Artesanías Trú

Aliados estratégicos

Hilos de la tierra | CTMC | SOCARRÁS | GranTierra Energy

Este es un manual que reúne los aprendizajes e información del grupo de artesanos de la comunidad del Resguardo Indígena Awá Blanca de la etnia Awá, y tiene como objetivo la transmisión de nuestros saberes a nuevos artesanos que se unan a Irú, como también, que esta información quede para las próximas generaciones de artesanos de nuestra comunidad.

Esta cartilla surge como parte del proceso de formación denominado Hilos de la Tierra desarrollado por Gran Tierra Energy e implementado por la Corporación Mundial de la Mujer Colombia.

CRÉDITOS:

Artesanos participantes:

Aura Carmela Nastacua García

Aurelia García Pae

Florinda Guanga Taicus

Hermes Daniel Ruiz Oviedo

Norma Estefania Rodriguez Canticuz

Segundo Enrique Guagua Taicus

Yohana Marcela García Rodríguez

Aliados estratégicos

SOCARRÁS | GranTierra Energy

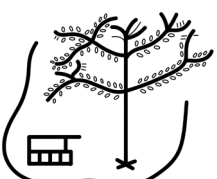
SOMOS

“AMANECE MUY TEMPRANO EN EL RESGUARDO DE LA COMUNIDAD AWÁ, SE SIENTE UNA BRISA SUAVE Y UN SILENCIO QUE DA CALMA ACOMPAÑADO DE SONRISAS DE PERSONAS QUE LABRAN Y AMAN LA MADRE TIERRA”.

NUESTRO TERRITORIO

En el departamento de Putumayo, los artesanos de la comunidad indígena de Awá Blanca se reúnen al amanecer para obtener fibras y semillas que la selva les brinda en abundancia. La señora **Florinda, Doña Aura y Don Segundo,** se adentran en una selva de un verde tan profundo que se torna café y se funde con los colores de la tierra, mientras que **Johana, Norma y Daniel,** observan un río que refleja los grandes árboles, y genera pequeños destellos del sol que aparece en el horizonte.

Aquí dibujamos y narramos acerca de nuestra cosmovisión e historias



Grupo Iru

ROLES DE GRUPO

Segundo Guagua:

Yohana García:

Aura Nastacua:

Aurelia García:

Daniel Ruiz :

Norma Rodriguez:

Florinda Guanga:

HEMOS APRENDIDO A:

Nuestros principales avances han sido aprender a compartir conocimientos y enseñar a los artesanos del grupo nuevas habilidades y técnicas. Hemos logrado organizarnos como grupo y tener roles de trabajo claro que nos impulsan a seguir avanzando.
Aprendimos que con disciplina podemos lograr rescatar y preservar nuestros usos, costumbres y saberes ancestrales.

NUESTRA
COLECCIÓN
Desarrollamos nuestra cápsula
Bocetamos ideas
Definimos un concepto
TALLER:
DE MATERIALES
Tenemos nuestro taller de materiales
Definimos nuestros materiales
Empezamos a experimentar
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Tenemos prototipos
Tenemos modelo de negocio
Producimos en comunidad
ESTRATEGIA
COMERCIAL
Desarrollamos nuestra cápsula
Tenemos un perfil claro
Entendemos a quién le vendemos
FINANZAS
ACCESO A RECURSOS
Costeamos nuestro producto
Tenemos un presupuesto
Llevamos cuentas

IDEAR PRODUCTOS

DEFINIR NUESTROS OFICIOS

TEJEDURÍA:
La técnica que hemos empezado a aprender en el grupo IRU es la tejeduría en crochet, hemos desarrollado bolsos cuadrados y redondos, con colores inspirados en el amanecer de nuestro territorio.

CESTERÍA:
En la comunidad dos personas hacemos tejidos en canasto con Yaré y esteras con coquillo, la idea es que sigamos compartiendo el conocimiento que tienen nuestros maestros con los jóvenes, para no perder las técnicas.

GENERAR IDEAS:
(BOCETOS Y PROTOTIPOS)

Aprendimos que es un boceto y ahora podemos dibujar sobre el papel las ideas que tenemos cuando nos inspiramos en nuestro territorio, las plantas, animales o vivencias.

También aprendimos a convertir esos dibujos en piezas tridimensionales con materiales sencillos como cartones, pegantes, tijeras, etc.

El hacer esto nos permite saber sobre las formas y dimensiones del producto para probarlos sobre un usuario. Ejemplo: desarrollamos prototipos de los bolsos que llevamos a la feria de Bogotá, para saber si las medidas eran apropiadas para los clientes.

En los talleres que tuvimos, aprendimos sobre las diferentes herramientas que tenemos para inspirarnos y a definir las paletas de color.

Ahora sabemos como debemos combinar los colores y nos guiamos por las tablas maestras de color.

USAMOS PALETAS DE COLORES

¿QUÉ ES UN REFERENTE?

UN REFERENTE ES UN PUNTO DE PARTIDA EN CUANTO A FORMAS, COLORES Y TEXTURAS.

REFERENTES CULTURALES: Pueden hacer una búsqueda sobre los símbolos, las historias de la comunidad, celebraciones e inspirarse de ellos.

REFERENTES NATURALES: Estos referentes pueden ser tomados de los colores de las flores, las formas de las rocas, las texturas de las hojas, etc.

REFERENTES PERSONALES: Pueden tomar como referentes sus propias historias como IRU. Ejemplo: Colores que identifican a los tejedores de la montaña.

PÁGINA DE REFERENTES: weheartit.com | fancy.com | pinterest.com

INNOVAR EN MATERIALES

TEÑIDO DE FIBR

El teñido de fibras naturales consiste en darle color a las fibras con colorantes naturales o artificiales y otros insumos que ayudan a que el dolor se fije uniformemente y dure por más tiempo.

Factores
Los elementos que debemos tener para poder teñir son:

La fibra: Las fibras pueden ser de proteína o de celulosa

Colorantes: Los colorantes pueden ser naturales o artificiales

RAS NATURALES

Fijadores de color (mordientes): Los más usados son la sal de cocina y el alumbre

Herramientas: Herramientas
Herramientas para el proceso de teñido
Elementos de protección personal

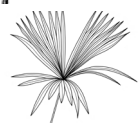
RECUERDA:

1. Tener un espacio ventilado y con abundante luz natural.
2. Materiales y equipos adecuados.
3. Experimentar el comportamiento de los colorantes, mordientes e insumos.
4. Mantener limpieza y orden.

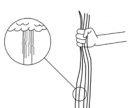
FIBRAS NATURALES

Las fibras naturales se encuentran en la naturaleza y tienen dos orígenes, unas son de origen vegetal o de celulosa y las otras son de origen animal o de proteína.

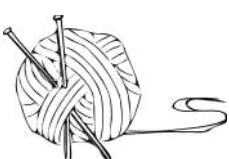
FIBRAS DE CELULOSA:



Algodón
Bejuco de yaré
Iraca
Cumare
Coquillo



FIBRAS DE PROTEÍNA:



Lana

Seda

COLORANTES

Los colorantes se pueden obtener de diversas fuentes y su origen puede ser natural, presentes en la naturaleza o artificial que se sintetizan o preparan mediante procesos químicos.

NATURALES:

Insectos (cochinilla)
Frutos (moras, remolacha, repollo, espinacas)
Semillas (aguacate, achiote, frijol negro, etc)
Plantas (hojas, tallos y flores)
Arcillas o barros
Cáscaras (cebolla morada, aguacate)

ARTIFICIALES

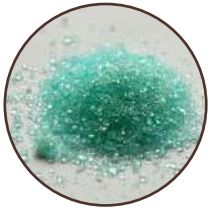
Vienen en presentación de polvo de diferentes colores que no se encuentran tan fácilmente en la naturaleza.

FIJADORES DE COLOR

(MORDIENTES)

Tanto los tintes naturales como los artificiales requieren de sustancias fijadoras de color o asistentes para poder teñir las fibras, las cuales son denominadas mordientes.

Alumbre, sulfato de aluminio y potasio: colores vivos, no altera fundamentalmente el color original de la planta.



Sulfato de hierro: cambia el color original hacia tonos grises y mate oscuro.

Sulfato de cobre: cambia el color original a los tonos verdosos.

Tipos de mordientes:

Existen mordientes de origen natural, químico o mineral. Anteriormente los que más se empleaban eran los de origen natural, tal como, las cenizas, sal, orina, jugo de limón, etc. En la actualidad, los mordientes más usados son de origen mineral y son conocidas como sales metálicas que contienen hierro, aluminio y cobre, las cuales se disuelven en agua caliente para separar el metal de la sal y, posteriormente, unirse a la fibra para fijar el tinte.

Vinagre (ácido acético): es un ácido que fija los colores y los deja más brillantes. Es indispensable en los rosas y rojos.

Sal de mesa: sirve para reforzar el efecto del mordiente y fijar el color, haciéndolo más parejo.

Limón: contiene ácido cítrico. El jugo de limón tiende a avivar y aclarar los colores.

HERRAMIENTAS:

Para el proceso de teñido requerimos de algunas herramientas y elementos de protección personal.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Guantes: son un elemento de protección para nuestras manos.

Tapabocas: es un elemento de protección para nuestra nariz y boca.

Gafas de seguridad: es un elemento de protección para nuestros ojos.

Ollas: estas pueden ser de diferentes materiales tales como: Las ollas de hierro o de cobre reemplazan el mordiente.
Las ollas de barro varían las tonalidades.
Las ollas de aluminio producen colores más suaves.

Cuchillo: lo usaremos para cortar nuestras plantas.

Cucharas: para medir los mordientes.

Balanza gramera: para llevar un correcto control de nuestras medidas.

Reloj: para medir los tiempos de cocinado de fibra y teñido.

Jarras: para medir las cantidades de agua y disolver los tintes.

Licuadora o mortero: lo utilizaremos para moler nuestras plantas antes del teñido.

Cucharón o palo: nos servirá para remover los tintes (su uso será exclusivo para el teñido).

TEÑIDO DE LA FIBRA

Para realizar el correcto teñido se debe preparar muy bien la fibra, como se describió anteriormente. A continuación, se da un ejemplo de los pasos para teñir fibra de celulosa, como lo es el hilo de algodón.

1. IDENTIFICAR EL ORIGEN DE LA FIBRA: Es importante identificar que nuestra fibra no sea sintética, por lo que te recomendamos usar un encendedor y prender una pequeña parte de la fibra.

- Si la fibra es de origen animal, la primera señal es que hace humo y se hace ceniza como si fuera papel.
- Si la fibra es de origen vegetal o de celulosa, ésta se enciende, se consume toda, sale humo y queda oliendo a papel quemado.
- Si la fibra es de origen sintético, se enciende muy rápido y la punta que se quemó se siente como si fuera plástico y queda dura.

2. LAVAR Y MORDENTAR LA FIBRA: Este proceso sirve para que se abran los poros de la fibra, la tinta penetre bien y se fije, dependiendo del origen de la fibra se usan diferentes mordientes: para fibras de celulosa usamos alumbre y para fibras de proteína u origen animal, usamos cremor tártaro más alumbre.

BASE	PORCENTAJE RESPECTO AL PESO DE LA FIBRA
PROTEÍNA	10% alumbre potásio + 5% cremor tártaro
CELULOSA	10% alumbre potásico

1. Realizar madejas de más o menos 10 gramos y sujetar en la mitad.
2. Lavar con agua y jabón muy caliente y dejarla remojar toda la noche para remover grasas, ceras y cualquier residuo que tenga la fibra.
3. Disolver las sales (alumbre y/o cremor tártaro) en agua caliente.
4. Introducir la fibra para hervirla por 1 hora y dejarla remojando toda la noche.
5. Al día siguiente, retira el exceso de agua, pero no la laves, mantenla mojada hasta que la utilices para teñir.

3. TEÑIDO:
Para teñir con colorante sintético o anilinas:

1. Colocar en una olla 2 litros de agua fría y ponerla al fuego.
2. Disolver agua fría y la papeleta de colorante en una jarra.
3. Antes de que el agua comience a hervir se mezcla con el colorante ya disuelto en agua, disolver una cucharada de sal y agregarla a la olla.
4. Revolver la mezcla e introducir las madejas de hilo y dejar cocinar durante aproximadamente 1 hora.
5. Dejar reposar la fibra entre el tinte 4 horas e ir volteando sin calentar.
6. Lavar la fibra con agua fría, transcurrido el tiempo de reposo.
7. Secar la fibra a la sombra.

FICHA DE TINTURADO

Una vez estandarizamos el proceso de teñido de la fibra natural, llenamos la siguiente ficha:

Fibra natural a tinturar

Nombre científico

Mordiente empleado

Proceso paso a paso

Fórmula generada

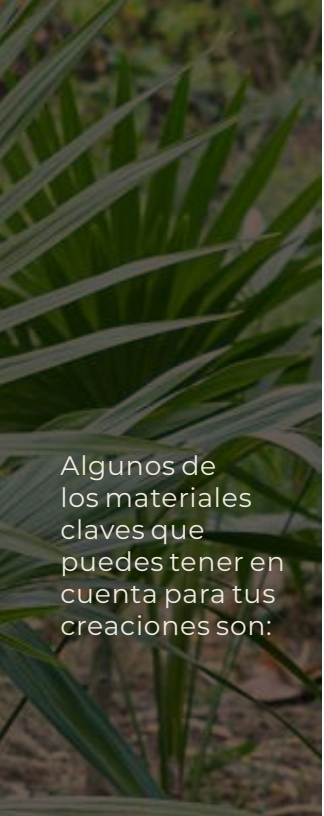
Resultados

Fibra color natural	Fibra tinturada

NUEVOS MATERIALES

Recordemos que existen variedad de materiales que se pueden fusionar o mezclar con nuestros productos para lograr que tengan mayor innovación.

La innovación de un producto busca mejorar el producto incorporando nuevos materiales y/o propuesta de diseño que pueden darle al producto nuevas características físicas, aumentar su calidad, dar nuevos usos y lograr ser más competitivos por tener diseños diferentes y únicos.



Algunos de los materiales claves que puedes tener en cuenta para tus creaciones son:

METALES

Estos son un aliado importante al momento de conseguir productos con una calidad mayor. Las aleaciones de los metales de transición como el cobre y el zinc dan materiales con una **excelente apariencia y calidad** como es el caso del latón que junto a un baño de oro, le aporta un valor agregado al producto final.

PLÁSTICOS

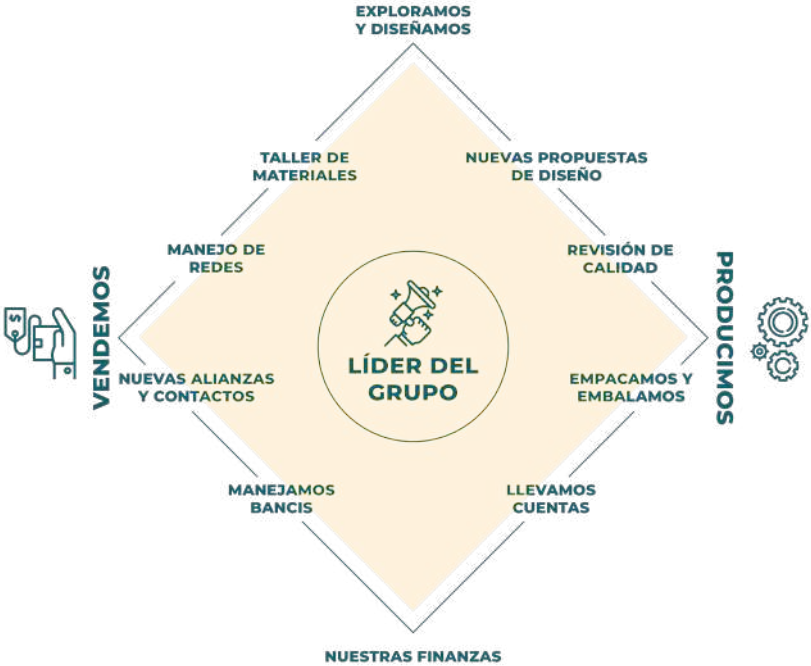
El reciclaje de este material hace que el factor de innovación sea mayor, ya que los diseños le apuestan a darle una nueva vida a otro material, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental. **Una de esas alternativas es el PET reciclado y el PVC.**

PRODUCIR CON CALIDAD

Los artesanos Awá sabemos que debemos trabajar en equipo, y que juntos podemos lograr mejores resultados si aprovechamos los saberes de cada uno de nosotros de la mejor manera posible.

Aunque todos sabemos trabajar las artesanías, necesitamos apoyarnos en liderar otras actividades que permitan que nuestro negocio sea una realidad.

Para esto tenemos diferentes roles como aquellos que nos permiten producir mejor, vender más, ordenar nuestras cuentas y explorar nuevos y sorprendentes diseños. Todos somos líderes de alguna parte fundamental del negocio, y entre todos nos apoyamos para seguir aprendiendo y mejorar en cada pequeño detalle que fortalece nuestra unión, nuestra cultura y nuestra comunidad.


EXPLORAMOS Y DISEÑAMOS
TALLER DE MATERIALES
NUEVAS PROPUESTAS DE DISEÑO
MANEJO DE REDES
REVISIÓN DE CALIDAD
VENDEMOS
PRODUCIMOS
LÍDER DEL GRUPO
NUEVAS ALIANZAS Y CONTACTOS
EMPACAMOS Y EMBALAMOS
MANEJAMOS BANCIS
LLEVAMOS CUENTAS
NUESTRAS FINANZAS

Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacer las cosas bien hechas, trabajar en equipo y apoyarnos en todo el proceso. Para producir, nos reunimos en los días y horarios acordados, revisamos nuestros compromisos y nos proponemos nuevos desafíos.

El crochet y la cestería es nuestra pasión, nos encantan las fibras y los tejidos, y hoy sabemos que podemos trabajarlas junto con otros materiales y propuestas de diseño. Sabemos que debemos ser muy organizados con los materiales y herramientas que utilizamos, es la forma de avanzar sin cometer tantos errores, como también, la manera de proteger nuestra motivación.

Nuestro mayor desafío es seguir aprendiendo, seguir sorprendiéndonos con nuevas ideas, maneras de vender, llevar las cuentas y fortalecer nuestra cultura a través de la artesanía.

LLEVAR NUESTRAS FINANZAS

ECONOMÍA COLABORATIVA

Entendemos la economía colaborativa de la misma manera que un árbol entiende la selva. El árbol en la selva no es fuerte por la robustez de su tronco, sino por la manera que se integra con todos los seres y elementos a su alrededor. Aprovecha el agua y la luz del sol para alimentarse, se asocia con hongos y bacterias para protegerse, y comparte con insectos, aves y muchos otros animales para reproducirse, intercambiar información y seguir aprendiendo de su entorno. Asimismo, el árbol de la selva entrega sombra, alberga vida y brinda equilibrio y protección para su especie como otras que lo acompañan.

Así somos nosotros, como el árbol de la selva somos fuertes porque trabajamos en unidad, compartimos los recursos, integramos nuestros esfuerzos y protegemos nuestra comunidad.

ENTENDEMOS LA ECONOMÍA COLABORATIVA DE LA MISMA MANERA QUE UN ÁRBOL ENTIENDE LA SELVA.

EL TIEMPO Y LOS MATERIALES IMPORTAN

Debemos recordar que el tiempo y los materiales son tan importantes como el dinero en nuestro negocio artesanal.

El tiempo que dedicamos a elaborar la artesanía importa, pero también, el tiempo que empleamos en otras actividades como recoger los materiales, alistar los empaques, embalar los productos, mejorar las redes sociales, participar en ferias y eventos, revisar el presupuesto y reunirnos como equipo. Nuestro tiempo es valioso, y se vuelve más valioso cuando aprendemos más, mejoramos nuestras habilidades y relaciones.

Nuestros materiales también importan. Cuidar nuestros hilos, fibras, mostacillas y tintes es cuidar la inversión que hemos realizado. Acordamos tener materiales del grupo como una manera inteligente de reducir costos, fortalecer e integrar nuestros diseños y mantener alta la motivación del grupo.

NUESTRAS HISTORIAS VALEN MÁS

Como artesanos de una comunidad indígena debemos seguir trabajando por proteger nuestros usos y costumbres, rescatar los saberes ancestrales y, a través de la artesanía preservar nuestros símbolos, lengua y en especial, nuestras historias.

COMERCIALIZAR NUESTROS PRODUCTOS

PERFIL DEL CLIENTE

Mujer entre los 40 y 45 años, vive en Orito, le gustan las artesanías simples, sencillas pero muy bien hechas. Vive con su esposo e hijos. Le gusta la jardinería, el arte y la música. También, le gusta decorar su hogar y tiene el sueño de tener una casa cada vez más linda. Es una mujer trabajadora y motivada por conocer nuevas ideas.

Artesanías Irú

Colores de Marca

#56392D	C: 43% M: 63% Y: 65% K: 62%	
#BA4B2F	C: 20% M: 79% Y: 84% K: 10%	
#BD7E45	C: 22% M: 52% Y: 76% K: 11%	
#CEA78C	C: 18% M: 35% Y: 44% K: 6%	

Durante los talleres de estos meses, hicimos un proceso de búsqueda de un nombre que nos identificara como marca. Es así como encontramos nuestro nombre IRÚ que significa “me voy” (una mirada al rescate de nuestra lengua).

¡Ya conocemos a nuestro cliente! por eso hemos decidido aprender a usar redes sociales como Instagram para así **conectar** con nuevos clientes.

SEGUIMOS ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA

Cuando amanece, nos encontramos con una selva densa y oscura, que vislumbra pequeños destellos blancos que acompañan el sonido del río. Somos Irú, los artesanos de Awá Blanca de la etnia Awá, y estamos orgullosos de nuestra capacidad de aprender y sorprender con nuestras artesanías.