

DOSSIER | PROYECTO RAIZART

OFICIOS TRADICIONALES

DIÁLOGO ENTRE LA NATURALEZA
Y EL SER HUMANO

ASIGNATURA

Diseño como argumento

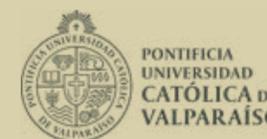
PROFESORA

María José Iglesias

ALUMNOS

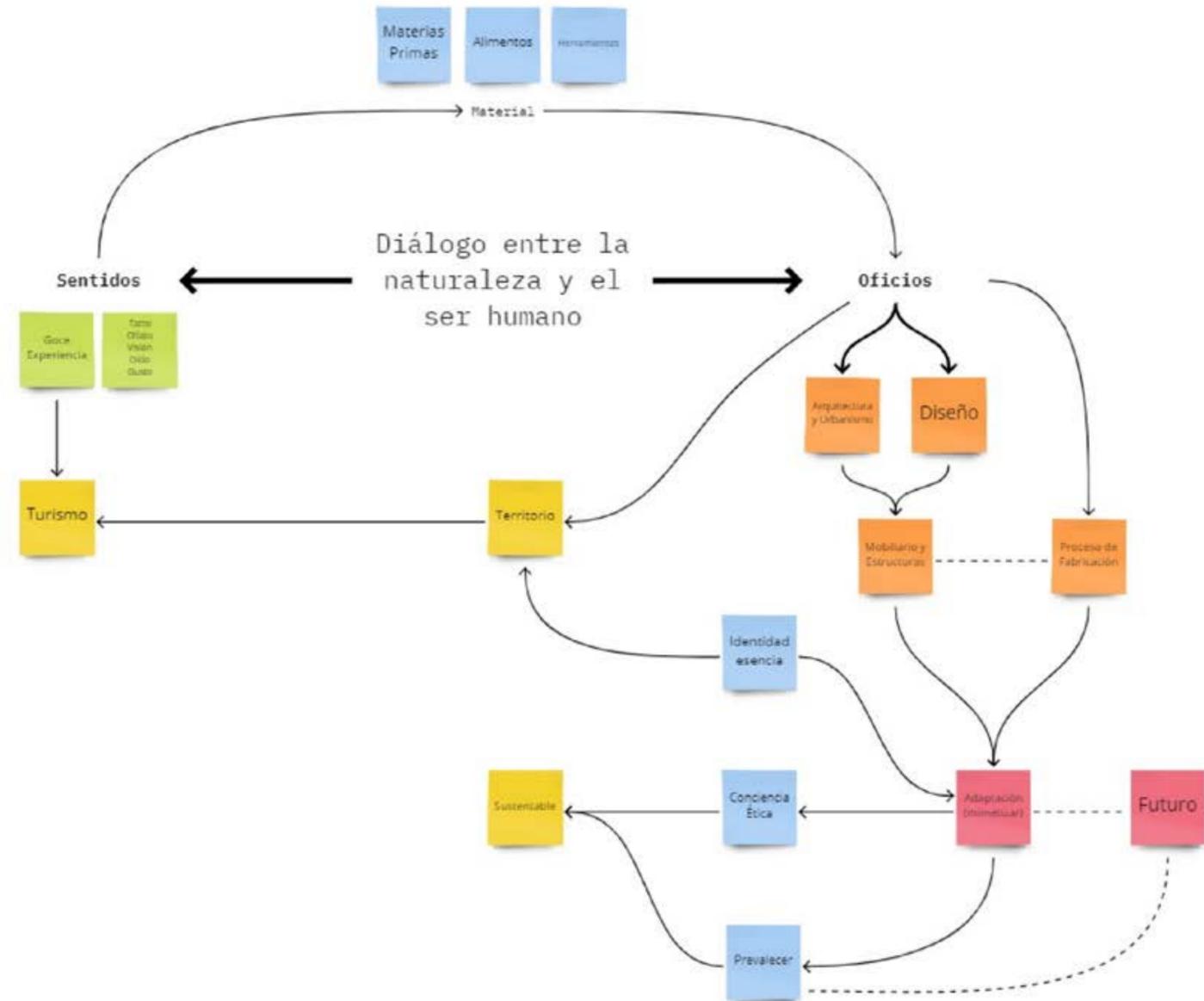
Daniela Cabezas
Bastián González
Sofía Jiménez
Malen Llanquileo

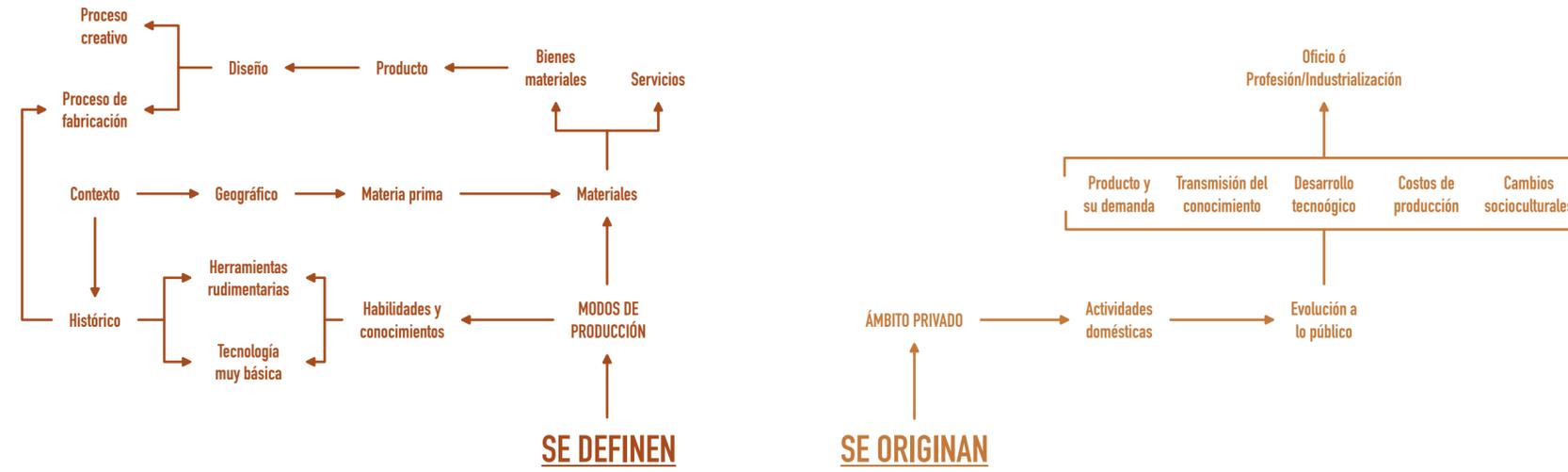
e[ad]
Escuela de Arquitectura y Diseño
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

ÍNDICE

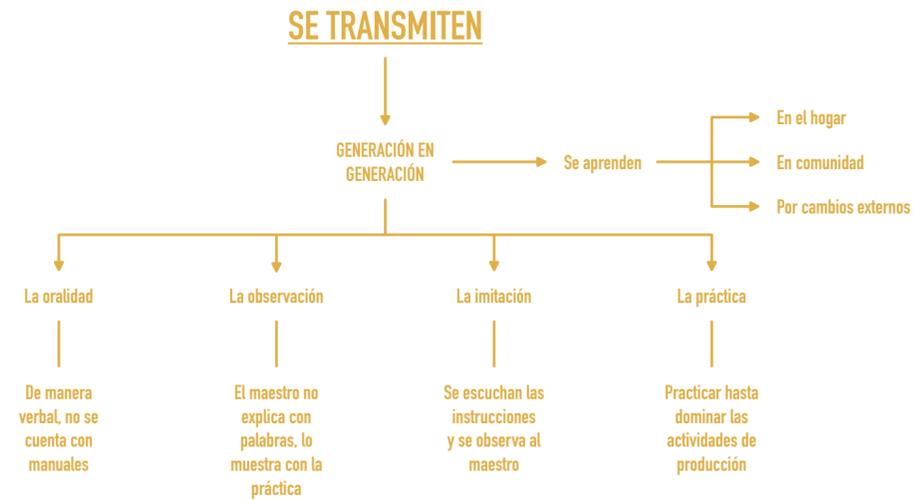
Mind map inicial	3
Mind map final	4
Introducción al problema	5
Golden Circle	6
Arquetipo 1 / Arquetipos finales	7
Exploración de contexto	9
↳ Geolocalización	10
Datos cuantitativos	12
Entrevista a artesanos	14
Encuesta a jóvenes	15
Insights	16
Aliados estratégicos	18
Propuesta de marca	19
↳ Historia	20
Nombre	21
Moodboard	22
Paleta de colores	23
Tipografía	24
Logo	25
Estilo de imágenes	28
Storyboard	29
Raizart	30
↳ Kits	31
Plataforma	34
Presentación de marca	35

OFICIOS TRADICIONALES

DIÁLOGO ENTRE LA NATURALEZA Y EL SER HUMANO

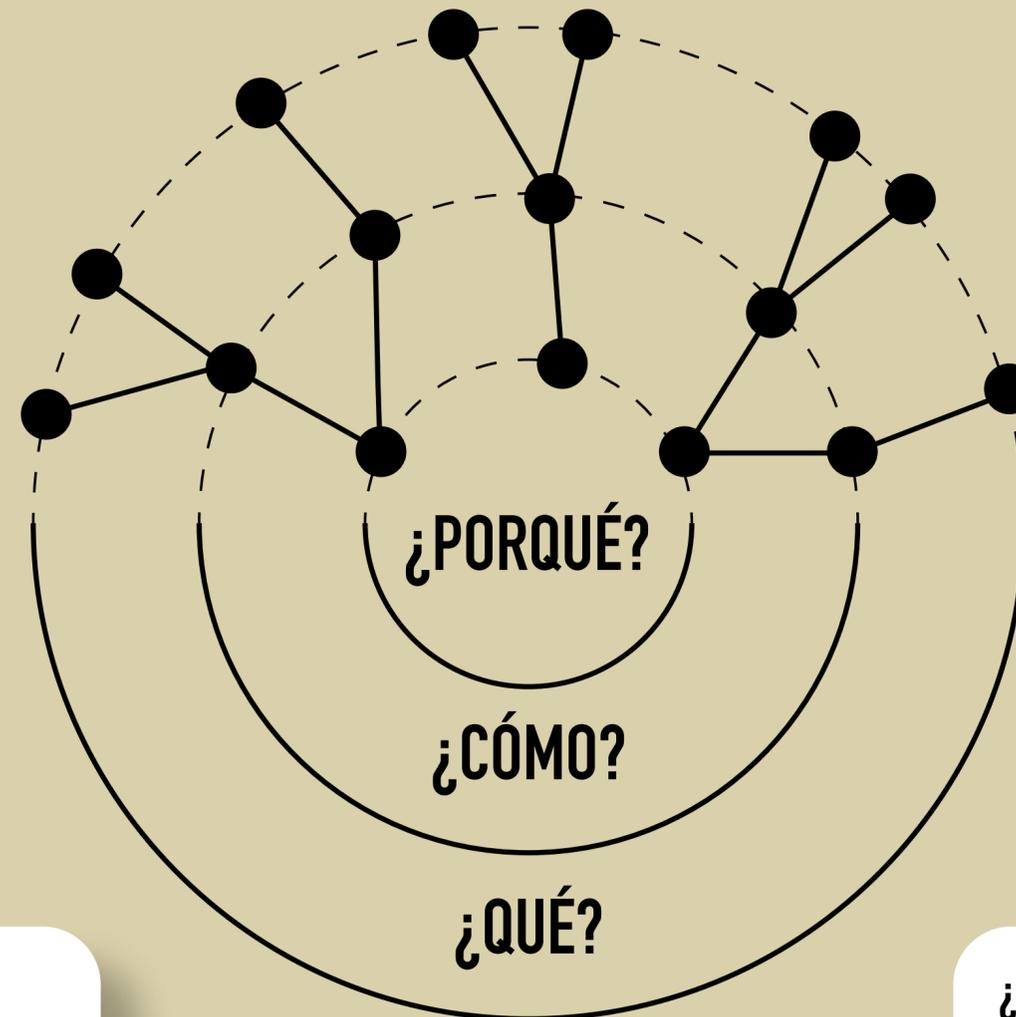

Los oficios tradicionales son modos de producción, que en un periodo prolongado de tiempo se mantienen a pesar de la industrialización, y que son característicos de un territorio, por ende también generan identidad y patrimonio. Estos oficios se originaron en un ámbito privado de actividades domésticas, que por diferentes factores, evolucionaron a un ámbito público, y por ende, el producto cambió la relación con el consumidor.

Generalmente, algo que caracteriza a los oficios tradicionales, es el modo de aprendizaje y enseñanza que estos tienen, ya que, se transmiten a través de la oralidad, la observación, imitación y de la práctica de los procesos productivos. Los espacios de aprendizaje, también forman parte importante de la enseñanza de estos, los cuales pueden ser en el hogar y/o en comunidad. Esta dualidad, de método de enseñanza y el espacio en el que este se producen, es uno de los factores que está provocando que los oficios se encuentren en peligro

de desaparecer. Así mismo, el oficio y sus maestros, pocas veces se adaptan a las herramientas y métodos de enseñanzas actuales, y por otro lado, existe cierta dificultad de acceso al conocimiento y aprendizajes de estas, lo que ha provocado que el oficio como tal tenga cierta distancia con posibles aprendices.

Los oficios se originaron por las necesidades de una comunidad, y que en su temporalidad histórica y territorial, fueron el medio para cubrirla, se han mantenido en el tiempo a pesar de la industrialización de la producción. Este cambio en la producción ha provocado que la población disminuya el consumo y desvalorice los productos que nacen de los oficios tradicionales, adquiriéndolos solo por interés turístico y por que son característicos de una zona.

¿POR QUÉ?

Porque involucra a las personas y el territorio, una comunidad en la cual estamos insertos y que producen una identidad de la localidad en la que se originaron, creando patrimonio y diferenciándolos culturalmente. Porque está relacionado a nuestro campo profesional y enriquece nuestra formación como diseñadores de la zona. Además porque creemos que podemos adaptarlos para que prevalezcan.

¿CÓMO?

Creando una conexión y mejorando la comunicación entre los oficios y la población. Potenciando la accesibilidad a través de la difusión en diferentes plataformas. Estableciendo nuevos métodos de enseñanza. Involucrando a las personas con los procesos del oficio.

¿QUÉ?

Desde el espacio: crear nuevas instancias donde se enseñe un oficio, de manera online o presencial, workshop con enfoque en los oficios y el aprendizaje de estas.

Desde el material: elaborar matrices para la facilitación del aprendizaje; crear materiales alternativos de fácil acceso a todo público; kit de herramientas básicas para aprender un oficio.

Nata López Rodríguez

Edad: 23 años

Género: Trans No Binario

Pronombres: Elle/Ella

Localidad: Valparaíso

Estado civil: Soltera

Nivel de estudios: Estudiante de educación superior

Ocupación: Estudiante y garzona

Nivel socioeconómico: Medio

Joven estudiante amante de la fotografía y de todas las formas artísticas que la ciudad ofrece como medio para desarrollarse. La arquitectura de la ciudad la entusiasma para tener un mayor vínculo con el lugar y con la identidad de este. Todos los días se levanta y anda en bicicleta que es su medio de transporte asombrándose con las pequeñas cosas que puede observar motivándola a tener curiosidad con lo que puede aprender.

En el área en que ella se vincula tiene entusiasmo por conocer nuevas técnicas para el desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente, con esto interés en cómo se crean las culturas en el lugar donde ella vive.

Es por esto que está atenta a cada oportunidad de aprender de forma artística cada propuesta que se exponga para poder ampliar su capacidad de manualidades.

Comúnmente está en la búsqueda de medios para su aprendizaje pero estos tienen un valor elevado de su presupuesto. Quiere con todas las ansias aprender pero se lo imposibilitan sus medios económicos para ejercerlos, es por esto que está atenta a cada proyecto financiado por el estado en el cual pueda asistir de forma gratuita.

ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Pasa viendo reels de joyería en instagram, quiere aprender pero debe trabajar para pagar sus estudios universitarios, por lo que no le sobra ni dinero ni tiempo.

Nombre: Macarena Ruiz

Edad: 22

Ocupación: Estudiante de cine

Meta: Aprender orfebrería

Dolores: Poco tiempo y cursos y materiales costosos

Motivación: Poder hacer su propia joyería y más para venderla

Apps más usadas: Pinterest, Tumblr, TikTok, Instagram.

EGRESADO UNIVERSITARIO

Apasionado por la ilustración y el dibujo, quiere aprender técnicas de impresión análoga para emprender, pero no sabe donde encontrar cursos presenciales.

Nombre: Eduardo Droguett

Edad: 29

Ocupación: Diseñador gráfico

Meta: Aprender la técnica de serigrafía

Dolores: No sabe dónde encontrar cursos gratuitos y cercanos

Motivación: Hacer un emprendimiento de poleras impresas con serigrafía

Apps más usadas: Facebook, Youtube, Soundcloud, Twitter.

EXPLORACIÓN DE CONTEXTO

Oficios en la Región de Valparaíso

Alfarería

1. Jani Kiitos	4. Mónica Paz Polanco
2. Uca Leyton	5. Cerámicas Cucurullo Aldoney
3. Contempla cerámicas	6. Paihuetelas

Cantería

1. Artes Melo

Cestería

1. Kushe Papai
2. Kuyen Antu

Marroquinería

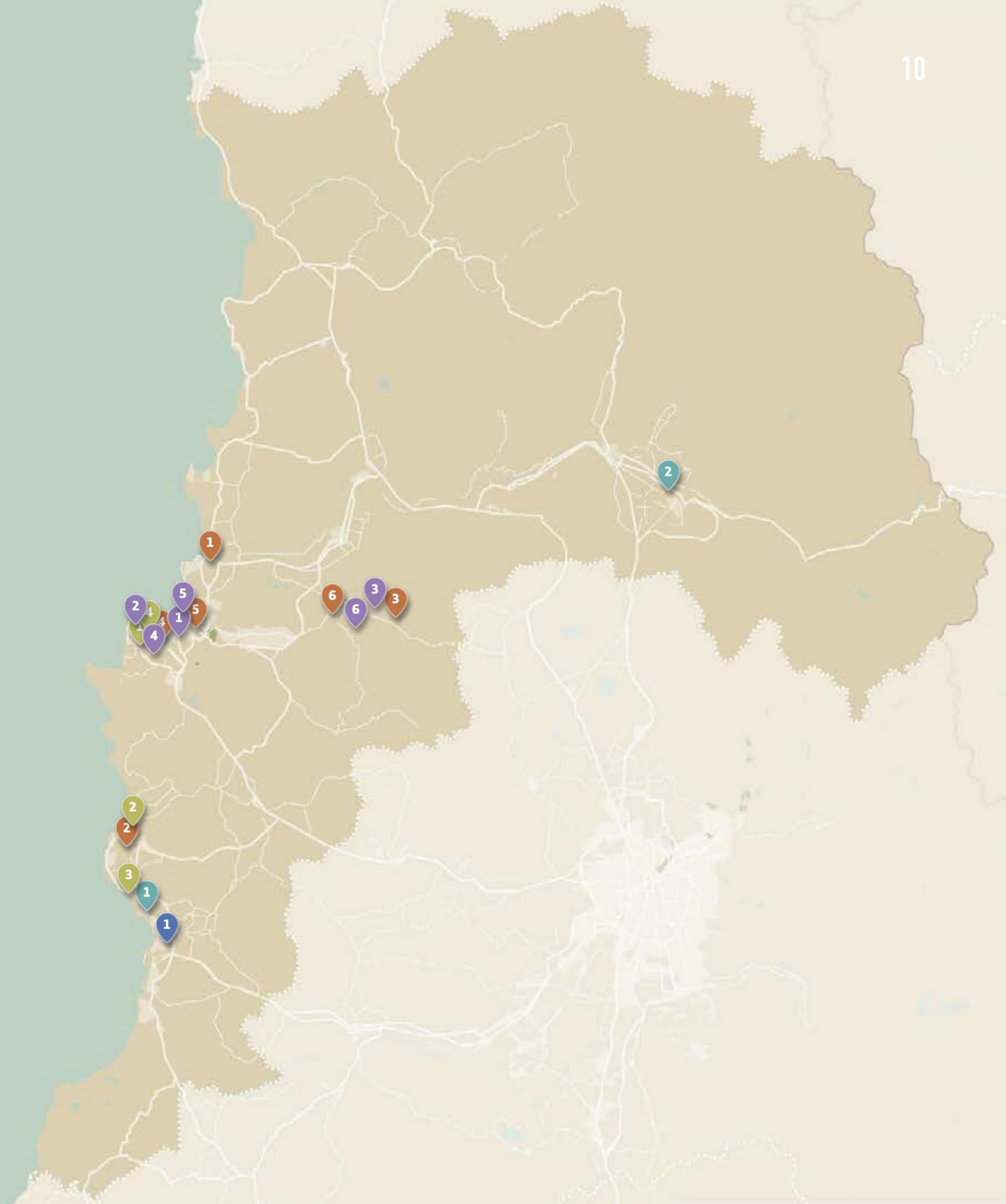
1. Leo López Alfonso
2. Hippito Artesanía en Cueros
3. Bellart, cueros del Sur del Mundo
4. Encueros Taller

Orfebrería

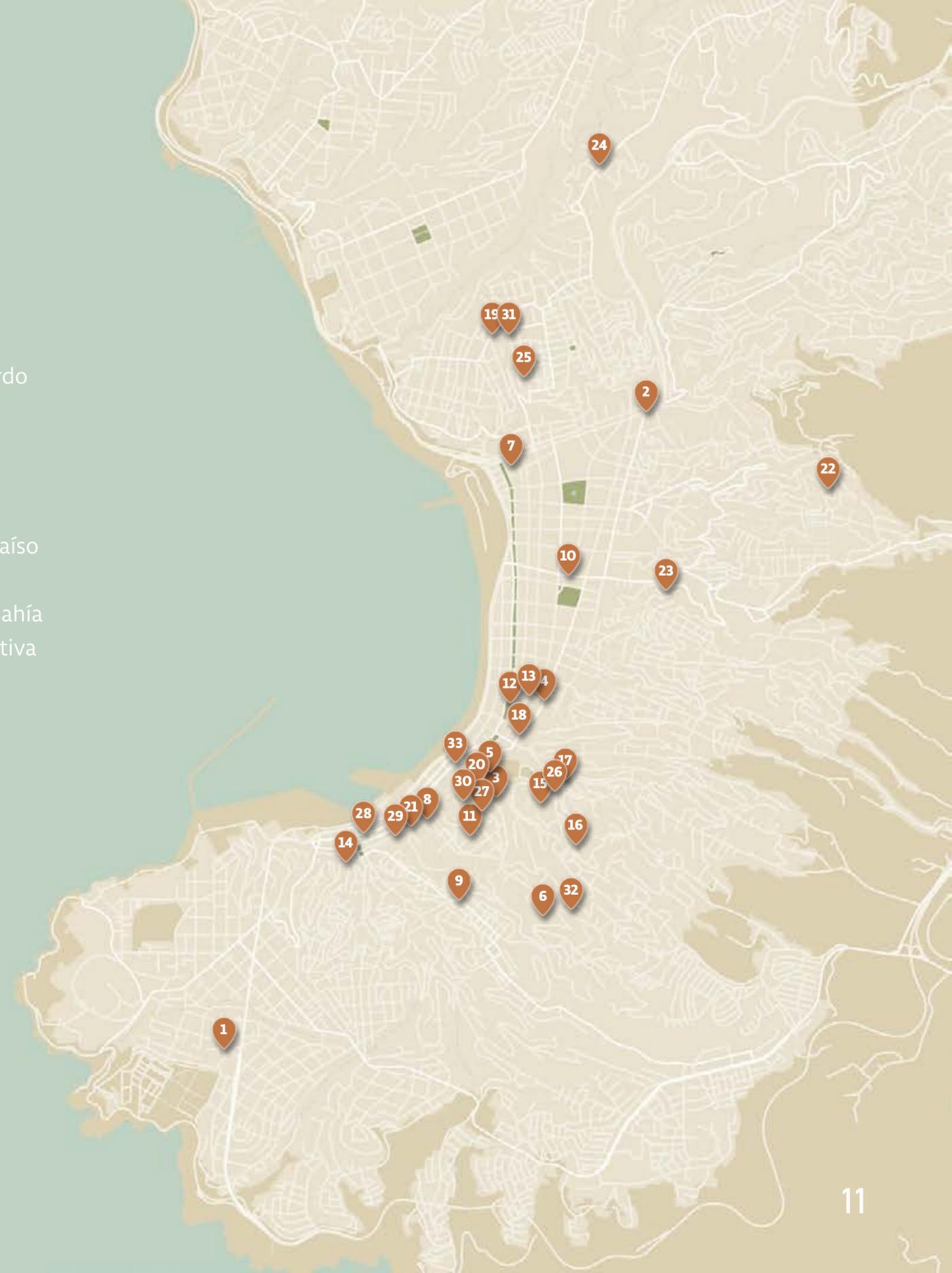
1. Azzuli Joyas
2. Orfebreria Rayen Quitral
3. Clau Joies
4. Arte piedra y metal
5. Waywen Orfebreria
6. Joyas Pola Marré

Fuente: Mapeo Cultural y Creativo en Valparaíso, Valparaíso Creativo (2018)

Lugares donde se imparten talleres y actividades creativas

1. Centro Cultural Playa Ancha
2. Municipalidad de Valparaíso
3. El Internado Valparaíso
4. Insomnia Alternativa de Cine
5. Librería Concreto Azul
6. Un parque en camino cintura
7. PUCV
8. Museo Baburizza
9. Espacio Santa Ana
10. Centro Comunitario Casa Taller de la Mujer
11. Balmaceda artejoven
12. Casaplan
13. Museo de Historia Natural de Valparaíso
14. Sala Pascal 79
15. Parque Cultural de Valparaíso
16. Teatro Museo del Títere y el Payaso
17. Patio volantín
18. IPA Condell
19. La Carpa Azul
20. Cámara Lúcida
21. Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio
22. Centro Comunitario Las Cañas
23. Centro Cultural Trafón
24. Centro Comunitario San Leonardo
25. Parque Escuela 36
26. Sitio Eriazo
27. Taller Calamina
28. Casa Arte
29. Escuela de Orfebrería de Valparaíso
30. Colectivo Sacacuentos
31. Escuela carnavales Vientos de Bahía
32. Huilacrea. Creatividad Colaborativa
33. Sinestesia

Fuente: Mapeo Cultural y Creativo en Valparaíso, Valparaíso Creativo (2018)

Los oficios tradicionales tienen una pérdida de expansión porque carecen de diferentes entes que los amparen, en especial para la visibilización de estos. Muchos de los artesanos deben tener un ingreso monetario extra para poder ejercer su oficio.

“Los trabajadores creativos están muchas veces motivados por lo que hacen (...), especialmente en el caso de los artistas, y mantienen dos o más fuentes laborales (...), una que les permite alcanzar un mínimo de ingreso y otras relacionada con la creación artística y cultural” (Benavente y Price, 2012: 20).

Marco normativo e institucional

Al analizar la relación del sector con el Estado, cabe destacar que no existe una ley que regule, proteja y fomente en forma exclusiva al sector artesanal. Las creaciones producidas no caben dentro de la Ley de Derechos de Autor. No obstante, esta es una preocupación que se ha hecho sentir en el entorno estatal y se observa una disposición para operacionalizar esta necesidad en algún marco normativo que, eventualmente, pudiera enfrentar desafíos importantes para el sector, sobre todo, en materia de provisión de insumos nacionales y en protección de los espacios de comercialización y promoción.

[Publicaciones Cultura, pág22, Mapeo industrias creativas]

Las principales temáticas diagnosticadas en los conversatorios en torno a los artesanos fueron:

- i. Transmisión del oficio y el saber artesanal
Abordada principalmente desde la percepción del territorio y las localidades a menor escala, tratando de identificar el estado actual de la transmisión de saberes.
- ii. Acceso a recursos y materias primas
Abordando distintos temas respecto del acceso, protección y resguardo de las materias primas para la existencia futura de la actividad artesanal.

iii. Tributación

En las mesas participativas se debatieron experiencias y consultas de cómo enfrentar el tema de la formalización tributaria.

iv. Comercialización

Propuestas para apoyar la comercialización de artesanías y su enfoque al mercado nacional o internacional.

v. Institucionalidad pública de apoyo al sector artesanal

Cuáles son las expectativas respecto al apoyo que podría brindar el Estado o los gobiernos al sector artesanal y a través de qué instituciones.

[cifra 2016]

pág 20(https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/qpr/politica_artesania.pdf)

[cifra 2022]

<https://chileartesia.cultura.gob.cl/>

Chile Artesanía es el principal registro público del Estado para los artesanos(as) y sus organizaciones; la última convocatoria, del año 2016, registró un total de 1.779 artesanos y de 94 organizaciones.

Y actualmente en Chile en el año 2022 hay 2.119 artesanos registrados. En 7 años han crecido 340 artesanos(as) lo que nos indica que el crecimiento no es exponencial. Por año habrían 57 artesanos nuevos aproximadamente.

Con esto podemos concluir que existen grandes desafíos en temas legislativos que amparen a los artesanos, estos necesitan una ayuda estatal para fomentar su oficio y poder derribar las cifras en cuanto a la disminución de artesanos y las carencias económicas que estos tienen al dedicarse a su oficio.

Anexo a entrevista:

https://drive.google.com/drive/folders/1aZgxbcGvitxoJy_6Ec5l3qmtgKE8ZbhZ?usp=sharing

RESUMEN ENCUESTA

- Rango mayoritario entre 20 y 27
- Mayoría son mujeres
- La mayoría ha querido aprender un oficio
- ocupación: estudiantes, diseñadores/arquitectos, otras profesiones
- la mayoría conoce oficios, otra cantidad los conoce pero “muy pocos”
- Conocen: volantineros, zapateros, sombrereros, cestería, costurero, mimbrería, serigrafía, encuadernación, sastrería, luthería.
- la mitad buscó talleres, la otra mitad respondió que no
- ¿por qué no? no saben donde encontrar los talleres, no podían costear el taller o que no tienen tiempo, una pequeña cantidad (6%) todos los anteriores.
- La mayoría conoce lugares donde se imparten cursos. El 26,7% no conoce.
- lugares conocidos en orden de cantidad: BAJ, Casa taller Le Chat, taller la beta, taller el litre, taller 1980, escuela de bellas artes viña del mar, perro sur, casa tuvilda.
- como lo conocieron; por redes sociales(72%), por recomendación(18%), por el mismo taller(9%). ninguno los encontró por internet ni google
- la mayoría no ha tomado curso(67%) y el resto que no (33%)
- ¿por qué no? por tiempo, presupuesto económico, por falta de cupos, porque no conocían.
- los que sí ¿de qué taller? grabado, serigrafía, encuadernación. ¿donde? baj, perro sur, taller 1980

-¿Cómo fue la experiencia?¿Qué gustó y qué no?

“Estuvo bueno y dirigido, muy cercano. Quizás en uno faltó un poco de material, pero el precio era adecuado.”

“Fue hermoso, dejó bases muy claras que me han servido desde entonces.”

“Fue muy enriquecedora, aprendí mucho sobre la metodología y a trabajar en colectivo.”

“Muy buena y entretenida”

“Muy buena, didáctico y práctico. Quizás la duración fue muy corta.”

Anexo a encuesta:

<https://drive.google.com/drive/folders/1lyTjcGMOWOPVmwYDR5Cn4NviFHxql0jp?usp=sharing>

Se aprende en casa desde niño y como un juego, para acompañar o ayudar a la familia. Mirando e imitando... (en el pasado)

P1.RD: *“mi abuela paterna de Osorno y ella como un juego nos enseñaba a tejer con una aguja y con pita la fibra vegetal que yo trabajo o ñocha, en ese momento como un juego, sin obligación nos enseñaba a tejer de alguna manera todo lo que se refería a canastos para cosechar nueces, papas, tomate para el almuerzo...”*

P3.RJ: *“Aprendí muy joven a los 12 años yo aprendí a trabajar el cuerno...Mirando porque mi papá no me dejaba entrar al taller quería que estudiara que hiciera otras cosas”*

La enseñanza sigue siendo en casa, en un ambiente familiar, con apoyo de la familia (en la actualidad)

P5.RD: *“aunque mi hermano también me ayuda, hace aritos me ayuda con algunas cosas más chicas pero con mi hermana que es psicóloga en sus tiempos libres trabaja conmigo, hace cositas para que yo pueda vender”*

P5.RJ: *“siempre he trabajado solo, eventualmente venía mi hijo a trabajar acá [...] a él yo de repente le pedía por favor pero ya no lo llamo se nota qué le gusta el otro (pintura)”*

Al ir perfeccionando la técnica se va innovando en el diseño de los productos. Existe cierta flexibilidad en ir adaptando en el tiempo y agregar

P6.RD: *“la mayoría del trabajo es en pita pero hay cosas que yo le agrego por ejemplo espejos herraduras botellón lámparas le agrego cosas”*

**Origen de los materiales en la naturaleza (animal y vegetal)
El material depende del territorio.**

P9.RD: *“El material gracias a Dios en la zona hay mucha pita hay casas que tienen como decoración Pero les crece tanta cantidad que por ahí yo voy, las corto y esa misma materia la uso y en mi casa también tengo cultivada pita.”*

Los lugares de trabajo (talleres) siguen siendo en el hogar.

P10.RD: *“yo trabajo en mi casa porque estoy construyendo mi taller (en su casa)”*

P10.RJ: *“mi taller está acá justo al lado de la cabaña en la que yo vivo...”*

Poco manejo de redes sociales por parte de los artesanos. Por ende, poca visibilización de estos por los jóvenes, no hay conexión por redes entre jóvenes y artesanos.

P14.RD: *“yo trabajo y posteo también en instagram, y tiktok por ejemplo no lo sé manejar no sé por dónde arrancar. O sea a medida que uno va avanzando y con las obligaciones del día se pierde muchas cosas entre ellas la tecnología.”*

En encuesta a jóvenes “como lo conocieron” ; por redes sociales(72%), por recomendación(18%), por el mismo taller(9%). ninguno los encontró por internet ni google

La mayoría son mujeres, adultas mayores. O niños en edad escolar.

P11.RD: *“...Era entretenido en su mayoría, bueno todas, fueron mujeres interesadas en el oficio”*

P11.RJ: *“no me cuesta enseñar ya hecho talleres en colegios en Caldera”*

PX : Pregunta y (X) N° de pregunta

R: Respuesta

J: Juan Hernández Ancur Rodríguez

D: David Oyarzo Reyes

A: Adolfo Valdemar

Artesanos

Talleres

Centros culturales

PROPUESTA DE MARCA

A partir de la investigación sobre los oficios tradicionales en la región de Valparaíso, reconocimos que existe una desconexión generacional sobre cómo estos se transmiten, lo que está provocando una pérdida de ellos.

Para conocer más sobre el contexto de los oficios tradicionales nos contactamos con tres artesanos de la región. Uno se dedica a realizar cestería mapuche, otro a artesanía en cuernos y el último a elaborar cuadros con espigas. Dialogando con ellos pudimos reconocer que la preservación de estas tradiciones continúa siendo en el hogar, y que existe una falta de difusión de los conocimientos de estos oficios que tienen un valor histórico, cultural e identitario para la sociedad.

En contraparte, se realizó una encuesta para conocer la postura de diferentes personas respecto a talleres y cursos que se imparten en la región de Valparaíso de oficios tradicionales en general, de la cual pudimos observar que existe un sector etario que pertenece a jóvenes que desean aprender algún oficio pero no tienen cómo o no saben donde acceder a ellos, y que además existe una falta de tiempo y poco presupuesto por parte de los que anhelan aprender un oficio tradicional.

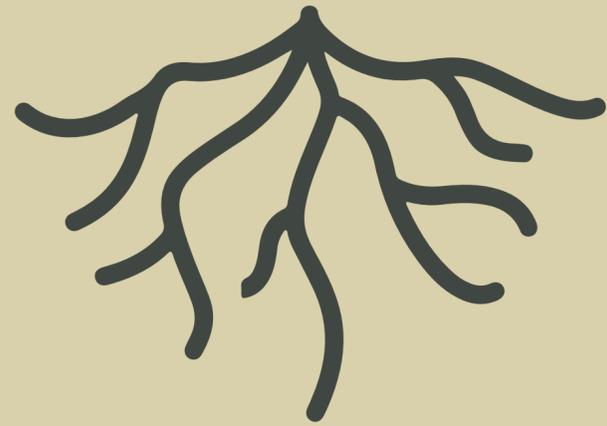
En base a la misma encuesta se puede evidenciar que la mayoría de los jóvenes que conocen talleres y cursos fueron rescatados por organizaciones que comparten esta información por redes sociales, por lo que podemos observar que son una buena herramienta para poder visibilizar el trabajo de los artesanos y de esta manera mostrar el valor de los productos artesanales.

Se propone un kit básico guiado para iniciar un oficio desde la artesanía, con la finalidad de valorizar, culturizar, comunicar, y generar en los jóvenes un interés natural hacia este oficio ancestral y como este aporta en el desarrollo de una sociedad, los inicios y raíces de nuestra cultura, a la vez que se pueda vender a un precio accesible y generar algún incentivo con lo recolectado para colaborar directamente con los artesanos.

Este kit se complementa con una plataforma digital, que contiene información de los artesanos; su historia de vida, como realizan las artesanías, como es su conexión con su territorio y el reconocimiento de materiales a través de los sentidos y sentires. Que busca profundizar los oficios y sensibilizar sobre su aporte.

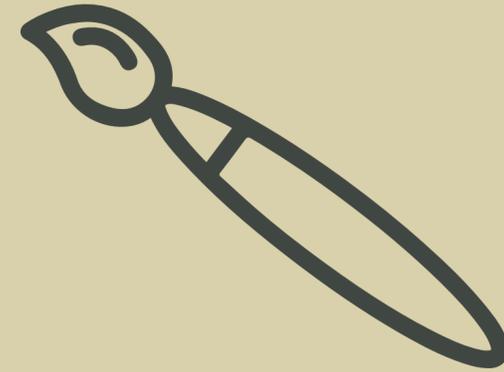
Por una parte están los jóvenes que buscan acceder a información de los oficios y por otro lado está la falta de divulgación de los oficios por parte de los artesanos, es por esto que se busca expandir el conocimiento creando así una conexión entre estos.

Raizart busca fortalecer la conexión de la naturaleza con el ser humano a través de la masificación de los oficios tradicionales, identificando el territorio junto con su identidad a través de las comunidades. Un medio que conduce su propósito a tener una mayor accesibilidad al conocimiento, desde los artesanos a toda persona que le seduzca ser aprendiz de un oficio. Así le otorgamos valor a una comunidad que emprende con sus obras y que está dispuesta a enseñar sus saberes, con el fin de expandirlo.

Raíz

+

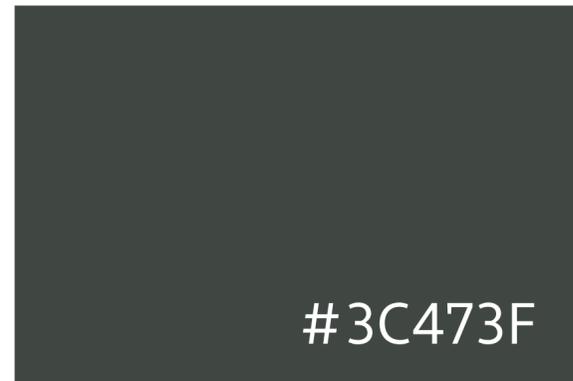

Arte

Raizart

Juvenil
Minimalista
Relajado
Territorio e identidad
Conexión
Naturaleza

Libertad Office

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

Libertad Office Bold

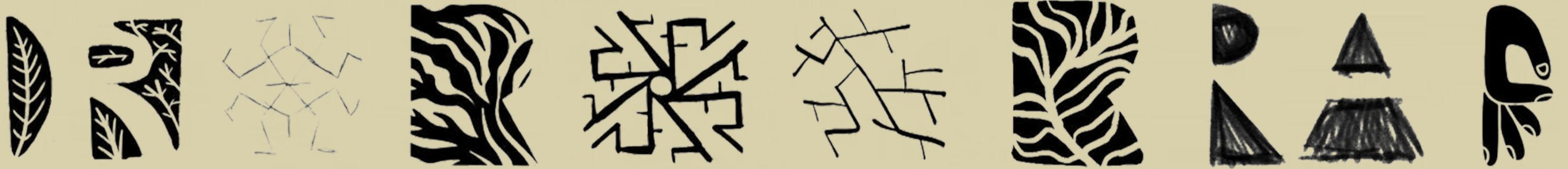
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

Libertad Office Italic

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

Libertad Office Bold Italic

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

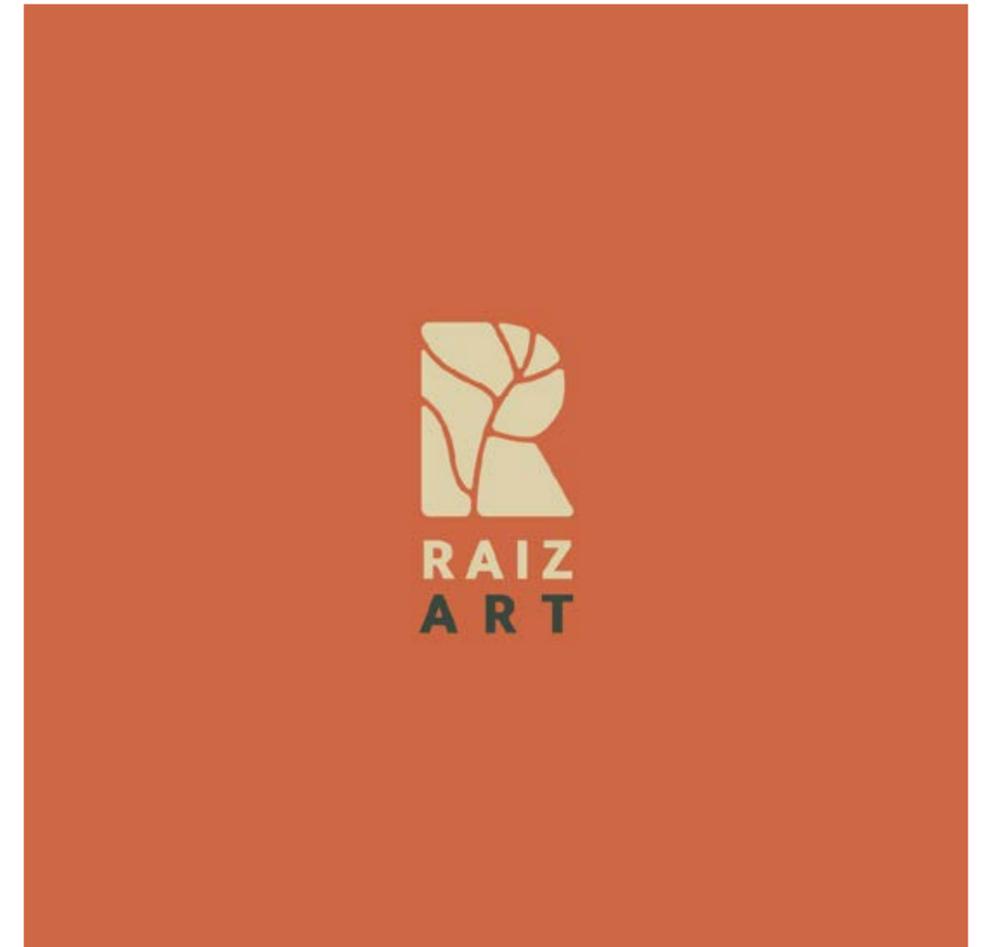
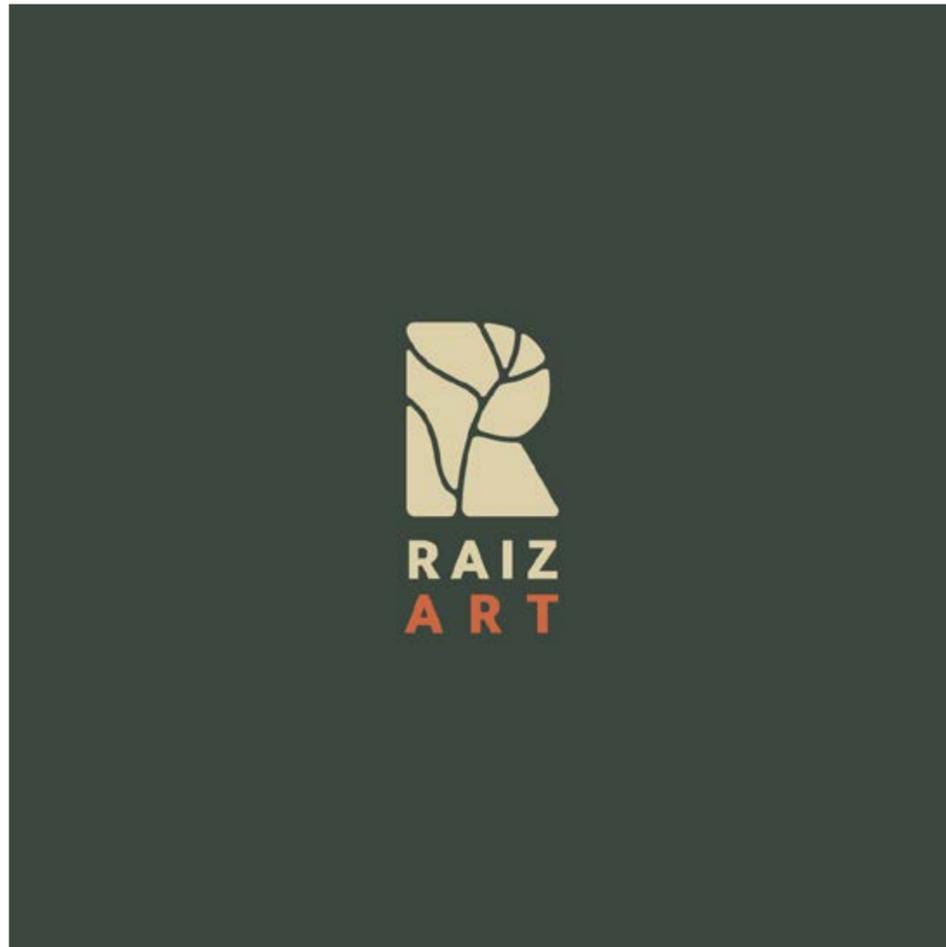

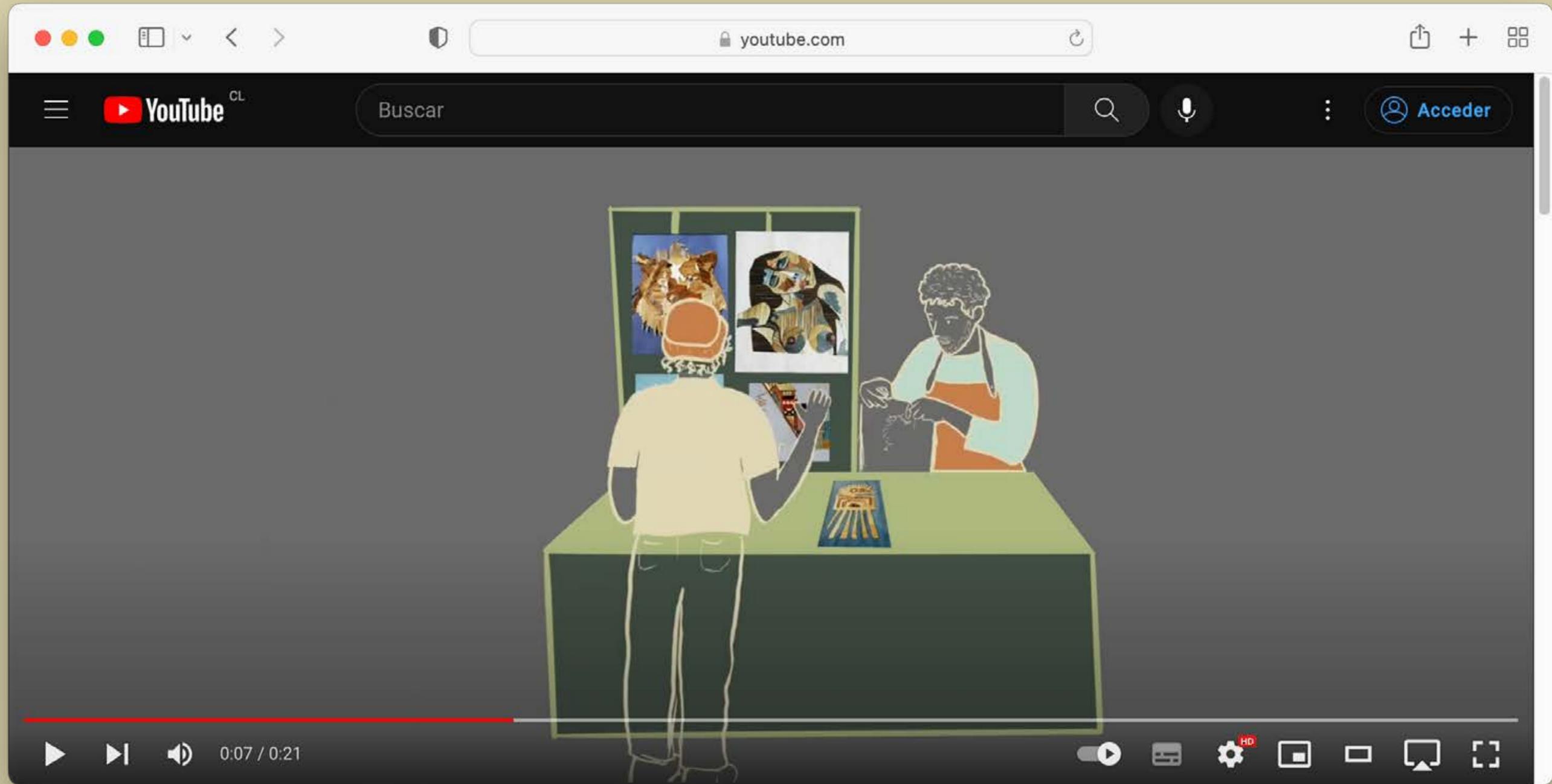
Propuesta 1

Propuesta 2

Presiona la imagen para ver el video

RAIZART

Totebag Raizart

Kit Teatina

Totebag Cestería

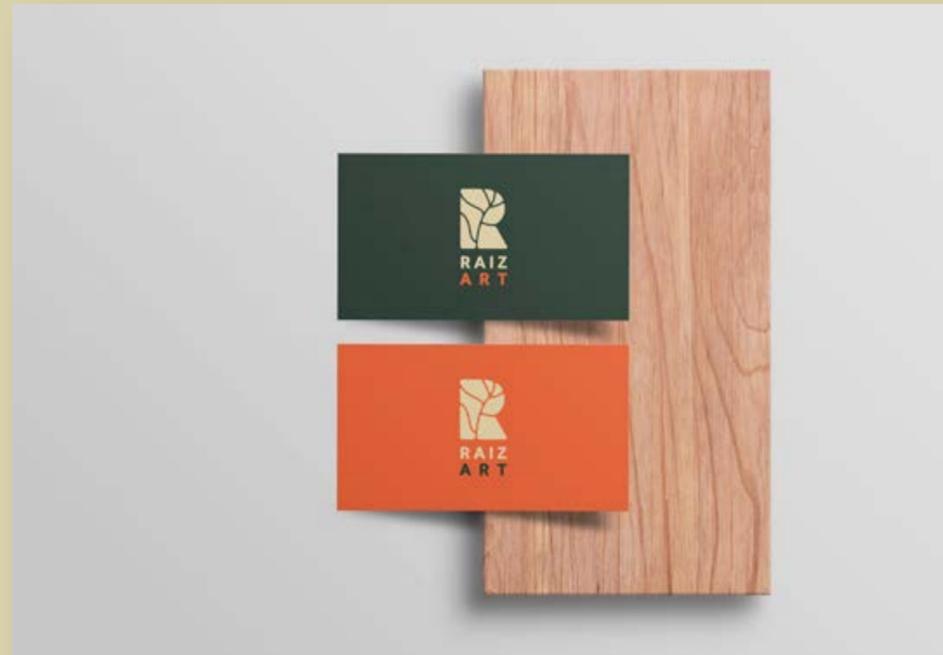
Cola fría

Tijeras

Material de espigas

Guía para trazado

Folletería

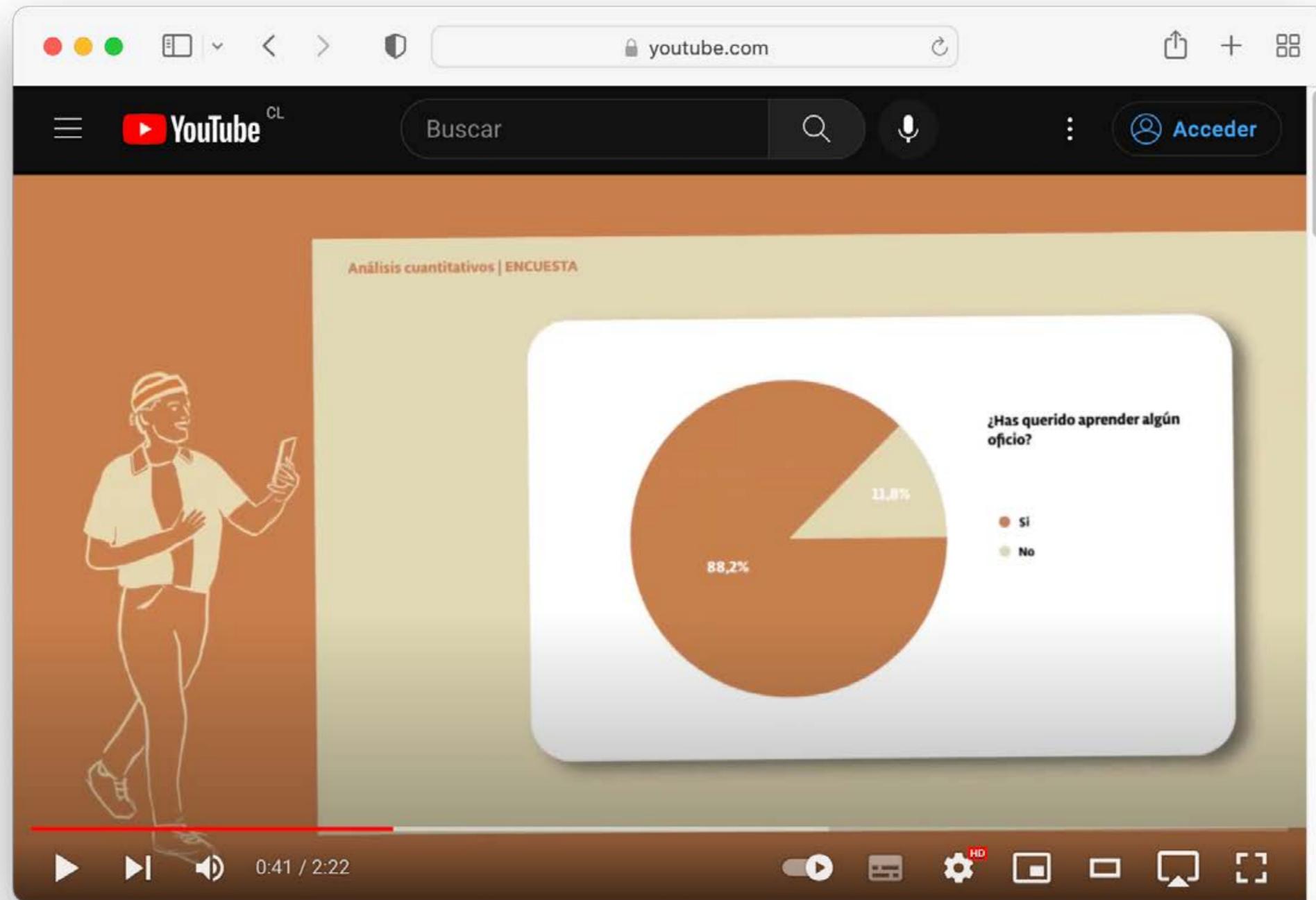

**Enraízate con el territorio,
las artes y la cultura.**

Introdúctete a los oficios tradicionales con
artesanos y maestros de todo Chile.

[Ver cursos](#) [Compra tu kit](#)

Presiona la imagen para ver el video

Presiona la imagen para ver el video

**RAIZ
ART**