñar diferentes materiales a los textileros para su creación. Esto se realizó bajo el constante acompañamiento de cada uno de los artesanos y comerciantes de Santa Rosa de Cabal, quienes brindaron su apoyo y compromiso en todo momento a la investigación.

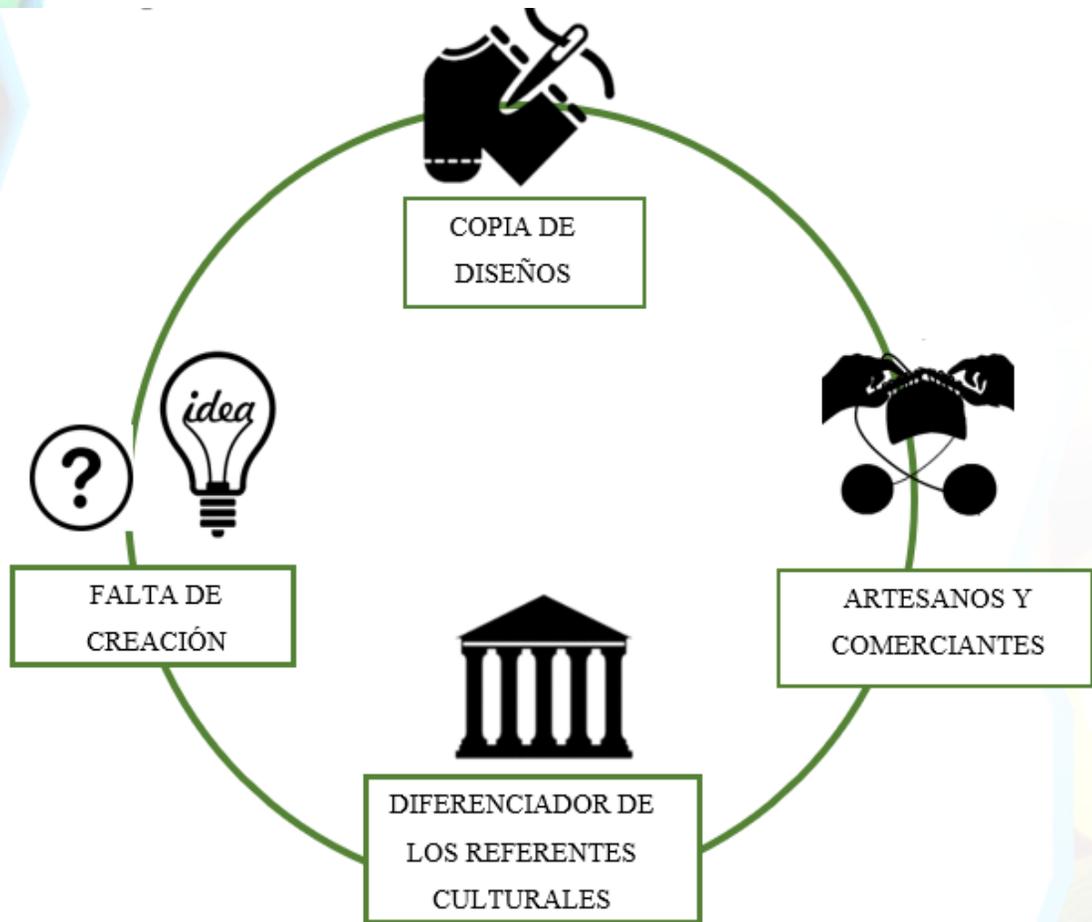
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En Santa Rosa de Cabal (Risaralda) la población civil ha realizado creaciones a base del textil vertical por muchos años, transformándose en el motor económico principal de algunas familias. La quiebra de las grandes productoras del textil nacional, la rebaja de aranceles a los textiles extranjeros y el contrabando constante de mercancías del exterior ha ocasionado una disminución del comercio local, respecto de años anteriores. Por último, la gran cantidad de competencia interna, la falta de una visión clara de diseño y la copia ha precipitado una fuerte competitividad en las creaciones de tejido vertical, presentándose repeticiones en los productos artesanales. Esto hace que no haya una diferenciación y se genere competencia frente al precio y no frente al producto.

Es por eso que intervenir en la manera que producen y diseñan los textiles tradicionales de las familias de Santa Rosa, resulta importante para conseguir no sólo un mejor posicionamiento del producto dentro del mercado artesanal, sino para instaurarse dentro de las tendencias de moda actuales como un producto único, en busca de una mayor apertura de mercado y equilibrio financiero para las familias. Actualmente, los artesanos cuentan con las herramientas suficientes para realizar productos originales, exclusivos e innovadores.

Lo que se pretende con la investigación es diversificar la variedad de productos textiles que producen actualmente los artesanos del municipio de Santa Rosa de Cabal para realizar nuevas prendas como lo es: la marroquinería, bolsos, zapatos y mobiliario; basados en referentes culturales, tendencias de moda que permitan combinar nuevos materiales con las técnicas tradicionales, ofreciendo un valor agregado y adaptabilidad a un mercado local, que está saturado de los mismos productos.

Ilustración 1 Gráfica representativa del planteamiento del problema. Gráfica representativa del planteamiento del problema.

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo se pretende responder al siguiente problema de investigación:
 ¿Cómo diversificar el uso del telar mediante las nuevas formas y diseños de textil vertical dirigido al mercado de los artesanos en Santa Rosa de Cabal?

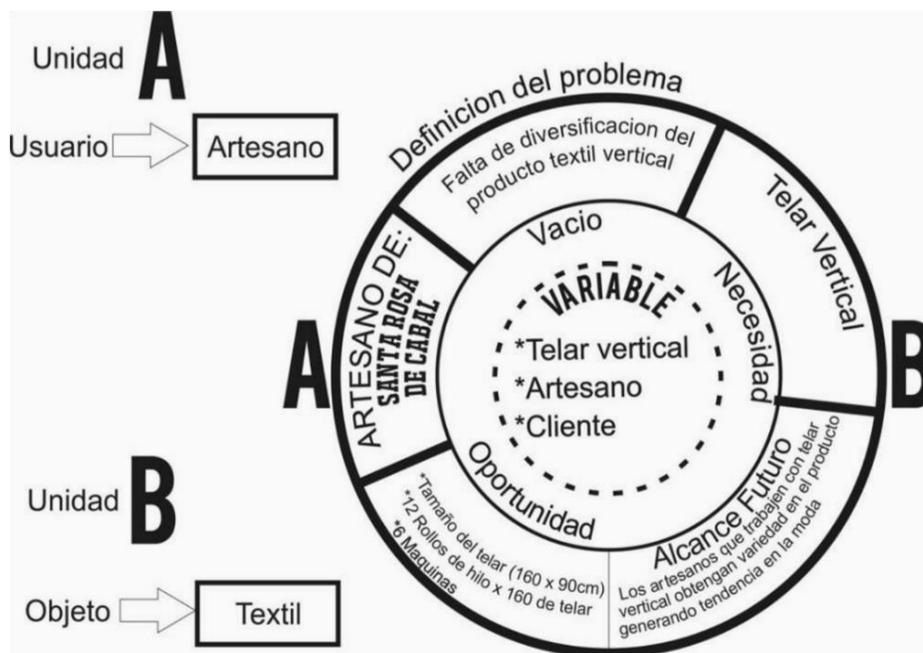

Ilustración 2 Muestra gráfica del problema. Relación entre el artesano y el textil que finiquita en la generación de tendencias de moda. Muestra gráfica del problema. Relación entre el artesano y el textil que finiquita en la generación de tendencias de moda.

2. JUSTIFICACIÓN

La “*Recontextualización del textil vertical*”, es un proyecto que consiste en la elaboración de tejidos inspirados en el entorno paisajístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, mediante la técnica tradicional, innovando el diseño de la tela, con el fin de que el producto a exhibir sea competitivo ante las dinámicas del mercado, tanto locales como regionales.

Con este componente no se descarta el impacto de desarrollo económico que generaría dentro de las familias artesanas, ya que los artesanos tienen disposición para crecer a través de la mejora de sus productos, sin dejar de lado la práctica tradicional que es medianamente característica del desarrollo cultural santarrosano. Esta costumbre *de tejer* resulta ser representativa de aquellos artesanos que bajo las exigencias económicas han sacado a sus familias adelante, generación tras generación, al verlo como la mejor salida económica.

Para empezar, Colombia se destaca en la industria textil, ya que denota un crecimiento dentro del sector productivo respecto a las exportaciones. De acuerdo con las cifras arrojadas por el DANE y la ANDI, su crecimiento en el año 2016 se debe a la demanda de países como: Brasil, Ecuador, Estados Unidos y México, en un estimado de 458 millones de dólares (CVN, 2016). La industria, el comercio y el turismo juegan un papel importante, beneficiando así a cientos de empresarios, emprendedores y a su vez a miles de empleados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien la industria realiza producciones en masa, estos productos son para comerciar, tanto dentro como fuera del país y desde el mismo comercio el turismo se puede usufructuar con productos más exclusivos y artesanales que es el núcleo labrador del presente proyecto, beneficiando familias santarrosanas.

La necesidad del *coolhunting* dentro del proyecto es la de actualizar Los diseños de las telas, a través de los procesos de elaboración, sin que pierdan su esencia, pues es importante conservar la línea que define que el producto es Santa Rosa de Cabal. Ahora, actualizar significa innovar, de tal manera que tome fuerza inspirada en “*la ciudad de las araucarias*”.

Los ponchos, hamacas y bolsos (27%, 23% y 20% respectivamente) son los de mayor demanda por parte de los turistas, que, por supuesto no satisfacen por completo al comprador por su simpleza, lo que acarrea homogeneidad en los productos, mientras que la idea de diversificar permite que haya una variedad en la manufactura sin que se frene un motor de su economía; además permite una mayor competitividad.

Por último, se quiere resaltar que la técnica textil vertical es una técnica indígena aprovechada por los comerciantes para la realización de prendas y accesorios, donde el 35% de la población se beneficia de estas prácticas ancestrales. Pese al déficit que tiene, en cuanto a la novedad en las tendencias de la moda de sus telas, en consecuencia, se obtiene un resultado negativo por lo que progresivamente hace que se frene un motor de la economía en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Para contrarrestarlo, la técnica se debe complementar con el adiestramiento de otras técnicas que impliquen cambios en el producto y maniobrar con nuevos materiales, para establecer mejores condiciones estéticas, de carácter diferenciador y se logren posicionar las creaciones en la región cafetera. Es importante para las familias del municipio sentir orgullo por su labor emprendedora, además de fortalecer una identidad colectiva con el justo propósito de plasmar memoria de quienes lleven en un producto remembranzas de un lugar que evoca creatividad y buen gusto como algo único de la zona a través de diseño exclusivo.

Los ponchos, bolsos y hamacas son los más recurrentes entre las creaciones de los artesanos Santarrosanos. Esto termina siendo un problema para ellos pues no existe mucha variedad y el turista termina por comprar todo en una misma tienda porque no hay factor diferenciador en las demás. Esto hace que el comercio del textil vertical encuentre fenómenos necesarios de intervención.

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar telas por medio del telar vertical de Santa Rosa de Cabal a partir de los referentes locales con el uso de diversas fibras naturales o sintéticas que permitan dar origen a un textil diferenciado y único.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear una paleta de colores a partir del paisaje de Santa Rosa de Cabal que permita una diferenciación del producto artesanal.
- Combinar diferentes materiales a partir de la experimentación y realización de probetas que permitan identificar características funcionales, logrando materiales resistentes y óptimos para la elaboración de productos.
- Implementar diferentes técnicas por medio del telar vertical que permitan tener una variedad de diseños y productos.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. MARCO HISTÓRICO

El sector textil en Colombia ha sufrido diferentes cambios en los últimos años debido a factores como son la revaluación del peso frente a divisas estadounidenses, incremento de la participación de este mercado mundial de China, crisis comerciales entre países como es el caso con Venezuela, caída de la demanda por causas del contrabando proveniente especialmente de países asiáticos, débil producción del algodón y fibras sintéticas, bajo nivel de productividad empresarial, bajo nivel de productividad e innovación empresarial, la caída de la producción y el dumping entre otros afectos; sin embargo, pese a estos inconvenientes ha mostrado tendencia al crecimiento aunque un poco moderado, siendo el sub sector de la confección el que mayor aporta al sector el general.

Los sectores han tenido una gran actividad en el escenario nacional y el exterior, como parte del negocio para la industria colombiana (ProColombia). La Diferenciación de productos y desarrollo de marcas deben ir acorde a las tendencias de moda puesta, esa es la clave para la industria textil.

El sector es una pieza clave de la economía del país, no sólo por ser un generador importante de empleo con una participación de 19,5%, sino porque de acuerdo al Observatorio de Moda Inexmoda – Raddar, el consumo de vestuario acumulado a nivel nacional hasta octubre de 2016, está en 10.53 billones de pesos, eso se traduce en un crecimiento en plata del 5.52% frente al mismo periodo de 2015, y en unidades del 0.99% (CVN, 2016).

Uno de los mayores problemas es la consecución de recursos a bajos precios para la realización de la técnica vertical, puesto que la producción nacional de algodón no abastece todo el mercado. En la negociación del TLC con Estados Unidos, el algodón fue el primer producto que pudo importarse con un arancel de 0% desde el 2005 a diferencia de la mayoría de los productos agrícolas que fueron exentos de impuestos desde la firma del acuerdo en el 2012. A manera de

compensación, en el 2005 el gobierno firmó un documento por medio del CONPES, en donde se garantizaba un precio mínimo de garantía a la producción (PMG) financiado por el presupuesto nacional durante un periodo de 10 años (Dinero, 2015).

Según el DANE y la ANDI la industria textil en Colombia en 2016 ha realizado exportaciones por USD 458 millones de confecciones, tejidos, hilados y fibras, teniendo como principales destinos: Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México (CVN, 2016).

Las modas y los grupos sociales se adecuan a las necesidades de una sociedad ávida de consumo y por ello es importante que se reconozca y valoren las materias primas que por naturaleza y riqueza cultural se tienen, los textiles indígenas, y el cómo se adaptan a la moda contemporánea. El apoyo al diseño local debe estar intrínseco, desde la compra, la venta, la difusión y el conocimiento de nuestras raíces en el campo textil (Fashion, s.f).

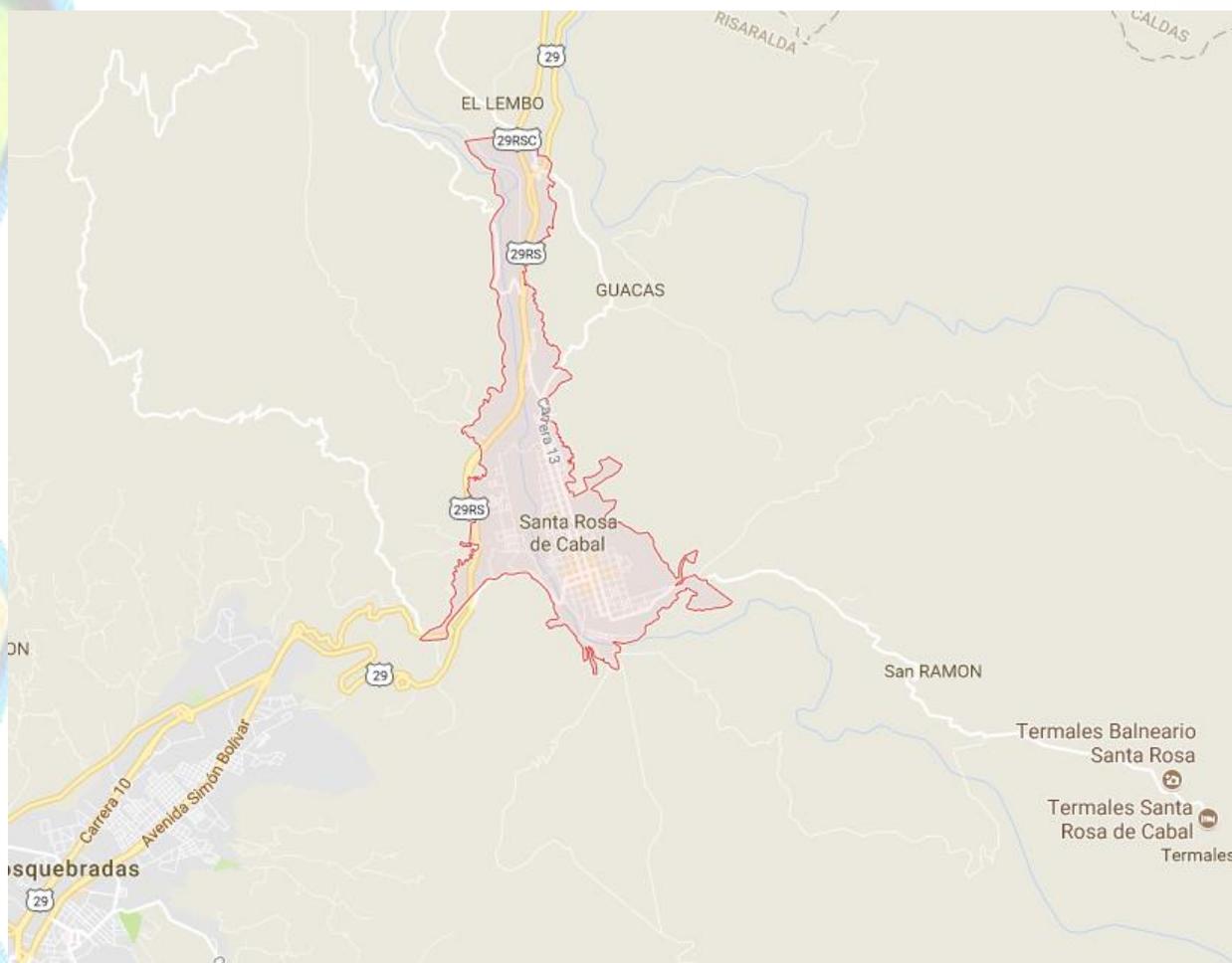
Los bajos niveles de escolaridad se relacionan con el hecho de que el aprendizaje de los oficios artesanales es de carácter informal, y se da en el contexto familiar y por iniciativa personal, mediante la participación directa en los procesos productivos. El carácter de su aprendizaje es altamente informal y se concentra en el aspecto técnico del proceso y en el formal del producto, donde juega un papel preponderante la intuición potenciada por el ejercicio cotidiano del trabajo (Artesanías, s.f).

Las dimensiones de los telares varían entre los productos que puedan hacer. Sus máquinas tradicionales están adaptadas para diseñar medidas de hasta 1.70 metros por 1 metro, lo que impide directamente realizar grandes trabajos. Aun así, los artesanos ingenian las formas de realizar productos de acuerdo con las necesidades del cliente que quiera el producto. En cuanto al tiempo de producción, es constantemente dependiente de la dificultad que presente el trabajo a realizar.

Es decir, normalmente un artesano se demora 20 minutos realizando un telar, para tenerlo como materia prima de su creación, lo que demora cada proceso de creación rutinaria de los comerciantes entre dos a tres días. Ahora bien, las hamacas son procesos que pueden llevar de uno a dos días si el cliente decide hacerlo de forma personalizada.

4.2. MARCO GEOGRÁFICO

El desarrollo del presente proyecto de investigación fue llevado a cabo aproximadamente durante los meses de junio de 2016 y finales de agosto del presente año; en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

Ilustración 3 Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps. Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps. Mapa satelital de Santa Rosa de Cabal. Tomado de. Google maps.

4.3. ESTADO DE ARTE

Las compras en vestuario de 2016 a nivel nacional fueron de \$1.110 billones, lo que representó un crecimiento igual a 4,19% frente al año anterior. El acumulado a nivel nacional representa un crecimiento equivalente a 5,52% alcanzando 10,53 billones frente a los 9,98 billones registrados el año pasado (CVN, 2016).

En Bogotá, se celebra la Feria Internacional del Cuero y sus manufacturas (IFLS por sus siglas en inglés). Además del tema comercial, se desarrollan estrategias de comunicaciones para lograr un mayor posicionamiento del sector textil en los medios especializados más representativos del mundo. Los empresarios nacionales han participado en más de 22 eventos internacionales en desarrollo del Plan de Diversificación de Mercados (ProColombia).

Colombia es cuna de diseñadores de moda de talla mundial: Silvia Tscherassi, Nancy González, Francesca Miranda, Lina Cantillo, Beatriz Camacho, Adriana Roa, Esteban Cortázar, Hernán Zajar y Mario Hernández, son algunos de ellos, que con su talento y trabajo han logrado reconocimiento internacional.

Las cuatro principales ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali) registraron recuperación en sus cifras, las variaciones de estos mercados fueron mayores al 8% y Barranquilla fue la ciudad que representó una mayor compensación equivalente al 9,72%, bajo una inflación mensual de 0,32% (CVN, 2016).

Tabla 1 Distribución geográfica de la industria textil en Colombia

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	% DE PARTICIPACIÓN
Medellín	64.4%
Bogotá	21.3%
Cali	3.2%
Risaralda	3.0%
Atlántico	2.8%
Caldas	1.3%
Resto del país	4.0%
Total	100%

Fuente: ((Ascoltex 2009)).

Ilustración 4. Fuente Ascoltex

Pero no todo se trata de sólo de rediseñar conceptos, sino de apuntar con estos al mercado, pues de nada sirve la creación sin pensar en el cliente final como lo arroja un estudio acerca del sector textil en Medellín, donde “las empresas textiles han tenido un desempeño no satisfactorio, a pesar del gran mercado mundial, nacional, regional y local, lo que significa que existiendo oportunidades en lo local, no se ha sido asertivo en la oferta del portafolio para los clientes actuales o potenciales a pesar de las inmensas oportunidades para el clúster textil, confección, diseño y moda en Medellín” (Vargas, 2013).

Las características de la producción y la rentabilidad de las unidades económicas definen una estructura lógica del financiamiento. En lo que respecta a niveles y grados de organización, el 82,38% de los artesanos no ha participado en ningún tipo de organización, y que sólo el 12,81% pertenece a organizaciones gremiales, comunitarias y para la producción y comercialización (Artesanías, s.f).

La mayor parte de la producción artesanal se vende en los talleres o viviendas. Un 0,30% se vende en plaza de mercado y únicamente el 11,58% vende en otros sitios; el 0,03% de los artesanos participa en ferias artesanales y el 0,01% en forma ambulante. De igual manera, el 85,16% de la producción se vende en los municipios de origen, el 8,18% en otros municipios, y solamente el 3,45% en otros departamentos, lo que explica las grandes debilidades existentes en los procesos de comercialización (Artesanías, s.f).

Los productos ofrecidos por los pobladores de Santa Rosa de Cabal no responden a estas características vistas por los clientes y pensadas por un diseñador a la hora de utilizar el producto. Es de suma importancia que los productos sean rediseñados buscando comodidad con las prendas utilizadas pues de nada sirve realizar diseños sin pensar en el cliente final.

Los artesanos tradicionales y sus técnicas no pueden competir en cantidad ni en precio con los fabricados en serie. Las fortalezas de este negocio deben residir en otros aspectos que trazan la línea de negocio a tratar (Emprendedores.es, 2015).

- **Productos únicos:** Debido a las características de la producción, en la que el artesano interviene de principio a fin en el producto, resultan trabajos con características cualitativas diferenciales respecto al de las industrias. Esto es, lo que aprecia el consumidor y el factor determinante.

- **Calidad:** Los productos artesanales se asocian a trabajos bien hechos, honestos y duraderos.
- **Semillero de empresas:** La artesanía tiene un gran potencial como fuente de empresas industriales o de compañías con perspectivas de larga trayectoria puesto que, la mayoría de las microempresas artesanales cuentan con muchos años de existencia.

Los materiales utilizados para hacer las prendas de textil vertical son en su mayoría realizados en algodón, que en algunos casos tiende a ser importado debido a los bajos costos que esto produce para el artesano.

El gran problema es que el país no produce algodón. Los textileros colombianos están interesados en comprar algodón nacional, el problema es que no hay suficiente producción. Necesitan 60.000 toneladas por año y en el país apenas se recogen 20.000 (ElTiempo, 2016). El precio en el país se rige por la Bolsa de Nueva York, más una bonificación de dos centavos que se da por su buena calidad.

El norte del Valle del Cauca, es el mayor lugar donde puja un fuerte interés por impulsar el cultivo de algodón dado que las condiciones del terreno son perfectas para su siembra. Los empresarios textiles, están convencidos de que el país está en capacidad de producir esas 40.000 toneladas que hacen falta para dejar de importar algodón (ElTiempo, 2016).

La producción artesanal en Colombia y por lo general en Santa Rosa utiliza tecnología tradicional. El 24,41% de la producción nacional se realiza totalmente a mano; El 57,10% utiliza herramientas simples. Se caracteriza por utilizar principalmente recursos naturales como insumo básico en la elaboración de sus productos. Los oficios más importantes son la tejeduría con el 57,52%, la madera con el 13,48% y la cerámica con el 7,37% (Artesanías, s.f).

El 56,11% del sector artesanal desarrolla su actividad en pequeñas unidades productivas y en forma individual. Algunos de los problemas que afrontan estos talleres son: dificultades por escasez de mano de obra (21,33%), inestabilidad (10,89%) y falta de personal calificado (8,96%).

4.4. MARCO CONCEPTUAL

Mientras en algunos pueblos las actividades artesanales se han perdido, el trabajo heredado pasa a ser, parte esencial de la organización del trabajo familiar. En muchos poblados una de las ocupaciones de los que se quedan es la actividad artesanal. De acuerdo con el artículo Artesanas y Artesanos, otro elemento que caracteriza hoy el consumo de prendas de artesanía es el hecho de que al mismo tiempo que existe un consumo diferenciado entre los distintos sectores socioeconómicos y culturales -evidente sobre todo en la calidad, precio del producto y sitio de venta-, el objeto artesanal es visto como un símbolo de acercamiento entre los distintos grupos sociales y diferentes países (Maza, 2005).

Un factor para tener en cuenta es la desventaja competitiva con las actividades de los grandes capitales. Una forma de mejorar la situación textil de los productores locales es aprovechar su organización en el territorio. Un ejemplo de ello son los sistemas productivos locales. Según lo escrito en “La actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuitalpan”, esta es una localidad del Estado de México, donde la actividad tradicional es la artesanía de prendas de lana. Sin embargo, ésta se encuentra en decadencia, y para revertirlo, se deben analizar los factores que favorecen y desfavorecen el funcionamiento de esta actividad, como sistema productivo local en favor del desarrollo de la comunidad. (Cuenca, 2006)

De acuerdo con lo publicado en “La producción y comercialización de los textiles artesanales de Mitla”, el dinamismo comercial es cada vez más desigual y presenta mayores dificultades para garantizar la participación de los productores textiles. Por esta razón es importante encontrar mecanismos viables que garanticen la compensación social y económica al trabajo de los artesanos, que por generaciones han representado dignamente las tradiciones y la cultura, asegurando la supervivencia de las comunidades artesanales y el rescate de sus sistemas de producción tradicional (Toledo, 2013). Además, según Barreiro “El impacto de la sociedad de la información, el uso intensivo de las tecnologías de la información y la aparición de nuevos comportamientos empresariales y sociales han alterado profundamente el modo en que se produce distribuye, comercializa y vende la moda” (2008). Hoy no sólo se entienden las maneras de vestir mediante los colores y tendencias, sino como una manera de ser y expresarse frente al mundo. Por

ello, las necesidades actuales pasan primero por entender las dinámicas que rigen los estándares de moda para lograr una correcta manera de diseño y diversificación de los productos.

Pero no sólo es necesaria la selección del mercado para la realización final. Debe ser la moda la que facilite la creación artística y los avances tecnológicos de diseño para competir con la llegada masiva de productos extranjeros (Duch, 2001). La gente quiere saber cómo funcionan las cosas, pero más allá de eso, quiere saber y entender cómo se operan y los diseñadores por lo general, se olvidan del usuario o que simplemente los ignoran (Palermo, s.f).

El éxito del producto radica principalmente en conocer los aspectos importantes de diseño y la moda para impactar realmente en la vida de las personas en Santa Rosa De Cabal. Según Fernando Graña¹, los principales factores que influyen en el posicionamiento competitivo diferencial de las empresas del sector textil están ligados a la visión estratégica del empresario, su capacidad de delegar, asignación de responsabilidades y la formación de cuadros profesionales que permitan un correcto funcionamiento de la futura empresa, poniendo gran responsabilidad del éxito no sólo a la manera en cómo se diseñan y venden los productos, sino también su proceso interno de creación.

Es por eso que, para realizar una mejor diversificación del diseño de los productos debe responder a una necesidad y pasar por una dura selección. Las piezas elegidas harán parte de una colección, que deberá ser un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto y responder una necesidad específica, dentro de unos parámetros de moda (tendencias) que han sido previamente elegidos y que tiene coherencia en lo formal, funcional y estilo.

Por ello Santa Rosa debe transformarse y mirar al sector textil no sólo como una oferta en mediana escala, sino tener como referencia lo que actualmente es Medellín, considerado el centro textil de Colombia, con empresas de gran importancia en el ámbito latinoamericano desde las décadas de los setenta.

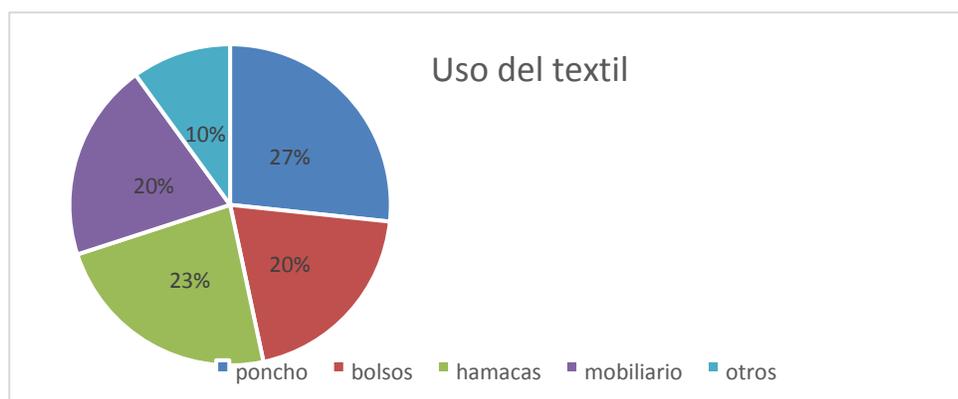
---

¹ Lic. En Economía de la Universidad de Mar del Plata (Argentina) y Magister en Economía y Desarrollo Industrial con mención en Pymes. Se dedica a la investigación en Economía Industrial, Desarrollo regional y Creación de empresas.

5. ANÁLISIS

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Se realizaron varias visitas a los lugares comerciales y productores del textil vertical en Santa Rosa de Cabal para entender al artesano y sus productos fabricados. Para ello se procedió a la entrevista como fuente directa de información sobre la necesidad del artesano en el sector textil de Santa Rosa. Se realizaron más de doce entrevistas tanto a artesanos como a comerciantes del lugar, preguntando las deficiencias y ventajas que tienen los productos elaborados por ellos.

Ilustración 5. Evidencia la falta de diversificación de productos y el uso final del textil.

Del sondeo se infirió:

1. El uso que más se le da al textil es para hacer ponchos, bolsos y hamacas.
2. Actualmente se ha desvalorizado el trabajo artesanal de la técnica vertical por falta de acompañamiento de la cultura local que ayude a promoverlo.
3. El textil vertical, se puede destacar de acuerdo con el uso que el artesano le dé. Pero su principal característica es la tradición de la que viene, que la hace tan única y tan de la región, y que debe ser el fuerte para su comercialización y competitividad en el mercado.
4. Para garantizar la llegada del textil vertical a nuevos mercados, hay que mirar técnicas de innovación en el producto.

5. La dificultad que encuentran los artesanos para ingresar al mercado es la activa competencia que hay en el campo.
6. El tiempo que se tarda un artesano en realiza un telar de (1.50*90) cm es de 15 minutos.
7. La gama de colores más utilizada dentro de la técnica textil es el: naranja, blanco y negro.

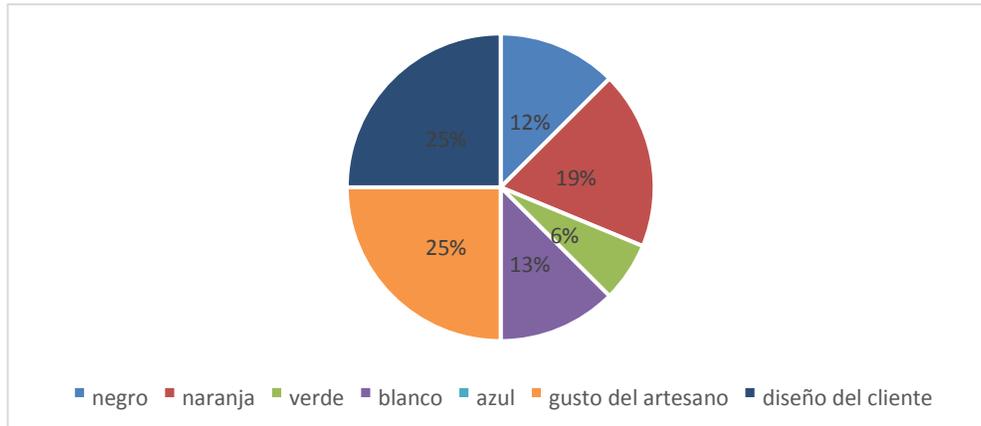

Ilustración 6. El porcentaje de los colores más usados se debate entre los que son escogidos por gusto de los artesanos y diseño del cliente. El verde es el color que menos resalta.

No existe ninguna técnica especial para su fabricación. El trabajo es manual, aunque la máquina es la que hace el proceso de construcción.

8. El diseño de los telares parte del conocimiento empírico. Los artesanos son diseñadores naturales.

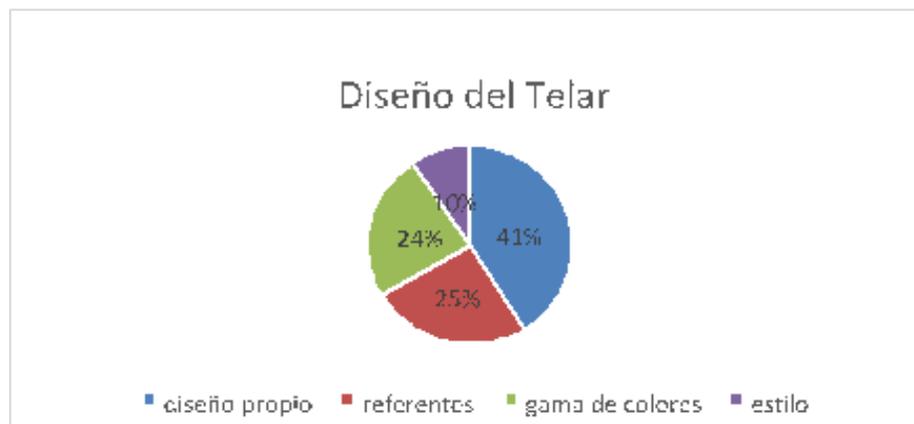

Ilustración 7. La mayoría de los diseños son propios de los artesanos.

9. Los artesanos crean sus diseños esperando que sean del gusto del futuro cliente.

A partir de los resultados anteriores y de las entrevistas realizadas, se concluye que es necesaria una potenciación de los diseños actuales, siendo esta una recontextualización que los ubique dentro de los parámetros de moda con los que se viven. Este trabajo se realizará buscando fortalecer tanto la producción local del municipio como el rediseño de nuevas piezas que permitan incursionar al artesano en nuevos mercados textiles y comerciales. Por otro lado, casi todos los comerciantes y artesanos están totalmente dispuestos a contribuir a la investigación, puesto que generará tanto nuevos conocimientos para ellos como la puesta en marcha de nuevos productos disponibles en el mercado.

El siguiente es un análisis detallado de algunas de las fotografías tomadas durante el Trabajo de Campo realizado en Santa Rosa de Cabal.

Tabla 1 Análisis detallado de fotografías (Pág. siguiente)

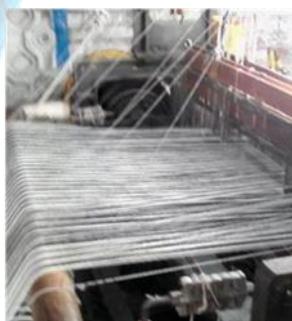
Foto	Actividad	Análisis	Parámetro
-------------	------------------	-----------------	------------------

Telar vertical tradicional de santa rosa de cabal, reconocido por sus colores y sus ponchos y hamacas

Variedad en colores llamativos y formas geométricas que son utilizadas en patrones de líneas o cintas gruesas para decorar y hacer más llamativo el telar

150 de largo x 80 de ancho

Máquina del telar

Hilos entrelazados amarrados unos de otros por medio de un eje que los distancia para generar el entrelazado

1.70 medida del largo de la máquina de hilar

Posición de los hilos para el proceso de ejecución del telar

los hilos están en posición vertical para generar un orden entre ellos y evitar que se enreden entre si

Numero de hilos que se necesitan para la máquina. (según diseño) Aproximados 12 rollos de hilos

10.

Venta y exhibición del producto que nace del textil vertical

Espacio reducido y poca visibilidad del mismo, para hacer del producto una mejor venta y así mismo ser llamativo para quien los ve.

Los locales deben ser armoniosos y dar espacio al cliente para la decisión. Los productos no pueden tapar los otros.

Uso diferente del telar, brindando al cliente nuevas propuestas para competir al mercado actual

Elemento para contener. Haciendo función de mochila con valor agregado al ser del telar vertical

30 cm de alto x 20 de ancho

Implementación personalizada de ponchos, con accesorios decorativos generando originalidad en la prenda y principalmente en la marca.

Elemento de agarre, haciendo función de broche o sujeción del elemento decorativo. Material: sintético negro y botón de madera.

4 cm de largo ancho2 cm
3 unidades por pocho

Hamacas y mobiliario decorativos con el fin de generar Descanso de una manera cómoda, y además, hacer del hogar un entorno con tradición de nuestra cultura

Mobiliarios hechos 100% en el telar con intervención de listones de madera para estructurar el elemento. Variedad de colores y trenzados manuales que generan ornamento dentro de él.

Medida del telar
180 cm de alto
X 270 de largo
100 ancho

5.2. ASPECTOS DEL PRODUCTO

El algodón es convertido en delgadas fibras que se entrelazan y se convierten en los diseños realizados por los productores textiles. Estos diseños responden a gustos o tendencias empíricas que perciben los creadores sobre lo que deben hacer de su producto. La realización pasa más por una tradición cultural de observación y realización que por una investigación exhaustiva de mercado que indique los diseños y las formas a realizarse.

No existe una constante renovación de productos a pesar de la resistencia que genera estas fibras –son capaces de soportar el peso de varias personas- y las diferentes gamas de colores disponibles para utilizar: todo esto debido a un desconocimiento general de los productores y una política clara estatal que brinde conocimientos a los artesanos en los nuevos mercados comerciales.

Los productos responden a parámetros visuales y estéticos transmitidos de generación en generación a los productos de textil vertical en Santa Rosa de Cabal. La manera en cómo realizan sus diseños –desde lo gráfico hasta lo estético, no está sometido a análisis rigurosos ni a premisas que indiquen cuál es la manera correcta de realizar los productos que se están produciendo. Por su parte las tonalidades utilizadas al combinar las gamas de colores dependen exclusivamente de dos cosas: gusto del artesano y gusto personalizado del cliente.

Para resaltar, es importante saber que la consolidación de un mercado local de producción ha hecho que el municipio adquiera una parada turística de carácter artesanal, siendo esto algo importante a la hora de conseguir nuevos mercados. A su vez, los productos realizados son de carácter diario en el vestuario de las personas, siendo productos altamente consumibles dentro de nuevos mercados. Por último, es importante entender que la técnica vertical debe combinarse con nuevos materiales para lograr piezas de estilos únicos y atractivamente comerciales.

La revaluación que por más de una década impactó a la industria textil parece haber quedado definitivamente en el pasado. Los empresarios de este sector creen que llegó el momento de sacar

provecho de una coyuntura positiva en la que la tasa de cambio es su principal aliada (Espectador, s.f).

Según datos del DANE, en noviembre de 2015 el sector textil-confección registró un crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo. En particular, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registró un alza de 1,5% en producción y 0,9% en ventas, mientras que las confecciones crecieron 5,9% y 4,1%, respectivamente, en el mencionado mes (Espectador, s.f).

5.3. ASPECTOS AMBIENTALES – ÉTICOS

El conjunto de códigos y símbolos que llamamos identidad hace que la cultura funja como una voluntad colectiva transmisora de su herencia social y que materializa en objetos utilitarios, que conllevan un gusto estético y refinado. De esta manera, la moda y el arte se basan en tradiciones compartidas que están en constante cambio, evolucionando hacia nuevas formas, lo que remite a que nos sintamos identificados en un entorno y grupo social específico (Fashion, s.f).

Las técnicas de tejido utilizadas por los habitantes de la zona corresponden a conocimientos heredados de la técnica indígena. Por eso, es necesario respetar y siempre hablar acerca de este conocimiento como fuente de trabajo para todos los habitantes de la zona. A su vez, es importante resaltar que todos los materiales utilizados contribuyen al mejoramiento continuo del ciclo ambiental, pues la manera en la que está realizado y sus materias primas, contribuyen a las prácticas responsables de consumo.

5.4. ANÁLISIS DE MATERIALES

Tabla 2 Análisis de materiales (pág. Siguiende)

Requerimiento	Parámetro	Determinante
---------------	-----------	--------------

Algodón.

Combinación para nuevos materiales y diseños.

Sus fibras son blandas y aislantes, resisten la rotura por tracción como para permitir la confección de tejidos además admiten el blanqueado y teñido.

Fibras Naturales:

Resistencia frente a la construcción y diferenciación de nuevas piezas textiles

Precios accesibles debido a la cantidad de material que existe en el mercado sumado a su amigabilidad con el medio ambiente (ya que son fibras naturales que no tienen aditivos químicos ni tratamientos que puedan alterarlos o contaminarlos).

Cuero

Este resulta importante a la hora de encontrar el material perfecto para acceder al mercado de la marroquinería artesanal.

Material indispensable para la realización de bolsos, billeteras, chaquetas, abrigos y zapatos, además de ser de fácil acceso y trabajo.
-confeccionado por telar y cuero.

Tomado de:

<https://www.laguiadelvaron.com/puntos-aconsiderar-para-usar-chaquetas-de-cuero/>

Lana

Tomado de:

<https://supercalcetines.com/blog/2013/tiposde-lana>

Son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se mantiene el calor corporal; esto es debido a la naturaleza de la fibra del material.

Es un material altamente consumible debido a la practicidad que denota para la gente del territorio, acostumbrada a vivir entre montañas y de fácil acceso a materiales.

Fuente propia. Imágenes referenciadas en la tabla de imágenes

6. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS

A continuación, daremos un repaso histórico por las diferentes maneras de vestir en el Siglo XX. A este tipo de expresiones, comenzó a denominársele tendencias, lo que provocaba una ola de mercado inimaginable entre compradores.

(Análisis en la sig. Página)

Tabla 3. Tipologías

La moda bajo una de sus materializaciones directas que es el “vestir”, se ha ido ampliando de forma progresiva, a referirse a todos aquello, sea o no sea indumentaria, que está de actualidad”.

Con el paso de los años y sumado a contextos determinados (en especial lo económico,) el acceso a la moda ha generado acciones de contradicción.

Si en un principio los objetos deseados por la mayoría eran obtenidos por una minoría (élites), durante el siglo XX y comienzo del siglo XXI el acceso a la moda ha tomado un ritmo social vertiginoso.

La globalización, los medios de comunicación y el libre mercado, han generado que las clases sociales se asimilen bajo esa directriz.

La nueva colección de Moschino está en pro del reciclaje de una manera extrema.

Este año, la marca acaba de presentar su nueva colección durante el *Milán*

Fashion Week, y nuevamente sorprendió a propios y

Tomada de: <http://www.vix.com/es/moda/177414/la-nueva-coleccion-demoschino-esta-en-pro-del-reciclaje-de-una-manera-extrema>

Tomada de: <http://modaeneldiseño.blogspot.com.co/2014/11/articloruizjuarez.html>

extraños. Bajo el nombre de Cardboard Couture (costura en cartón), su diseñador, Jeremy Scott, se manifestó totalmente a favor del reciclaje.

Es evidente que Moschino está consciente del daño que nuestro planeta está sufriendo debido a tantos desperdicios, y esta vez decidió levantar la voz mediante la moda para que todas sus usuarias lo comprendan también.

Son unos productos exquisitos, sumamente hermosos y que sin duda son un éxito para la industria de la moda. Con solo observar esta colección podemos darnos cuenta de la presencia de la moda indígena y que nosotros tenemos el poder de que sigan existiendo. Tratemos de apreciar más lo nuestro, respetar y ayudar nuestros orígenes.

Bolsos o Accesorios con materiales reutilizables nueva apuesta en el diseño para concientizar a la sociedad en el uso de materiales olvidados y que de igual manera es alargado su ciclo de vida ampliando su contexto y dirigirse a un público objetivo distinto en este caso la moda en los accesorios.

Esta macro tendencia consiste en mostrar el concepto de arte urbano siguiendo ciertas

Tomada de:
<http://unarmarioconbuenfondo.com/wp-content/uploads/2016/10/bolsas-upcycling.jpg>

Tomada de:
<http://modaeneldiseno.blogspot.com.co/2017/04/macrotendencia-pureza-rebelde.html>

Tomada de:
<http://modaeneldiseno.blogspot.com.co/2017/04/macrotendencia-pureza-rebelde.html>

normas, en el cual se expresa la rebeldía sin romper la armonía visual.

El objetivo de esta tendencia es crear una nueva personalidad del arte urbano, sin dejar de lado las reglas para lograr generar un equilibrio entre la libertad y pureza.

Mezclando texturas, formas, figuras y colores contrastantes que le dan un estilo único y llamativo al espacio donde son expuestos.

La tendencia al mezclar estas variedades de estilos logra crear su propio concepto.

6.1. TIPOLOGÍA TÉCNICA DE BORDADO

Tipología Textil

Mola

(Arte Textil tradicional, hecho por la etnia Guna de Panamá y Colombia. Las molas son textiles cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas usando una técnica de appliqué inverso.)

google.at

media-cache-ak0.pinning.com

google.es

Ilustración 8. Tipología Textil

Autoría: Santiago Buitrago.

7. METODOLOGÍA

Para lograr los propósitos establecidos al inicio del trabajo, se mostrará el primer paso a realizar para entender la necesidad que tiene cada producto local con su cliente final.

Coolhunting es un término en el mundo del marketing y la publicidad, que traduce «caza de tendencias». El trabajo se refiere a hacer predicciones sobre cambios o surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda. Esta información es de gran impacto para ayudar a las empresas para estar preparadas en aprovechar las tendencias sociales (Eduarea, 2013).

Para llevar a cabo esto, el “cazador de tendencias” es, ante todo, un investigador social, con gran capacidad de analizar y cuestionar constantemente su entorno, todo para estar un paso más adelante del presente sobre la recolección de información acerca de moda o tendencias.

Entre las funciones de un coolhunter está la de detectar, identificar y analizar tendencias, obtener información útil y relevante para la organización o clientes, anticiparse a la competencia detectando lo que demandarán los consumidores en el futuro, detectar oportunidades de negocio para aprovechar, identificar amenazas que aparezcan cuantificando su impacto en su negocio y/o el de los clientes, detectar nuevos nichos de mercado donde posicionar y aprovechar comercial y económicamente las tendencias detectadas (Eduarea, 2013)

Es por eso que el primer paso es detectar todos los factores que rodean al sector textil en Santa Rosa para detectar el público objetivo al cual apunta los productos y los intereses que estos manejan a la hora de comprar.

Para ello, se cuantificarán la entrada de turistas a la ciudad, rango de edad y lugar de residencia para entender el turista que llega a Santa Rosa en busca de artesanías locales como recuerdo. Después de logrado el primer objetivo, es necesario la utilización de nuevos materiales –cuero en su mayoría- para lograr realizar los productos demandados por la población civil en el área de comercio textil y accesorios.

7.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO GENERALES

Objetivo 1

Crear una paleta de colores a partir del paisaje de Santa Rosa de Cabal que permita una diferenciación del producto artesanal.

FACTOR DETERMINANTE		PARAMETROS
IDENTIDAD	lograr comunicar en el producto una identidad propia del municipio de Santa Rosa de Cabal	Identificando los referentes principales y los colores simbólicos del municipio
DIFERENCIADOR	Crear emociones y percepciones en el consumidor mediante el factor visual y del tacto	geometrizar elementos de los referentes y plasmarlos en el producto final, además de utilizar diferentes materiales propios de la región

Objetivo 2

Combinar diferentes materiales a partir de la experimentación y realización de probetas que permitan identificar características funcionales, logrando materiales resistentes y óptimos para la elaboración de productos.

FACTOR DETERMINANTE		PARAMETROS
FUNCIONAL	Complementar materiales para la elaboración de nuevos productos	Basados en tendencias y materiales artesanales de la región
ESTÉTICO	Generar un producto que evoca la identidad cafetera de santa rosa de cabal	Análisis de referentes arquitectónicos, naturales y animales
TÉCNICO	implementación de nuevos materiales que se puedan intervenir con las actuales técnicas de tejido	ensayos con materiales rígidos y sintéticos

PRODUCCIÓN	Tener en cuenta las actuales técnicas de tejidos que se elaboran en Santa Rosa de Cabal	Conocer y comprender la fabricación de tejidos actuales y desarrollar un método donde se pueda intervenir los nuevos materiales
------------	---	---

Objetivo 3

- Implementar diferentes técnicas por medio del telar vertical que permitan tener una variedad de diseños y productos.

FACTOR DETERMINANTE		PARAMETROS
MODO DE PRODUCCIÓN	complementación de técnicas de tejido que motiven los artesanos de la región	analizar las técnicas de tejido tradicionales y analizar las actuales con el fin de lograr una complementación que marque una nueva tendencia
PRÁCTICO	fácil de producir para la implementación de nuevos productos	desarrollar una metodología de trabajo donde los artesanos logren con facilidad el desarrollo para nuevos productos
VERSATILIDAD	el material puede ser también adaptable para la creación de nuevos productos	mediante el ensayo de pruebas de resistencia y cómo se comporta en otras áreas diferentes a la moda
INSUMOS	utilizar elementos propios de la región cafetera conservando el valor de su cultura e interviniendo nuevos materiales	Analizando la diversidad de materiales los cuales logren una aceptación del consumidor y de los mismos artesanos
COSTOS	Generar un valor adicional al artesano y de costo considerable al producto final	estratificando el producto lograra que su valor sea entre \$250,000 y \$500,000
VIABILIDAD	Motivar al artesano a darle un plus y valor agregado a su trabajo posicionándolo en el mercado	el costo final tendrá una ganancia del 50% sobre su fabricación y mano de obra

7.2. CONCEPTO DE DISEÑO

“Generando identidad”

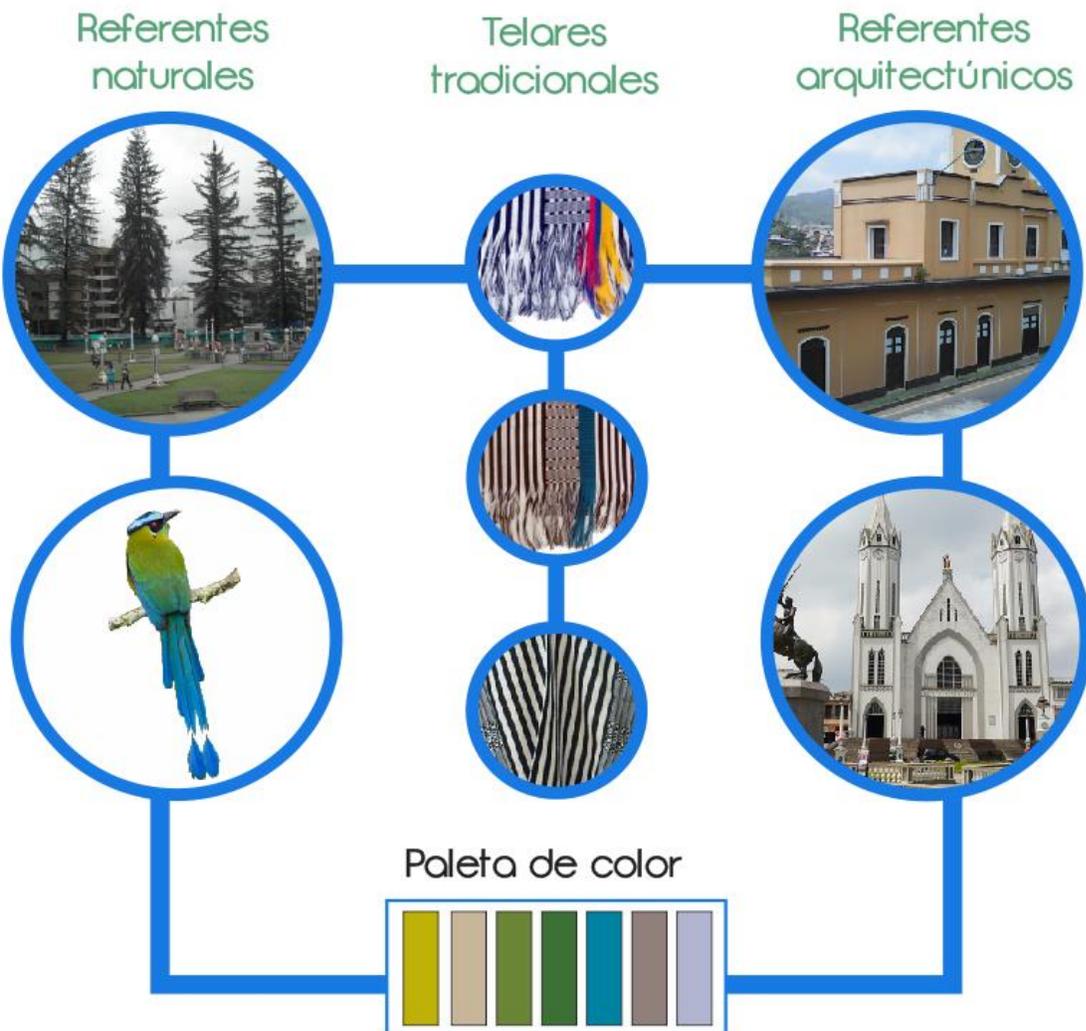
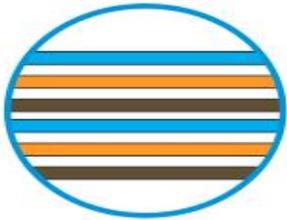

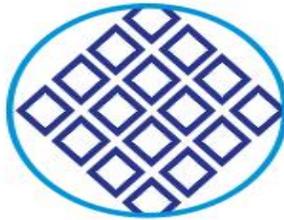
Ilustración 9. Generando identidad

7.3. ALTERNATIVAS CONJUNTO DE TÉCNICAS Y PATRONES DE DISEÑO

RESOLUCIÓN DE DETALLES PATRONES DE DISEÑO

Patrones lineales"

Patrones Geométricos

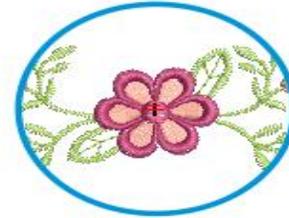
Estampados

Patrones de color

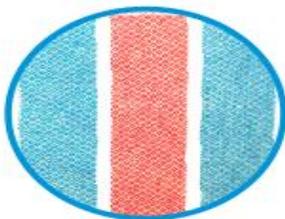

Técnicas

Bordado o
apliques figurativos

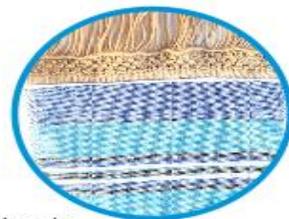
ALTERNATIVAS DE DISEÑO [Análisis de Técnicas, color y patrones]

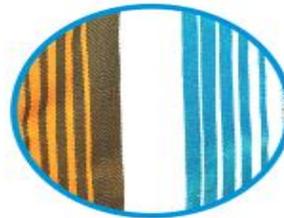
Combinación de
patrones y de color

Combinación de
apliques figurativos y
combinación de técnicas

Combinación de
patrones y de color

Combinación de
patrones y de color

Combinación de
técnicas

7.3.1. REFERENTES DE DISEÑO

METODOLOGÍA DE REFERENTES

Referentes Naturales

Araucaria
(Referente principal del municipio de Santa Rosa de Cabal)

Gama de color

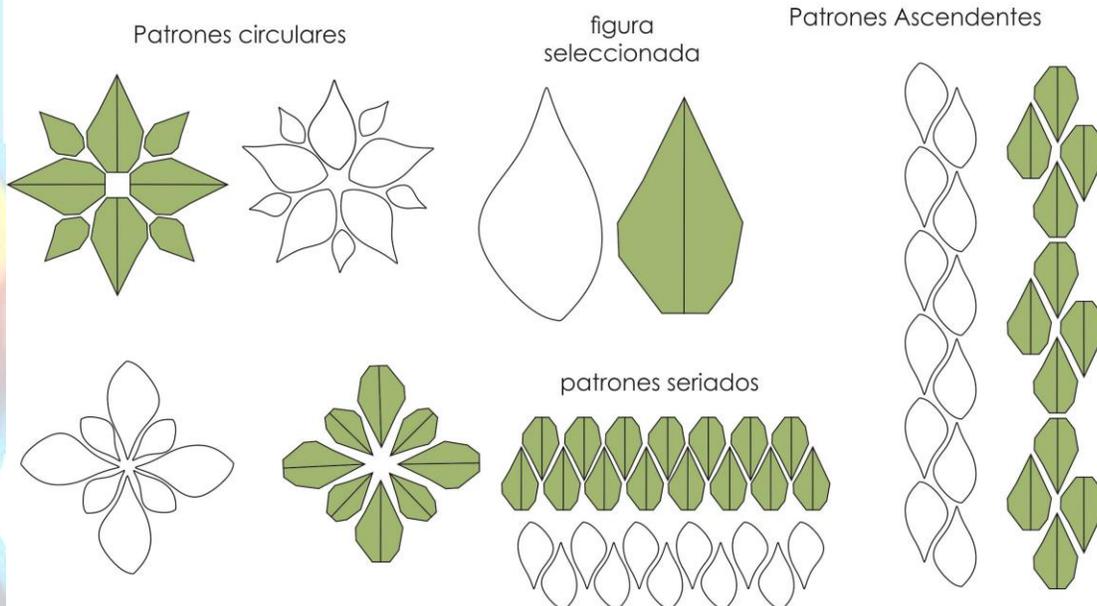

Parque de las Araucarias

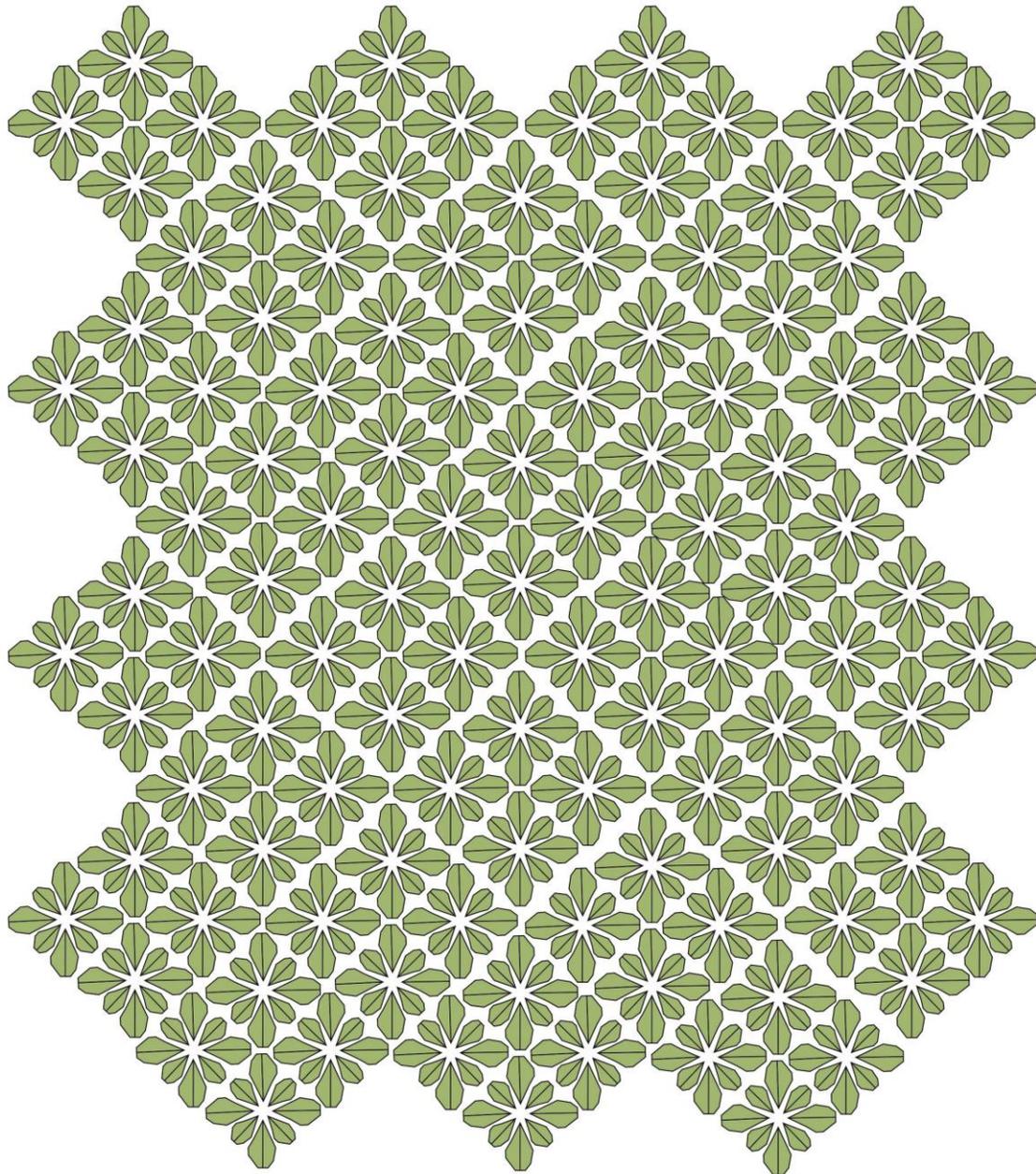
Araucaria heterophylla

Análisis de módulos

Referentes Naturales

Araucaria

Ilustración 12. Patrón de Diseño araucaria

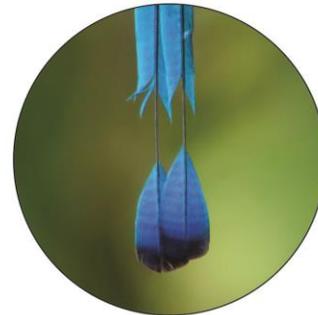
Referentes Naturales

Ave (Barranquero)
(Ave común en el eje cafetero)

Gama de color

Momotus momota

Detalle del plumaje de la cola

Análisis de módulos

Patrones circulares

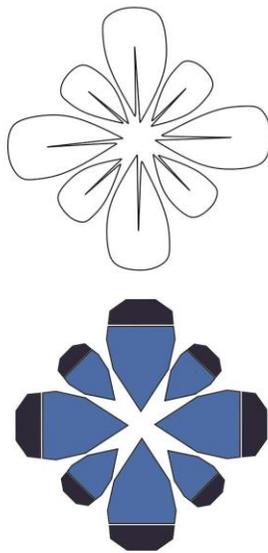
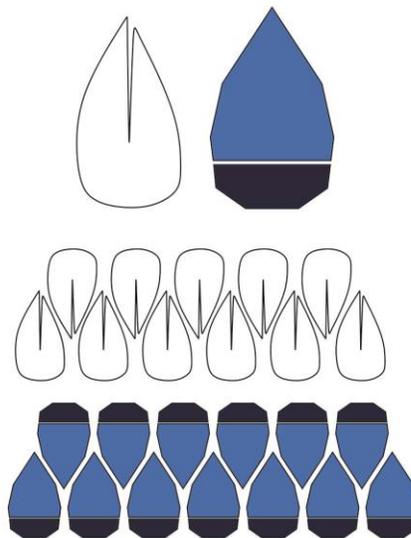
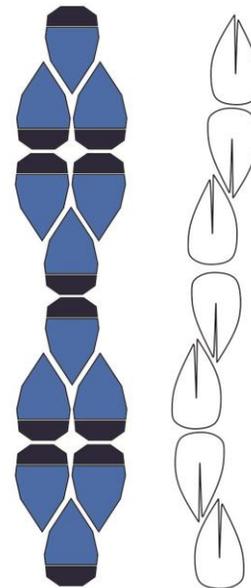

figura orgánica seleccionada

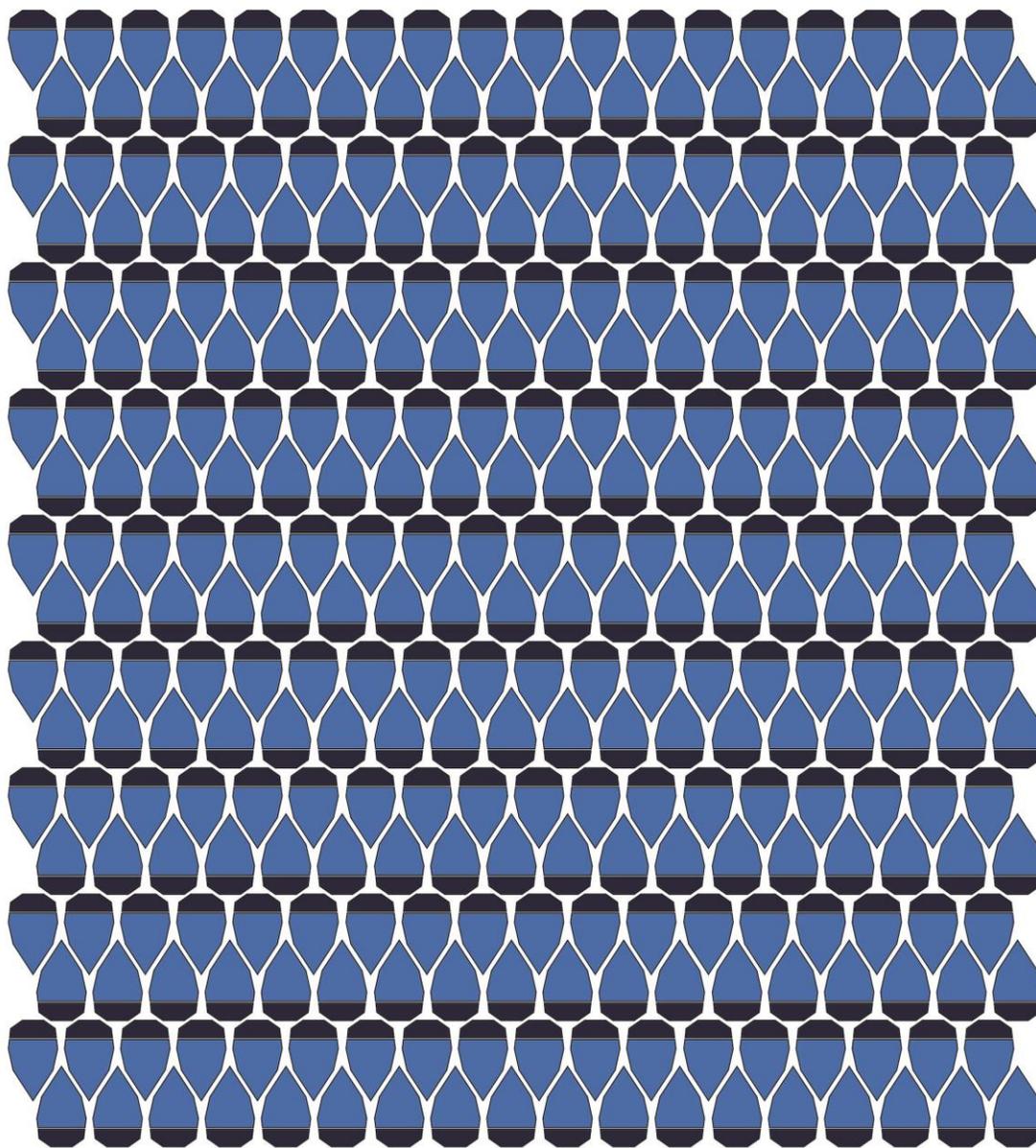

Patrones ascendentes

Referentes Naturales

Ave (Barranquero)

Ilustración 14 Patrón de Diseño Barranquero

Referentes Arquitectónicos

Basílica menor Nuestra Señora de las Victorias
(Ubicada en el parque principal)

Gama de color

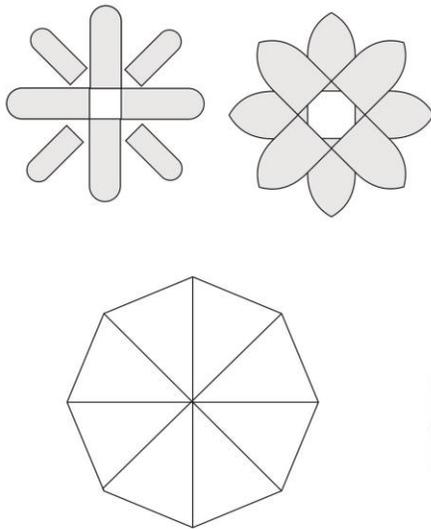

Detalle
Fachada

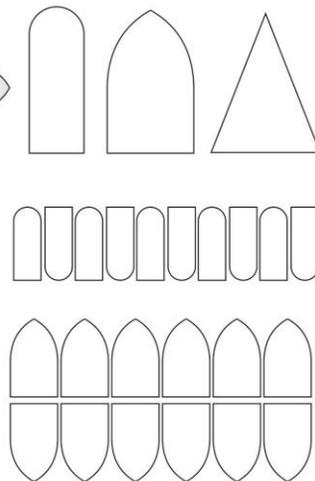

Análisis de módulos

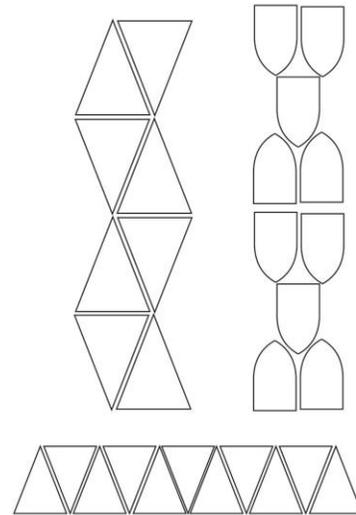
Patrones circulares

figuras geométricas
seleccionadas

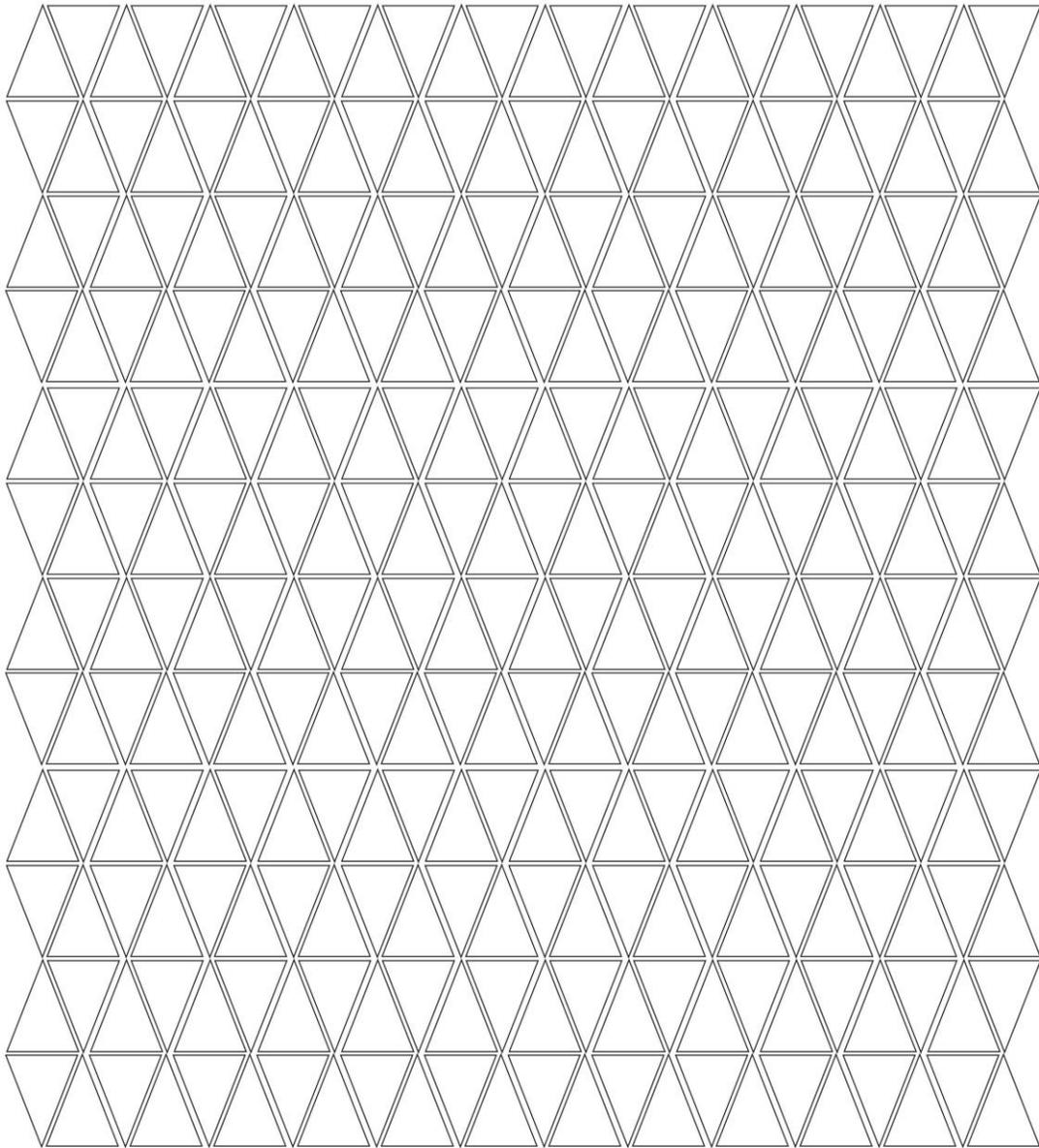

Patrones ascendentes

Referentes Arquitectónicos

Basílica menor Nuestra Señora de las Victorias

Ilustración 16 Patrón de Diseño Nuestra Señora de las Victorias

Referentes Arquitectónicos

Estación del Ferrocarril
(Actualmente como Terminal de Transporte)

Gama de color

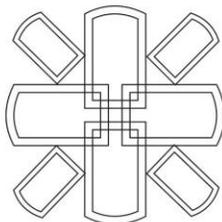
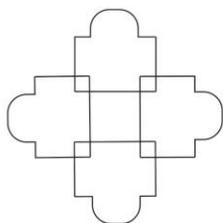

Detalle
Fachada

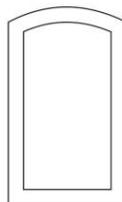

Análisis de módulos

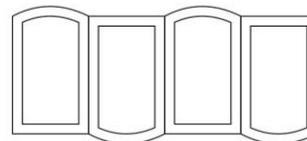
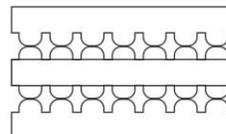
Patrones circulares

figuras
seleccionadas

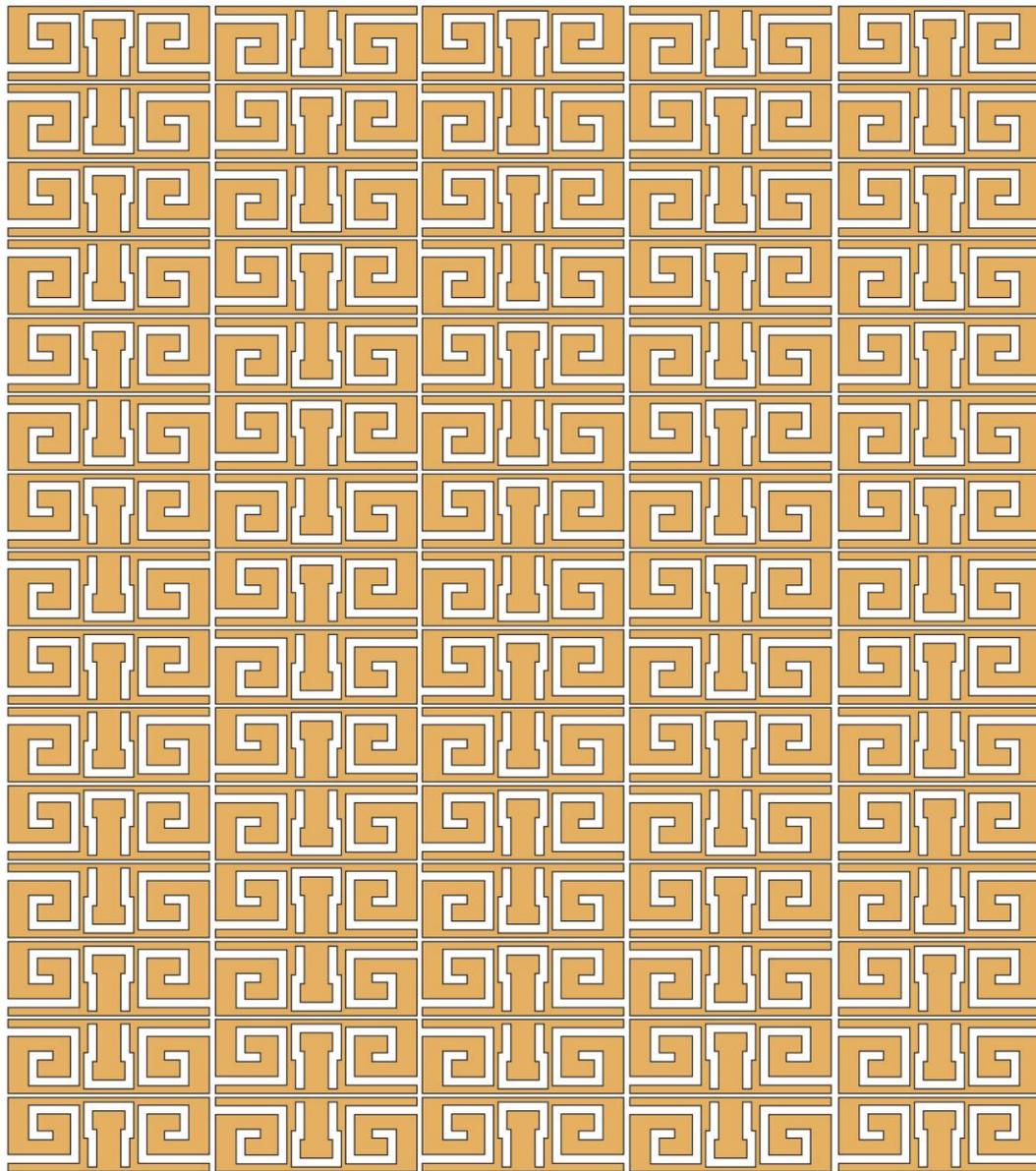

Patrones secuenciales

Referentes Arquitectónicos

Estación del Ferrocarril

Ilustración 18 Patrón de Diseño Ferrocarril Santa Rosa de Cabal

7.3.3. MATRIZ CREATIVA

A continuación, se realiza una matriz creativa con el fin de mostrar las aplicaciones que puede tener el telar sobre diferentes líneas de productos, en este caso en la línea de hogar y de moda, teniendo en cuenta que en la línea de hogar se desarrollaría la cojinería y de alfombras o tapetes, igualmente en la línea de moda se basaría en el desarrollo de chaquetas y maletines. También se quiere mostrar el tipo de técnica, referente cultural, material y color con el fin de determinar nuestra línea a seguir:

LINEA	PRODUCTO	REFERENTES	MATERIAL	COLOR
HOGAR	COJINERIA	 	HILO DE YUTA	
	TAPETES		HILO DE YUTA	
MODA	CHAQUETAS	 	LANA CON FIBRAS METALIZADAS	
	MALETIN		LANA CON FIBRAS METALIZADAS	

7.4. EVALUACIÓN ALTERNATIVAS

Para la selección de una sola propuesta se es necesario realizar una tabla donde se establezcan los criterios de diseño determinantes para el proyecto, para ello a continuación se muestran los más importantes establecidos desde los requerimientos del proyecto, evaluando de 1 a 5 su pertinencia y viabilidad para una posible aplicación en el diseño final:

En este caso se seleccionó una línea de producto “Moda” diseño de chaquetas, donde se evaluará la técnica, material y referentes.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS		
CRITERIO	ALTERNATIVA 01	ALTERNATIVA 02
TÉCNICA	ESTAMPADO Y BORDADO	TEJIDO ARTESANAL
MATERIAL	JEAN CUERO Y LANA	TEXTIL FURT Y LANA
REFERENTE	COMBINACIÓN	REF ARQUITECTÓNICO
PUNTAJE TOTAL	5 PTOS	4 PTOS

A partir de la anterior evaluación se dedujo una posible solución al diseño final del producto a desarrollar, donde la ALTERNATIVA 02 se destaca más de acuerdo con su viabilidad de producción, comercial y de identidad de acuerdo con sus referentes.

Referentes

Módulos y patrones

Desarrollo alternativas sobre telares

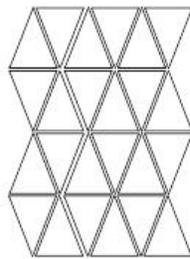
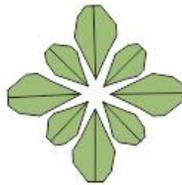
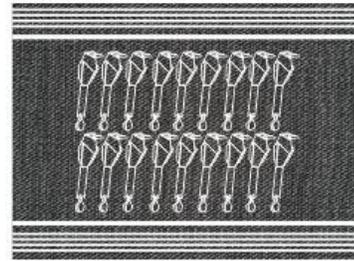
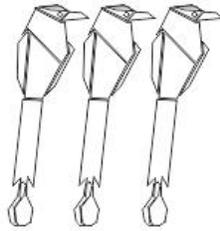
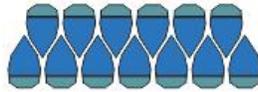

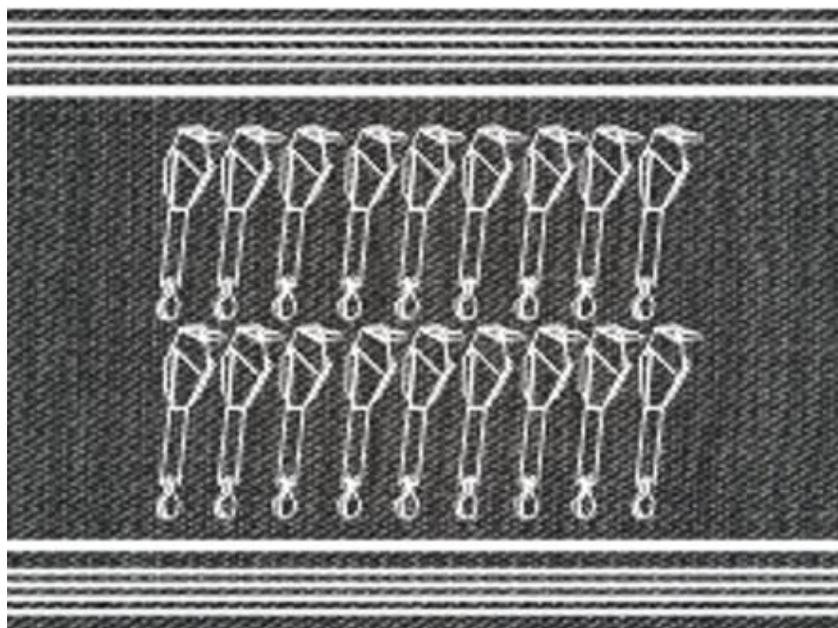
Ilustración 19 Diseños en las telas

ALTERNATIVA 01 PATRONES NATURALES SOBRE TELEKA Y LANA

Ilustración 20 Alternativa I

ALTERNATIVA 02 PATRONES GEOMÉTRICOS SOBRE LANA

Ilustración 21 Alternativa II

ALTERNATIVA 03 PATRONES NATURALES SOBRE TELERKA Y LANA

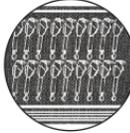
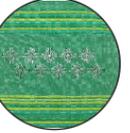
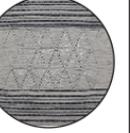
Ilustración 22 Alternativa III

ALTERNATIVA 04 PATRONES ARQUITECTONICOS SOBRE LANA

Ilustración 23 Alternativa IV

7.4.1. MATRIZ COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS					
	ALT 1	ALT 2	ALT 3	ALT 4	ALT 5
PROPIEDADES					
TELA	TERLEKA Y LANA	LANA	TERLEKA Y LANA	LANA	TERLEKA
TÉCNICA	TELAR	TELAR	TELAR	TELAR	TELAR
TIPO DE BORDADO	BORDADO A MÁQUINA	BORDADO A MÁQUINA	BORDADO A MÁQUINA	BORDADO A MÁQUINA	BORDADO A MÁQUINA
TIPO DE PATRON	FIGURA ORGÁNICA CON ORDEN DE SERIADO HORIZONTAL COMBINADO CON LINEAS	FIGURA GEOMÉTRICA CON ORDEN DE SERIADO HORIZONTAL COMBINADO CON LINEAS	FIGURA ORGÁNICA CON ORDEN DE SERIADO HORIZONTAL COMBINADO CON LINEAS	FIGURA GEOMÉTRICA CON ORDEN DE SERIADO HORIZONTAL COMBINADO CON LINEAS	FIGURA GEOMÉTRICA CON ORDEN DE SERIADO HORIZONTAL COMBINADO CON LINEAS
COLOR	AZUL OSCURO VERDE AGUA MARINA SOBRE BLANCO	BLANCO SOBRE NEGRO	VERDE BICHE VERDE OSCURO VERDE AGUA MARINA	GRIS SOBRE BLANCO	DORADO MEZCLADO CON CAFE SOBRE BLANCO

7.5. DISEÑO DE DETALLES

“El estampado textil es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar diseño, color y especialidad a las telas... Una técnica que combina arte, ingeniería, y tecnología de teñido para producir imágenes que solamente existían en la imaginación del diseñador textil.” (INCORPORATED, COTTON, 2003)

Durante el proceso de investigación, se propuso un nuevo diseño de tela textil a partir de colores que se identifiquen con el paisaje Santarrosano, de tal forma que, den un sello original y distintivo a cualquier producto que con ellas se fabrique. Puesto que, el color es algo adjunto a todas las transformaciones sociales, artísticas y, por ende, humanas; lo que ha hecho que se establezca como el dirigente posicionador de las nuevas tendencias que tendrán mayor demanda y rentabilidad en los nuevos mercados.

Considerando que la técnica textil es capaz de producir diseños con una gran solidez de color, jugar con los colores de tendencia, permitiría a los artesanos de Santa Rosa de Cabal la oportunidad para abrirse en los mercados actuales, rescatando lo mejor de su cultura por medio de la exploración de los colores que siendo tendencia se identifiquen con su paisaje cultural.

La Carta de Color Primavera – Verano 2017. Publicó la Macrotendencia (Ora- Cools) donde: “la austeridad material se transforma en un despliegue de excentricidad que **une tradición y modernidad**” (inexmoda, 2017). Que serán contemplados en el imaginativo estilo que se aplicó para algunos productos, con la tela que se diseñó.

La gama de colores que presentó Pantone² en el Fashion Color Report 2017, todos son relacionados con la naturaleza (*Figura 44*).

---

² Pantone Inc. Es una empresa encargada de la identificación, comparación y comunicación del color.

Ilustración 24 Top 10 Fashion Color NYFW. Tomado de Bcn Cool Hunter.

De acuerdo con la revista Fashion & Illustration, para esta temporada del 2017 los colores como el blazing yellow (amarillo ardiente), hot pink (rosa caliente), vivid violet (violeta vívido), el lime Green (verde lima) fueron la tendencia, ya que “...se alternan y crean senderos de luz.” (Castillo, 2017). Colores que fácilmente pueden identificarse en el vasto paisaje Santarrosano. La revista CARAS, publicó que las tendencias para este año son “grafías como étnicos, florales, figurativos, geométricos, aplicados sobre todo a tipo de bases textiles”. (2017) Todo esto es justo lo que se ha venido presentando en las alternativas de diseño, la apropiación de los colores y las formas (arquitectónicas) de Santa Rosa de Cabal, en una técnica artesanal, que podría transformar el mundo textil, sin abandonar las tendencias vigentes. Solo depende de cómo juegue el artesano con la gama de colores, para no solo seguir tendencias, sino direccionar las que llegan.

Para la aplicabilidad de estos nuevos diseños de telas se esbozaron algunas camisas, bolsos y chaquetas. Éstos, muestran un tejido artesanal propio de la cultura, y una originalidad de estilos que *combinan lo antiguo y lo contemporáneo*. Productos que, podrían desempeñar un gran papel en el mercado nacional e internacional.

Para el diseño de estos productos, es necesario destacar los siguientes detalles:

1. Tener en cuenta el mercado objetivo, en este caso personas entre los 18 y 30 años, dado que, es en estas edades donde más se encuentra demanda y aceptabilidad hacia las nuevas

tendencias, y la propuesta de productos a realizar con el diseño de las telas resulta de la mezcla de diversos estilos y formas.

2. La practicidad para la producción, conservando la fabricación artesanal combinado con técnicas de bordado a precisión por máquinas CNC.

3. Tener en cuenta la referencia de identidad que comprende el municipio de Santa Rosa de Cabal. En este caso la representación gráfica formal y de color. En vista de que, este es el referente más representativo de la originalidad que pretenden los nuevos productos, el rescate de la cultura artesanal fusionado con nuevas alternativas de diseño, abriéndose campo en los mercados actuales para la generación de nuevas tendencias comerciales.

4. Los materiales por utilizar se determinan de acuerdo con las que conservan actualmente los artesanos en este caso la LANA y se combinará con JEAN CUERO para estilizar el producto.

Muestras de estos nuevos diseños de telas son:

Ilustración 25 Propuesta final I Izquierda

Ilustración 26 Propuesta final II Centro

Ilustración 27 Propuesta final III Derecha

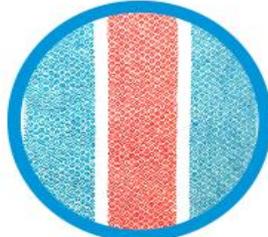
Fotografías tomadas por Santiago Buitrago.

7.6. MODELOS Y SIMULADORES

TÉCNICA DE BORDADO
SOBRE TELA Y LANA

TEJIDO
EN TELAR VERTICAL

TEJIDO
EN TELAR VERTICAL

COMBINACIÓN DE TEJIDO
EN TELAR VERTICAL Y TEXTIL FURT

TEJIDO EN TELAR VERTICAL
CON APLIQUE EN CUERO

TEJIDO
EN TELAR VERTICAL CON
TÉCNICA DE TERMINADO MACRAMÉ

TEJIDO
EN TELAR VERTICAL

COMBINACIÓN DE CUERO,
BORDADO EN CNC

7.7. PROCESO PRODUCTIVO

Ilustración 29 Proceso productivo

Tomado de Fuente propia.

En los procesos productivos anteriormente descritos se aprecia de manera general cada etapa por las que pasaría el proyecto final, cabe mencionar que se utilizarían dos técnicas distintas por los que se describen dos procesos diferentes y que al final se complementan para lograr el producto final.

7.8. MATERIALES ESPECIFICACIONES

ALGODÓN

Lana Textil

fibra natural que se obtiene de los caprinos (cabra y, principalmente, ovejas), y de otros animales como llamas, alpacas, guanacos, vicuñas o conejos, mediante un proceso denominado esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos adaptables al frío.

Figura 50. Ilustración 30 Lana Textil

1. La capacidad de absorción de la humedad
2. Capacidad como aislante térmico
3. Flexibilidad, elasticidad, elongación

TERLENKA

Ilustración 32 Hilos terlenka

ventajas

- Mas baratos
- Mas durables
- Se arrugan menos

Desventajas

- No es absorbente

- No es confortable cuando hace calor

PROPIEDADES:

FISICAS

- Baja absorción del agua de 0.4% a 0.6% se seca rápido.
- Su tenacidad y resistencia a la atracción es muy alto.
- Su resistencia en húmedo es igual a su resistencia en seco.
- Tiene una densidad y peso específico que varía entre los 1.22 y 1.33 gr/cm³.
- Fácil recuperación a las arrugas.
- Se puede mezclar con otras fibras como el algodón.
- Es muy electrostática por la cual el pilling es traída a la superficie.

QUIMICAS

- Resistencia a los ácidos minerales y orgánicos.
- Son solubles en metacresol.
- Resistencia a los insectos y microorganismos.
- Punto de fusión aproximadamente 260°C formando bolas duras y aromáticas
- Sensibles a los álcalis fuertes, ácidos concentrados y fuertes.
- Se tiñe con colorantes dispersos en una tina de neftol.
- Resistente a la luz solar y la intemperie.
- Insoluble en acetona y acido fórmico
- Soluble en nitrobencono.

7.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Para los costos, se hace la relación por cada metro de tela. *1m de tela = (1 m x 0.80 m)*

Costo de 1m de tela	\$3.500
Costo accesorios x 1m tela	\$17.000
<u>Costo total de la producción por 1m de tela</u>	<u>\$21.000</u>

8. CONCLUSIONES

- A través de la “Recontextualización del textil vertical” se logró evidenciar que es posible la diversificación y elaboración de tejidos inspirados en el entorno paisajístico del municipio de Santa Rosa de Cabal, mediante la técnica tradicional, conservando su esencia, pero innovando el diseño de la tela y demostrando que es un producto competitivo y sostenible entre los artesanos del municipio.
- Se demuestra que el *coolhutin*, es una herramienta que hace posible la actualización de los diseños de las telas a través de los procesos de elaboración, manteniendo la línea genuina que distingue el producto de Santa Rosa de Cabal para imprimirle elementos vanguardistas únicos y diferenciadores que inciden en la exclusión del proceso de repetición y copiado de los artesanos.
- A partir de los referentes locales, se comprueba que es posible el diseño de telas por medio del telar vertical de Santa Rosa de Cabal, haciendo uso de diversas fibras naturales o sintéticas que permiten el nacimiento de un textil diferenciador y único aunado a que conserva las tradiciones artesanales.
- Teniendo en cuenta el paisaje de Santa Rosa de Cabal y partiendo de diferentes técnicas por medio del telar vertical, es posible crear una paleta de colores que permite apropiarse de una variedad de diseños y productos que inciden en la difusión, conocimiento y comercialización de artículos artesanales únicos y diversos.
- Se evidencia la necesidad de apoyo y acompañamiento gubernamental para impulsar el trabajo artesanal de la técnica vertical con el fin de fortalecer la producción local del municipio de Santa Rosa de Cabal y permitir la incursión al artesano, en nuevos mercados textiles y comerciales, toda vez que a la fecha se encuentra desvalorizado.

REFERENCIAS

Artesanías. (2014). Tendencias de moda. Manizales, Caldas, Colombia.

Artesanías. (s.f.). *El sector en Colombia*. Recuperado el mayo de 2017, de Caracterización:
http://www.artesantiasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/caracterizacion_81

Barreiro, A. M. (Septiembre -Diciembre de 2008). *Revista Internacional de Sociología*. Obtenido de CSIC:
<http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/111/112>

Costa, C. R. (2006). *Los puertos en el transporte marítimo*. Barcelona: Universidad Politecnica de Catalunya.

Cuenca, E. D. (julio-diciembre de 2006). *Redalyc*. Recuperado el abril de 2017, de La actividad artesanal textil de Guadalupe Yancuictlalpan ¿un sistema productivo local?:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40180210>

CVN. (19 de Diciembre de 2016). *Centro Virtual de Negocios*. Recuperado el 15 de Abril de 2017, de Industria textil en Colombia: crecimiento de las exportaciones del sector en 2016:
<https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-lasexportaciones-en-2016/>

Dafne. (08 de Julio de 2017). *Bcn Cool Hunter*. Obtenido de
<http://bcncoolhunter.com/2017/06/colores-de-moda-otono-invierno-2017-18-pantone-fashion-color-report/>

Dinero. (Febrero de 2015). *Agronegocios*. Obtenido de ¿Podemos ser competitivos produciendo algodón?: <http://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-puede-competitivoproduciendo-algodon/211801>

- Duch, C. y. (2001). Determinantes de la innovación y efectos sobre la competitividad del caso de las empresas textiles. *Revista Asturiana de Economía*, 53-80.
- Eduarea. (2013). *Eduareas Blog*. Recuperado el 2017, de ¿Qué es el Coolhunting?: «La caza de tendencias»: <https://eduarea.wordpress.com/2013/01/02/que-es-el-coolhunting-la-cazade-tendencias/>
- ElTiempo. (septiembre de 2016). *Economía*. Recuperado el mayo de 2017, de Textileras hacen llamado para que se produzca más algodón en el país:
<http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-algodon-en-colombia30451>
- Emprendedores.es. (2015). *Producto artesano, gestión empresarial moderna*. Recuperado el Mayo de 2017, de Consejos para artesanos que quieren montar una empresa:
<http://www.emprendedores.es/gestion/consejos-artesanos-montar-empresa>
- Espectador, E. (s.f.). *Economía*. Recuperado el 2017, de El IVA: temor del sector textil en 2017:
<http://www.lespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017articulo-676375>
- Fashion. (s.f.). *Fashion Blog*. Recuperado el 24 de 04 de 2017, de Textiles Indígenas incorporados a la Moda Contemporánea: <http://fashionblogmexico.com/textiles-indigenas-en-la-modacontemporanea/>
- Fernando Graña, N. L. (2010). *Nulan*. Obtenido de Competitividad de las firmas del sector textil confecciones orientadas a moda y diseño: <http://nulan.mdp.edu.ar/1460/1/01275.pdf>
- Klisberg, B. (Junio de 2006). *Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?* Obtenido de Fundación Carolina: http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/rse/334_as_etica_moda.pdf
- Maza, T. R. (2005). *Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas*. Recuperado el abril de 2017, de Artesanas Y Artesanías: Indígenas Y Mestizas De Chiapas Construyendo Espacios De Cambio: <http://liminar.cesmecha.mx/index.php/r1/article/view/143/127>
- Palermo, U. d. (s.f.). *Actas de Diseño*. Recuperado el 23 de 04 de 2017, de Publicaciones Web:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=339&id_articulo=7612
- Procolombia. (5 de 04 de 2017). *SECTOR ARTESANAL*. Recuperado el 5 de 04 de 2017, de FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO:
<http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/sector-artesanal>
- ProColombia. (s.f.). *Procolombia*. Recuperado el 23 de 04 de 2017, de Moda:
<http://www.procolombia.co/noticias/de-moda-los-textiles-confecciones-y-el-disenonacional>
- Rafael Jaime Carmona, J. D. (2008). *Revista Ciencias Estratégicas*. Obtenido de Competitividad Y Retos En La Productividad Del Cluster Textilconfección, Diseño Y Moda En Antioquia:
<https://revistas.upb.edu.co/index.php/cienciasestrategicas/article/view/584/522>

Simone, G. (2012). Creation of Fashion Trends and Role of the Bureau de Style for Textile Innovation. *Journal of Global Fashion Marketing*, 12-21.

Toledo, A. (2013). *La Producción Y Comercialización De Los Textiles Artesanales De Mitla, Oaxaca*. Recuperado el abril de 2017, de Aquí Estamos: <http://ford.ciesas.edu.mx/downloads/Revista16.pdf#page=21>

Vargas, J. F. (2013). *Universidad EAFIT*. Obtenido de Análisis De Oportunidades De Mejora Para El Clúster Textil, Confección, Diseño Y Moda En Medellín De Acuerdo A Las Tendencias De La Moda En El Ámbito Local: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1326/VargasAlvarez_JuanFelipe_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y