Cerámica de El Carmen De Viboral

Proyecto de grado - Línea de Artesanías

Algarete

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Proyecto de Grado

Estudiante: Alicia María García Ramos
Tutora: D.I. Leila Marcela Molina Caro

Facultad de creación y comunicación
Programa de Diseño Industrial
Universidad El Bosque
2019

“La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velara por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia”

Agradecimientos

Este proyecto es el resultado de 4 años de estudio, llenos de esfuerzo y esmero por cada trabajo realizado, es el consolidado de la carrera de Diseño Industrial, donde demuestro como implemento todo lo aprendido en este tiempo, quiero agradecer a todos aquellos quienes han estado presentes en este proceso apoyándome y colaborándome en todo.

A mi familia y pareja quienes han estado apoyándome y sosteniendo, haciendo posible todas mis ideas, colaborándome desde su alcance para desarrollar prototipos, maquetas y productos, y motivándome emocionalmente a dar cada paso con firmeza y seguridad, dándome confianza y haciéndome sentir capaz de alcanzar los objetivos que me proponga implementando todo lo que me han enseñado.

A mi tutora Leila Molina quien desde el comienzo demostró su calidad como persona y asesora estando presente en cada paso del proyecto, asesorándome y esclareciendo todas las dudas que se iban presentando, motivándome y dándome una fuerza de aliento cada vez que me sentía confundida, ayudándome a viabilizar y materializar todas mis propuestas, por tener siempre una actitud de amabilidad y colaboración e intención de ayudar que la caracteriza.

A la profesora Elvira Ticora, quien me colaboro, guio, enseño, y oriento en todos los aspectos del proyecto, por siempre tener una actitud de ayuda y apoyo para realizar todas las pruebas necesarias, por su entusiasmo, colaboración constante y sobre todo por el gran conocimiento que desinteresadamente me transmitió.

A mis compañeros de Diseño Colombia (Artesanías de Colombia) quienes me transmitieron todo el conocimiento posible durante mis prácticas, la definición y el significado del trabajo artesanal, el amor hacia lo propio, ayudándome a definir probablemente la línea de trabajo en la que me enfocare, apoyándome y colaborándome con datos, pruebas, contactos, técnicas, etc desde su experiencia, para hacer viable este proyecto, siempre con una voz de aliento y una actitud de solidaridad, motivación y cooperación.

A mis compañeras de Algarete, quienes fueron un constante apoyo, siempre tuvieron una voz de calma y aliento, estuvieron presentes en cada paso del proceso, me colaboraron y guiaron cuando lo necesite, y dieron su aporte para que el proyecto tuviera un resultado excelente.

Guía de contenido

1. Lista de tablas y gráficas Pag. 01
2. Resumen Pag. 05
2.1 Palabras clave Pag. 05
3. Abstract Pag. 06
3.1 Key words Pag. 06
4. Introducción Pag. 07
5. Cuerpo del documento Pag. 08
5.1 Objetivos Pag. 08
5.1.1 Objetivo general Pag. 08
5.1.2 Objetivos especificos Pag. 08
5.2 Metodología Pag. 09
5.3 Marcos referenciales Pag. 10
5.3.1 Contexto Pag. 10
5.3.2 Historia Pag. 12
5.3.3 Producción Pag. 13
5.3.3.1 Extracción Pag. 14
5.3.3.2 Preparación de la pasta cerámica Pag. 14
5.3.3.3 Modelado Pag. 15
5.3.3.4 Torneado Pag. 15
5.3.3.5 Moldeado Pag. 16

5.3.3.6 Horneado Pag. 18
5.3.3.7 Decoración Pag. 18
5.3.4 Estado del arte Pag. 19
5.3.4.1 Pintas tradicionales Pag. 19
5.3.4.2 Productos Pag. 19
5.3.5 Referentes Pag. 20
5.4 Árbol de hipótesis Pag. 21
5.5 Comprobaciones Pag. 22
5.5.1 Metalizados Pag. 22
5.5.1.1 Esmalte Pag. 22
5.5.1.2 Hojillado Pag. 22
5.5.1.3 Oro rico Pag. 23
5.5.1.4 Pintura acrílica Pag. 23
5.5.2 Textruras Pag. 24
5.5.2.1 Flores Pag. 24
5.5.2.2 Dedos Pag. 25
5.5.2.3 Gradina Pag. 26
5.5.2.4 Vacios Pag. 27
5.5.3 Acabados Pag. 28
5.5.3.1 Negativo Pag. 28
5.5.3.2 Acabados Pag. 29
5.6 Conclusiones Pag. 30
5.7 Hipótesis finales Pag. 30

5.8 Módulo Pag. 31
5.7.1 Formas tradicionales Pag. 31
6. Resultados Pag. 33
6.1 Hipótesis metalizados Pag. 33
6.1.1 Esmalte plateado Pag. 33
6.1.2 Hojillado Pag. 34
6.1.3 Oro rico Pag. 35
6.2 Hipótesis texturas Pag. 36
6.2.1 Flores 3d Pag. 36
6.2.2 Sellos Pag. 37
6.2.3 Vacios Pag. 38
6.3 Hipótesis acabados Pag. 39
6.3.1 Negativo Pag. 39
6.3.2 Acabados Pag. 40
6.3.3 Capas Pag. 41
6.4 Comprobación con artesanos Pag. 42
6.5 Resultados finales Pag. 43
6.6 Costos Pag. 52
7. Conclusiones Pag. 53
8. Listado de referencias Pag. 54

1. Lista de tablas y gráficas

Imagen 1 - Contexto del Carmen Pag. 10
Imagen 2 - Pocillos de El Carmen Pag. 10
Imagen 3 - Platos Pag. 10
Imagen 4 - Decoración Pag. 10
Imagen 5 - Soperas Pag. 10
Imagen 6 - Mapa de Colombia Pag. 11
Imagen 7 - Departamento Antioquia Pag. 14
Imagen 8 - Pasta cerámica Pag. 14
Imagen 9 - Modelado Pag. 15
Imagen 10 - Torneado Pag. 15
Imagen 11 - Vaciado Pag. 16
Imagen 12 - Pieza en el molde Pag. 16
Imagen 13 - Desmoldeado Pag. 16
Imagen 14 - Horneado Pag. 17
Imagen 15 - Decoracion Pag. 17
Imagen 16 - Esmaltado Pag. 18
Imagen 17 - Diagrama de producción Pag. 18
Imagen 18 - Pintas tradicionales Pag. 19
Imagen 19 - Vajilla tradicional Pag. 19
Imagen 20 - Vajilla tradicional Pag. 19
Imagen 21 - Vajilla tradicional Pag. 19
Imagen 22 - Vajilla tradicional Pag. 19
Imagen 23 - Manijas en cerámica Pag. 19

Imagen 24 - Purificador en cerámica Pag. 19
Imagen 25 - Referentes Pag. 20
Imagen 26 - Referentes Pag. 20
Imagen 27 - Referentes Pag. 20
Imagen 28 - Referentes Pag. 20
Imagen 29 - Referentes Pag. 20
Imagen 30 - Referentes Pag. 20
Imagen 31 - Referentes Pag. 20
Imagen 32 - Referentes Pag. 20
Imagen 33 - Referentes Pag. 20
Imagen 34 - Referentes Pag. 20
Imagen 35 - Probeta esmalte Pag. 22
Imagen 36 - Probeta hojillado Pag. 22
Imagen 37 - Probeta oro rico Pag. 23
Imagen 38 - Probeta pintura acrílica Pag. 23
Imagen 39 - Probeta flores 3d Pag. 24
Imagen 40 - Probeta flores 3d Pag. 24
Imagen 41 - Probeta dedos Pag. 25
Imagen 42 - Probeta dedos Pag. 25
Imagen 43 - Probeta gradina Pag. 26
Imagen 44 - Probeta gradina Pag. 26
Imagen 45 - Probeta vacios Pag. 27
Imagen 46 - Probeta vacios Pag. 27
Imagen 47 - Probeta negativo Pag. 28
Imagen 48 - Probeta negativo Pag. 28
Imagen 49- Probeta craquelado Pag. 29
Imagen 50 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 51 - Formas tradicionales Pag. 31

Imagen 52 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 53 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 54 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 55 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 56 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 57 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 58 - Formas tradicionales Pag. 31
Imagen 59 - Planos Pag. 32
Imagen 60 - Aplicación esmalte plateado Pag. 33
Imagen 61 - Diseño gráfico del patrón Pag. 33
Imagen 62 - Aplicación hojilla Pag. 34
Imagen 63 - Diseño gráfico del patrón Pag. 34
Imagen 64 - Aplicación oro rico Pag. 35
Imagen 65 - Diseño gráfico del patrón Pag. 35
Imagen 66 - Aplicación flores 3D Pag. 36
Imagen 67 - Aplicación sellos Pag. 37
Imagen 68 - Aplicación vacios Pag. 38
Imagen 69 - Diseño gráfico del patrón Pag. 38
Imagen 70 - Aplicación negativo Pag. 39
Imagen 71 - Diseño gráfico del patrón Pag. 39
Imagen 72 - Aplicación craquelado Pag. 40
Imagen 73 - Diseño gráfico del patrón Pag. 40
Imagen 74 - Aplicación capas Pag. 41
Imagen 75 - Diseño gráfico del patrón Pag. 41
Imagen 76 - Comprobación con artesanos Pag. 42
Imagen 77 - Resultado oro rico Pag. 43
Imagen 78 - Resultado oro rico Pag. 43
Imagen 79 - Resultado hojilla Pag. 44

Imagen 80 - Resultado hojilla Pag. 44
Imagen 81 - Resultado esmalte plateado Pag. 45
Imagen 82 - Resultado esmalte plateado Pag. 45
Imagen 83 - Resultado flores 3D Pag. 46
Imagen 84 - Resultado flores 3D Pag. 46
Imagen 85 - Resultado sellos Pag. 47
Imagen 86 - Resultado sellos Pag. 47
Imagen 87 - Resultado vacíos Pag. 48
Imagen 88 - Resultado vacíos Pag. 48
Imagen 89 - Resultado negativo Pag. 49
Imagen 90 - Resultado negativo Pag. 49
Imagen 91 - Resultado craquelado Pag. 50
Imagen 92- Resultado craquelado Pag. 50
Imagen 93 - Resultado capas Pag. 51
Imagen 94- Resultado capas Pag. 51
Imagen 95 Tabla de costos Pag. 52

2. Resumen

El proyecto se desarrolló mediante la oficina de diseño Algarete, tomando técnicas artesanales elaboradas en diferentes de lugares de Colombia para hacer un aporte innovador en aspectos técnicos, estéticos y productivos con el fin de dar nuevas posibilidades a los artesanos para que exploren nuevas categorías de productos.

En El Carmen de Viboral se elaboran piezas de utilería en cerámica hace más de 200 años, en la actualidad hay 24 talleres artesanales con aproximadamente 200 artesanos ejerciendo el oficio de la cerámica; tomando el método experimental como guía se realizó un estudio de tendencias, se plantearon las hipótesis iniciales basandose en una exploración y caracterización del material, se entrevistaron expertos en el tema quienes orientaron los primeros planteamientos, se realizaron las comprobaciones con el material y se ajustaron las hipótesis para cumplir el objetivo.

El resultado, son nueve posibilidades elaboradas en arcilla que se agrupan en tres grupos, metalizados (intervención con oro rico, esmalte plateado y hojilla de oro), texturas (flores 3D, sellos, vacíos) y acabados (esmalte craquelado, figura pintada en negativo, capas de barbotina de diferentes colores); Con estas nuevas hipótesis se da la oportunidad de abrir mercados enfocados en acabados arquitectónicos .

2.1 Palabras clave: Arcilla, cerámica, barbotina, esmalte, torneado, vaciado, modelado, materiales, Carmen de Viboral, artesanía, artesanos, oficio, caracterización del material, identidad, lujo, contemporaneidad, metalizados.

3. Abstract

The project was developed through the design office Algarete, taking artisanal techniques elaborated in different parts of Colombia to make an innovative contribution in technical, aesthetic and productive aspects in order to give new possibilities to artisans to explore new product categories.

In El Carmen de Viboral ceramic props were made more than 200 years ago, there are currently 24 artisan workshops with approximately 200 artisans practicing the craft of ceramics; Taking the experimental method as a guide, a study of trends was carried out, the initial hypotheses were based on an exploration and characterization of the material, experts were interviewed on the subject who oriented the first approaches, the verifications with the material were made and the hypothesis to meet the objective.

This is the result, are nine possibilities made in clay that are grouped into three groups, metallized (intervention with rich gold, enamel silver and gold leaf), textures (3D flowers, stamp, voids) and finishes (crackle glaze, figure painted in negative, layers of slip of different colors); With these new hypotheses there is the opportunity to open markets focused on architectural finishes.

3.1 Keywords: Clay, ceramic, slip, enamel, turning, emptying, modeling, materials, Carmen de Viboral, crafts, craftsmen, trade, characterization of the material, identity, luxury, contemporaneity, metallized.

4. Introducción

El proyecto se manejó mediante la oficina de Diseño Algarete, ofreciendo servicios de innovación y diseño enfocado en exaltar la técnica artesanal.

Tras un proceso de investigación y experimentación con el material y su proceso productivo, se emplea el Diseño industrial como medio para agregar valor y enriquecer la artesanía partiendo desde la identidad, teniendo en cuenta valores que denoten lujo, curaduría y contemporaneidad, llevándola a nuevos segmentos de mercado más contemporáneos y competitivos.

Trabajando en la exploración y caracterización del material (Arcilla blanca y esmaltes) y teniendo en cuenta los procesos productivos (moldeado, vidriado y pintura) se plantean las hipótesis enfocadas con los valores de Algarete.

El resultado son nueve posibilidades de aplicaciones con un valor de innovación ,acordes con la identidad y producción de El Carmen dividas en las categorías de metalizados, texturas y acabados.
.

5. Cuerpo del documento

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivo general

Ofrecer servicios especializados en diseño e innovación al sector artesanal en aspectos técnicos, productivos y estéticos, que sean replicables para los artesanos y conserven valores de identidad, sintetizados en nueve hipótesis que podrán aplicar a sus productos o explorar nuevas categorías de producto.

5.1.2 Objetivos específicos

1. Realizar una intervención de diseño a la Artesanía de El Carmen de Viboral, detectando los elementos de identidad y agregando valores de innovación que sean exclusivos de la comunidad.

2. Desarrollar nuevas posibilidades técnicas para la cerámica en cuanto a decoración, acabados y mezclas de materiales.

3. Agregar valor a la producción artesanal para aumentar el valor percibido y el costo, beneficiando la economía de los artesanos.

5.2 Metodología

Se utilizó el método experimental, en primer lugar, se indago sobre la materia prima (cerámica blanca), se plantearon las hipótesis y se realizaron entrevistas con algunos expertos quienes opinaron sobre la viabilidad de cada propuesta, se hicieron comprobaciones con las hipótesis planteadas y según los resultados se modificaron o replantearon para que cumplieran con los objetivos, luego se hizo el diseño de aplicación al módulo, y se modificaron algunas variables.

5.3 Marcos Referenciales

5.3.1 Contexto

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 2

Imagen 5

5.3 Marcos Referenciales

5.3.1 Contexto

El Carmen de Viboral es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, fue fundado en 1914, Conocido por la elaboración de piezas de cerámica utilitaria enfocados en la línea de home y decoradas con esmalte pintado a mano.

53.000 habitantes.

200 artesanos de cerámica.

24 talleres de Cerámica.

El proyecto impactará cerca del 0,40% de la población.

Imagen 6

5.3 Marcos Referenciales

5.3.2 Historia

Fundación de la "Locería el Carmen" por Eliseo Pareja, primera fábrica de piezas de loza.

1899

1930

Se habían fundado varias fábricas productoras de loza, la cerámica de El Carmen se distribuía por toda Colombia.

Fundación de la "Escuela Nacional de Cerámica Jorge Eliecer Gaitán" .

1945

1960

Se implementó el uso de la calcomanía, el sello y el aerógrafo, descuidando la decoración hecha a mano.

Por la influencia de los artistas, se empiezan a realizar decoraciones más elaboradas y llenas de color.

1970

Marcos Referenciales

Debido a la apertura económica las tecnologías avanzadas llegaron a las grandes empresas, pero no a los talleres, poniendo en desventaja a los artesanos de El Carmen.

1980

1990

Debido al conflicto armado la mayoría de locerías cerraron. De las grandes fábricas quedaron pequeños talleres.

Los pequeños talleres empezaron a aumentar y avanzar convirtiéndose en fábricas.

2003

2013

Se otorgó la denominación de origen lo que incentivó el sentido de pertenencia de los carmelitanos por esta técnica.

Marcos Referenciales

5.3.3 Producción

5.3.3.1 Extracción

Las materias primas (arcillas y caolines) se obtienen de minas ubicadas en municipios cercanos, como La Unión y Llano Grande. Luego se transportan hacia El Carmen donde se procesan en las fábricas.

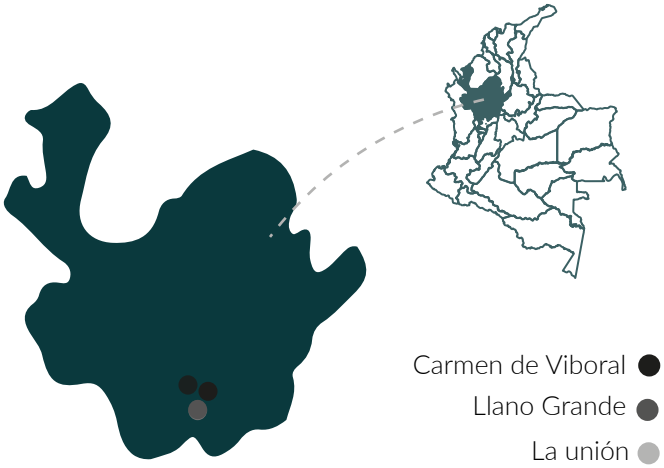


Imagen 7

5.3.3.2 Preparación de la pasta cerámica

Las pastas se preparan mezclando cuatro ingredientes principales: el barro, el cuarzo, el feldespato, y el caolín.

El barro y el caolín se mezclan y se hidratan con agua. Mientras tanto, el feldespato y el cuarzo se pulverizan, y luego se tamizan para evitar que haya impurezas. A la mezcla de barro y caolín se agregan los materiales secos, evitando que se formen grumos, se obtienen pastas sólidas y liquidas.

Imagen 8

Marcos Referenciales

Se utilizan tres técnicas de dar forma a la pasta cerámica:

5.3.3.3 Modelado

El modelado consiste en trabajar el barro directamente con las manos, para darle al material formas diversas, es la primera forma en la que los niños y los jóvenes se acercan a la actividad cerámica.
Se utilizan principalmente las técnicas de rollo y pellizco.

Imagen 9

5.3.3.4 Torneado

La arcilla gira en un eje y se va modelando, se producen piezas simétricas radiales; existen dos tipos de torno.

Torno de tarraja: Permite controlar la presión sobre la arcilla dispuesta en un molde, de manera que se logra un grosor parejo de la pieza.

Torno de alfarero: Se trabaja con las manos impulsando la arcilla desde la base hacia arriba con las palmas, y se le da forma cóncava con los dedos.

Imagen 10

Marcos Referenciales

5.3.3.5 Moldeado

En el moldeado se emplean moldes de yeso a los que se agrega arcilla, tanto líquida como plástica.

Vaciado: Consiste en verter arcilla líquida o barbotina en los moldes ,luego los moldes se voltean para eliminar el exceso de arcilla. Los moldes consisten en dos partes que encajan una con la otra y en cuyo centro se encuentra la matriz que se quiere obtener. Estas dos partes se mantienen firmemente unidas con cintas de caucho. Se deja endurecer la pieza, se abre el molde para que la pieza pueda endurecerse un poco más, y luego se le recortan los sobrantes externos.

Prensado: consiste en poner arcilla en un molde para que, por presión, tome la forma de este.

Se utiliza para hacer las asas u orejas de pocillos, cucharillas y otras piezas pequeñas.

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

Marcos Referenciales

5.3.3.6 Horneado

Se emplean hornos a gas y también hornos eléctricos para producciones más pequeñas.

Las piezas terminadas se llevan al horno y se acomodan de mayor a menor tamaño, de abajo hacia arriba. Los hornos se deben precalentar a 350°C luego se introducen las piezas y el horno debe llegar a 1200°C para los bizcochos y 1050°C para esmaltado; Luego las piezas se mantienen en el horno hasta que se enfrien.

Imagen 14

5.3.3.7 Decoración

Es un proceso realizado completa-mentea mano, esto hace que no existan dos piezas iguales.
Una vez el bizcocho está listo se decora y después se sumerge en esmalte
transparente, lo que le da el vidriado definitivo.
Esta decoración se caracteriza por los elementos florales presentes en los diseños, fuente de inspiración de las artesanas.

Imagen 15

Marcos Referenciales

Decoración

Luego de la decoración las piezas se bañan en esmalte, y se someten a una segunda quema.

En esta quema se el esmalte se derrite sobre la pieza y da el acabado de vidriado (se debe hacer a más de 1050°C).

Se deja enfriar el horno para evitar daños a la pieza.

Imagen 16

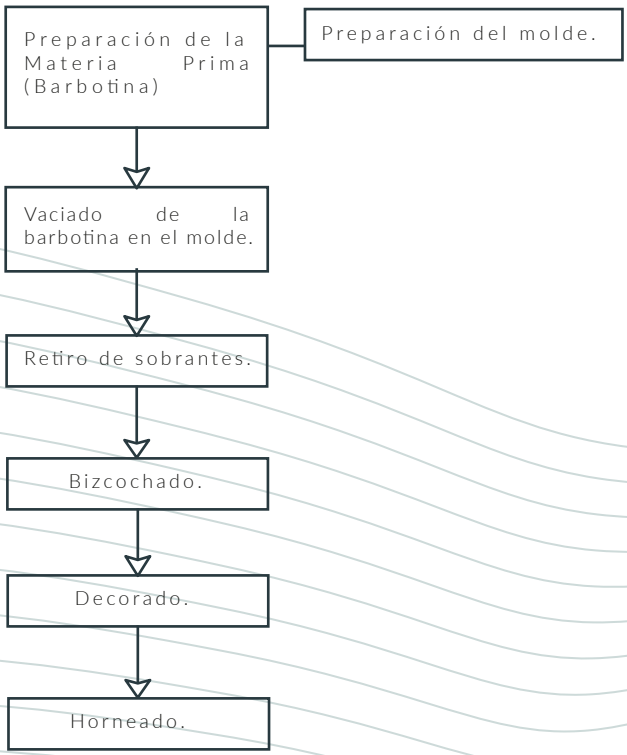


Imagen 17

Marcos Referenciales

5.3.4 Estado del Arte

5.3.4.1 Pintas Tradicionales

MAYORAL
Decoración con mayor número de trazos

FLORELBA
Fue traida por Guillermo Rendón, y fabircada por La Continental

VIBORAL
Fue nombrada como homenaje al municipio

CARTAGO
Es un rediseño de José Ignacio Vélez, fue un éxito en una feria de Cartago

Imagen 18

5.3.4.2 Productos

Imagen 19

Imagen 20

Imagen 23

Imagen 24

Imagen 21

Imagen 22

Marcos Referenciales

5.3.5 Referentes

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 28

Imagen 29

Imagen 30

Imagen 31

Imagen 32

Imagen 33

Imagen 34

5.4 Árbol de Hipótesis

Metalizados

- Esmalte
- Hojillado
- Oro rico
- Pintura acrílica

Los metalizados son poco comunes en la cerámica del Carmen dan valores de modernidad, lujo y están en tendencia.

Texturas 3d

- Flores
- Dedos
- Gradina
- Vacios modernos
- Vacios tradicionales

Se busca agregar tridimensionalidad para cambiar la estética del producto haciéndola más llamativa, pero conservando los valores de identidad.

Acabados

- Negativo
- Craquelador acrílico
- Craquelador Duncan
- Fluorecencia

Se busca innovación en los acabados teniendo en cuenta la identidad, pero dándole valores de innovación y diferencia.

5.5 Comprobación

5.5.1 Metalizados

5.5.1.1 Esmalte

Análisis:
-Precio: $37.000 libra.
-El proveedor es Vroglass.
-Se hornea a 1020°C.
-Tiene contraindicaciones con los alimentos.
Conclusión:
Las variables son posibles en términos de viabilidad, precios y accesibilidad.

Imagen 35

5.5.1.2 Hojillado

Análisis:
-El precio de la probeta fue $10.000.
-Tiene buena adherencia a la pieza en bizcocho.
-No resiste el agua.
Conclusión:
Es viable y factible, no se debe hornear con el acabado, se aplica en bizcocho o en la pieza esmaltada.

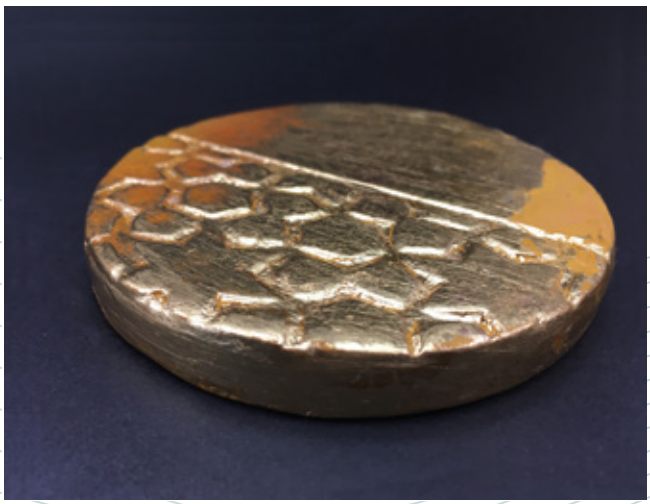


Imagen 36

5.5 Comprobación

5.5.1 Metalizados

5.5.1.3 Oro rico

Imagen 37

Es un pigmento que se mezcla con esmalte y da un acabado dorado.

Análisis:

-El precio de la probeta fue $10.000.

-Se puede realizar mezclando el polvillo con esmalte o laca y se aplica directamente a la pieza.

-No tiene cambios con el agua.

-Tiene buena adherencia a la pieza en bizcocho.

Conclusión:

Es viable y factible, no se debe hornear con el acabado, se aplica en bizcocho o en la pieza esmaltada.

5.5.1.4 Pintura acrílica

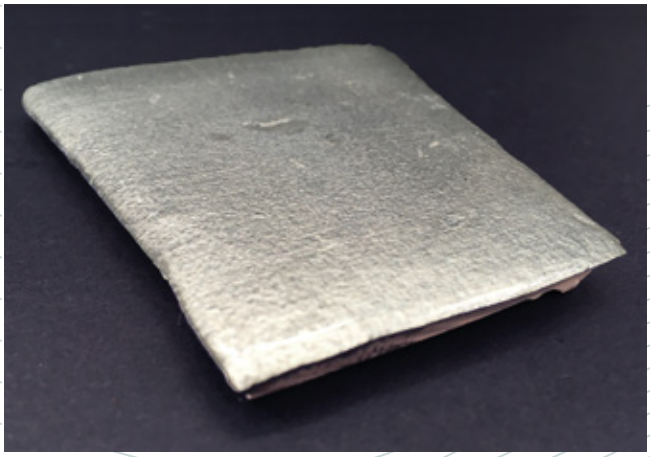


Imagen 38

Análisis:

Para dar al acabado deseado se debe resinar.

Conclusión:

Se descartó debido a que los artesanos no manejan la resina.

5.5 Comprobación

5.5.2 Texturas

5.5.2.1 Flores

Se busca que las flores sean tridimensionales, para dar una connotación de modernidad y lujo sin perder la identidad.

Análisis:
-Se realiza con habilidades medias de los artesanos.
-El tiempo de realizado es mucho mayor que realizar solo la pintura (15 minutos por flor).
-Se realiza con la misma materia prima.
-Se pueden realizar varios tipos de flores.
La muestra fue realizada por mi.

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más delicada con esta técnica.

Imagen 39

Imagen 40

5.5 Comprobación

5.5.2 Texturas

5.5.2.2 Dedos

Se realizaron texturas con los dedos.

Análisis:
-Se realiza con habilidades medias de los artesanos.
-El tiempo de realizado es de aprox 15 minutos por pieza (15 cm x 15 cm).
-Se realiza con la misma materia prima.
-Se puede realizar en superficies y en objetos tridimensionales.
La muestra fue realizada por mi.

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más delicada con esta técnica, da un valor de innovación y estética moderna, se puede hacer un acabado con pintas.

Imagen 41

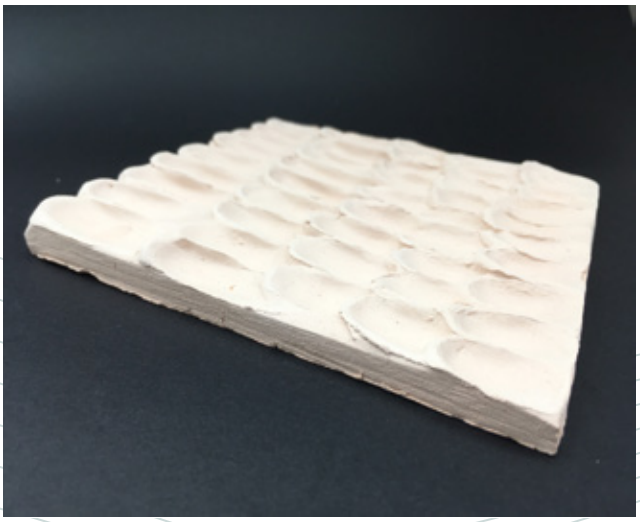


Imagen 42

5.5 Comprobación

5.5.2 Texturas

5.5.2.3 Gradina

Imagen 43

Se realizaron texturas con la gradina.

Análisis:
-Se realiza con habilidades medias de los artesanos.
-El tiempo de realizado es de aprox 15 minutos por pieza (15 cm x 15 cm).
-Se realiza con la misma materia prima.
-Se puede realizar en superficies y en objetos tridimensionales.
- Las formas que se realizan van acorde a la identidad.
La muestra fue realizada por mi.

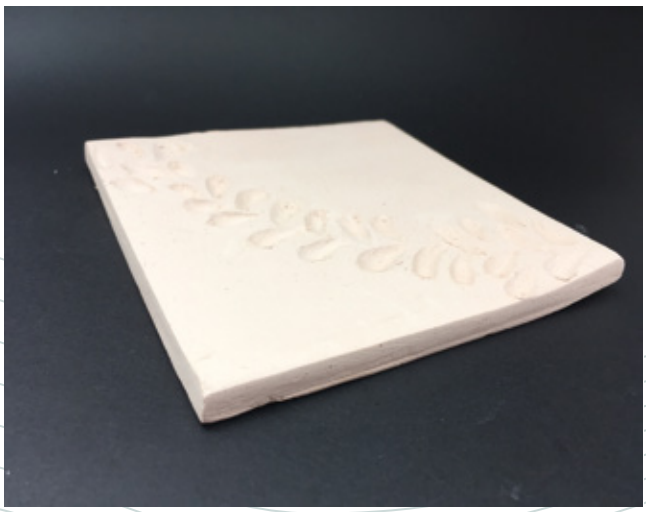


Imagen 44

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más delicada con esta técnica, da un valor de innovación y estética moderna, se puede hacer un acabado con pintas.

5.5 Comprobación

5.5.2 Texturas

5.5.2.4 Vacios

Se realizaron dos tipos de vacíos a las piezas, modernos y tradicionales.

Análisis:
-Se realiza con habilidades medias de los artesanos.
-El tiempo de realizado es de aprox 10 minutos por pieza (15 cm x 15 cm).
-Se realiza con la misma materia prima.
-Se pueden realizar varios tipos de vacíos.
- Se necesita una plantilla para cortar las formas con mayor precisión.
-Se puede realizar en superficies y en objetos tridimensionales.
Las pruebas fueron realizadas por mi.

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más delicada con esta técnica, pero se puede innovar en categorías de productos (lámparas).

Imagen 45

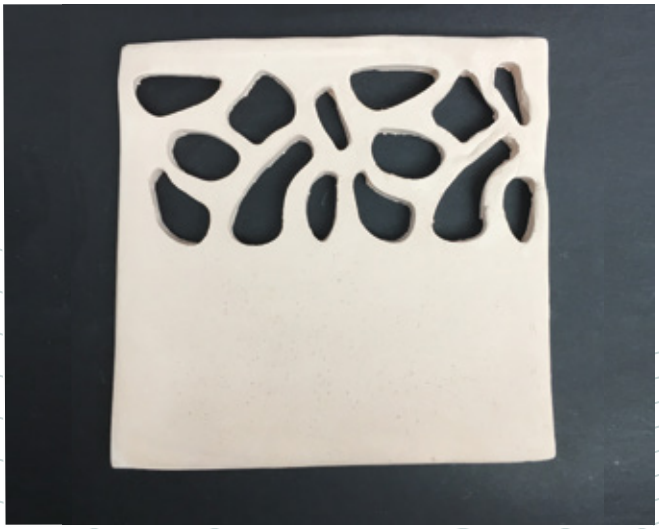


Imagen 46

5.5 Comprobación

5.5.3 Acabados

5.5.3.1 Negativo

Se utilizó cera de abejas para hacer la forma deseada y se aplicó esmalte encima, al hornearse la cera se derrite y deja ver el color de fondo generando contrastes.

Análisis:
-Se puede realizar con habilidades medias de los artesanos.
-El tiempo de realizado es de aprox 5 minutos por pieza.
-La cera de abejas tiene un precio de $15.000 un trozo de 20 cm x 20 cm x 5 cm, se utilizó un trozo de 2 cm x 2 cm x 3 cm.
-Se puede realizar en superficies y en objetos tridimensionales.
- Se pueden realizar cualquier tipo de figuras con la cera.

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más atractiva visualmente, pero se utiliza más esmalte, se pueden hacer diversidad de figuras.

Imagen 47

Imagen 48

5.5 Comprobación

5.5.3 Acabados

5.5.3.2 Craquelado

Se aplican tres capas de craqueador a la pieza y se dejan secar.

Análisis:
-Se realiza con habilidades básicas de los artesanos.
-Se puede aplicar un color de fondo.
-Se puede aplicar a superficies y planos.
-Se utiliza más esmalte.
-No se puede hacer por shock térmico porque se craquela toda la carga.

Imagen 49

Conclusión:
Es viable y factible, la pieza es más atractiva visualmente, pero se utiliza más esmalte, no se puede hacer por shock térmico porque se craquela toda la carga.

5.6 Conclusiones

Se analizaron las hipótesis planteadas y se escogieron las que cumplen con los objetivos en su totalidad, se hicieron modificaciones para obtener nueve opciones en total.
Se adaptaron las propuestas a la identidad de El Carmen, y se diseñaron las diferentes aplicaciones en el mismo modulo.

5.7 Hipótesis finales

- **Metalizados**
  - Esmalte
  - Hojillado
  - Oro rico
- **Texturas**
  - Flores 3D
  - Sellos
  - Vacios
- **Acabados**
  - Negativo
  - Craquelado
  - Capas

5.8 Módulo

5.8.1 Formas tradicionales

Imagen 50

Imagen 51

Imagen 56|

Imagen 52

Imagen 53

Imagen 57

Imagen 54

Imagen 58

Imagen 55

5.8 Módulo

Se analizaron las hipótesis planteadas y se escogieron las que cumplen con los objetivos en su totalidad, se hicieron modificaciones para obtener nueve opciones en total.
Se adaptaron las propuestas a la identidad de El Carmen, y se diseñaron las diferentes aplicaciones en el mismo modulo.
Se escogió como modulo media esfera en algunos casos hueca, debido a que es la abstracción de las tazas tradicionales de El Carmen y permite visualizar las hipótesis claramente.

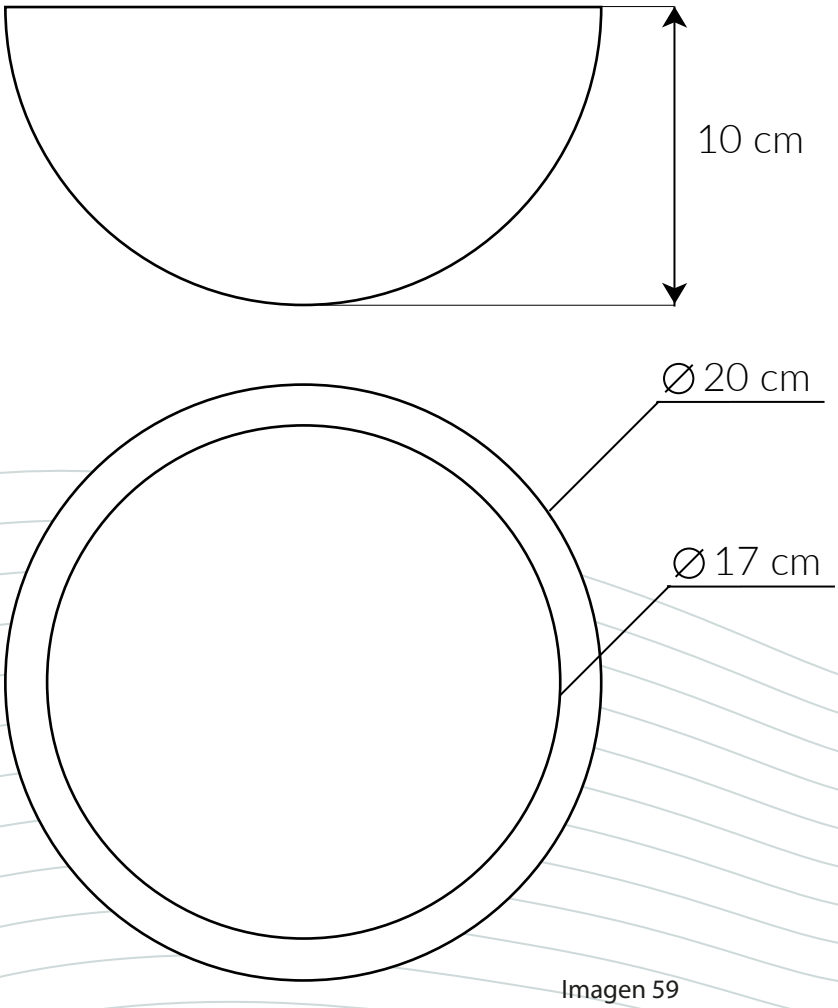


Imagen 59

6 Resultados

6.1 Hipótesis Metalizados

6.1.1 Esmalte plateado:

- Aplicación interna y externa en el tercio medio.
- Aplicación por repetición y radial.

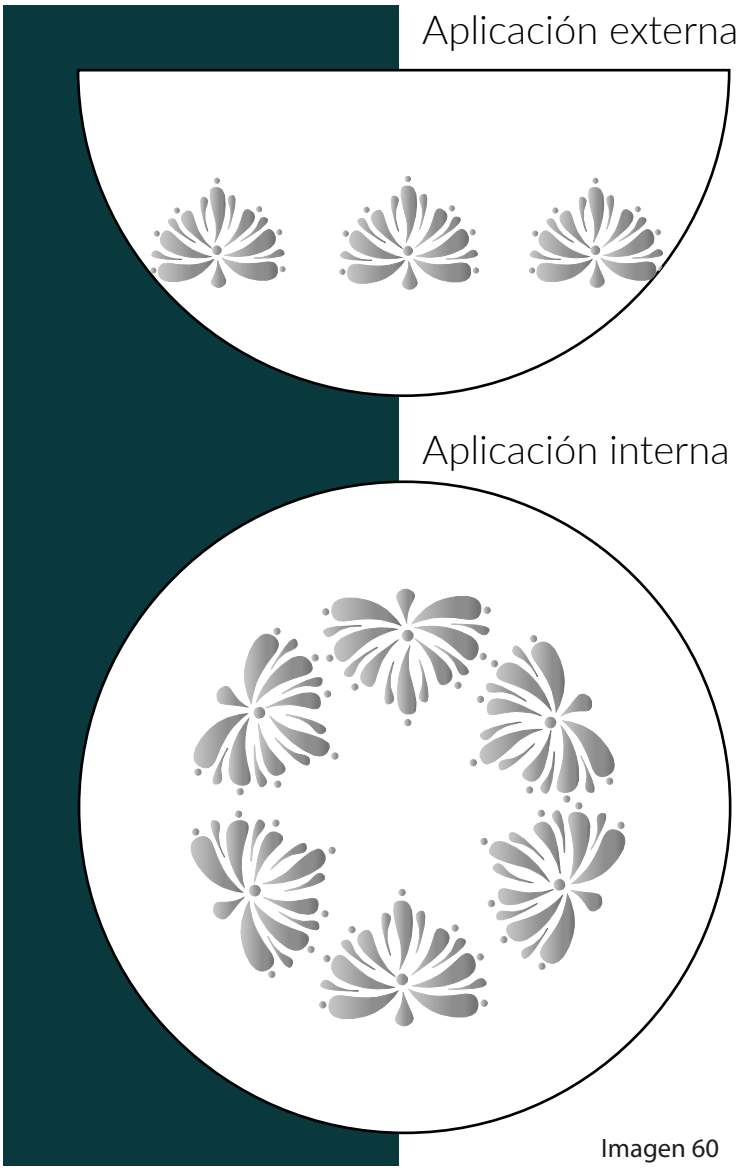


Imagen 60

Diseño gráfico del patrón

Imagen 61

6. 6.Resultados

6.1 Metalizados

6.1.2 Hojillado:

- Aplicación interna completa.

Imagen 62

Diseño gráfico del patrón

Imagen 63

6. Resultados

6.1 Hipótesis Metalizados

6.1.3 Oro rico:

- Aplicación interna completa.
- Aplicación por repetición, saturación y gradación de tamaño.

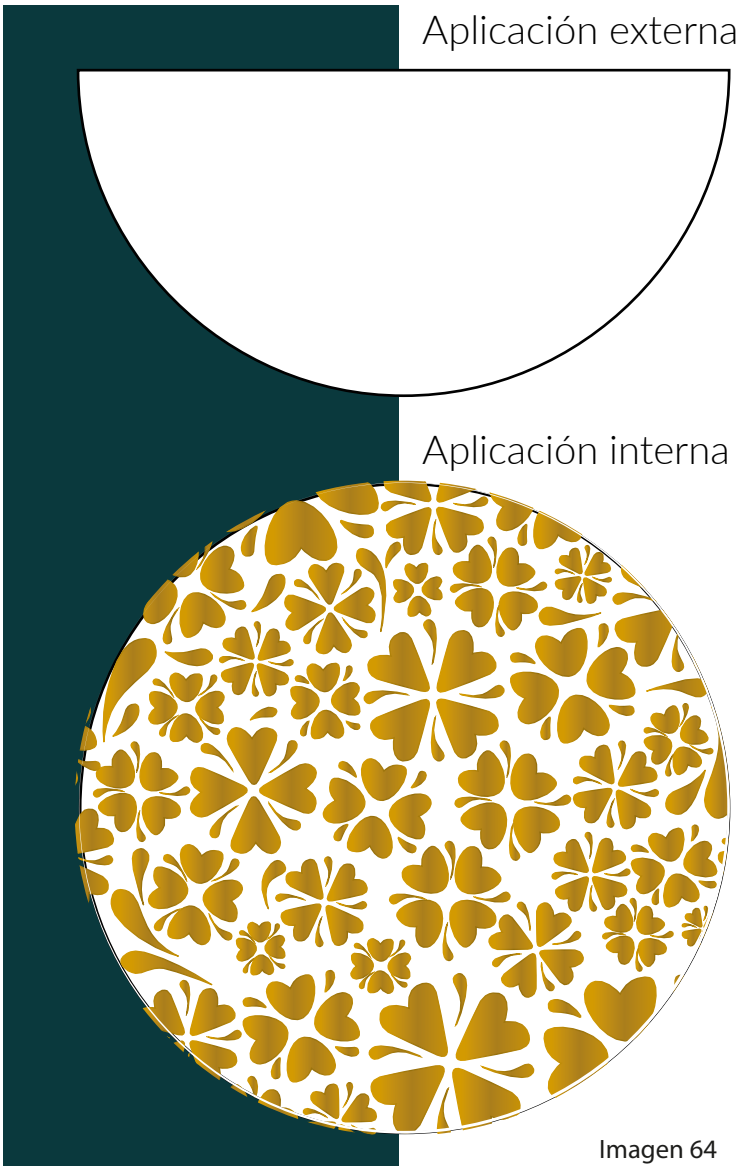


Imagen 64

Diseño gráfico del patrón

Imagen 65

6. Resultados

6.2 Hipótesis Texturas

6.2.1 Flores 3D:

- Aplicación interna en un tercio exterior, por saturación.
- Aplicación externa en dos tercios inferiores, por saturación.

Imagen 66

6 Resultados

6.2 Hipótesis Texturas

6.2.2 Sellos:

- Aplicación interna en un tercio exterior, por saturación.
- Aplicación externa en dos tercios inferiores, por saturación.

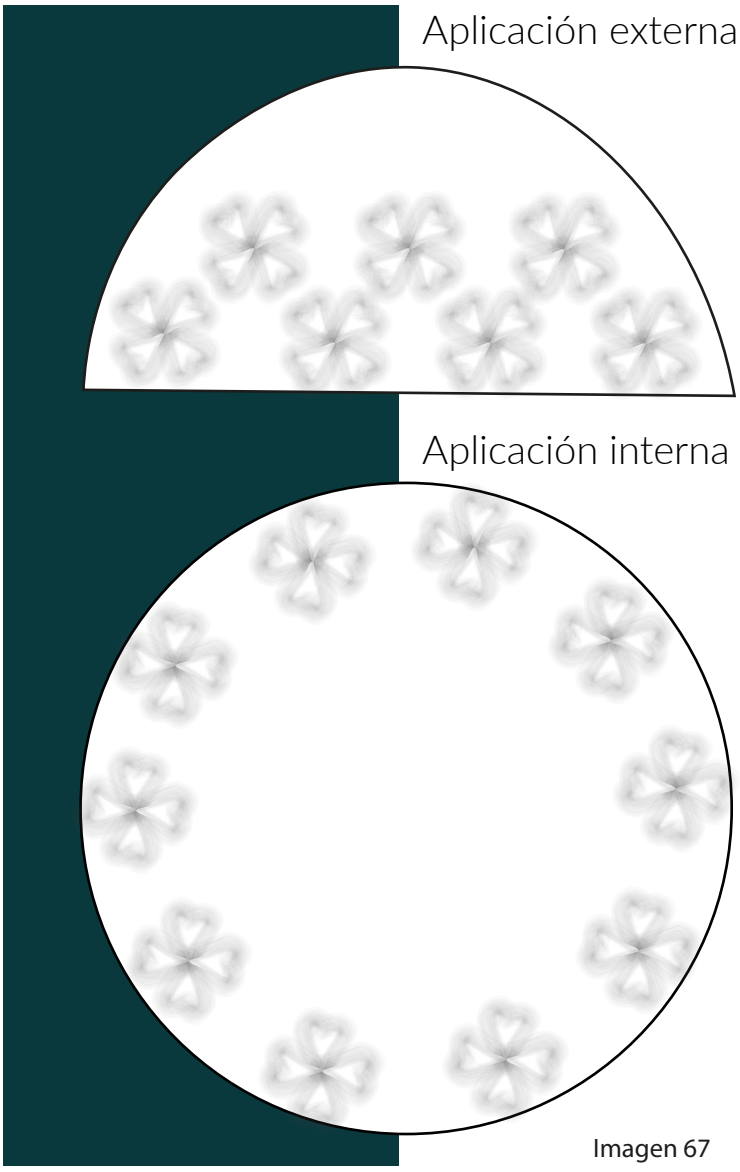


Imagen 67

6 Resultados

6.2 Hipótesis Texturas

6.2.3 Vacios:

- Aplicación interna y externa en dos tercios inferiores.

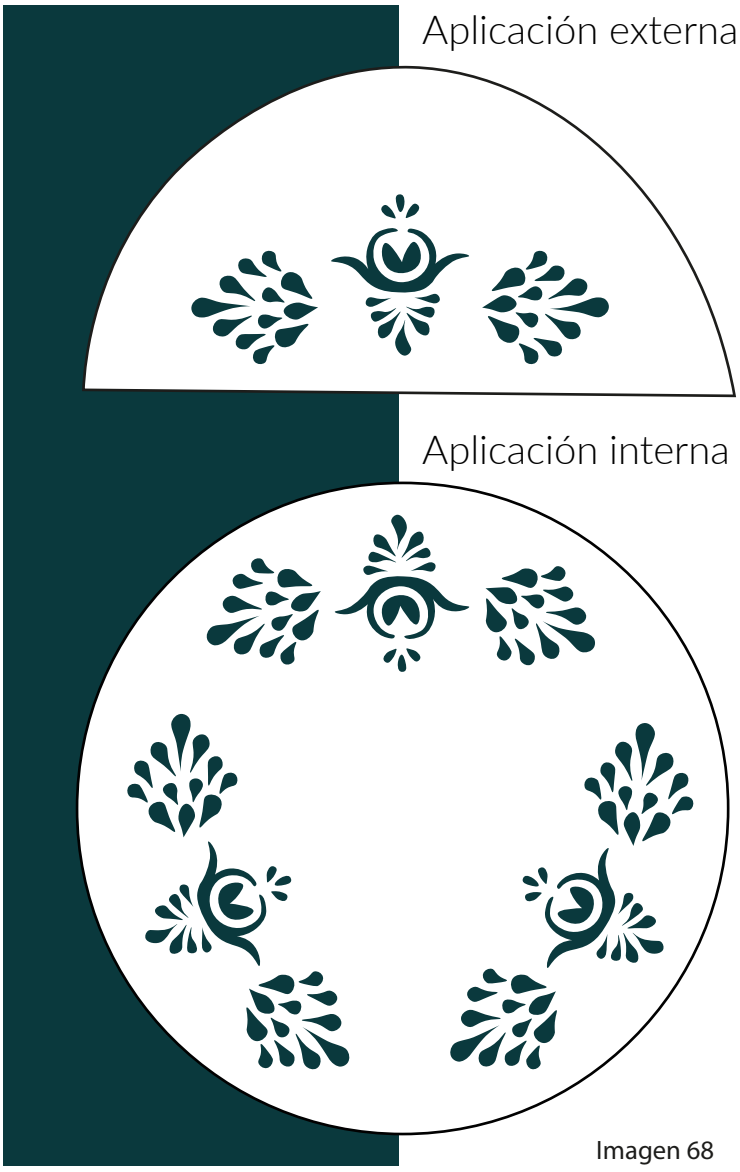


Imagen 68

Diseño gráfico del patrón

Imagen 69

6 Resultados

6.3 Hipótesis Acabados

6.3.1 Negativo:

- Aplicación interna y externa en el tercio medio.
- Aplicación por repetición y radial.

Aplicación externa

Aplicación iexterna superior

Imagen 70

Diseño gráfico del patrón

Imagen 71

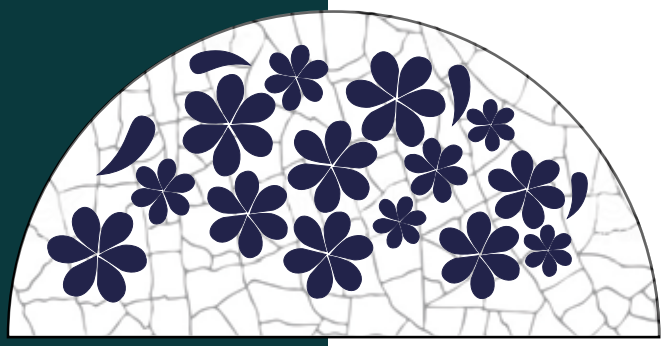
6 Resultados

6.3 Hipótesis Acabados

6.3.2 Craquelado:

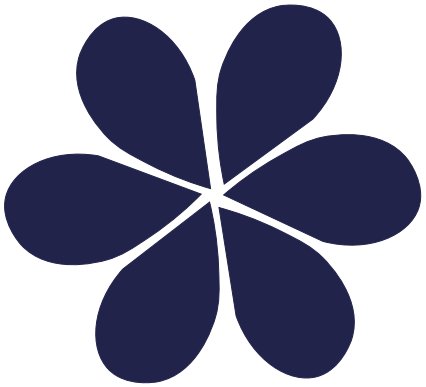
- Aplicación externa en dos tercios superiores.
- Aplicación por repetición, gradación y saturación.

Aplicación externa



Aplicación externa superior

Imagen 72



Diseño gráfico del patrón

Imagen 73

6 Resultados

6.3 Hipótesis Acabados

6.3.3 Capas:

- Aplicación externa completa.
- Aplicación por repetición, gradación y saturación.

Aplicación externa

Aplicación externa superior

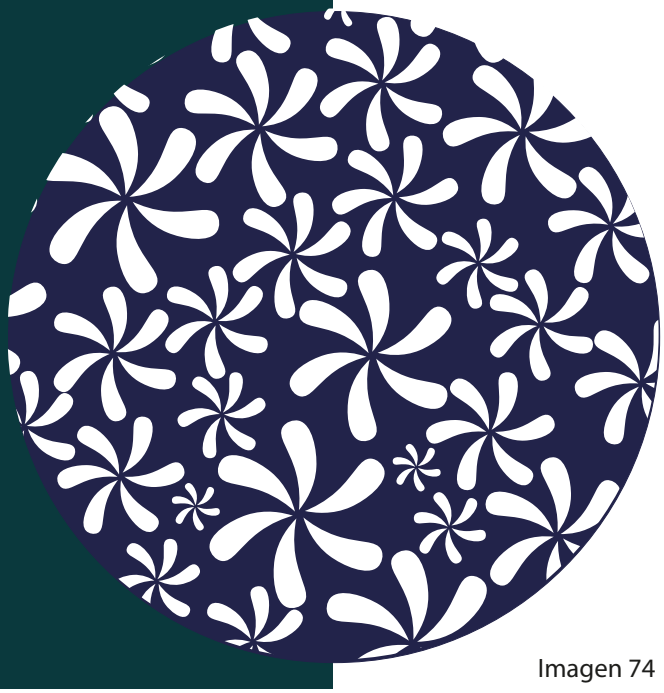
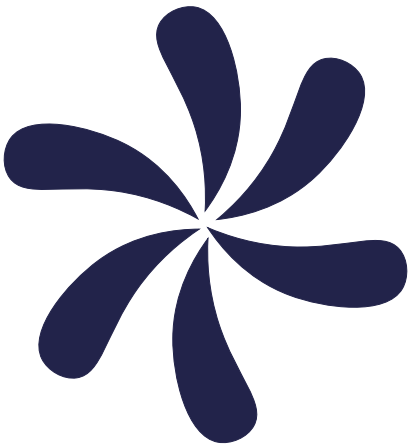


Imagen 74



Diseño gráfico del patrón

Imagen 75

6 Resultados

6.4 Comprobación con artesanos

Imagen 76

En la comprobación de las hipótesis aplicadas por los artesanos se pudo evidenciar un resultado óptimo en la mayoría de ellas, en el esmalte plateado falto temperatura para llegar al color deseado, y las piezas con acabados azul cobalto se deben mejorar debido a que el color no quedo sólido. Para el resultado final se harán modificaciones a la hipótesis de craquelado, oro rico y esmalte plateado en cuando a forma para hacerlas más interesantes y enriquecedoras.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 77

Imagen 78

El oro rico se aplica para dar acabados metalizados en colores dorados, oro rosa y plateados.

Descripción: Patrones en bajo relieve, decoración con oro rico pintado dentro de los patrones.

Acabado: Dorado brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 79

Imagen 80

La hojilla líquida se aplica para dar acabados metalizados en colores dorados, oro rosa y plateados.

Descripción: Decoración con hojilla líquida pintada dentro de los patrones.

Acabado: Dorado brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 81

Imagen 82

El esmalte en colores metalizados se aplica para dar acabados metálicos en colores dorados, cobrizos y plateados.

Descripción: Patrones en alto relieve, decoración con esmalte plateado pintado dentro de los patrones.

Acabado: Plateado brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 83

Imagen 84

Las flores tridimensionales se utilizan para dar alto relieve y denotar lujo en las piezas, se pueden decorar los pétalos con las pintas tradicionales.

Descripción: Patrones de flores en alto relieve, decoración con esmalte blanco.

Acabado: Blanco brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 85

Imagen 86

Los sellos se utilizan para darle versatilidad a las pintas con el fin de denotar modernidad en las piezas, con el bajo relieve se obtiene la posibilidad de pintar dentro del patrón.

Descripción: Patrones diversos en bajo relieve, decoración con esmalte blanco.

Acabado: Blanco brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 87

Imagen 88

Los vacíos se utilizan para abrir la posibilidad de explorar otras categorías de productos, mostrando maestría en la técnica, agregando un valor de innovación y modernidad a los productos.

Descripción: Patrones calados, decoración con esmalte blanco.

Acabado: Blanco brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 89

Imagen 90

El acabado en negativo se utiliza para dar un mayor acento en el color y hacer más versátiles las pintas, brindando a la pieza un alto valor percibido por la diferencia con el esmalte utilizado actualmente.

Descripción: Decoración de los patrones con esmalte blanco y azul cobalto.

Acabado: Blanco y azul cobalto brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 91

Imagen 92

El craquelado se utiliza para dar un acabado diferente al color, para generar contrastes en la pieza con el fin de otorgar valores de innovación y diferenciación.

Descripción: Patrones en alto relieve decorados con azul cobalto, fondo craquelado.

Acabado: Craquelado y azul cobalto brillante.

6 Resultados

6.5 Resultados finales

Imagen 93

Imagen 94

Las capas de colores se utilizan para darle un acabado diferente de color y de textura, dándole diferencia al patrón al desarrollarlo en bajo relieve.

Descripción: Patrones en bajo relieve decorados con blanco, fondo azul cobalto.

Acabado: Blanco y azul cobalto brillante.

6 Resultados

6.6 Costos

	Laca	Oro rico	Mano de Obra	Total
Oro rico	$ 3.900	$ 4.000	$ 70.000	$ 77.900
	Hojilla	Mano de Obra		Total
Hojilla	$ 3.900	$ 25.000		$ 28.900
	Esmalte plateado	Mano de Obra		Total
Esmalte	$ 10.000	$ 60.000		$ 70.000
	Mano de Obra			Total
Flores 3D	$ 70.000			$ 70.000
	Mano de Obra			Total
Sellos	$ 50.000			$ 50.000
	Mano de Obra			Total
Vacíos	$ 80.000			$ 80.000
	Mano de Obra			Total
Negativo	$ 80.000			$ 80.000
	Mano de Obra	Esmalte craquelado		Total
Craquelado	$ 60.000	$ 16.000		$ 76.000
	Mano de obra			Total
Capas	$ 80.000			$ 80.000
				Total
Molde	$ 80.000			$ 80.000
Montaje	$ 500.000			
Cartilla	$ 46.000			
			Costos totales	$ 1.238.800

Imagen 95

7. Conclusiones

Se lograron explorar nuevas aplicaciones que dan modernidad a la técnica conservando y resaltando la identidad de la cerámica de El Carmen de Viboral.

Las aplicaciones evolucionaron gracias al aporte y conocimientos de los artesanos, quienes fueron parte vital del proceso y demostrando su maestría en la técnica abrieron posibilidades a desarrollar opciones más enriquecedoras e innovadoras.

Se realizó una transferencia efectiva de las nuevas aplicaciones para la comunidad de artesanos y decoradoras, plasmada en un manual donde se explica detalladamente el paso a paso, especificaciones, materiales y proveedores para que sea posible ejecutar las opciones planteadas.

Se lograron exaltar las técnicas artesanales brindando posibilidades replicables y aplicables, con el fin de que los artesanos exploren nuevas categorías de productos y exploren nuevos mercados.

8. Referencias

Ministerio de Cultura (2014). El Carmen de Viboral, el jardín llevado a la loza. Los Cuadernos del barro. Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/-Documents/Los%20Cuadernos%20del%20Barro.%20El%20Carmen%20de%20Viboral.pdf.

Ministerio de Desarrollo Económico. Artesanías de Colombia (2001). Caracterización del subsector de la cerámica y alfarería artesanal. Editorial, Artesanías de Colombia. Recuperado de: https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/1832

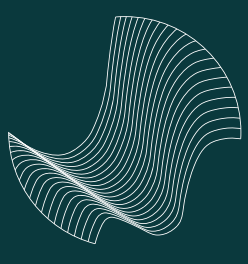
Sistema de Información para la Artesanía Siart. (2015). Colombia Artesanal: El Carmen de Viboral, pinceladas de tradición. Artesanías de Colombia. Recuperado de: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/colombia-artesanal-el-carmen-de-viboral-pinceladas-de-tradicion_6394

Cerámicas Renacer. 2013. Recuperado de: https://www.ceramicasrenacer.com/

Memorias del Barro. 2018. Medialab – Universidad EAFIT. Recuperado de: http://medialab.eafit.edu.co/memoriasdelbarro/historia-museo/

Quintero, Jhon F. (2015). El Patrimonio Cultural en Antioquia. La cerámica de El Carmen de Viboral. Recuperado de: http://patrimonioculturalantioquia.-blogspot.com/2015/06/la-ceramica-de-el-carmen-de-viboral.html

Artesanías El dorado. 2015. Desarrollado por Punto Uno. Recuperado de: http://www.artesaniaseldorado.com/.



Algarete

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE