

**“CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA ALTERNATIVA
ECONÓMICA PARA LA COMUNIDAD DE ARTESANOS DEL
AÑO VIEJO MEDIANTE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
CREACIÓN DESDE EL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN
LA CIUDAD DE PASTO. AÑOS 2018 - 2019”**

JAVIER MAURICIO FEUILLET PALOMARES

TÍTULO DEL PROYECTO:

**“CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA ALTERNATIVA
ECONÓMICA PARA LA COMUNIDAD DE ARTESANOS DEL AÑO VIEJO ME-
DIANTE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN DESDE EL DISEÑO Y
LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE PASTO. AÑOS 2018 - 2019”**

PRESENTADO POR:

Javier Mauricio Feuillet Palomares

Universidad de Nariño
Facultad de Artes
Maestría en Diseño para la Innovación Social
Pasto – Nariño
2024

TÍTULO DEL PROYECTO

**“CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA ALTERNATIVA
ECONÓMICA PARA LA COMUNIDAD DE ARTESANOS DEL
AÑO VIEJO MEDIANTE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
CREACIÓN DESDE EL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN
LA CIUDAD DE PASTO. AÑOS 2018 - 2019”**

Proyecto de grado para obtener el título de
Magíster en Diseño para la Innovación Social

PRESENTADO POR

Javier Mauricio Feuillet Palomares

DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO

Mg. María Fernanda Chamorro R

Universidad de Nariño
Facultad de Artes
Maestría en Diseño para la Innovación Social
Pasto – Nariño
2024

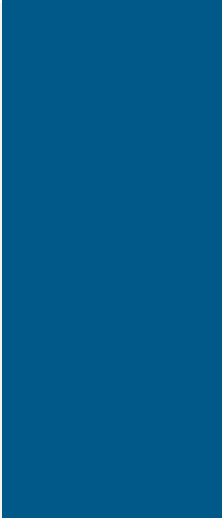
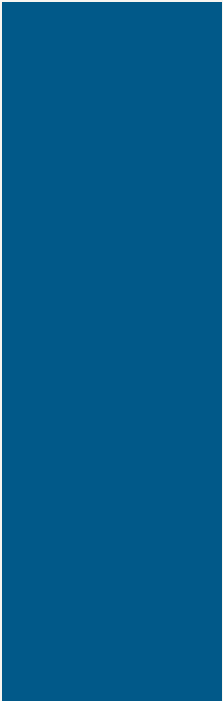

TABLA DE CONTENIDO

8	Resumen
9	Capítulo I. Cartografiado
10	1.2 Problema
20	<i>Pregunta de investigación</i>
21	1.3 Marco de Antecedentes
42	1.4 Objetivos
42	<i>1.4.1 Objetivo general</i>
42	<i>1.4.2 Objetivos específicos</i>
43	1.5 Marco Teórico

51	Capítulo II. Prototipado
52	2.1 Prototipo diegético
55	2.2 Resultados
74	2.3 Análisis Reflexivo
87	2.4 Conclusiones
91	2.5 Bibliografía

Resumen

Durante los años 2018 y 2019, en la ciudad de Pasto, se llevó a cabo un proceso de investigación colectiva y colaborativa que surge de la necesidad de encontrar por parte de la Alcaldía Municipal de Pasto, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Comunitario, alternativas de diversificación económica para la comunidad de artesanos de los años viejos en la ciudad. El gobierno local en diálogo con la Maestría en Diseño e Innovación Social – MADIS se reunió con el objetivo de encontrar una alternativa de impacto significativo tanto para la comunidad como para la preservación cultural del evento decembrino.

El proceso se fundamentó en la investigación a través del diseño colaborativo, participativo y la innovación social donde involucró a los artesanos en todas las etapas del proceso, desde el diálogo participativo, diseño, prototipado y la innovación social no solo para encontrar alternativas productivas rentables y reproducibles, sino fomentando valores sociales como la equidad, el cuidado colectivo y la participación de la comunidad en el proceso creativo para así identificar oportunidades de mejora y áreas de desarrollo que, junto a la empresa privada, pudieran llevarse a cabo bajo condiciones favorables de mercado para todos.

Con base en necesidades y reflexiones conjuntas, se diseñaron e implementaron diversas estrategias plásticas para fortalecer creativamente al sector artesanal del año viejo a partir de tecnologías propias y digitales, las cuales incluyeron diferentes opciones de llevar a cabo el ritual de quema en la ciudad y a su vez preverlas como posibles alternativas económicas, traducidas a productos comerciales de oferta y demanda en mercados locales tanto públicos como privados e inclusive fuera de la temporalidad del mes de diciembre.

En conclusión, la construcción colectiva de una alternativa al rito de quema del año viejo en conjunto con la comunidad de artesanos del año viejo en Pasto fue un ejemplo de cómo la I+C a través del diseño y la innovación social pueden generar un impacto positivo en las comunidades locales, promoviendo desarrollo social de manera sostenible en el tiempo y aportando reconocimiento de valor personal propio a las personas participantes del proceso, entre otros.

Palabras clave: Diseño colectivo, Diseño colaborativo, Años Viejos, Diseño y Tradición, Diseño social, Diseño y artesanos

CREATIVIDAD
EMPIEZA
EL LENGUAJE

Socialización del proyecto de i

"Construcción colectiva de una altern
económica para la comunidad de arte
Viejo mediante un proceso de investig
desde el diseño y la innovación social
Pasto.
Años 2018 - 2019"

Capítulo I. Cartografiado

1.2 Problema

¿Por qué abordar desde el diseño la tradición de los años viejos?

En la ciudad de Pasto, como en gran parte del territorio del sur de Colombia se cuenta con la tradición familiar de fin de año de la quema del muñeco denominado año viejo, evento de carácter popular festivo y de relevancia tal que cuenta con un desfile por las principales vías de la ciudad con muñecos gigantes elaborados por comunidades de artesanos de la ciudad en el marco del evento conocido como pre-carnaval, comprendido entre los días 28 al 31 de diciembre de cada año.

El ritual de año viejo es una tradición que en Pasto se remota al año de 1930, según el Periódico Udenar en su edición del 31 de diciembre de 2016, que consiste en la quema de un muñeco durante la noche vieja o noche del 31 de diciembre como un ritual que conlleva la fabricación artesanal de un muñeco de trapo que se rellena de paja, ropa vieja u otros elementos y que, según la tradición mítica popular, tiene la capacidad de generar catarsis a través del fuego y el ritual de la quema, simbolizando el cambio de temporalidad y la esperanza de nuevos y siempre mejores tiempos. Igualmente, como parte del encuentro está la elaboración en familia de dicho muñeco mientras se departe y recuerda lo que ha sucedido en el año que culmina.

De este modo, hay una praxis desde la cultura material de la región del sur de Colombia y el Ecuador desde donde se arraiga la tradición del fin del año gregoriano, la cual genera una estética y comportamiento particular de sus habitantes, así como la preservación de la tradición en entornos familiares y de las personas y artesanos que se dedican a la construcción del monigote de año viejo para devengar su sustento en esta temporada. Por lo anterior, existe un fenómeno social particular y local que conlleva a costumbres en

un entorno único, que abre inclusive la fiesta grande del Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto, que de preámbulo ha mantenido por largas décadas la costumbre de la quema en su rito, trayendo a su vez el uso paralelo de la pólvora, dejando un sinnúmero de personas que se ven afectadas en su integridad física por su inapropiada manipulación. En este estudio se quiere entender el comportamiento tanto de la ciudadanía en general frente a este uso, así como de la comunidad artesana del año viejo y sus prácticas a través de creaciones plásticas frente a esta cuestión para crear una posible alternativa que desde el diseño colectivo aporte al cuidado de la tradición y también de la vida en la ciudad de Pasto.

La tradición y la quema como problema de salud pública

El significativo crecimiento demográfico que Pasto presenta, la velocidad de la vida cotidiana, la modernización de las familias respecto a las tradiciones, entre otros, han conllevado un cambio en el desarrollo de estos ritos que antes pertenecían al hogar y que hoy se van cambiando a contextos sociales diferentes o a espacios más reducidos de vivienda. Es así como la fabricación en familia del muñeco de año viejo se ha dejado de lado y se ha mutado hacia la practicidad de su compra por las calles y, por lo general, en lugares de comercio no organizado, que paralelo traen consigo la venta ilegal de pólvora.

La tradición inicialmente sólo se componía del armar el año viejo, todos aportar a su construcción, aportar prendas para la quema y jugar incluso a robarlo. Pero con el paso de los años esto mutó al uso de la pólvora como detonante para sumarle a la tradición. No es claro desde cuándo esto se sumó al rito, de hecho hay estudios (Madroñero, 2015) que demuestran que la gente no sabe por qué llegó la pólvora a formar parte de su costumbre, además de saber el peligro que la misma conlleva en su uso y de querer dejar de utilizarla año tras año, sigue siendo consumidora de la misma, por mera tradición colectiva, siendo posiblemente esta una de las causas que lleven a que año tras año aumenten las cifras de incidencia por su uso por cada 100.000 habitantes, volviendo al Departamento de Nariño en el primero en afectación por pólvora en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud (2022) y a la ciudad de Pasto la segunda afectada por este mismo hecho a nivel nacional, antecedida solo por Bogotá.

Para el caso del presente estudio que comprende los años 2018 y 2019, los indicadores mostraron aumento casi en un 50% respecto al año inmediatamente previo, acorde al reporte de la Alcaldía de Pasto del 1 de enero de 2018. Otras cifras en años posteriores a pandemia por COVID 19 fueron de 72 casos para el año 2022, 188% más que en el

2021, aclarando que las víctimas no solo son los manipuladores de los explosivos, muchas veces bajo el efecto del alcohol, sino también transeúntes y observadores de la quema, según reportes entregados por las instituciones regionales de salud (INS, 2019 y 2022) y el 20% aproximadamente de las víctimas son niños.

Con el panorama anterior y por cifras que se incrementan año tras año, las autoridades locales junto a la Policía Nacional realizan operativos de decomiso de años viejos que contengan pólvora o sitios donde estos se expenden, ya que generalmente conllevan a la comercialización ilegal del explosivo, dado que su venta está prohibida en la ciudad, acorde al Art.1 del Decreto 0868 del 8 de noviembre de 2010 de la Alcaldía Municipal de Pasto.

Así, en esta ciudad la fiesta de fin de año, la quema del año viejo y su mercado se tornan en problema de salud pública y también de contaminación ambiental por el rito de la quema generalizada de los monigotes por la polución que estas acciones generan, trayendo consigo tragedias familiares, desorden del espacio público y una perpetuación de una tradición sin cultura del cuidado colectivo y del entorno.

El gobierno local, la problemática social y sus posibles estrategias de solución

Componiendo el mapa de actores de la presente investigación, la Alcaldía Municipal de Pasto es crucial en este estudio puesto que no solo es la entidad que centraliza la base de datos de artesanos de la ciudad sino también quien cuenta con los estudios de su condición socioeconómica, organizacional sindical, por género, etc., así como las cifras que por afectaciones de pólvora dejan cada año las festividades de fin de año, motivo por el cual debe bajar sus índices mediante alternativas que involucren a la comunidad desde diferentes ámbitos, uno de ellos el de preservar la tradición sin afectar a la comunidad de artesanos y garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.

Dado que el Sur es un territorio conservador de sus costumbres y que la fiesta tradicional no debería ser el problema sino el uso, la compra y venta ilegal de pólvora, para la Alcaldía Municipal en el periodo 2016 – 2019 tuvo como uno de los objetivos la proyección de la comunidad de artesanos fabricantes de años viejos para proponer y trabajar con ellos una estrategia de reconversión económica, que realmente será una estrategia de diversificación económica, por la vulnerabilidad social en la que las personas productoras quedan durante el resto del año por ausencia de ingresos por su oficio artesanal, afectados por una economía estacional. Lo anterior se postuló dentro del proyecto denominado “Apoyo al fortalecimiento empre-

sarial, empleo decente, emprendimiento, asociatividad, empoderamiento económico y generación de ingresos con enfoque de género, generacional y diferencial 2018” del programa SE EMPRENDE 2016-2019, como parte del plan de desarrollo local de gobierno y bajo la guía de la Secretaría de Desarrollo Económico / Subsecretaria de Fomento entre los años en mención (Martínez M, 2018).

Así mismo, en este período se contó con el “Comité para prevención de lesionados por el uso de la pólvora” el cual lo constituyeron la Secretaría de Salud Municipal, el Sindicato de Artesanos de Años Viejos, Oficina de Espacio Público, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Control, la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado y la Secretaría de Desarrollo Económico, quien sería la directamente encargada, como ya se mencionó, de generar la estrategia de creación de una alternativa a la actual situación.

Como parte de este comité y a su vez contratista y conocedora experta del trabajo con comunidades en diferentes entornos y condiciones sociales y de oficio, participó la Diseñadora María Antonia Martínez Melo en el período 2017 – 2019 como una de las personas líderes del proceso de reconversión económica que proponía la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Turismo y desde donde se presentó la propuesta denominada “Emprendimientos y empresas del Carnaval de Negros y Blancos”, que buscaba a través de estrategias de diseño y bajo la dirección investigativa y ejecutiva de Martínez, potencializar las habilidades del artesanado local de pre y carnaval de la ciudad y fortalecer su presencia plástica en articulación con sectores como el turismo para mejorar la competitividad y visibilización de la comunidad que vive de la economía de la tradición del año viejo.

Con lo anterior, se hizo la socialización de una propuesta alternativa a la producción convencional que los artesanos traen año tras año y que estos se sensibilicen de su mala praxis y abandonen la venta de los explosivos ilegales, puesto que es este el real problema, mas no la elaboración de los muñecos, el cual trae consigo quema de personas por uso de pólvora, daño ambiental por emisiones de CO2 y el manejo de la temporada por economías ilegales, dado que en Pasto el expendio de pólvora al público no está permitido por la autoridad local.

En dicho encuentro el sindicato mostró su negativa en dejar la actividad comercial y/o apostar por una reconversión económica, tomando como justificación la baja rentabilidad que representaría para ellos la venta de los muñecos sin la pólvora. Algunos de los pertenecientes al colectivo llevan décadas dedicados a la comercialización, mas no a la fabricación de monigotes y aprovechan la temporada para conseguir una mayor generación de ingresos por la demanda que aún la tradición de la quema conlleva.

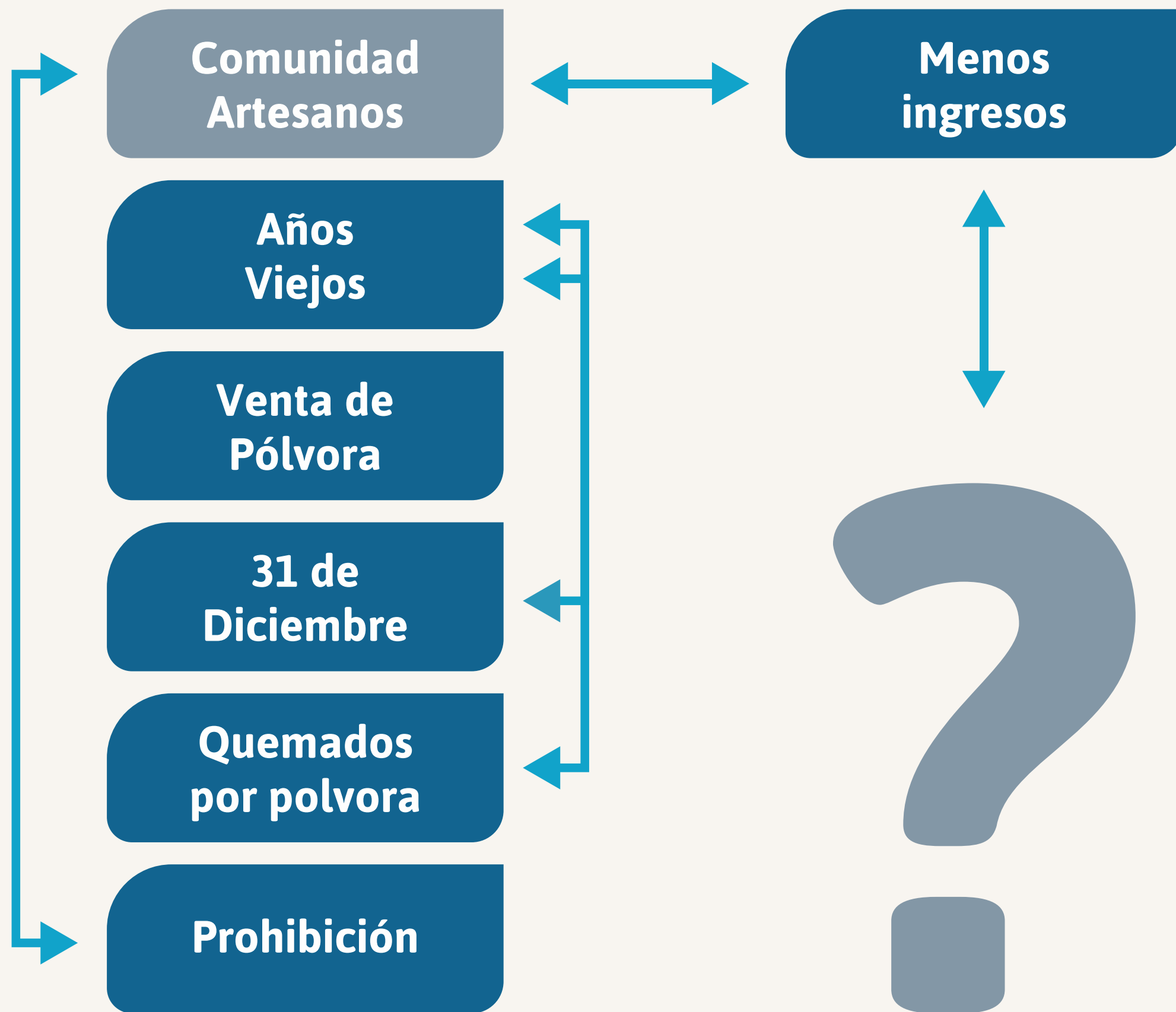

Figura 1: Línea de problemas que presenta el proceso de reconversión económica. Créditos: Elaboración propia (2024)

Además los asistentes, que en su mayoría son comerciantes y no artesanos de oficio, se limitaron a acceder a la propuesta aduciendo que no formarán parte de la propuesta mientras estén vigentes la Ley 670 de 2001 y el decreto 0408 de 2017 de la Alcaldía, referentes a la prohibición del expendio, manipulación de pólvora y a la fabricación de muñecos de años viejos porque estas leyes delimitaban las prácticas de producción convencionales en cuanto al no uso de explosivos, dimensiones, materiales y otros que con los decretos van en pos de una mejora en las prácticas de cuidado ambiental y preservación de la vida por parte de productores y de la ciudadanía en general. Estos abordajes se esquematizan en la figura 1.

El enfoque productivo del sector

De acuerdo a Julier (2017) el diseño, las actividades que a su hacer y transversalidad refieren están ligadas a la actividad económica de los entornos donde esta se desarrolla, lamentablemente y bajo la visión neoliberal y capitalista donde este ha surgido se le ha segregado a ser un generador de características plásticas diferenciadoras y que visibilicen, por ejemplo, un objeto en un escaparate, más que su capacidad de leer un contexto en forma integral y dialógica, lo que impide a los proyectos de carácter social y comunitario aproximarse a una mirada reflexiva desde el mismo hacer del territorio.

Por ello, es relevante abordar el presente estudio no sólo desde la salud pública o la sociología sino de la relación del diseño y la innovación social como apuestas estratégicas transversales para co crear soluciones de orden cultural en cuanto a alternativas que desde la plástica aporten al cocuidado entre ciudadanos a través de la tradición del año viejo y sus actores, por lo cual se debe acudir a los problemas que acarrearán las dinámicas tanto económicas como productivas que la actividad presenta año tras año y que por la corta temporada de la misma, impide a los artesanos un ingreso digno y constante por dedicación comercial y de oficio tradicional, lo cual decanta en un fenómeno social de exclusión productiva y de acceso a mercado y puesta en venta de sus creaciones, incluso optando por el expendio de pólvora a sabiendas del daño que esta genera en la ciudadanía en general.

Con lo anterior, son diversos los testimonios de los artesanos tales como Darwin Canacúan o Rubiela Palacios (2024), quienes son artesanos de oficios y confirman que la venta de los años viejos está ligada principalmente a la temporada de diciembre y enero, reflejándose esto en ingresos inestables para el resto del año, desencadenando (tal vez) una precarización del trabajo por la alta competencia

por producción de estos monigotes y el dejar su actividad artesanal relegada en busca de otras opciones de sustento.

Adicionalmente, la fiesta grande del Carnaval opaca a la fase de pre-carnaval y que incluye los días 28 de diciembre con el evento denominado “Arco iris en el asfalto” y el desfile de años viejos del 31 de diciembre, correspondiéndole solo el 10,4% de la audiencia total de la fiesta, lo que significa que el casi 90% de asistentes a los eventos están más interesados en los días de carnaval y en el desfile magno del 6 de enero, por ende la economía de gasto y consumo se mueve en estos días, según estudio de Hidalgo, M. (2019), dejando así a la comunidad de artesanos de año viejo en una nueva condición de relego porque no todos continúan como constructores del carnaval sino que se dedican, por ejemplo, al expendio de espumas u otros elementos de juego del carnaval donde su habilidad plástica y creativa no es relevante.

Por otro lado, respecto al sector, las prácticas asociativas son casi inexistentes y a esto se suma que existen liderazgos negativos como es el caso de quienes defienden la venta de pólvora como posibilidad de ingreso y se oponen a otras alternativas productivas y comerciales, así como a la entrada en procesos de diversificación económica y desarrollo social, entre otros. Además, que esta informalidad del sector, que es del 94% (Hidalgo, M. 2019), aleja de oportunidades de inversión en capital, formación y mejoramiento de vida integral que las organizaciones de apoyo a emprendimientos sociales brindan y están dirigidas a asociaciones, colectivos o comercio formalizado; lo anterior permitiría posiblemente una conciencia colectiva tanto del aporte de su saber a la tradición como a la generación de acciones de cocuidado para las fiestas decembrinas desde las creaciones que realicen.

Otro problema que la comunidad comenta y que la Alcaldía quiso mejorar es el hecho de que por no existir un factor diferencial, el producto tradicional resulta poco atractivo para una nueva generación de consumidores, siendo esta la que hoy piensa en materiales más amigables con el ambiente o que no quiere ser parte de la quema tradicional para cuidar mejor del entorno natural, la vida humana y de las especies con las que convive pero que, a su vez, buscan la preservación de la cultura propia, entre otros. Es aquí donde la búsqueda conjunta de una alternativa plástica es oportunidad para la inclusión del diseño y la creación aporten al entorno social del colectivo social.

Características de la población de estudio

En cuanto al contexto social, geográfico y local donde se encuentran los artesanos, muchos están ubicados en la denominada Comuna 10 de Pasto, zona que es conocida localmente por diversas dificultades de índole social tales como expendio de drogas, embarazos adolescentes, población en condición de vulnerabilidad por temas de violencia barrial, llegada frecuente de personas en situación de desplazamiento y repoblación, así como una reducida actividad económica que se enfoca más a los servicios de mano de obra para construcción y algunas actividades del artesanado local (Obando A, 2011), entre ellas las de los años viejos y que cuentan con movimiento productivo por temporada decembrina, esto conforme a estudios de diversa índole que en la ciudad se han hecho y que consideran a la Comuna 10 como una zona con problemática social elevada a pesar de las intervenciones que entidades de tipo gubernamental y también privado hacen en ella.

Históricamente, los aportes a esta comunidad del artesanado no han sido los más destacados y por ello la Alcaldía Municipal de Pasto 2016 – 2019 quiso entablar una posibilidad de trabajo en conjunto con la academia y los actores sociales de la comuna para brindar herramientas de apoyo cultural, compartir de saberes, entre otros y así buscar juntos una vía de resolución de tipo plástico y cocreativo en aras de posibles soluciones productivas y de co cuidado desde la cultura propia a algunos de sus problemas de marginalización social y económica.

Para lograr aproximación entre la comunidad y el diseño se acude a la vía participativa de este como forma de inclusión de la comunidad en procesos de decisiones, revisiones del proceso propio de su oficio y abrir así posibilidades a nuevas propuestas plástico sensoriales que permitan a los involucrados “hacer del diseño y el desarrollo de productos un proceso cada vez más democrático” (Puentes, D. et al, 2013 Pg 77) para reconocer desde su hacer el valor social del oficio de la creación de años viejos en la preservación de una tradición de arraigo en la ciudad

Cabe denotar que Nariño es una región donde el artesanado forma parte importante para mantener las técnicas tradicionales que surgen del saber hacer y que por lo general la transmisión del oficio es intergeneracional y también que los artesanos no cuentan en su mayoría con estudios más allá de la básica primaria, 43, 5% según estudio de caracterización demográfica realizada por Artesanías de Colombia (2020), seguido de la educación media en un 23,6% y el 15, 3% cuenta con algún tipo de educación superior.

Puntualmente, en la ciudad de Pasto, las personas que se dedican al artesanado, según el mismo estudio, dice depender de la comercialización de sus productos en un casi 64% como ingreso principal de subsistencia, pero este ingreso por mes no alcanza a ser el de

un salario mínimo. También llama la atención que tan solo el 10% de los artesanos entrevistados comercialicen a través de puntos de venta en una ciudad donde el turismo viene en incremento y lo cual puede ser una oportunidad interesante para la propuesta que tanto la Alcaldía Municipal como la empresa privada quieren brindar dentro de las opciones alternativas para una comunidad tradicionalmente vulnerada en su economía.

El rol de la academia en este entorno productivo es crucial por el hecho de que en la ciudad se cuenta con dos programas universitarios de Diseño Gráfico, uno de Diseño Industrial, posgrados, entre otros, que han alcanzado a través del abordaje de los problemas regionales la capacidad de reconocimiento del territorio a través, por ejemplo, de las técnicas tradicionales de sus artesanos como vías dialógicas de trabajo que enriquecen culturalmente a ambos contextos.

Como actor transversal, la academia desde el diseño permite dialogar a través de la acción creativa para aunar la destreza del oficio artesanal y su tradición popular con el desarrollo plástico estandarizado, la proyección de los procesos creativos con enfoque social y productivo, la traducción de las necesidades de los demás actores, entre otros, a través de metodologías de diseño colaborativas y participativas (Callon, M, 1986). Para tal fin se hacen partícipes la Universidad de Nariño y la Universidad CESMAG como referentes de la disciplina en la región sur del país, desde sus programas de Maestría en Diseño para la Innovación Social - MADIS y Diseño Gráfico, respectivamente.

Igualmente, la academia desde el diseño se enfoca en el desarrollo social a través de la creación plástica como vía de construcción de alternativas plásticas de cocuidado, abordando a las personas participantes desde las Artes populares, su hacer en técnica tradicional y su realidad social cotidiana, compartiendo desde el conocimiento del diseño soluciones de producción sostenibles, que desarrollen auto-organización y toma de decisiones (Escobar, A. 2016) en los beneficiarios de los procesos liderados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Con esto, el rol del diseño seguramente puede no crear una única solución, pero sí puede abrir nuevas expectativas proyectuales o poiéticas que sirvan de base para la interrelación de sectores sociales y/o artesanales, que promuevan un desarrollo local más inclusivo, que reconozca desde el diálogo sus realidades y que posibilite procesos más sustentables y ecológicos a cortos y medianos plazos desde dimensiones que (posiblemente) no se habían abordado aún.

Esto llevaría muy posiblemente a cada persona a ser protagonista de su proceso productivo y comprender las implicaciones e impacto positivo y negativo que tendrá su creación

en el entorno social (ecológica, económica, productiva, etc.) porque ya no se abordará solo desde la visión de la preservación de una tradición sino desde la construcción social colectiva a partir de la identidad material local que va en pos de la preservación de la vida, manteniendo la cultura material junto al cuidado del todo.

Con este marco y dado que para el imaginario colectivo local de los pueblos del Sur Global, el año viejo y otros ritos de quema surgen por el cambio de temporalidad, estacionalidades, eventos anuales, etc., son momentos para el encuentro social y la celebración ritual colectiva, refrescando las nostalgias de años antiguos de infancia, memorias familiares, despedidas, eventos mágicos como míticos que la especie humana trae a su construcción de memoria en temporadas especiales (Muñoz, L. I. 1991) abordar estos problemas sociales desde el diseño social requerirá un enfoque integral que involucre tanto a los entes gubernamentales, a los artesanos, al comercio y a la comunidad en general y otras partes interesadas, para lo cual urge desarrollar iniciativas que promuevan la sostenibilidad social, económica y ambiental de la tradición de los años viejos, al tiempo que se respeten y preserven la vida junto a los aspectos culturales y artísticos regionales.

Hasta el año 2018 la Alcaldía municipal no había logrado abordar estos problemas sociales con un enfoque más integral, por tal motivo y a través de la innovación social como proceso que permite aunar metodologías que vayan en pos de la construcción colectiva se espera encontrar alternativas plásticas que deriven en nuevas posibilidades creativas con fines económicos éticos, como los diseñadores estamos llamados a gestar (Julier, G. 2017), preocupados porque todas las personas tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna.

Así, el beneficio no solo es para la ciudadanía, la institución pública y privada sino en primera instancia para la comunidad artesana del año viejo que año tras año aporta desde su acervo a la tradición ritual decembrino en el Sur del país y así se permitan ellos mismos visibilizar nuevas oportunidades de economía a partir de productos que preserven la vida y la tradición de la ciudadanía del municipio de Pasto desde una cultura más cercana al cuidado colectivo.

Pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer el sentido de corresponsabilidad social en la preservación de la tradición y de la vida en el rito del año viejo en Pasto desde su comunidad de artesanos y mediante procesos colectivos de diseño? (figura 2)

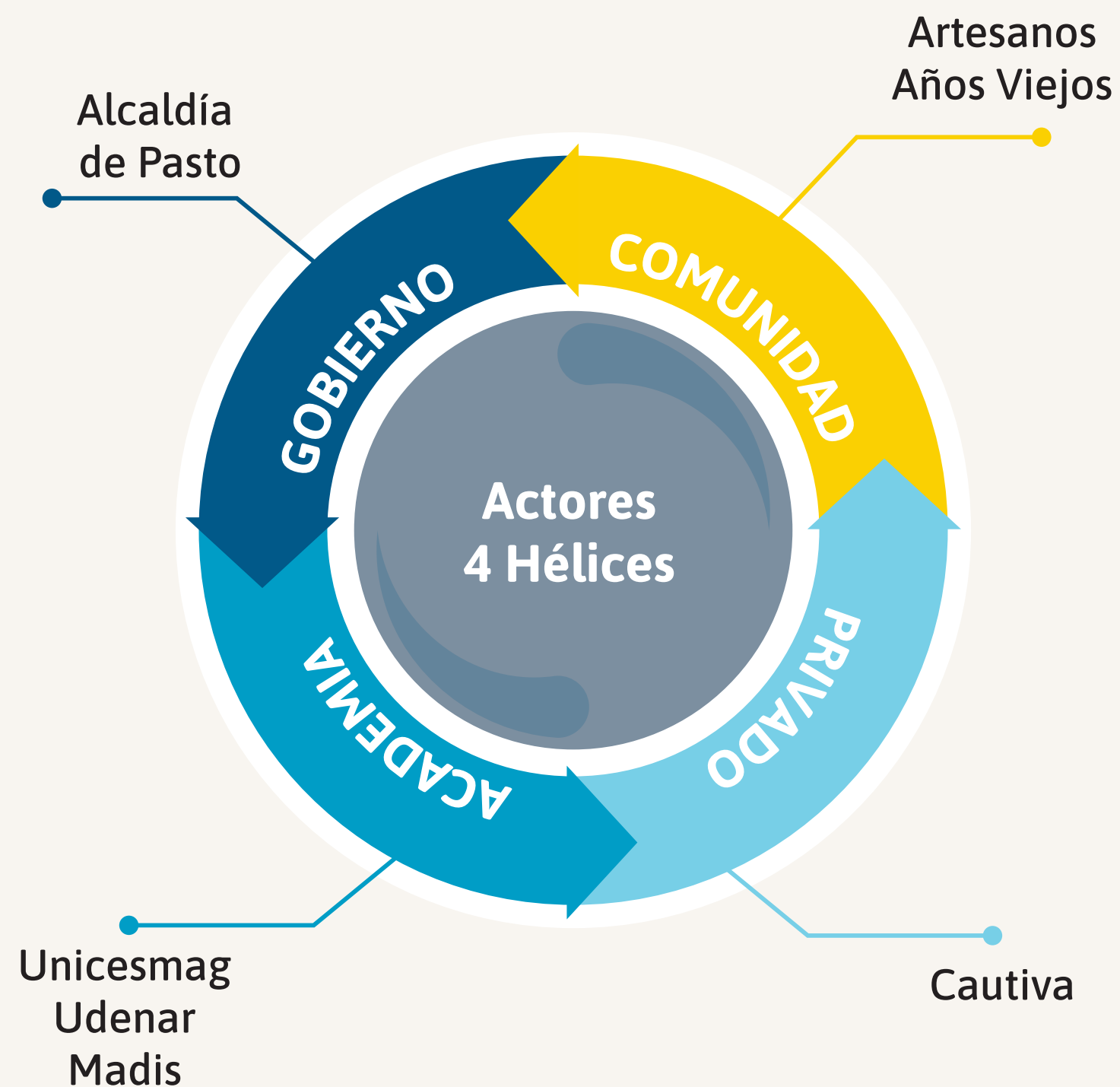

Figura 2: Mapa de actores del proceso de búsqueda de una alternativa económica para la comunidad.
Créditos:Elaboración propia (2024)

1.3 Marco de Antecedentes

La tradición del Año Viejo en Pasto y el patrimonio cultural mundial

Para este estudio es relevante la comunidad a la cual se enfoca y que principalmente comprende a los artesanos y artesanas de la ciudad de Pasto que fabrican años viejos para venta en las calles y/o su distribución. Así mismo, busca avivar la creatividad de los actores de este foco social para ser preservadores no solo de la tradición en la ciudad sino de la vida y el cuidado de la misma.

Figura 3: Desfile de muñecos de años viejos por las calles de Pasto. Nótese la gran dimensión de los muñecos y su temática social particular. Créditos:Narinsonoticias

Actualmente, es reducida la documentación de procesos que nos acerquen puntualmente al fenómeno de la fiesta de los años viejos en la ciudad de Pasto. Lo que nos aproxima en investigaciones documentadas se encuentra a partir de la tradición del Carnaval de Negros y Blancos, por la cual es mundialmente reconocida la ciudad y que le ha merecido el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad otorgado por la UNESCO y que incluye en su denominación oficial nuestro evento de estudio, puesto que el carnaval se contempla desde el 28 de diciembre al 6 de enero.

En este texto se enuncia así:

“El 31 de diciembre tiene lugar el Desfile de Años Viejos, en el que los comparsas recorren las calles con monigotes satíricos que representan a personalidades y eventos de actualidad. Esta jornada finaliza con una cremación ritual del Año Viejo.”

UNESCO (2009)

Una referencia visual de este día se puede ver en la figura 3, donde se observan los muñecos de gran proporción en el desfile callejero y con representaciones, por lo general, de temas de actualidad sociopolítica nacional y local.

Así mismo, la UNESCO argumenta como positivas las acciones que comunitariamente permiten que las diferentes tradiciones se preserven; por ello, la titulación resalta la mencionada fiesta por el encuentro colectivo de los hogares pastusos para desarrollar las piezas artísticas representativas del territorio sur colombiano, procurando siempre un ambiente de armonía y compartir social unido por las artes y las expresiones populares (UNESCO, 2009).

Referentes culturales y otras prácticas de economía alrededor de la tradición

Del proceso anterior da cuenta en interesante extensión el estudio que se hizo en el vecino país del Ecuador, con quien se comparten tradiciones similares de época y rito y que a través de una investigación denominada “Los Años Viejos” (Andrade X, et al 2007) donde se analiza la complejidad de la actividad artesanal.

Figura 4: Años viejos en Quito. Créditos:Fotografías de “Los Años Viejos” (2007)

Esta comprende los ciclos de creación, producción y comercialización sin dejar de lado la relevancia del impacto del contexto social en la vida de los actores, los cambios tecnológicos, innovaciones en materiales, nuevas necesidades desde el consumidor y la importancia de la conservación del legado tradicional por parte de las personas en general, en este caso de las ciudades de Guayaquil y Quito donde el estudio se centra.

Sus creaciones reproducen figuras fantásticas de la televisión y el cine, así como alusiones políticas de tipo sarcástico e incluso cómo afecta el rol político de los ciudadanos al entorno social durante el día del año viejo, generando incluso desmanes entre la población, así se ve en la figura 4.

Por otro lado, y como relevantes para este estudio están las investigaciones que desde las Ciencias Sociales y las Ciencias Económicas se han llevado a cabo y que tienen como fin presentar situaciones y contextos en realidad viva a los entes gubernamentales de turno que, pese a los esfuerzos durante cada periodo, no son representativas ni perdurables las alternativas que se han brindado a los sectores artesanales del año viejo en Pasto.

Una de ellas corresponde al período 2013 - 2016 en dos sectores de la ciudad que abordan Arteaga, L. C. C., & Calvache, A. L. R. (2016) y que corresponden a estrategias que den a través de la participación ciudadana voz al artesanado para la construcción de alternativas a su economía cotidiana.

En conclusión, para los autores no hay más allá de una apuesta que utilice la figura del proyecto como catapulta para consecución de votos en futuras elecciones, sin ser el fin primario el beneficio social de la comunidad. Además, devela que no se suele llevar un adecuado proceso investigativo donde la academia podría ser actor transversal que permita a estos proyectos brindarles soporte argumentativo y de ejecución objetiva y sostenible.

Para fines de construcción plástica de un artefacto también es importante conocer su percepción en cuanto a la materialidad que rodea, en este caso, el uso de la pólvora para la quema del año viejo y acercarse a la comprensión de un fenómeno naturalizado en esta época. Madroñero (2015) hace un levantamiento de información destacable de la percepción de las personas respecto al manejo del rito dentro de su tradición familiar, social y comunitaria basada en los imaginarios y certezas que a su respecto tiene la población asumida.

Este aspecto no debe dejarse de lado puesto que la tradición del año viejo se vincula al imaginario colectivo con la quema de pólvora, aspectos que el presente estudio quiere desvincular en pos de preservar la tradición y la vida y que, a pesar de querer dejarse la

práctica de lado en los hogares, se continúa con ella por normalización y costumbre sin sentido más allá que la imitación por herencia, aún reconociendo el riesgo que la manipulación de la pólvora conlleva para los miembros de la familia (Madroñero, 2015)

La economía desde la tradición e identidad cultural

Dado que la festividad del Año Viejo antecede al Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, tiene su existir influencia en cuanto a la visita de turistas, así como de quienes son oriundos, pero viven fuera de ella y vuelven por unos días a compartir con los suyos con la nostalgia de compartir las tradiciones en plenitud.

En la publicación “La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social” Pizano, M. et al (2004) reconoce la importancia económica de la fiesta ya que por ser colectiva y nostálgica evoca afecto y ritualidad, lo que se puede transformar en fuente de desarrollo no sólo económico sino intelectual y emotivo, entre otros, como oportunos para posicionar al sector cultural como motor de empleo y desarrollo en los pueblos latinoamericanos (Benítez, A. S, 2009).

Con lo anterior y retomando oportunidades desde la construcción de mercado local, están los procesos denominados marca ciudad que apoyan la construcción de identidad conjunta desde diferentes ámbitos sociales, económicos, patrimoniales, entre otros.

La Marca Pasto desarrollada durante el año 2015 (figura 5) y según la propia comunicación referente al lanzamiento de la campaña e implementación por parte de la administración de la época, tuvo como objetivo “motivar a través de una imagen, la competitividad del destino y contribuir al desarrollo económico y social de los habitantes, permitiendo a los gobiernos, obtener un componente de atracción para la inversión, y fortalecer la promoción” (2015).

Su desarrollo estuvo a cargo de la empresa Mumu de Bogotá, resultando curioso el acudir a empresas capitalinas siendo Pasto una ciudad que cuenta con creativos de alto nivel, con programas de diseño gráfico a nivel profesional, técnico y demás que habrían comprendido muy bien este propósito identitario desde el territorio local.

Figura 5: Marca Pasto y propuesta de implementación. Créditos: Agencia Mumu, el branding love (2017)

Haciendo provecho positivo de este desarrollo existente se llevó a cabo el proceso de fabricación de souvenirs con artesanos del año viejo a cabo en su primera fase de práctica poética y sobre el que más adelante se habla en específico.

Alternativas de producción a pequeñas escalas

La economía de temporada es vista como oportunidad para los pequeños emprendedores; de este modo ellos ven hoy en día a través de la fabricación de años viejos una alternativa económica para diferentes personas de la ciudad que ven en Navidad y fin de año un buen momento comercial para destacar su creatividad con monigotes hechos a escala reducida y que sean preconcebidos con fines más ecológicos, diseños personalizables y que preserven el rito de la quema.

Con esto, se han compuesto desde la creación plástica kits para la tradición ritual de fin de año que se comercializan no en las calles y tampoco incluyen pólvora y su canal de promoción y venta es través del voz a voz y también de las plataformas de redes sociales e internet de mayor reconocimiento como Instagram, Facebook y

Tik Tok, las cuales tienen un costo de publicidad nulo o mínimo y permiten ser compartidas entre personas del común que buscan una generación de ingresos extras.

Este es el caso de la diseñadora industrial Alexandra Díaz quien desde su empresa “La Oveja Negra” desarrolló en período de pandemia (2020) una alternativa frente a las prohibiciones de poder hacer la quema en familia o en grupos. Así, diseñó un pequeño monigote que vendía dentro de una caja de 20cm x 20cm, como kit que se entregaba a domicilio e incluía lo necesario para llevar a cabo el rito del fuego y la catarsis a un nivel más personal.

Figura 6: Ejemplo de kits de año viejo y su contenido.
Créditos: Alexandra Díaz (2024)

Como resultado obtuvo más de 120 unidades vendidas en el 2020 no sólo en el mercado local de Pasto e Ipiales, sino que alcanzó a llegar a departamentos vecinos, aunque en menor cantidad de venta. Algunos de los materiales incorporados fueron impresiones en técnica de sublimación, cajas en corte láser, empaques para cada elemento del kit y otros detalles que, según la diseñadora y desde el hacer propio de su profesión, lograban que el producto fuera más deseable por el mayor valor agregado impregnado a la tradición.

Así mismo, muchas personas optaban por regalarlo a sus familiares y/o amigos, quienes por lo gracioso y significativo del detalle evitaban su quema o lo guardaban para el siguiente año y preservar el nuevo muñeco. En el caso de los niños, dice que optaban siempre por no quemarlo y se volvía un juguete más, con esto también se aborda una dimensión afectiva y ecológica desde el diseño.

La diseñadora Diaz a día de hoy aún fabrica estos kits (figura 6) aunque dice que la competencia por copia ha sido grande y también la diversidad de opciones de muñecos, pero aduce que su creatividad es la mejor alternativa económica en productos de temporada y/o en épocas de crisis comercial (2024).

Técnicas tradicionales y tecnologías propias

Continuando con desarrollos por parte del artesanado tradicional, están las construcciones convencionales que se ven en los mercados y calles de ciudades como Pasto e Ipiales y que utilizan técnicas tradicionales como el papel maché, material que resulta de poner engrudo a bolsas de papel de azúcar, que se les va dando la forma deseada o se modelan en moldes prefabricados.

Hoy estas técnicas han sido reemplazadas paulatinamente por la facilidad que otros materiales brindan tales como el icopor o plástico porogenado de baja densidad, que además de reducir peso a las figuras, permite su escultura y otras formas de espumas de poliuretano y trabajadas junto a resinas tipo poliéster. En este caso, los mismos artesanos han ido descubriendo desde su saber tácito las mejores opciones para crear y reproducir piezas en pequeños y grandes formatos (figura 7)

Figura 7: Año viejo tradicional de Ipiales en desfile callejero del 31 de diciembre en la misma ciudad. Créditos: John Jairo de la Cruz (2013)

Según el maestro artesano Manuel Tobar de la ciudad de Ipiales, agrega que el papel de la diversidad tecnológica es importante para el diseño del año viejo y las tradicionales carrozas de carnaval porque si es un diseño especial pueden previsualizarlo gracias a programas de diseño asistido por computador que permiten proyectar y corregir, sobre todo para construcciones en gran formato.

Confirma también la importancia del trabajo colaborativo en el proceso productivo artesanal para lo cual *“se debe formar un grupo de trabajo múltiple, que se compone al inicio de 5 personas y al finalizar el periodo terminan 20, en el que la experiencia de algunos enseña a otros y la juventud y mentes brillantes de los nuevos aflora en ideas que aporten al diseño final”* dice el artesano (De la Cruz, J. 2013 Pg 50).

Vemos pues, como el rol de la técnica es importante y va de la mano con la tecnología de diversa índole, tanto propia, tradicional, de punta o por transmisión del oficio ya que en pequeña o gran escala las piezas se elaboran de manera similar como se ve a lo largo del capítulo y que servirán para coconstruir con la comunidad beneficiaria del presente estudio alternativas que conserven, preserven y respeten el saber artesanal.

Otro ejemplo de la proyección a nuevos productos como souvenirs que desarrolló a través de técnicas tradicionales aprendidas y heredadas por tradición familiar y sus participaciones en colectivos de carnaval y disfraces individuales, es el del diseñador industrial y psicólogo Carlos Andrés Pantoja en su empresa *Mundo Souvenir* de la ciudad de Pasto (figura 8).

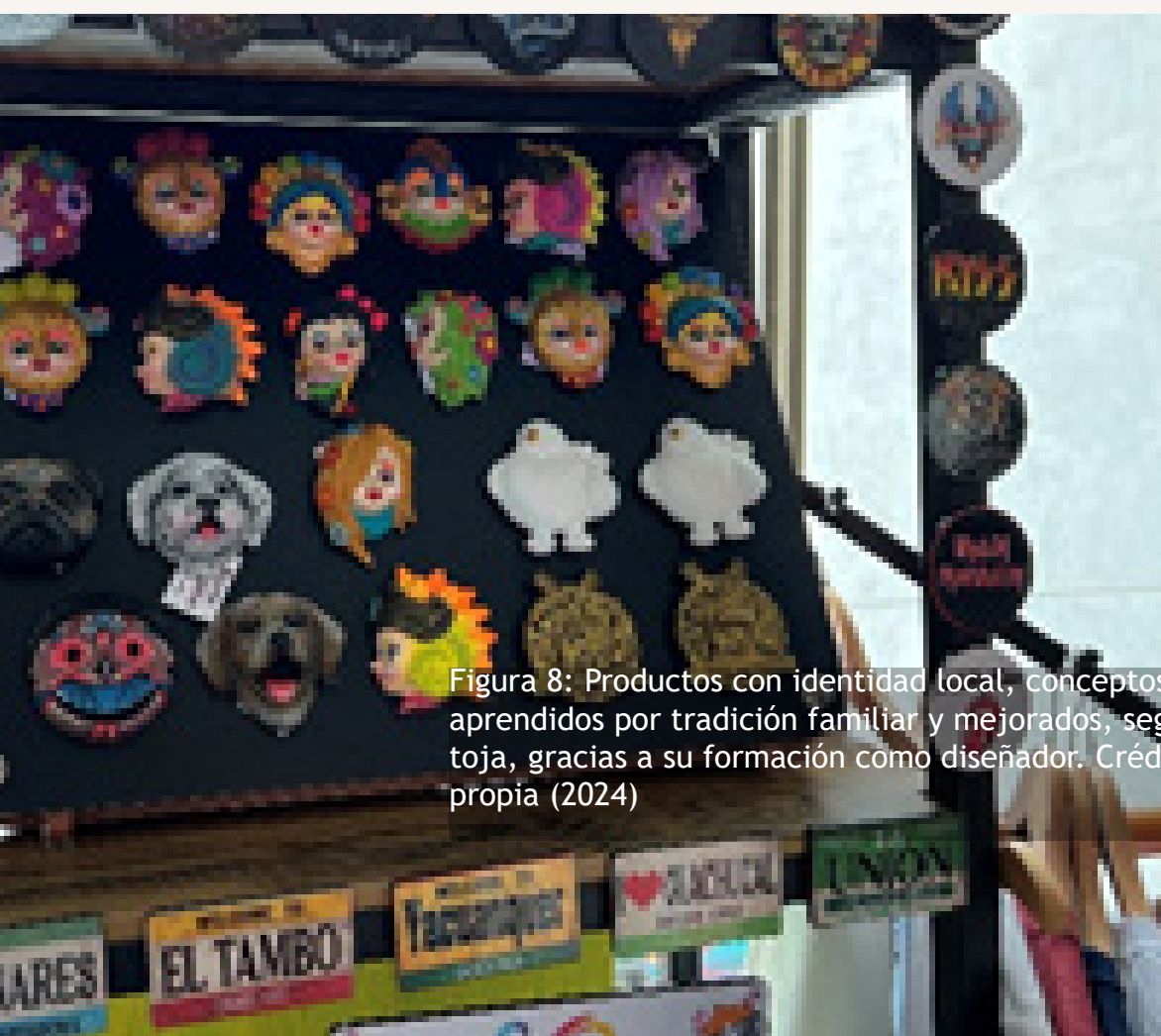

Figura 8: Productos con identidad local, conceptos y técnicas aprendidos por tradición familiar y mejorados, según Pantoja, gracias a su formación como diseñador. Créditos propia (2024)

Con satisfacción cuenta cómo ha generado poco a poco su propia diversificación de la técnica tradicional del papel a las resinas, así como la mejora de esta a través de ensayos para dar mayor calidad a las piezas en su replicabilidad. Por la calidad de su trabajo hoy se le reconoce y recibe encargos como el diseño de reconocimientos o trofeos que tengan consigo la identidad del territorio del sur de Colombia, tal como se ve en la figura 9.

También ha diversificado su mercado hacia contextos de fiestas nacionales con la identidad de cada territorio, precisamente por la condición de temporalidad de la oferta del producto o la espera a la visita de los turistas, lo cual implica buscar nuevas latitudes para vender. Dice que son muy apetecidos los trabajos hechos en Pasto porque son de alta calidad y también esto le ha servido para generar ingresos como capacitador de las técnicas, por ejemplo, con artesanos del Carnaval de Barranquilla y de las festividades de Cartagena.

Figura 9: Trofeo diseñado y producido con identidad de carnaval por Carlos Pantoja. Créditos: Elaboración propia (2024)

Por último, el diario El País de Cali (2023) resalta el papel que de manera alternativa al uso de la pólvora lleva a cabo en el Municipio de Buga (Valle) el artista plástico Hernando José Rojas Cubillos quien desde hace más de cuarenta años elabora figuras de alto nivel estético que representan lo fantástico, animado, cinematográfico o de su propio entorno y que a su criterio merezcan ser desatacadas como importantes.

Con su habilidad artística decidió de manera personal y desde hace aproximadamente cinco años enseñar la técnica de esculpir figuras a quienes lleguen a su taller, esto con el fin de que los aprendices se vuelvan preservadores de la tradición de la plástica a través de la construcción de esculturas para el día del año viejo y bajo el condicionante del no uso de pólvora. Esta técnica artística se refleja en la figura 10.

También para hacer que estas imágenes sean una nueva forma de deleite visual para la población bugueña que año tras año se convoca para la premiación de estas en el coliseo local y van cambiando así, poco a poco, su costumbre por una tradición que cuida la vida de todos. Su propuesta ha hecho eco en el gobierno municipal quien aporta los premios para este fin, en aras de reducir las víctimas por uso de pólvora.

Figura 10: El artista plástico Hernando José Rojas Cubillos y algunas de sus figuras que desfilan el 31 de diciembre de cada año en Buga (Valle). Créditos: Diario El País de Cali (2023).

Propuestas de diversificación productiva para los Artesanos del Año Viejo

Como ya vimos, para su construcción material la tradición del año viejo se compone en principio de la unión familiar que, con el paso de los años, ha traído una oportunidad de mercado de temporada para quienes se dedican al oficio artesanal de la elaboración de muñecos para vender en las calles a partir de mediados del mes de diciembre, tal como lo vemos en la figura 11 y sobre la Vía Panamericana que atraviesa una zona urbana de Pasto. Desafortunadamente, esta tradición trae consigo la quema de pólvora y accidentes graves por su mala manipulación.

Bajo este contexto, se ha buscado por parte de los gobiernos locales de turno y durante la última década opciones de reconversión económica, como denomina la administración local al cambio de actividad productiva de un sector de la población que requiera atención prioritaria por considerar que este se encuentra en situación de vulnerabilidad, período 2016 - 2019.

Figura 11: Área de venta de muñecos de año viejo y, a su vez, mal utilizado para venta ilegal de pólvora. Créditos: Elaboración propia (2022).

En este caso se buscan alternativas de generación de capital que lleven a la comunidad a suprimir la venta de elementos o dejar de lado actividades que generen afectaciones negativas en la salud o en la integridad tanto humana como del entorno natural y optar por otras que beneficien el movimiento económico de la población en riesgo social.

Con este propósito la Alcaldía Municipal de Pasto 2016 – 2019 y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico llevó a cabo por etapas un proceso enfocado más que en la re-conversión económica, en una diversificación productiva para los artesanos del año viejo de Pasto y que inició en el año 2017 con la socialización del proyecto denominado “Fortalecimiento, promoción y aprovechamiento de la oferta turística del municipio de Pasto 2017”.

Para esto se reunió con la comunidad en primera instancia (figura 12) con el fin de proponer desarrollo de un programa de formación que vaya en pos de la mejora por ingresos económicos de la comunidad de artesanos del año viejo, la cual debía incluir aprendizaje y apropiación de técnicas plásticas, así como la proyección de nuevos productos a partir de la técnica de papel maché, en la cual la comunidad es experta. Lo anterior con el fin de que se produzcan elementos tipo souvenirs para el año 2018 y posteriores, que sean atemporales y permitan mayor movimiento de ingresos para los artesanos anualmente.

Figura 12: Encuentro en 2017 entre la Alcaldía Municipal, la comunidad de artesanos del año viejo y el Sindicato de Años Viejos de Pasto. Créditos: Elaboración propia.

Como también se relató en la problemática, la receptividad de la comunidad, en un promedio de 60 asistentes, fue mínima por estar reacios, en especial su organización sindical, a acatar e implementar los acuerdos legales que el gobierno municipal dictaminó para los eventos de fin de año, dentro de los cuales se encontraba el expendio de pólvora, años viejos y su ocupación del espacio público. A pesar de no estar totalmente de acuerdo, 20 personas en promedio, dedicadas al oficio artesanal continuaron y culminaron el proceso durante los años 2017, 2018 y 2019, según entrevista con la entonces líder del proceso, la diseñadora industrial María Antonia Martínez (2019).

Finalmente, como último actor que entra en juego está la empresa privada, para este caso se trata de Cautiva Tienda de Regalos que cuenta con la infraestructura óptima para desarrollar el plan piloto de venta de años viejos en local comercial y/o estrategia de comunicación a través de redes sociales digitales y que cuenta también con la experiencia en diseño y puesta en venta de detalles con marcada identidad local, tipo souvenirs y a través de quienes desde el sector comercial privado podrían dar a conocer las creaciones del proceso y su posible venta al público no sólo durante la época decembrina sino durante el resto del año, garantizando así ventas para los artesanos conforme ellos puedan incorporar e innovar a partir de los aprendizajes logrados durante el proceso del año 2019 y 2023.

Los procesos plásticos y comerciales alcanzados por la Alcaldía de Pasto

Durante el año 2017 se llevó a cabo el programa de diversificación económica con las personas que optaron por el proceso de capacitación y formación relacionado con temas como turismo, empresas turísticas, y/o empresas del Carnaval para lo cual se enfocaron actividades especiales y puntuales para la comunidad productora de años viejos, con el fin de aprovechar las habilidades y desarrollos plásticos que las personas realizan en este entorno productivo y optar así por un fin comercial diverso.

El objetivo productivo en esta etapa era elaborar souvenirs y otros elementos de tipo decorativo para el hogar que pudieran ser replicados por la comunidad y comercializados bajo la denominada Marca Pasto o bajo otras disposiciones que el ente del gobierno local decidiera por demanda turística y mejor vía estratégica comercial.

Figura 13: Imágenes de talleres de aprendizaje de la técnica de pintura y replicabilidad dictado por el instructor Leonardo Achicanoy (2017) Créditos: María Antonia Martínez

Para ello se desarrolló un taller de aprendizaje práctico donde los artesanos “lograron el manejo de la técnica volumétrica, con estructuras de poliestireno y materiales como porcelanicrom, arcilla polimérica y resina (figuras 13 y 14). Cabe anotar que, con la apropiación y práctica de la técnica, los artesanos lograran destreza, habilidad y calidad en sus productos”, esto enriquecido con elementos complementarios de emprendimiento y organización comercial, según informe de gestión de la diseñadora Martínez (2017).

El taller de souvenirs tuvo duración de 80 horas, se realizó bajo la dirección del instructor Leonardo Achicanoy y se beneficiaron en promedio 50 artesanos. Como resultado, se seleccionaron 20 personas para la producción de llaveros que se comercializaron en la feria del Carnaval Artesano, Casona de Taminango y en Corpocarnaval en enero del año 2017 (Alcaldía de Pasto, Martínez M. 2019)

Figura 14: Imágenes de talleres de aprendizaje de la técnica de modelado, moldeado y vaciado (2017).
Créditos: María Antonia Martínez

Entablando algunos diálogos no fáciles y después de varios encuentros, se optó por proponer retomar el uso libre y público de la Marca Pasto sobre algunos elementos textiles promocionales que las personas pudieran estampar y comercializar, a su vez que les genere nuevos ingresos por actividades de temporada para los turistas y visitantes en épocas de fin y comienzo de año.

Para ello, se llevó a cabo con dos grupos el taller de estampado, con duración de 80 horas y la tutoría del instructor José Ignacio Burbano. Algunos grupos beneficiarios de este curso fueron Casa del Joven, Grupo Dignidad de la Mujer y algunos pocos artesanos del año viejo, para un total de 40 personas. Igualmente, se seleccionaron 20 personas para producción de souvenirs textiles *Marca Pasto*. Esta actividad se llevó a cabo de manera integrada con las alumnas de confección de la Escuela de Artes y Oficios, quienes realizaron algunos productos, entre otros grupos involucrados en este proceso alternativo en el año 2017.

La Secretaría de Desarrollo económico y bajo la denominación Tiendas de Carnaval Marca Pasto, dotó a los beneficiarios de infraestructura comercial (carpas, promoción y delimitación de espacio público) para que esta misma estrategia estuviera presente en las dos épocas de fin de año (2018 y 2019) y aportar así a un mayor crecimiento económico a la población artesanal participante del programa en Pasto. En la figura siguiente (figura 15) se observan algunas de estas implementaciones de marca.

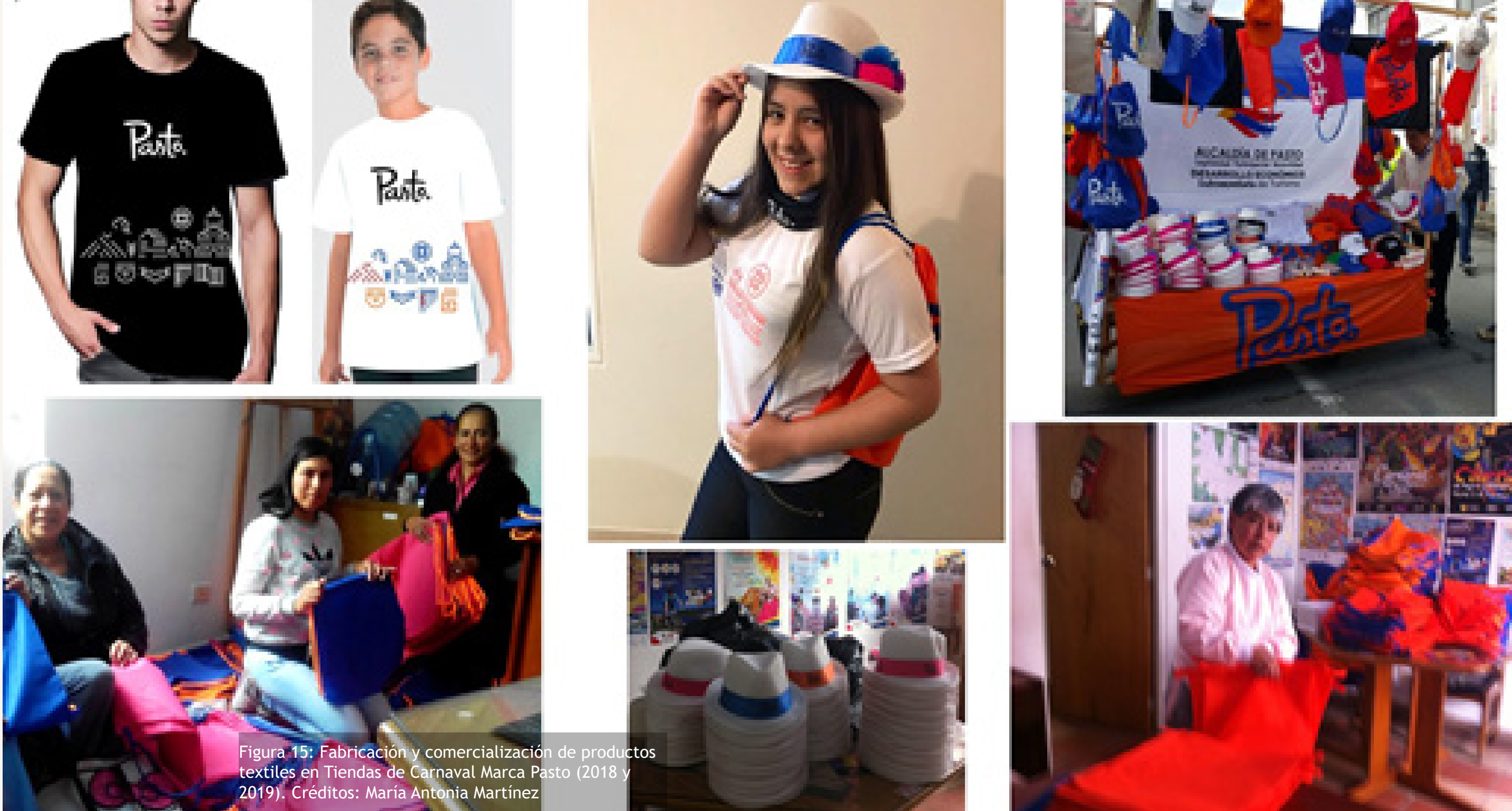

Figura 15: Fabricación y comercialización de productos textiles en Tiendas de Carnaval Marca Pasto (2018 y 2019). Créditos: María Antonia Martínez

Esta intervención tuvo como foco no solo al artesanado sino a otras pequeñas empresas textiles que acudieron a la convocatoria que abrió la Alcaldía para proveer esta producción e igualmente se dotó a algunas mujeres pertenecientes al grupo de economía del cuidado de máquinas de coser para también acrecentar su capacidad productiva y de ingresos por temporada.

Durante el año 2018 no fue posible retomar este tipo de alternativa de diversificación productiva porque la comunidad que no estuvo acorde al proyecto presentó listado de nuevas necesidades, en especial para la población adulta de este grupo social, que les permitiera algún tipo de subsidio económico que garantizara su bienestar y para lo cual el gobierno local no contaba con adjudicación de presupuesto e igualmente para continuar otros procesos de formación artística.

Para el año 2019 se retomarían los encuentros participativos con el sindicato y en el cual se mostró interés por parte de sus miembros en temas como alternativas ecológicas de años viejo, retomar los procesos de producción de souvenirs y continuar con la comercialización de la Marca Pasto.

La participación de la academia

Con la intención de los miembros de la comunidad de seguir sus procesos de formación para una diversificación productiva y económica, se logra acceder al acompañamiento de la Universidad de Nariño y la Maestría de Diseño e Innovación Social – MADIS con el fin de encontrar nuevas vías no solo de producción y comercialización sino de acercamiento social e integrador con la comunidad, que permitió conocer mejor sus necesidades y cotidianidad.

Figura 16: Encuentro con la comunidad de artesanos y la academia a cargo de Javier Feillet Créditos: Elaboración propia.

Esto se logró mediante el diseño de metodologías participativas, donde se construyeron opciones diversas de rito que brindaron alternativas al tradicional monigote, conservando de este la estructura colaborativa que su construcción conlleva y comprendiendo la misma dinámica de la comunidad y sus procesos productivos cotidianos en cuanto al desarrollo plástico.

También este proceso permitió acercar a actores de diversa índole, en este caso estudiantes de semestres iniciales de Diseño Gráfico (Universidad CESMAG), a la comprensión no sólo del dispositivo o artefacto sino de la realidad en este contexto social, sus complejidades, vivencias culturales, visiones propias de vida, expresividad plástica, técnicas de trabajo y otros que componen a la comunidad de artesanos del año viejo (figura 16).

Del mismo modo, en trabajo conjunto con la comunidad, en reciprocidad a ellos y como resultados investigativos desde la MADIS, está el presente estudio como soporte científico desde la academia y quien invitó a los actores, Alcaldía de Pasto, artesanado local y empresa privada para dar a conocer las diversas realidades que el proceso creativo despierta y/o demuestra de cada grupo en cada etapa.

Por último y en articulación referencial, está el programa “Mi viejo amigo” que se llevó a cabo durante el 2023 con apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, con diseño y gestión del proyecto a cargo de la Fundación Viva la Música Nuestra, bajo la dirección creativa del diseñador industrial Christian Camilo Garzón Delgado y la investigación social de Luis Alfonso Garzón Delgado, actual director de la entidad, quienes trabajaron con el Colectivo de Artesanos de Años Viejos de la ciudad de Pasto desempeñando un papel importante de sensibilización frente al no uso de la pólvora en las fiestas decembrinas y también en el marco del uso del año viejo como objeto ritual tradicional.

Esta propuesta consistió en desarrollar pequeños monigotes con técnica de papel maché y pintura, una técnica más tradicional como se ve en la figura 17, para vender y regalar como forma de concientizar a la población pastusa de una sana tradición sin quema de pólvora y por el cuidado de la vida a cargo de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Gobernación de Nariño (2023).

En estos encuentros los participantes lograron no solo una alternativa económica por su oficio tradicional sino también renovaron su capacidad de autoreconocimiento como artistas del carnaval y preservadores de una tradición que une a las familias en la ciudad, además de revalorar sus capacidades creativas como la mejor opción para dejar un mensaje de cocuidado y estética desde la entrega en venta del tradicional muñeco a pequeña escala.

Figura 17: Imágenes en nota de prensa de los resultados del proyecto “Mi viejo amigo” en la ciudad de Pasto. Créditos: Caracol Radio

Con el programa se buscó generar el reconocimiento y valoración adecuados por parte importante de la identidad cultural de la ciudad de Pasto a nivel local y nacional como artesanos y así mismo desligar en la ciudadanía esta actividad con el uso de la pólvora, de este modo desincentivar la compra callejera para que resulten mayormente beneficiados como sector socialmente visible e impulsando su competitividad local frente a otros colectivos de artesanos.

Este proceso permitió al presente visualizarse desde el trabajo participativo y colaborativo, permitiendo comparar las técnicas y metodologías de diseño que llevó a cabo tanto el presente estudio como “Mi viejo amigo”, además de permitir que los artesanos expongan sus saberes y sentipensares como actores principales de ambos procesos para que puedan compartir en el corto plazo un taller con la técnica aprendida para así compartirla con los estudiantes y docentes de la Universidad de Nariño y/o de la Universidad CESMAG.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Fortalecer el sentido de corresponsabilidad social en la preservación de la tradición y de la vida en el rito del año viejo en Pasto, junto a su comunidad de artesanos, a partir de la cocreación de una alternativa plástica a la quema a través de procesos colectivos de diseño.

1.4.2 Objetivos específicos

Figura 18: Lo que se busca dinámicamente en el estudio.
Créditos: Elaboración propia (2024)

1.4.2.1 Identificar el contexto local respecto a la tradición del año viejo en la ciudad de Pasto, especialmente por la costumbre de quema que esta trae consigo, mediante la aproximación a su entorno social, ritual e histórico y los diálogos con la comunidad a partir de su hacer.

1.4.2.2 Potenciar la creatividad colectiva y las acciones de corresponsabilidad social mediante métodos de diseño participativo y colaborativo creando, junto a la comunidad de artesanos y otros actores del proceso, alternativas plásticas de rito para la preservación de la vida y la tradición en Pasto.

1.4.2.3 Motivar a la Alcaldía de Pasto y a entidades públicas o privadas, a través del análisis reflexivo del proceso cocreativo alcanzado, hacia un mejor reconocimiento de esta comunidad artesana en el marco local como actor fundamental corresponsable de la preservación de la tradición y la vida referente al rito del año viejo, así como la importancia de su interacción con otros actores de la ciudad.

1.5 Marco Teórico

“La expresión años viejos no sólo refiere al monigote como tal, sino también al conjunto de prácticas sociales, culturales y artesanales que se sostienen y complejizan a partir de un campo de poderes articulados por redes sociales y comunicativas de orden local y transnacional. Estas prácticas, a su vez conllevan expresividades y visualidades determinadas por procesos históricos, económicos y políticos”

“Los Años Viejos” Andrade X, et al 2007 Pg 144

Este prólogo denota cómo el sector artesanal de las ciudades del Sur de Colombia y de países vecinos forma parte fundamental de la economía de la región, así como sus saberes, la transmisión del oficio y la importancia de la creatividad colectiva son fundamentales para la preservación de las tradiciones locales y por las cuales el pueblo se siente orgulloso por la identidad que le permite construir.

Bajo esta mirada, este proyecto busca trabajar desde dos visiones de diseño metodológicas que son el diseño participativo y el diseño colaborativo, así como desde enfoques sociales que convierten al diseño en eje unificador de los actores del presente proceso de I+C puesto que involucra y se involucra con las partes interesadas en el desarrollo del proyecto.

Así, el rol del diseño es fomentar la creatividad y la innovación por medio de su visión proyectual, permitiendo la comunicación entre los miembros de los diferentes grupos de trabajo y beneficiarios que le permite a los diseñadores dirigir la atención a las prioridades que las diversas interacciones de actores buscan solventar, de tal modo que se pueden aprovechar las fortalezas y la experiencia de individuos y/o colectivos para lograr resultados más efectivos en términos de diseño, desarrollo proyectual y plástico.

El rol del diseño en los marcos sociales y económicos locales:

En la presente investigación con los artesanos del año viejo se ha puesto atención especial en el desarrollo social de la comunidad y las prácticas que están alrededor de la generación de su economía capital para así tener un mejor contexto de su papel dentro del sector artesanal de la ciudad, sus necesidades y oficios, así como las habilidades que pueden desarrollarse a partir de nuevas propuestas plásticas que se le brinden a esta.

De acuerdo a Julier (2017) en los procesos de producción de capital el diseño juega un papel importante y se puede hacer buen uso de este para actividades que a su hacer y transversalidad refieren, ligando la producción económica junto a procesos de diseño desde los entornos locales donde este esté presente. Lamentablemente, bajo la visión neoliberal y capitalista que domina en el contexto global se le ha catalogado como un generador de modas pasajeras, de lo cual Escobar (2016) también hace fuerte crítica, más que considerársele como una disciplina capaz de alcanzar una lectura integral y sensible de los entornos que, desde su poiesis, aporta soluciones a problemas sociales complejos.

Por supuesto las características plásticas finales son parte del proceso de desarrollo creativo, pero no son la única condición por la que el diseño como estrategia generadora de innovaciones resulta no solo interesante sino fundamental a la hora de atravesar las diferentes dimensiones humanas y ambientales que componen un entorno específico, promoviendo también prácticas productivas locales como vías de sostenibilidad económica alcanzables (Puentes, D. et al, 2013).

Conforme a lo anterior, hay una clara muestra de que la economía de los artesanos del año viejo depende mucho de la temporada de navidad, a pesar de que las labores productivas se dan aproximadamente desde el mes de septiembre para alistar una buena muestra, esto aplica para diferentes modos de producción incluidos los emprendedores o pequeños productores de kits de años viejos, como es el caso de Alexandra Díaz y otros que así lo referenciaron en entrevistas particulares.

Para los artesanos de la tradición popular existe también la opción de producir por mayor volumen piezas para los monigotes (manos, cabezas y zapatos) o muñecos de diversas dimensiones (portables para el carro, por ejemplo), ser parte de colectivos participantes del desfile tradicional del 31 de diciembre, entre otros, para de este modo, diversificar sus posibilidades de sustento.

Paralelamente y como alternativa negativa de esta economía está la venta ilegal de pólvora que se realiza en la ciudad en lugares de expendio tradicional como la Plaza de Mercado del Potrerillo y que no permiten desvincular del imaginario colectivo la compra y venta del año viejo con la del explosivo (Madroñero, 2015) impidiendo así una construcción de cultura del cuidado y protección de la vida a pesar de las campañas que anualmente están hechas para desmotivar su compra y perseguir a los expendedores ilegales.

Esto da cuenta de la urgencia de que los gobiernos locales no solo trabajen en búsqueda de alternativas económicas sino que estas sean sustentables y dinamicen al artesanado hacia una educación integral que incluya el cuidado de la vida desde la custodia de la tradición cultural (Martínez, MA 2019).

La creación conjunta está presente en la tradición de los años viejos:

El diseño es una actividad humana que le permite a todo aquel que realiza actos de diseño poner a disposición de otros un infinito número de decisiones realizadas previamente y que quedan materializadas a través del uso de múltiples códigos de información.

Esta información es conocimiento representado y registrado, al cual denominamos, por ser un resultado, proyecto-producto. Sicard, A. (2015)

En el ámbito de los talleres artesanales existe la práctica del trabajo colaborativo porque, en general, esta producción es de índole familiar (De la Cruz, 2013) tanto para venta por cantidades como para la elaboración para la casa o para una participación con un colectivo en el marco de los desfiles de fin de año.

Por ello, el trabajo entre los actores de la academia y la comunidad de artesanos es muy valioso como estrategia de puesta en marcha porque así se puede develar de mejor manera no sólo las capacidades plásticas que tienen los artesanos por su mismo oficio,

sino también para generar confianza entre los miembros del proceso y referenciar las prácticas sociales en esta forma de producción.

Para el ámbito del diseño la colaboración es parte fundamental del proceso creativo puesto que el fruto de este no será para sí mismo sino para cubrir una necesidad que ha sido previamente reconocida con las partes interesadas, sean estos usuarios, clientes, o incluso otros diseñadores, para desarrollar soluciones que sean más efectivas y relevantes (Lafuente & García. M, 2021)

Bajo esta premisa y unida a la capacidad creativa de ambos actores, academia y artesanos, se llevó a cabo un camino de escucha con la comunidad, como un primer acercamiento para reconocer y aprender técnicas conjuntas que motiven el desarrollo de propuestas más democráticas que motiven un contexto dialógico con los primeros beneficiarios del proceso de diversificación económica que buscaba la Alcaldía Municipal (Martínez, 2019). Acudiendo a Manzini, E (2015), esta forma de cocrear brinda soluciones que no solo son funcionales y estéticas, sino también socialmente inclusivas y ambientalmente responsables, buscando superar el paradigma tradicional del diseño centrado desde el diseñador y en su lugar optan por un enfoque más holístico y participativo, como pilares de la innovación, dando lugar de acción a todos los actores de los procesos cocreativos y permitiendo a las comunidades ser parte fundamental de la planeación y desarrollo de los proyectos; potenciando así, la creatividad colectiva para abordar desafíos de manera más efectiva y ética.

También con esta oportunidad de encuentro, se implementaron procesos de diseño participativo donde fueron las mismas personas de la comunidad de artesanos quienes aportaron desde su experiencia de vida productiva y cotidiana, sus técnicas y oficios, a la vez que reconocieron la importancia de su entorno socioambiental. De este modo y como Sanders, E.B. (2006) lo acota y enfatiza en la importancia de la colaboración entre diseñadores y futuros usuarios para crear soluciones que sean más relevantes y efectivas no solo en aras de consumismo sino en búsqueda de generación de apropiación del proceso por parte de las personas interactuantes.

De este modo, se esperaría que los actores impregnen su identidad en el proceso, con el fin de que los productos y servicios finales realmente satisfagan las necesidades y deseos de quienes los utilizarán, en este caso de quienes buscan alternativas de cocuidado de la vida y preservación de la tradición, donde la cocreación, la empatía, la iteración continua, el respeto por la diversidad de perspectivas que fomentan la democratización y la concepción objetual plástica.

Todo esto con el objetivo de crear soluciones que sean más relevantes, efectivas y satisfactorias para ellos, tal cual lo ha investigado y trabajado en profundidad Córdoba Cely (2021 y 2023).

Con esta perspectiva de alcance, se vuelve más sencillo comprender por parte de los demás actores el mundo del diseño cuando trabaja transversalmente con las Ciencias Sociales o las Ciencias Económicas porque se le puede ver como un interactuante más del proceso de construcción social y no como un imperante colonizador de territorios comunitarios, sean estos rurales o urbanos; un actor encaminado más a un diseño para las transiciones (Escobar, A. 2016), que piensa en producciones y consumidores conscientes con el cuidado de la vida y su afectación en esta desde su hacer colectivo, en amplio sentido.

La transversalidad del diseño en el entorno social

La capacidad reflexiva que se logra a través de la cocreación y la investigación acción participativa desarrolla en los equipos creativos una conciencia crítica de las realidades de los entornos, la cual nos guía hacia la comprensión de mundos diversos (Schön, 1987); además, sirve para pensar y actuar conjuntamente previendo las afectaciones que los proyectos gestados y guiados por los diseñadores en equipos colaborativos y participativos puedan traer consigo desde el proceso poietico, en este caso del artefacto final que es el año viejo.

De tal modo, la transversalidad del diseño en búsqueda de alternativas económicas a partir de procesos de producción propios va dejando de lado la idea del mercantilismo y la industrialización a gran escala para abordar las diferentes dimensiones tanto humanas como sociales y naturales que componen el entorno de nuestra especie lo que permite que el diseñador ejerza un rol conciliador y dialogante desde el hacer creativo, construyendo puentes en y junto a territorios que antes eran de inmersión casi exclusiva, por ejemplo, para las áreas sociales, económicas o antropológicas (Escobar, 2020).

Desde el proceso de diseño contemplar la interacción social con los artefactos creados es fundamental, lo cual se traduce en una prospectiva ergoecológico (García, G. 2014), combinando ergonomía, ecología, sustentabilidad ambiental, economía social, considerando a la cultura, la tecnología y los factores políticos como capitales otros con que los contextos hoy cuentan y donde el diseño tiene la capacidad de aportar a dinámicas de generación de capital más acordes a los entornos.

Así se explora cómo diseñar entornos, productos o sistemas que no solo se adapten bien a las personas, sino que también sean integralmente sostenibles y conscientes del impacto ambiental que genera el diseño a través de su hacer (Pinilla, M. et al 2014) para construir metodologías de I+C que incluyan no solo al ser humano y el diseño basado en este sino a lo que compone su cultura cotidiana, la usabilidad de artefactos y factores socioeconómicos que componen los desarrollos plástico sensoriales del proceso investigativo.

Estos procesos no podrán abordarse sin reconocer el diseño que nace desde la cotidianidad de la comunidad de artesanos, el saber tácito, puesto que con ello se trabaja desde la interdisciplinariedad, la comunalidad, los diálogos e interacciones sociales tan necesarias para abordar problemas reales, en contextos reales y para personas en condiciones reales.

De tal modo que la perspectiva social considerada desde la propia disciplina afrontará situaciones que les permitirá a los investigadores, interactuantes, comunidades beneficiarias y a la misma academia enriquecerse mutuamente desde el acervo cultural donde las personas poseen valores intrínsecos para resolver sus situaciones cotidianas (Papanek, V 1977).

Roles interactuantes, integrales y compartidos

La academia como componente referencial optó por invitar a los diseñadores en formación a jugar un rol representativo tanto como aprendices como colaboradores de la dinámica exploratoria. Esto llevó a los estudiantes a conocer a la comunidad de artesanos y sus problemáticas para proceder a aportar soluciones desde procesos participativos y constructores de tejido social.

Estos resultaron oportunos para su formación puesto que fue uno de los primeros pasos para comprender el entorno social a través del aprendizaje significativo y colaborativo desde el aula de clases (Flórez, V 2013), lugar donde interactúa colectivamente la comunidad académica del futuro diseñador, de manera que le lleve poco a poco y de manera activa a ser consciente de su rol sociopolítico al ejercer la disciplina del diseño.

En esta línea, el presente estudio cocreativo interactúa desde la disciplina en rigurosidad científica junto al grupo de diseñadores que trabajan en procesos de I+C desde la interculturalidad y la dimensión sensible que reconoce la creación colectiva, entre diseñadores y comunidad como relevante y así encontrar la mejor vía resolutive para los contextos sociales de diversa índole.

Por otro lado, mediante el reconocimiento propio y mutuo se les permite a los diseñadores acercarse y vivenciarse a sí mismos no solo desde lo profesional y la individualización sino desde la dimensión colectiva, sensible, afectiva y cuidadora que en el diseño se ha relegado por la carga industrial que a la disciplina se le ha exigido como actor del mercado capitalista pero que muy bien hoy contribuye al bienestar socioambiental, construyendo así, sociedad “a través de profesionales sensibles y gestantes de creaciones que promueven la protección del todo” (Chamorro, M. 2022); en este caso, de la vida misma y de la tradición del año viejo como legado cultural de un pueblo.

Así, en este proceso con los artesanos del año viejo, no será la línea productiva la de crear, capitalizar, descartar, contaminar y volver a consumir a través de la cual se investiga, sino la de despertar en los docentes como guías primeros y los demás diseñadores involucrados en este proyecto, los principios de corresponsabilidad y reciprocidad como retributivos a la composición cultural que ayudamos a crear como profesionales de esta disciplina, la cual tiene como plus la socioafectividad como componente intrínseco en el desarrollo multidimensional del diseñador a través de la empatía, la habilidad de expresión y comunicación con otros, su desempeño ético, la interacción social, entre otros que nos recuerda Peón, L (2023) y que están presentes tanto en su orientación formal académica como en su ejercicio profesional.

La tradición y la preservación de la fiesta de fin de año

Paralelamente y para completar la visión integral desde el diseño y la cocreación, hay que considerar la historia del pueblo, su tradición y su interacción con el paso de los años en la ciudadanía en general, como factor que determina claramente la significancia del ritual en las sociedades del Sur de Colombia y cómo estos eventos preservan la cultura y la identidad social, dinamizando la economía de temporada que se une a los saberes del pueblo.

Además de su cercana vinculación con el vecino país del Ecuador y con quien se comparte amplia similitud de haceres no solo materiales sino de compartencia, nostalgia, construcción de identidad, estética plástica y técnicas que se han preservado a pesar del paso de los años.

Términos propios como “la pambaseada” o golpes repetidos en la cabeza a manera de burla y juego entre los miembros de la familia, “viuda” u hombre que se viste de mujer para acompañar la cercana pérdida de su compañero, el año viejo, “testamento” o las herencias que deja el año a cada miembro de la familia que lo va a quemar. Con ello,

la recreación del monigote, su preparación conjunta, la reunión familiar, los alimentos, etc., toman sentido único para los habitantes de este punto geográfico que ven desde su cultura material la mejor forma de recordar con sátira y gracia lo acontecido durante el año que termina y que por tradición centenaria vuelve y reconstruye en diversidad a la comunidad y sus componentes socioculturales (Muñoz, L. I. 1991).

Así, este evento ritual como otros latinoamericanos enmarca la historia y la creatividad local otorgándole valoración económica cultural a la fiesta tradicional (Pizano, M. et al. 2004) como preservadora de saberes y prácticas comunitarias que, de modo intergeneracional, aporta al patrimonio inmaterial de una ciudad como Pasto y que desde su construcción histórica, social e identitaria dinamiza su economía gracias, en parte, a los haceres tradicionales de sus gentes.

En este sentido, el estudio busca que la preservación del ritual a través de producciones plásticas sea para que la fiesta perviva y para que la muerte sea motivo de la celebración pero solo como componente cultural simbólico y catártico (Tupaz, C. 2010), más no como momento de recordación de desgracias humanas y naturales atravesadas por la quema de pólvora, praxis no solo negativa sino ilegal en el contexto de la ciudad de Pasto.

En general en esta propuesta de I+C a través de la cocreación, se resalta la práctica del diseño en entornos sociales, donde este deja su impronta política como una de las vías para acercarse a la generación de bienestar común a través de alternativas productivas que logren replicar pequeños productores tanto colectivos como individuales y con ello sensibilizar a la comunidad participante como gestores no solo de la tradición ritual sino de la vida, gracias a las habilidades plásticas que intergeneracionalmente han traído y por la cual también el evento del carnaval existe en su fase previa.

Por tal razón, el diseño desde métodos colaborativos y participativos trabaja con la sociedad desde sus diferentes componentes creativos y productivos, proponiendo procesos de desarrollos plástico-culturales y significantes que, a su vez, sirvan de análisis reflexivo junto a la comunidad a través de la acción cocreadora (Sandoval, L. et al 2023); en este caso, hacia la preservación de la fiesta de fin de año y el cuidado de la vida referido al abandono del uso de la pólvora como medio de distracción para el comprador y de sustento para el artesano, volviéndose este último en actor corresponsable desde su hacer en el contexto del ritual del año viejo.

La exploración sigue, por eso es necesario recapitular para contar lo acontecido en esta construcción de experiencias junto a la comunidad de artesanos del año viejo, convo-

cadadas por la Alcaldía Municipal y con quien se podría lograr alternativas no sólo de tipo económico que favorezca a este grupo artesanal, sino que les convoque a ellos mismos a convertirse en actores que preservan el ritual tradicional y la vida del entorno natural mediante su propio dinamismo creativo, fortalecido desde sus técnicas de producción tradicionales y a través del coaprendizaje de nuevas posibles alternativas plásticas que creen en los participantes su autoreconocimiento como artistas de un evento que compone la fiesta en Pasto.

Con esto, el alcance no se busca que sea meramente poético sino que las mismas creaciones colectivas permitan al productor artesanal ser parte de la conciencia ciudadana de nuevas formas de recrear la fiesta de fin de año y así mismo, que las alternativas plásticas sugeridas sirvan de sustento para temporadas fuera de esta como acción de las diferentes fases y encuentros logrados entre la alcaldía, la academia y la comunidad.

También para que la comunidad sea reconocida por parte de entes locales de diversa índole y sean conducidos mediante métodos formativos desde el diálogo de saberes como preservadores de la tradición (Unesco, 2022) y ya no como expendedores de pólvora únicamente, para que de esta forma la comunidad se involucre en la solución social al cuidado de la tradición y de la vida desde el valor social de su oficio, replanteando juntos los entornos rituales hacia momentos de compartir cultural que enriquezcan el saber del artesano, su identidad, su economía creativa y la cultura local.

Si esto lo podemos hacer a través del diseño y la I+C, entonces que (ojalá) sea este un estudio que lleve a una nueva forma de reconocimiento colectivo desde el ser y el hacer creativo como base reflexiva para buscar alternativas a las expresiones populares del rito del año viejo en Pasto

Capítulo II. Prototipadodo

2.1 Prototipo diegético

La concepción participativa y la acción colaborativa

La experiencia creativa en este proyecto se basa en trabajar desde métodos de diseño colaborativo y de diseño participativo como métodos socialmente inclusivos con los diferentes actores e interactuantes del proceso de crear juntos una alternativa a la economía de los artesanos del año viejo, así como a la preservación de la vida a través de las diferentes propuestas que se desarrollen.

En esta instancia no se aborda solamente el diseño desde la práctica tecnológica y transformadora que resulte en propuestas plásticas sino también esperando dejar este como aporte a la comunidad beneficiaria del proceso colaborativo, donde su experiencia en el oficio artesanal, el conocer su entorno como actores primarios, la posible adaptabilidad a nuevas formas de producción y la importancia de su rol como preservadores de la vida lleven a crear desde los entes gubernamentales locales una alternativa económica desde ejes integrales que contribuyan a la mejora en las prácticas productivas por partes del artesano y de un consumo más consciente y cuidadoso por parte de la ciudadanía de Pasto.

Para este estudio no solo se tuvo en cuenta la dimensión estético plástica del muñeco de año viejo sino lo que tradicionalmente conlleva a generar una afectación social (positiva o negativa) desde su propia ritualidad; por ejemplo, la dimensión económica y cultural se ven directamente relacionadas y encaminadas a una generación de nuevos valores estéticos a través de los cuales la tradición aporte al cocuidado.

Todo lo anterior, conforme a los planes de desarrollo económico de la Alcaldía para el período 2016 – 2019 bajo la propuesta denominada “Emprendimientos y empresas del Carnaval de Negros y Blancos”, con la dirección investigativa y de ejecución de la diseñadora María Antonia Martínez Melo quien tuvo constante y directa incidencia sobre la comunidad de artesanos, generando para esta alternativas de fortalecimiento y compe-

tividad productiva que, a su vez, se ofrecerían como productos para el sector turístico y cultural de la ciudad, otorgándole el reconocimiento económico y de tradición al artesano como su productor local.

La comunidad en unidad con los diseñadores

Profesionales, docentes y estudiantes de la disciplina del diseño fueron involucrados en las acciones de cocreación de prototipos para gestar nuevas posibilidades desde el rito del año viejo y para entornos diversos de la ciudad de Pasto (figura 19).

Así, contribuyeron desde su rol no solo profesional sino como actores sociales políticos, que ejercen la responsabilidad social y aportan a una configuración productiva desde la I+C a través del diseño, como vía de reconocimiento y diálogo entre los diferentes actores: institucionalidad gubernamental, la empresa privada y la comunidad artesana de los años viejos de Pasto.

A manera de hipótesis de la presente investigación, está la de aportar desde procesos de diseño al plan de diversificación económica de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Fomento mediante la cocreación de una alternativa material y tecnológica viable que permita visualizar diferentes formas de proyección económica individual y colectiva, así como encontrar en estas alternativas mayores oportunidades de comercialización en diferentes épocas del año con elementos como souvenirs y otros conmemorativos e identitarios (figura 20).

Figura 20: El proceso de impacto que se espera lograr desde los métodos propuestos, diseño participativo y diseño colaborativo (2024).Créditos: Elaboración propia.

Lo anterior debería acompañarse con acciones de diálogo con la comunidad beneficiaria para reconocer y constatar que los artesanos del Año Viejo y sus familias son conscientes de los peligros del uso de material pirotécnico para la práctica tradicional y así, este aprendizaje colaborativo desde el cuidado colectivo se transmita a sus clientes de temporada decembrina a través, por ejemplo, de años viejos y otros elementos que adquiera la sociedad pastusa y sus visitantes, aportando así a la construcción social de una nueva práctica desde la identidad local y el cocuidado.

De este modo se puede abordar el mundo de la creación colectiva aprovechando las bondades de la relacionalidad, la socialización, el compartir y el debatir como

formas válidas de coconstrucción desde perspectivas más pluriversales (Escobar A, 2016) e incluso acudiendo a la afectividad que la identidad del territorio urbano genera en los interactuantes de los procesos cocreativos (Chamorro M, 2022).

Con estos panoramas se buscaría alcanzar producciones que conlleven una opción sostenible en el tiempo y ambientalmente sustentable puesto que son dimensiones que los consumidores de hoy buscan en el mercado, donde las tradiciones y sus creaciones de tipo artesanal pueden sin ningún problema estar inmersas.

2.2 Resultados

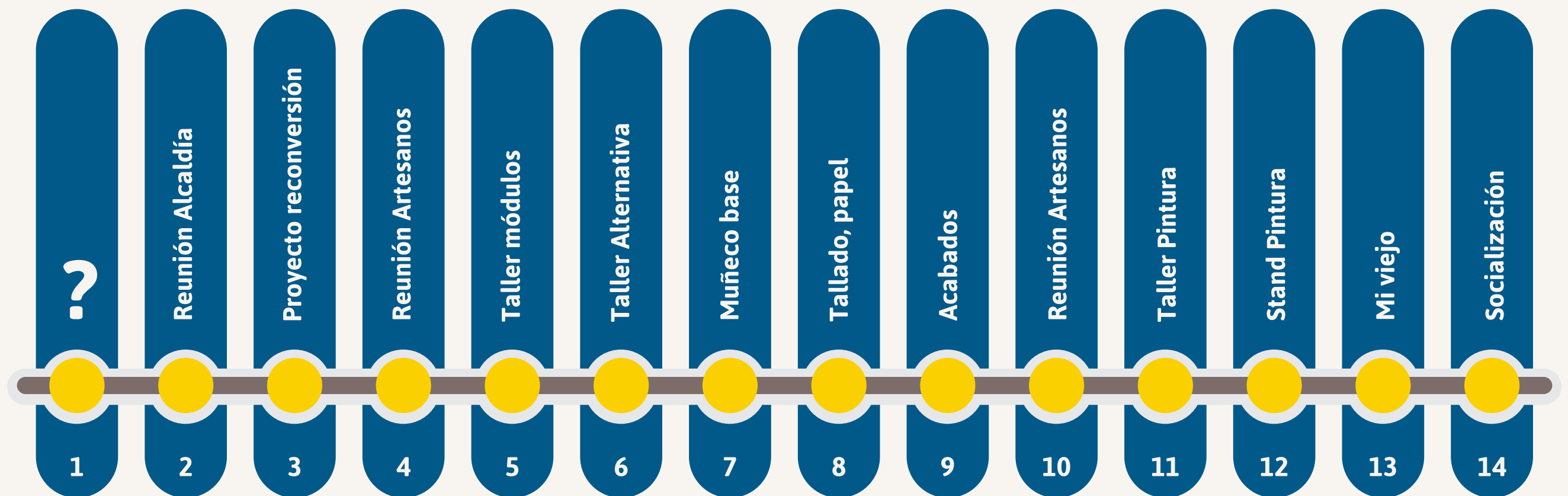

Figura 21: Actividades propuestas y desarrolladas durante el proceso de ejecución del proyecto (2024).
Créditos: Elaboración propia.

A la luz del prototipo diegético propuesto para este estudio y para la Subsecretaría de Fomento, como actor del gobierno local, se desarrollaron talleres con métodos de diseño participativo y colaborativo (figura 21), los cuales se describen más adelante y permitieron conocer en primera medida a la comunidad de artesanos, quiénes la conforman, sus actuales percepciones de la fiesta decembrina, el uso de la pólvora, su rol social frente a una posible reconversión económica y de mano de la Alcaldía Municipal como ente encargado de velar por el bienestar social de la ciudadanía en general.

Estos talleres fueron:

1. Taller de modulado en serie. Dirigido a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG.
2. Taller de resignificación del rito como generación de una alternativa diferente al muñeco. Dirigido a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG.

3. Taller conceptual y bidimensional para el diseño de una alternativa de muñecode año viejo. Dirigido a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG.
4. Taller de talla en poliuretano y aprendizaje de la técnica de papel maché para aplicar al diseño de muñeco alternativo. Dirigido a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG.
5. Taller de pintura corporal y facial como alternativa económica. Dirigido a la comunidad de artesanos del año viejo y a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG.
6. Articulación con el programa “Mi viejo amigo” en procesos colaborativos.

Con estas actividades también se integró a estudiantes de las áreas de diseño de la ciudad para que conozcan realidades sociales como oportunidades en las que podrán trabajar como profesionales e investigadores, procurando no sólo soluciones en las aulas, entre sí mismos y desde el aprendizaje significativo sino desde la investigación acción participante (IAP) que les conllevará en su futuro a un involucramiento más cercano con el territorio que busca nuevas alternativas de diversa índole, en este caso, nuevas posibles opciones de rito para las tradiciones de fin de año.

Previo al inicio del proceso plástico, se realizó la socialización del proyecto de la Alcaldía con la comunidad de artesanos de los años viejos de Pasto para relacionar las etapas del proyecto colaborativo y participativo. Así mismo para presentar al equipo de investigación en diseño con esta comunidad y así también los diseñadores conocieron de primera mano a la población de estudio, sus necesidades, inquietudes, expectativas y formas de trabajo a desarrollar conjuntamente.

Desarrollo del proyecto plástico sensorial

El proceso creativo se desarrolló en el marco de cinco talleres que comprendieron la fase de exploración desde el hacer que involucró la investigación desde métodos propios del diseño que ya hemos enunciado y la investigación acción participante mediante el aprendizaje de técnicas plásticas tradicionales y otras alternativas junto a la academia y los miembros de la comunidad de artesanos.

Durante un semestre los estudiantes se vieron involucrados participativamente en el conocimiento de las técnicas de producción artesanal, así como el aprendizaje de conceptos como reproducción, replicabilidad, producción seriada, etc. a través del desarrollo de módulos construidos desde técnicas como el vaceado en yeso/alginato y moldeado en arcilla.

También estuvo presente la posibilidad de pensar en alternativas creativas a la reproducción convencional de piezas con el fin de mirar otras opciones de rito para ofrecer a los artesanos como parte del componente creativo y asumiendo a su vez el papel de actores corresponsables frente a las propuestas, en referencia a la alternativa plástica del rito del año viejo en Pasto..

A continuación, se relacionan lo acontecido en los talleres llevados a cabo:

0. Socialización del proceso con los estudiantes.

Donde conocieron el proceso a desarrollarse que duraría un semestre académico, su rol en este y los conceptos de investigar y prototipar (1 clase).

Figura 22: Módulos replicables desarrollados en taller con estudiantes (2019). Créditos: Elaboración propia.

1. Taller de modulado en serie. Dirigido a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG (3 semanas). Ver figura 22 y 23.

Concepto: Personajes animados y su representación e identidad desde los colores y las texturas.

Técnica: Clase magistral. Producción y modelado de módulo base en arcilla, elaboración de molde de alginato para repetición de piezas y reproducción en yeso odontológico de estas. Terminado con pinturas al frío.

Resultado: Aprendizaje de conceptos como reproducción, replicabilidad, producción seriada, etc. a través del desarrollo de módulos construidos desde técnicas en frío como el vaceado, moldeado y pintura (figura 22 y 23) Preparación para el trabajo plástico a desempeñar como interactuantes con la comunidad y generar a su vez sentido de corresponsabilidad en el diseño y desarrollo de propuestas de diseño.

Figura 23: Entrega final de módulos replicables desarrollados en taller con estudiantes (2019). Créditos: Elaboración propia.

2. Taller de resignificación del rito como generación de una alternativa diferente al muñeco. (Un semestre).

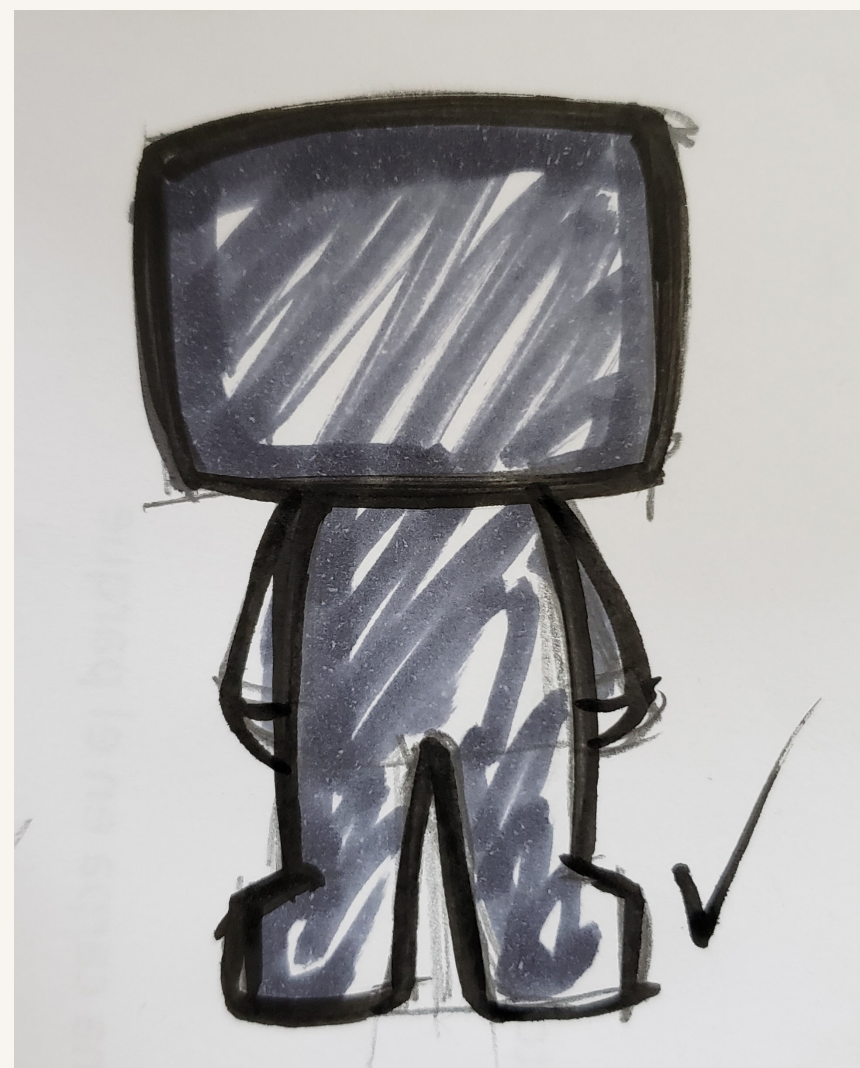
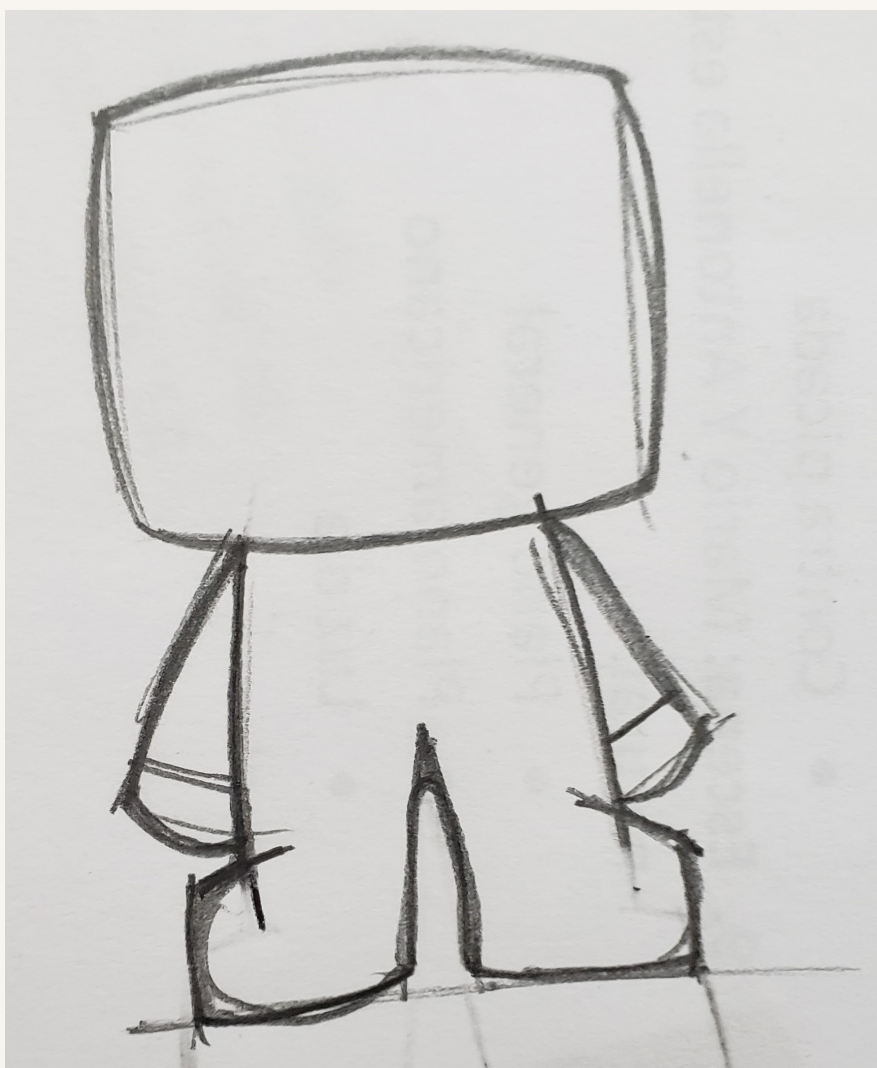
Figura 24: Entrega final de alternativas al muñeco tradicional, desarrollados en taller con estudiantes (2019). Créditos: Elaboración propia.

Concepto: Diseño de alternativa ritual para fin de año sin uso de pólvora ni daño ambiental.

Técnica: Diseño participativo y colaborativo desarrollado entre docente y estudiantes en conjunto para generar una propuesta alternativa y eliminar el uso de la pólvora, así como emisiones al ambiente por quemas en gran escala. El resultado fue desarrollado en grupo.

Resultado: Kit de siembra renovable de fin de año: Se desarrolló una propuesta de materia donde se quemaba lo acontecido en el año que se finaliza. Posteriormente esta se llena con tierra y una semilla que representa el nuevo año, la ceniza sirve de abono para el nuevo periodo que inicia. Cuando el árbol esté para trasplante se entierra en campo abierto con su materia para que todos los materiales se biodegraden y formen parte de la renovación de la vida. Al año siguiente se adquiere un nuevo kit lo que representa la renovación de la vida a partir de la siembra de un árbol; de este modo, se siembre un árbol anualmente, por persona y se aporta a la conservación del territorio y el cuidado de la vida del entorno natural, siendo este el resultado de aprendizaje significativo para sensibilizar a la comunidad en general de la importancia del cuidado de la vida a través de la preservación de las tradiciones culturales. Ver figura 24.

Figura 25: Boceto de figura bidimensional estándar para personalizar el rito de año viejo (2019). Créditos: Elaboración propia.

Concepto: Figura estándar para personalizar el rito de año viejo.

Técnica: Clase magistral. Taller dirigido a los estudiantes y desarrollado en conjunto entre el docente encargado (Feuillet, J. 2019) para generar una propuesta alternativa y eliminar el uso de la pólvora.

Resultado: Muñeco estándar para replicar tridimensionalmente mediante técnica tradicional. El desarrollo del módulo fue individual.

4. Taller de talla en poliuretano y aprendizaje de la técnica de papel maché para aplicar al diseño de muñeco alternativo (6 semanas). Ver figuras 26 y 27.

Figura 26: Estudiantes en el proceso de aprendizaje y elaboración de muñeco en técnica tradicional de papel maché. La espuma de poliuretano se utiliza sólo para modelar y crear el molde para replicar las piezas. (2019). Créditos: Elaboración propia.

Figura 27: Figura tridimensional estándar para personalizar el rito de año viejo (2019). En este Caso, está diseñado bajo el concepto de un taita o abuelo originario. Créditos: Elaboración propia.

5. Taller de pintura corporal y facial como alternativa económica. Dirigido a la comunidad de artesanos del año viejo y a los estudiantes de primeros semestres de Diseño Gráfico de la Universidad CESMAG (4 semanas). Ver figuras 29 y 30.

Figura 29: Taller de pintura facial. Aprendizaje colaborativo entre artesanos y diseñadores (2019). Créditos: Elaboración propia.

Concepto:

Pintura facial para 31 de octubre.

Técnica: Aprendizaje colaborativo para reconocimiento mutuo entre diseñadores y la comunidad de artesanos del año viejo. Los artesanos y los diseñadores aprendieron la técnica y se pintaron entre sí. Taller de pintura facial dictado por el instructor Cristian Camilo Luna, experto en pintura corporal y quien fue convocado por la Subsecretaría de Fomento de la Alcaldía Municipal, con el fin de que esta técnica sirva como alternativa para generación de ingresos en temporada diferente a la decembrina.

Figura 30: Taller de pintura facial. Aprendizaje colaborativo entre artesanos y diseñadores, dictado por el instructor Cristian Camilo Luna (2019). Créditos: Elaboración propia.

Resultado:

Para ambos actores, estudiantes y artesanos, aprendizaje colaborativo y reconocimiento mutuo, desde el afianzamiento de las relaciones interpersonales junto a la comunidad, lo cual es relevante para el trabajo en procesos de diseño colaborativo porque deja una impronta de mayor involucramiento social, así como autoreflexiones en los actores involucrados. Adicionalmente, generó un nuevo aprendizaje para los artesanos en cuanto a la aplicación de la técnica aprendida para aprovechar y ofrecer como alternativa plástica a transeúntes en las calles de la ciudad durante una jornada en la Plaza de Nariño de Pasto (figura 31). Esto último con fines lucrativos y donde la Alcaldía Municipal les entregaba los materiales y el ingreso percibido quedaba 100% para los artesanos del año viejo. En su mayoría a este taller asistieron en mayor número artesanos jóvenes.

Figura 31: Taller de pintura facial. Aprendizaje colaborativo entre artesanos y diseñadores, dictado por el instructor Cristian Camilo Luna (2019). Créditos: Elaboración propia.

6. Articulación con el programa “Mi viejo amigo” (3 sesiones).

Figura 32: Compartir de experiencias plásticas de “Mi viejo amigo” para la comunidad de artesanos y los estudiantes (2024). Créditos: Elaboración propia.

“Mi viejo amigo” es el programa que desarrolló la Fundación “Viva la música nuestra” bajo la dirección creativa e investigativa de Christian Camilo Garzón Delgado y Luis Alfonso Garzón Delgado, Director de la fundación, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

Como se describió en el subcapítulo de antecedentes, esta propuesta consistió en desarrollar pequeños monigotes con técnica de papel maché y pintura (figura 32 y 33) para vender y regalar como forma de concientizar a la población pastusa de una sana tradición sin quema de pólvora y por el cuidado de la vida a cargo de la Subsecretaría de Gestión Pública de la Gobernación de Nariño (2023).

Para el año presente se realizaron reuniones de diálogo para comparar ambos procesos desde lo colaborativo y participativo, comparando los resultados plásticos de los procesos aquí descritos para buscar formas de nuevos apoyos en pos de la diversificación económica de la comunidad de artesanos de los años viejos.

Figura 33: Kit de año viejo desarrollado desde el programa “Mi viejo amigo” para la Gobernación de Nariño y como parte de la campaña “No más pólvora - 2023” (2024). Créditos: Elaboración propia.

De igual modo, la Fundación estuvo presente en la socialización del proceso y ha sido un componente cooperativo para la presente investigación puesto que realiza su aporte desde los desarrollos de producto más tradicionales y donde ha demostrado que resultan negocios para los pequeños productores como souvenirs corporativos para fin de año.

Estos se desarrollan con el objetivo de no uso de pólvora en un 100%, además que los participantes demostraron su apoyo en la no venta de pólvora y han llevado a sus comunidades familiares y vecinas de seguir esta línea de cuidado ambiental y con la propia especie. Lo anterior, gracias a la capacidad integral de los procesos cocreativos liderados por diseñadores como Martínez, Feuillet y Garzón, entre otros, que comunican desde un hacer más consciente y a su vez son alternativas de negocio para las pequeñas comunidades (Julier, 2017).

Socialización con los actores del proceso

Por último y como acción de entrega de resultados del proceso plástico-sensorial a la comunidad de artesanos, así como a la Alcaldía Municipal, se buscó desde el año 2020 retomar el proyecto pero fue imposible dado que para el año 2020 llegó una nueva administración municipal para la cual hubo otro tipo de directrices en cuanto a la planeación económica de la ciudad, entre otros temas por la contingencia de este año y hasta el 2021 por situación de pandemia mundial por COVID19.

Durante el año 2022 y 2023 se procuró la reconexión con el proceso, pero fue difícil porque en las instituciones de gobierno no hubo razón de que el programa hubiese seguido porque todas las figuras de planeación económica y sus planes de desarrollo eran totalmente diferentes. Tampoco se logró contacto con la comunidad porque no había una base de datos centralizada de ellos y tampoco había cómo hacer entrega del resultado a nadie responsable del proceso del gobierno.

Para el presente año 2024 se retomaron contactos con la entonces Diseñadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Martínez, quien ayudó a reconstruir lo investigado en este documento y a quien se invitó a conocer lo logrado, de modo que al tener su opinión se pudiera presentar un nuevo proyecto posiblemente al gobierno actual o posteriores dando a conocer la relevancia de lo alcanzado.

La voz de los beneficiarios del proyecto de diversificación económica

A la socialización de resultados del prototipo denominado muñeco personalizable de año viejo también se invitó a los artesanos pertenecientes al programa del 2017 al 2019, quienes fueron fundamentales en dar a conocer su percepción de los logros alcanzados.

Algunos artesanos, como Darwin Canacúan (figura 34), dijeron que les gustaba las posibilidades que brinda el producto por la opción de venta tanto en blanco como personalizado, ya que así no importaría la temporada para producir y vender. También les gustó la opción de replicabilidad aprendida conjuntamente entre la tradicional y el moldeado puesto que no les es extraña a su cotidianidad y valoraron positivamente esta integración de técnicas plásticas.

Figura 34: Socialización con los actores del proceso. Intervención de Darwin Canacuán, artesano beneficiario del proceso de reconversión económica 2017-2019 (2024). Créditos: Elaboración propia.

La comunidad de artesanos se sintió orgullosa de pertenecer a estos procesos, además de sentir que tienen lugar dentro de la temporada de fin y comienzo de año, no solo como espectadores o vendedores sino como artistas del carnaval. Así lo confirmó Christian Garzón de “Viva la música nuestra” quien en entrevista nos comentó que recibió comentarios similares al final de las sesiones de *“Mi viejo amigo”*.

Figura 35: Socialización con los actores del proceso. Intervención de Rubiela Palacios, artesana beneficiario del proceso de reconversión económica 2017-2019 y de “Mi viejo amigo 2023” (2024). Créditos: Elaboración propia.

También la señora Rubiela Palacios (figura 35) agradeció la intervención para generar nuevas posibilidades de productos atemporales porque así dice que podrían, mediante la mejora paulatina de su técnica, aprender a tener acabados de mayor calidad por los cuales sus productos sean reconocidos en cualquier época del año. También dijo que estos procesos les ayudan a mantener la unidad comunitaria puesto que puede, en el caso de los kits, haber distribución de trabajo entre familias para así lograr mejores volúmenes de producción, a la vez que mostró ser más consciente del cuidado ambiental reciclando algunas prendas que pueden brindar gracia e identidad a sus creaciones.

Los artesanos en general valoraron positivamente la intervención de los grupos de diseñadores, tanto jóvenes como del cuerpo docente que lideró el proceso puesto que dicen es oportuno para mantener la tradición conociendo nuevas técnicas o mejorando sus propios procesos a través de estas. También dijeron que no continúan apoyando el expendio de pólvora puesto que son más conscientes de su peligro y que ahora conocen más del cuidado integral de su vida y la de los demás.

La inversión privada y su opinión del resultado obtenido

Como invitada especial estuvo la empresa Cautiva Tienda de Regalos en cabeza de una de sus socias y diseñadora, Kareen Oviedo (figura 36), quien contó parte de su experiencia en el desarrollo de productos con identidad local y regional, el comportamiento del mercado y también lo que como tienda de detalles de esta índole esperaba encontrar.

Figura 36: Kareen Oviedo, diseñadora, empresaria y propietaria de Cautiva Tienda de Regalos, en representación de la comunidad empresarial de productos con identidad regional (2024).
Créditos: Elaboración propia.

Recibió con gusto un producto que pudiera salir de la temporada decembrina y también mantenerse en esta para personalizar. Dio pautas como entregar un kit para que en familia se personalice o relate un cuento alrededor de la tradición nariñense y que estén varias personas involucradas en su desarrollo, de este modo no se cree como siempre “competencia local de temporada” en sus propias palabras.

Agregó que debería haber por parte de los entes gubernamentales, cámaras de comercio y demás gremios empresariales y comerciales, mayor estudio del contexto local, como por ejemplo un mapeo de prácticas culturales del artesanado en cuanto a producciones locales.

También invitó a los pequeños productores a formalizarse comercialmente, asociarse o trabajar colectivamente organizados porque así se logra mayor competitividad de mercado por aspectos como facturación electrónica y otros procesos de tipo tributario de orden nacional que impiden en ocasiones la distribución de elementos que no cuenten con estos requisitos. De este modo, dice la diseñadora y empresaria, se unirían fuerza de ventas entre lo comunitario y la empresa local.

Así mismo, sugirió tanto a la academia como a los entes gubernamentales no pensar solamente en los productos pequeños de temporada sino también con las técnicas tradicionales buscar espacios como restaurantes, hoteles, aeropuertos y otros sitios de interés primario de los turistas, para decorar y desarrollar productos como exhibiciones permanentes, mobiliario u otro, por ejemplo, a través de la creación de escenarios fantásticos que denoten la identidad local integrada a la contemporaneidad de algunas líneas de diseño, tal cual lo han sabido aprovechar algunos pocos hoteles de la ciudad.

Para la academia recomendó también aunar más de estos esfuerzos que se presentaron en la socialización con la comunidad en general para crear oportunidades en escuelas de intercambio de saberes, donde se puedan movilizar no solo las comunidades de base sino también los estudiantes y jóvenes hacia el emprendimiento local como alternativa económica viable.

El gobierno municipal y su análisis del prototipado

Lo primero que denotó la diseñadora María Antonia Martínez (figura 37) al ver los resultados obtenidos es el relevo generacional que paulatinamente se va dando y que fueron los jóvenes quienes permitieron que el proceso continuara por la diversidad de técnicas ofrecidas desde la Alcaldía a través del proceso de reconversión económica. Se refirió a esto porque la comunidad convocada en su mayoría eran personas que superaban los 70 años y por motivos de diversa índole, entre ellos familiares, no podían continuar las capacitaciones.

Figura 37: María Antonia Martínez Melo, diseñadora y líder del proceso de reconversión económica para la comunidad de años viejos, Alcaldía Municipal 2016-2019 (2024). Créditos: Elaboración propia.

Los jóvenes en cambio se mostraron siempre interesados y dispuestos al aprendizaje, así como a tareas que convoquen a mantener la tradición desde la ecología. También destacó que son las mujeres quienes mantienen estas economías pequeñas y de temporada porque muchas de ellas confeccionan hoy las prendas que se utilizaron para implementar la Marca Pasto desarrollando una nueva posibilidad de ingreso sin esperar a diciembre, de modo más constante y en condiciones de seguridad que difieren al expendio de pólvora.

Indicó que durante diciembre de 2019 y enero de 2020 los indicadores de quemados por pólvora se redujeron de 29 a 23 personas, según la Secretaría de Salud y el sistema de vigilancia Epidemiológica intensificada de lesiones por pólvora, lo cual coincide con la implementación de diversas alternativas económicas para los antes expendedores de pirotecnia, dentro de los

cuales está el presente desarrollo e investigación. A enero de 2022 las cifras ascendieron a 69 personas y en este año a 55, según indicó la exfuncionaria y como también reportan los informes del Instituto Departamental de Salud (2018), donde podría deducirse que cuando no hay alternativas a la pólvora, se incrementan el número de afectados en gravedad por esta.

También la diseñadora destacó que los procesos de diseño aportan socialmente desde una visión integradora de producción y a su vez creativa que permite dialogar cercanamente con las comunidades para generar juntos opciones de desarrollo económico que se vean reflejadas en ventas. Esto a través de la potencialización de las habilidades de las personas y la integración de los profesionales del diseño en ellas para así generar estrategias diferenciadas donde se piensa en contexto y diseña soluciones a entornos que pueden trabajar junto al gobierno como primer inversionista social y a la empresa privada como inversionista potencial, siempre que se desarrolle productos bajo, al menos, mínimos estándares de calidad.

Con lo anterior, también hizo la invitación a la comunidad, igual que la socia gerente de Cautiva, a no esperar inversión solamente del estado sino a volver sostenibles sus propios negocios a partir de estas alternativas que van en pos de su bienestar social mediante el seguimiento en la formación con diferentes entidades, la mejora constante de la técnica y el avivamiento constante de su propia creatividad como su mayor activo.

Docentes de diseño como invitados a ver los resultados

También en la socialización final estuvo presente el diseñador y profesor Edison Ramos quien aportó que muchas veces unir los ritmos de trabajo y procesos entre academia, comunidad y gobierno son muy difíciles y quedan los procesos sin culminar o sin poder dar soluciones sostenibles en el tiempo por las mismas dinámicas culturales de unos u otros.

Expuso que para este tipo de procesos hay que educar no solo a los productores sino a los consumidores a través de difusión formal y cultura de mercado, donde sea la marca uno de los generadores de valor que construyan identidad colectiva e individual. Esto genera en el usuario y consumidor percepción positiva de valor en el mercado desde un óptimo posicionamiento de la marca y sus subcomponentes como empaque, marquillado, mensaje a través de la construcción material, entre otros que el diseño potencializa sobre los productos.

Su recomendación final fue la de identificar en los artesanos su lugar de identidad donde estén presentes aspectos como su lugar de trabajo, líneas de procesos productivos, hábitos cotidianos de trabajo, etc., para así aportar en soluciones conjuntas desde necesidades contundentes (figura 38).

Figura 38: Socialización con los actores del proceso. Docente de diseño, profesor Edison Ramos (2024). Créditos: Elaboración propia.

Kit alternativa año viejo

AñoVida
REVERDECIENDO TU FIN DE AÑO

Maceta
Juego de pinturas
Papeles y lápiz
Tierra
Semilla

1. Escribimos nuestros deseos y pintamos la maceta
2. Los quemamos dentro de la maceta
3. Llenamos de tierra y sembramos la semilla
4. Cuidamos nuestros deseos todo el año
5. Sembramos el árbol en el bosque

Kit amuñeco año viejo

Elviejo

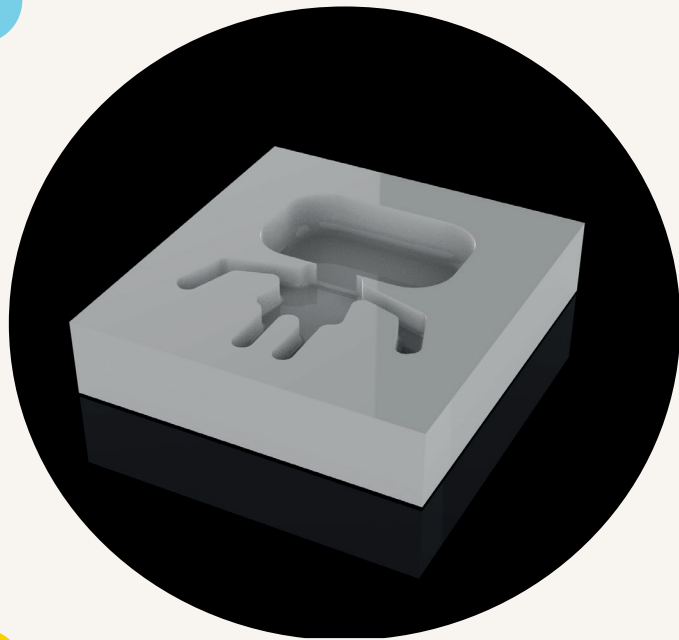
Muñeco en blanco y
juego de pinturas

Muñeco

1. Pintamos el viejo en familia
2. Los quemamos?
3. Los guardamos como recuerdo
4. No usamos pólvora

Elaboración muñeco año viejo

- 1. Molde en cemento
- 2. Papel en engrudo
- 3. Pegar las dos partes
- 4. Pintar

2.3 Análisis Reflexivo

Las metodologías participativas en diálogo con la acción de diseño colectivo

El proceso de construcción colectiva de una alternativa plástica junto a la comunidad de artesanos del Año Viejo mediante la I+C a través del diseño y la innovación social dieron la posibilidad de liderar una experiencia cocreativa basada en métodos de diseño colaborativo y de diseño participativo como vías de diálogo común desde las habilidades plásticas propias de los artesanos, junto a la planeación de procesos y el aprendizaje significativo e estético desde el diseño.

Esto permitió crear no solo productos materiales concebidos desde la identidad local, basado en tecnologías del entorno, sostenibles en el tiempo, entre otros, sino ayudó a generar relaciones de cercanía entre los actores del proceso para crear juntos alternativas plásticas en línea con el entorno, basadas en el reconocimiento mutuo de las realidades sociales que la comunidad de artesanos del año viejo vive en su cotidianidad.

Esto evidencia la capacidad dialógica que los profesionales del diseño desarrollan para un acercamiento integral hacia las personas, de igual manera que con sus costumbres y, para el caso presente, sus oficios como potenciales motores al crecimiento cultural colectivo. También los diseñadores en formación, desde la acción participante, involucran su futuro hacer profesional en un marco de coexistencia y vías de producción sostenible con significancia social, relevante esto como alternativa laboral desde la independencia profesional o en línea con organizaciones que vayan en este mismo lineamiento de búsqueda de bienestar social.

Figura 39: Productos con concepto e identidad local, desarrollados con diferentes técnicas y con la intervención de diseñadores. De izq. a der. Feuillet, Pantoja y Garzón (2024). Créditos: Elaboración propia.

La resignificación del hacer y la diversificación económica

Si bien es cierto la disciplina del diseño y el presente proceso no crean por sí solos una única alternativa plástica de diversificación económica, sí se vale de la experimentación con diversas técnicas plásticas (figura 39 y tabla 1) para brindar vías de encuentro que acerquen a diferentes entidades de tipo administrativo a los entornos locales ya que, en el presente caso de construcción colectiva de una alternativa plástica en búsqueda de diversificación económica para la comunidad de artesanos del año viejo de la ciudad de Pasto, se construye desde lenguajes y prácticas comunes como la creatividad, el diálogo, la escucha, la participación colaborativa, la experiencia de los saberes propios de los territorios, entre otros, que dan voz a las personas que requieren cubrir necesidades sociales.

De igual manera, resignifica el hacer de las personas brinda lugar a la comunidad dentro de los procesos socioeconómicos, dejando de ser solo indicadores numéricos para dar para darle valor social y no solo económico al oficio, además de acrecentar en ellos el gusto por la preservación de la tradición popular, como es la del rito del año viejo en el sur de Colombia. Así, los actores sociales pasan a ser fundamentales en la economía cultural y creativa local, no solo como productores sino como artistas destacados de una época especial que brinda identidad al pueblo pastuso.

Figura 40: Productos con concepto e identidad local, desarrollados con método participativo y colaborativo con diseñadores en formación y artesanos (2024). Créditos: Elaboración propia.

Con ello, los productos finales se generaron con valor agregado a través de la calidad en los acabados, las posibilidades de estandarización y/o personalización, la visualización de escenarios futuros posibles y la promoción del oficio artesanal entre las comunidades universitarias donde los saberes ya permean el conocimiento científico y permiten nuevos diálogos interculturales que enriquecen al territorio y así lo pudieron demostrar en la exposición final de semestre con sus resultados finales, algunos de los cuales se ven en la figura 40 y a lo largo de este documento.

Así, las cocreaciones logradas son un primer acercamiento desde el diseño social y a través de la academia, en trabajo conjunto con los entes gubernamentales, para ser reconocida esta como disciplina transversal y oportuna en la gestión de proyectos de alcance social.

Para el presente caso, permitió a los beneficiarios tener nuevas ideas para la concepción de sus productos, la mejora en su técnica a través de la puesta en venta, empaque, etiquetado, etc., lo cual se verá reflejado en nuevas oportunidades de comercialización en diferentes épocas del año con elementos como souvenirs y otros conmemorativos e identitarios locales que pueden ofrecerse en comercios locales de prestigio, donde también podría destacarse el rol de la comunidad de artesanos del año viejo como preservadores de la tradición y a su vez transmisores del sentido de cuidar la vida desde la concepción material de sus obras.

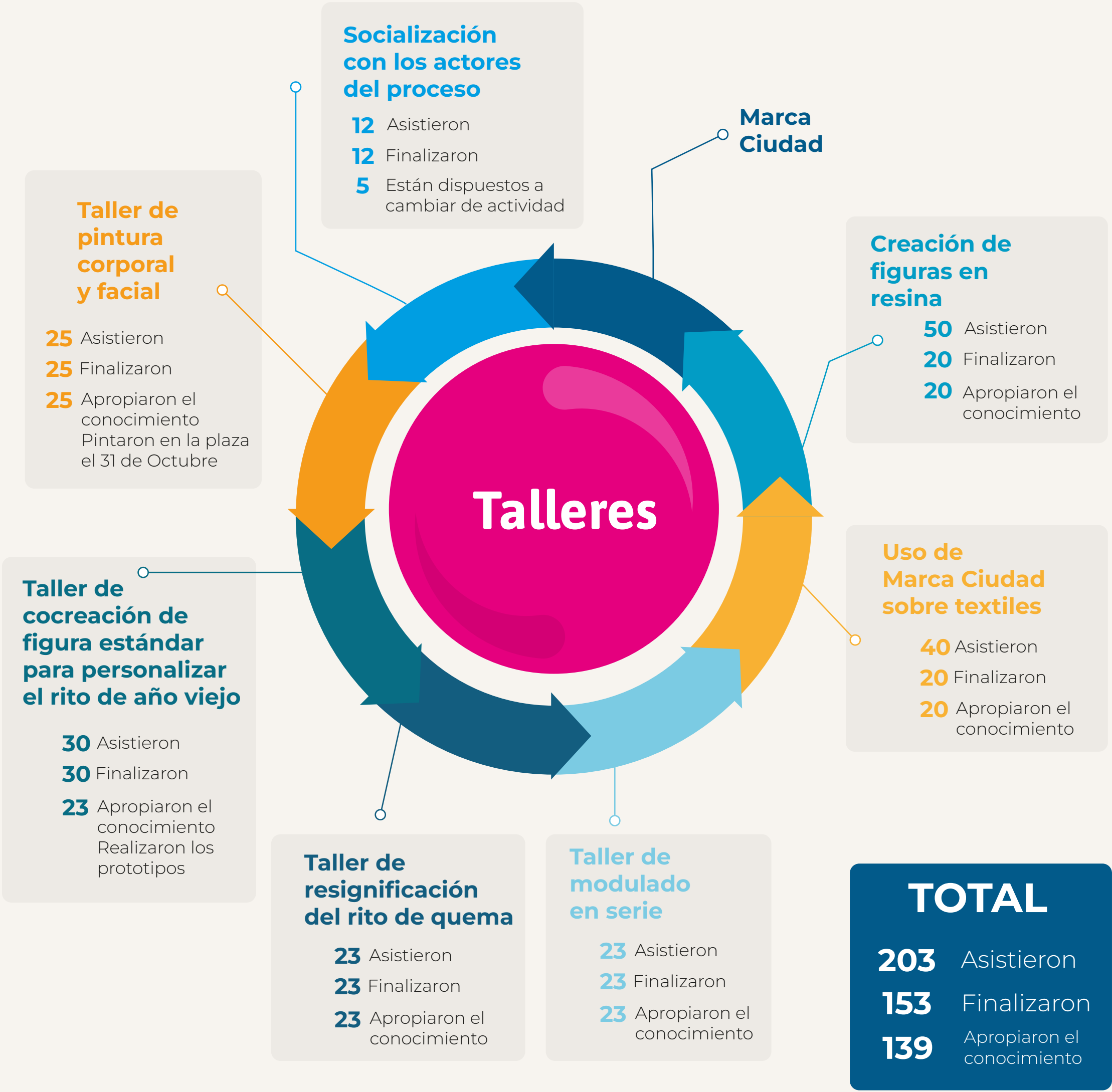
De esta manera y gracias a la acción poiética del diseño, su acción comunicante y su gestación simbólica se alcanzan metas planificadas sobre proyectos visionarios puesto que, al construir materialidad a través del prototipado, los diferentes actores tangibilizan sus propios objetivos trazados y, sobre estos, pueden realizar ajustes e inversiones de tiempo y capital más claras a partir de la planificación de un proceso productivo (Sicard, A. 2015).

Entonces, la acción proyectual colectiva a través de procesos de diseño sirve como promotora de nuevas prácticas sociales que convocan a los actores al encuentro con la interculturalidad. Así como un paso a paso de alternativas diversas, que se puede observar en la tabla 1, las propuestas colectivas no surgen sólo con el fin de escalar productivamente sino principalmente para reconocer realidades tangibles y generar condiciones, por ejemplo de trabajo, que dignifiquen los haceres locales, las prácticas asociativas, la comunalidad, el autoreconocimiento social, la validación de su hacer enmarcado en un evento trascendente como el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y su pertenencia a una sociedad que también les debe reconocer el valor social de su oficio en la pervivencia de la tradición y la cultura de Pasto.

Año	Entidad encargada	Taller	Temática	Técnica plástica
2015	Alcaldía Municipal (2015)	Marca Ciudad	Construcción de identidad de marca ciudad y su aplicación	Diseño gráfico e investigación de mercado para
2017	Alcaldía Municipal período 2016 - 2019	Creación de figuras en resina	Aprendizaje de la técnica de resina y replicabilidad de piezas	Modelado y moldeado en resina, porcelanicrom y poliestireno
2017	Alcaldía Municipal período 2016 - 2019	Uso de Marca Ciudad sobre textiles	Aplicación de marca ciudad por parte de los beneficiarios del proceso de diversificación económica (muy pocos eran artesanos del AV)	Estampado sobre textiles
2019	CESMAG - MADIS (presente estudio)	Taller de modulado en serie	Taller de diseño participativo dirigido a estudiantes de Diseño Gráfico (CESMAG)	Clase magistral. Producción y modelado de módulo base en arcilla, elaboración de molde de alginato para repetición de piezas y reproducción en yeso odontológico de estas. Terminado con pinturas al frío.
2019	CESMAG - MADIS (presente estudio)	Taller de resignificación del rito de quema	Taller de diseño participativo y colaborativo, desarrollado entre docente y estudiantes en conjunto para resignificar el rito y generar una alternativa diferente al muñeco	Kit de siembra renovable de fin de año: Se desarrolló una propuesta de materia donde se quemaba lo acontecido en el año que se finaliza.
2019	CESMAG - MADIS (presente estudio)	Taller de cocreación de figura estándar para personalizar el rito de año viejo	Talleres de diseño participativo y colaborativo, desarrollados entre docente, comunidad de artesanos y estudiantes para resignificar el rito a partir de la creación de un muñeco	Concepto y dibujo a mano alzada, moldeado en espuma de poliuretano, aplicación de técnica de papel maché, pintura y terminados.
2019	CESMAG - MADIS (presente estudio)	Taller de pintura corporal y facial	Taller colaborativo de pintura facial dictado por el instructor Cristian Camilo Luna	Pintura corporal y facial
2024	MADIS (presente estudio)	Socialización con los actores del proceso	Entrega de resultados del proceso plástico-sensorial a los actores participantes: comunidad de artesanos, estudiantes y docente, empresa privada como posible inversionista a futuro y representante del gobierno local 2016 - 2019.	Exposición del estudio y posterior diálogo con los actores

Propuesta alcanzada como alternativa plástica	Impacto social alcanzado	Duración	# Asistentes	# Personas que finalizaron proceso	# de personas que apropiaron el conocimiento
Aplicación de marca ciudad por parte de organizaciones locales y de la ciudadanía en general para ofrecer, especialmente, a los turistas.	Identidad colectiva y reconocimiento por parte de turistas y locales	N/A	N/A	N/A	N/A
Diseño de souvenirs y pequeñas piezas para ser ofrecidas como imanes, llaveros y recordatorios de la identidad local.	20 personas ofrecieron sus productos (llaveros) en Carnaval Artesano 2018. El 100% de las utilidades quedaban con los beneficiarios.	80 horas	50 horas	20	20
Elementos textiles promocionales (camisetas, sombreros, tulas y gorras) que las personas fabricaron, estamparon y comercializaron por temporada para los turistas y visitantes durante ese fin de año.	Bajo la denominación Tiendas de Carnaval Marca Pasto, la Alcaldía dotó a los beneficiarios del proyecto de infraestructura comercial (materia prima, carpas, promoción y delimitación de espacio público) para que esta misma estrategia estuviera presente en las dos épocas de fin de año (2018 y 2019). El 100% de las utilidades quedaban con los beneficiarios.	80 horas	40 horas	20	20
Piezas en yeso, reproducibles en moldes y personalizables con pintura en frío.	Aprendizaje de conceptos como reproducción, replicabilidad, producción seriada, acople, etc. a través del desarrollo de módulos contruidos desde técnicas en frío como el vaceado, moldeado y pintura.	3 semanas	23	23	23
Kit de siembra renovable de fin de año	Cocreación que simboliza la renovación de la vida a partir de la siembra de un árbol; de este modo, se siembre un árbol anualmente, por persona y se aporta a la conservación de la vida y del entorno natural.	1 semestre	23	23	23
Prototipos en papel maché (técnica tradicional) con posibilidad de replicabilidad de piezas. Muñeco estándar que se ofrecería en el mercado en opción de acabado blanco, el cual se pudiera personalizar o en opción ya terminado.	Diálogo común desde las habilidades plásticas propias de los artesanos, junto a la planeación de procesos y el aprendizaje significativo, participativo y colaborativo desde el diseño. Afianzamiento de relaciones entre actores participantes. Reconocimiento de las realidades sociales de la comunidad. Capacidad de escucha por parte de los diseñadores en formación.	1 semestre	30	30	23
Ofrecimiento de pintucaritas por parte de los artesanos del AV participantes, en el marco del 31 de octubre para la ciudadanía en general. La Alcaldía Municipal les entregó los materiales y el 100% del ingreso percibido era para los artesanos beneficiarios.	Para ambos actores, estudiantes y artesanos, aprendizaje colaborativo y reconocimiento junto a la comunidad. Adicionalmente, para los artesanos, aplicación y venta de la técnica aprendida a transeúntes para generar ingresos.	4 semanas	25	25	25
Exposición del proceso y de la propuesta plástica lograda y denominada muñeco personalizable de año viejo.	Reconocimiento por parte de los artesanos de técnicas tradicionales como constructoras de alternativas plásticas atemporales. Reconocimiento de los constructores de los muñecos del año viejo como importantes en la preservación de la tradición, así como su interés en no usar la pólvora por reconocerla como nociva para la vida de las personas y del entorno en general. Disposición de cambio y apertura a nuevas tecnologías que parten de su propia experiencia. Impulso creativo para la comunidad de estudio, así como desarrollo de su valor como personas y de auto-reconocerse también artistas del Carnaval. Otras que se exponen en el análisis reflexivo.	3 horas	12	12	5
			203	153	139

Tabla 1: Resumen de actividades creativas, de diseño participativo, colaborativo y magistral, entre otros, durante la duración del proceso de diversificación económica 2016 - 2019.Créditos: Elaboración propia.

El beneficio social del cuidado propio y colectivo

La actividad cocreativa dejó en las personas participantes un mensaje del cuidado propio y colectivo a través del no uso de la pólvora en los diseños alcanzados; así, ven como viable dejar este expendio tanto para medio de subsistencia como para la preservación de la tradición.

De este modo, y acorde a diálogos con los artesanos participantes, se volverán replicadores en sus comunas de la cultura del cuidado a partir de sus propias creaciones; así mismo mostraron interés y preocupación porque estas no generen impacto ambiental y buscan mitigarlo mediante acciones como la recuperación de material textil para el caso de los kits de año viejo.

Como parte del proceso de preservación de la tradición estuvo el resaltar la valía del artesano porque es la persona quien custodia las técnicas locales y sin esto habría pérdida de la transmisión del saber intergeneracional, así lo expresaron algunos de los participantes tanto en los talleres como en la socialización (figura 41).

En este caso, la academia ha cumplido un rol edificante para que las personas participantes de los encuentros de prototipado tengan autoreconocimiento de sus habilidades y de la diversidad que pueden lograr a partir de una misma técnica, así como el autoidentificarse como artesanos y artistas del carnaval, lo que les genera valía como personas

Figura 41: Producto con concepto e identidad local, desarrollado por “Viva la música nuestra” con método colaborativo y con la comunidad (2024). Créditos: Elaboración propia.

De igual modo, estas acciones de preservación fueron oportunidad para que los estudiantes y jóvenes diseñadores aprendieran y se sintieran orgullosos por la plástica que hace posible la fiesta del sur.

Los coaprendizajes para el diseño desde el colectivo social

Conocer para el diseño desde la academia, tanto para docentes como para estudiantes, los territorios y su entorno social brinda un acercamiento a las prácticas comunitarias de las poblaciones de estudio donde por medio de la acción de la disciplina se puede identificar y dar valor, en este caso, a los oficios artesanales como constructores de la cultura local. Además, para los futuros profesionales podría ser un área de trabajo por contemplar o incluso como búsqueda de emprendimientos desde el hacer con los saberes tradicionales y la identidad como valor comercial.

Dando voz a los diferentes actores también el diseño tiene momento de dejar su propio mensaje, esto gracias a las prácticas colaborativas donde la disciplina deja a los demás darle a sí misma las soluciones; así, el capital sobre el que se estas se construyen no es solo económico, sino que atraviesa las dimensiones humanas de las personas, sus intereses propios, las dinámicas de sus producciones y su vida cotidiana.

Esto da lugar a que la tecnología, la innovación, la creatividad tengan siempre una visión holística e inclusiva donde el diseñador en ejercicio acompañe y a su vez se sienta acompañado por los actores del proceso, se comparten los espacios y así se afianza en conocimientos mutuos (figura 42).

En el caso de la formación en diseño, la cocreatividad viene acompañada del desarrollo de las habilidades plásticas, conocimiento de técnicas y la posibilidad de construir alternativas de producción entre estudiantes. Lo anterior da paso a la tolerancia y la diversidad de pensamiento que surge en los procesos de diseño, en su fase de ideación y planificación, así como la tolerancia a la frustración cuando un elemento no sale como se espera, aprendiendo que la experiencia se logrará a través de la práctica y que esta será una constante, día tras día como diseñadores.

Figura 42: Proceso coaprendizaje entre los diseñadores en formación, guiados por el profesor titular del área y por los artesanos, a través de método participativo (2024). Créditos: Elaboración propia.

De por sí, la práctica y la acción de diseñar son constructivas desde la participación con otros y esto se vivencia desde las mismas metodologías de formación en la disciplina que, a través del aula, generan el reconocimiento mutuo, el afianzamiento de las relaciones sociales, el coaprendizaje y la reflexión en pos de escenarios prospectivos coherentes con los contextos.

En los procesos colaborativos y participativos el diálogo con los actores y beneficiarios es permanente y así mismo, la dimensión creativa se nutre en la colectividad, la cual conlleva a la escucha y al encuentro con el otro que enriquece el propio hacer y afianza la experiencia particular de cada persona.

La cocreación material es la excusa perfecta para pensarse colectivamente desde cada individuo que se siente contenido en un grupo social con el que puede cooperar desde su conocimiento técnico y proyectual a pensar mundos posibles e inclusivos desde las prácticas sociales y culturales sin desarraigar a las personas de su entorno y antes dejando un mensaje de optimismo a través de la creación material.

Otras alternativas a la quema

Esta investigación demuestra la disponibilidad de los diferentes actores en lograr cambios

que modifiquen sus prácticas en pos de un bienestar colectivo. El uso de la pólvora dejó de ser trascendental durante los encuentros y talleres, pasando a ser el aprendizaje y desarrollo de nuevas técnicas lo que captó el interés de la comunidad; así las Artes en conexión con los entornos sociales avivan la creatividad y potencializan la creación colectiva.

Para los diseñadores profesionales de la ciudad, las fiestas tradicionales y la cultura han representado una oportunidad de economía que comunica la identidad desde diferentes ópticas, que van desde el seguir la tradición familiar artesanal preservando las técnicas plásticas, pasando por los negocios con productos desarrollados desde la identidad local, entre otros, como se testimonia en los antecedentes del estudio.

Esto ayuda no solo a dinamizar las prácticas tradicionales y reconocer las bondades de una región altamente artística sino que aporta en la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado, muchas veces trasladando estas a fiestas fuera del territorio nariñense donde los productos son deseables por su positiva carga estética y técnica innovadora para otras latitudes del país.

Ya en campos como la investigación y la gestión cultural a través del diseño, genera inversión de capital en la formación de las personas y alternativas de educación intercultural desde las agencias de cooperación nacional o internacional, como también desde entidades gubernamentales locales y nacionales.

Esto a la vez genera resultados de análisis, indicadores a partir de la recolección y sistematización de información de la población artística, artesana y de oficios en la ciudad que lleva a clarificar las necesidades puntuales del sector, sus bondades y debilidades, así como a la caracterización de las comunidades para que al ejecutar los procesos estos tengan rostros humanos y resultados materiales que parten desde el conocimiento del entorno.

Lamentablemente algunos de estos procesos son de corta duración o se ven truncados, por ejemplo, frente a un cambio de administración municipal o nacional, lo cual impide la continuación, la entrega de resultados a los actores y la generación de oportunidades que vayan en tiempos de la mano de las necesidades de las comunidades.

Por esto mismo, es importante que los colectivos de artesanos procuren inversión desde su propio saber para continuar procesos autosostenibles en el tiempo y de carácter formal que les guíe hacia la procura de una organización asociativa que les ayude a tener mejor y mayor visibilidad comercial. Así, el rol de los diseñadores será el de planificar con la comunidad el camino que, como en este proceso, diversifique las opciones de mercado de una manera clara, bajo metas alcanzables y con las tecnologías y saberes del territorio.

La dimensión ambiental y productiva del proceso

Frente a este último punto, los aspectos ambientales en la producción son claves no solo para los consumidores de hoy sino para educar a todas las generaciones en la cultura del cuidado por el entorno social y natural.

Figura 43: Propuesta alternativa a la quema por medio de siembra de árboles por diseñadores en formación, guiados por el profesor titular del área a través de método participativo (2024). Créditos: Elaboración propia.

Ya se ha demostrado en este estudio que desde pequeñas acciones se puede encaminar a proyectos ambientalmente amigables, en el caso de tener disposición para el no uso de la pólvora y otras prácticas que surgen desde el consumidor como el conservar los muñecos de año viejo a escala como un recuerdo o, en el caso de los niños, un juguete más que puede servir en ellos como estrategia didáctica. Todo esto como mixtura entre cultura propia, cuidado de la naturaleza y apropiación de identidad.

La ecología no corresponde solamente a crear productos con etiquetas de producción verde, puesto que la dimensión ambiental incluye también la cultural, donde están las tradiciones y todo aquello que permita que el entorno social vaya en armonía con el natural. Los procesos aquí desarrollados a manera de prototipos encaminan a pensar al diseño

no solo como líder de un proceso productivo sino también como cocreador junto a la comunidad de entornos más sanos y conscientes desde la cultura material y una muestra de ello fue la lograda por los estudiantes y se ve en la figura 43.

Con todo esto, la empresa privada y el comercio local podrían ver con buenos ojos a los artesanos para ampliar el espectro comercial de temporada decembrina pero también la inversión privada puede volverse un colaborador desde el conocimiento del comportamiento del mercado para las diferentes temporalidades del año y así brindar un ingreso más estable y permanente con los pequeños productores. Sería este estudio un inicio para tejer oportunidades de un mercado justo y social de mano de la comunidad.

Hoy por hoy los productos que generen menor impacto ambiental, por ejemplo, en su huella de carbono, hídrica, digital, entre otros, son más apetecidos y en las economías familiares esto es posible de alcanzar, así como el distribuir la producción entre varios para hacer uso más eficiente de los recursos tecnológicos que pueden significar menos recursos materiales.

Cerrando el estudio, se ha querido dejar precedente la manera en que la disciplina del diseño puede llevar procesos socialmente constructivos, que vayan en pos de la generación de alternativas plásticas y economías de consumo más conscientes surgidas desde el propio territorio.

Habría que seguir la fase del proceso comercial del presente caso para así alcanzar un análisis en cuanto a la competitividad del sector en época de fin de año, así como su alcance en otras temporadas. Esto sería con el apoyo de profesionales de las Ciencias Económicas y Administrativas, para así crear estrategias que permitan un abordaje completo de un plan de mercado para productos totalmente viables y con la impronta de la creatividad, la aptitud plástica, la tecnología y el saber tradicional como aliados principales, potencializados de mano de los diseñadores.

2.4 Conclusiones

Lo colaborativo y lo participativo:

Las dinámicas sociales son para el diseño oportunidades de experimentación y descubrimiento mutuo entre la comunidad y esta disciplina, desde los procesos colaborativos y participativos. Existe un afianzamiento de las relaciones bajo estos métodos. En el caso presente se compartieron aptitudes y lenguajes en común, tales como las habilidades plásticas, que crearon puentes comunicantes entre los actores del proceso.

Además, los procesos de prototipado llevados a cabo dieron lugar al diseño como actor transversal, donde lideró no solo procesos productivos, sino que cocreó, junto a la comunidad, entornos más sanos y conscientes desde la cultura material.

Con esto, reconocer las prácticas y dinámicas sociales de comunidades específicas es el primer paso desde la vía dialógica y de escucha activa para aportar información y lograr la cocreación. Así se planifica bajo condiciones reales, el resolver necesidades reales, por ejemplo, hacia el mejoramiento e innovación de las tecnologías coexistentes.

El cocuidado:

El diseño promueve desde su poiesis el cocuidado y lo transmite tanto en la concepción y planificación de los procesos como en la construcción material de estos. En este estudio, esto se refiere a la eliminación del uso de la pólvora en pos del cuidado colectivo, a partir de las prácticas propias de construcción material y no desde la prohibición con la comunidad.

Lo anterior se refleja en el proceso de ideación en las expresiones verbales de preocupación y alternativas co ocurrentes que surgen por parte de los participantes de los talleres. Se aduce esto a que sucede cuando las personas comprenden su rol dentro de las dinámicas sociales, en este caso en el ámbito cultural de la fiesta del año viejo.

Así, al sentirse escuchadas y siendo partícipes, muestran disposición de cambiar sus prácticas perjudiciales, como la venta de pólvora, por otras que les brinden oportunidades no solo económicas sino de inclusión y revaloración de su papel en el contexto local. De igual modo sucede con el impacto ambiental, puesto que es una característica que consideran ya inherente a sus creaciones porque han integrado a su hacer el cuidado del entorno natural que, a se vez, es el mismo propio.

Con los jóvenes diseñadores

Los diseñadores en su formación académica desarrollan no sólo aptitudes proyectuales y plásticas sino también habilidades comunicativas como el diálogo y la escucha, que se ponen en plena función en las dinámicas colaborativas y participativas para resolver junto a otros desafíos prospectivos.

Esto les ayudará a generar confianza mutua y a aprender del trabajo con otros en sus futuros entornos laborales. En procesos sociales, como el del estudio actual, les moviliza a la inclusión, la empatía y el respeto, entre otros valores que desarrollan las dinámicas socioafectivas en el ámbito académico del diseño.

Con la economía social

La inversión en las comunidades de base sirve de soporte fundamental para prospectar alternativas que brinden nuevas oportunidades de desarrollo económico a sus miembros; en este caso, a través de procesos formativos en producción diversa, que afiancen sus saberes y oficios.

La inversión social de tipo productivo no asistencialista acrecienta en las personas el autoconcepto, mediante la formación integral tanto hacia sus prácticas productivas cotidianas como hacia la persona. Si este fuera un proceso continuo, impulsaría la economía local de pequeños entornos, como es el caso de la comunidad de artesanos de los años viejos

Potenciando el ser y el hacer de la comunidad a través de procesos plásticos cocreativos y como primera conocedora tanto de la tradición del rito del año viejo como del problema del expendio de pólvora, se convierte en la primera aliada para procesos de diversificación económica a través de proyectos donde sus habilidades y aptitudes sean puestas en pleno funcionamiento.

Los jóvenes están muy interesados en las técnicas diversas, así como en temas ambientales por lo cual fueron en gran parte quienes perseveraron en este proceso. Con lo anterior, el diseño habría aportado al relevo generacional mediante la plástica y la lectura de su propio entorno cultural.

Para las nuevas generaciones estas son oportunidades de colaboratividad (figura 44) ya que, al entender su contexto, podrían ayudar en la visibilización de los emprendimientos familiares, por ejemplo, mediante la narrativa visual a través del uso de redes sociales digitales que cuenten de productos con mensaje y vida desde la economía propia y el orgullo de ser herederos de la tradición. Además, son los más interesados, hoy por hoy, en el cuidado del entorno natural y la propia cultura se puede volver un motor fundamental no solo desde la materialidad sino como mensaje desde un territorio que preserva sus tradiciones y a través de estos, la vida de todos y que (ojalá) poco a poco este sea el verdadero patrimonio inmaterial en herencia al mundo.

Figura 44: Taller de pintura facial. Aprendizaje colaborativo entre artesanos y diseñadores (2019) Créditos: Elaboración propia.

A manera de recomendación

Existen tiempos disímiles entre los actores de los procesos sociales que en ocasiones no permiten la continuidad de las actividades programadas. Esto genera desconexión entre los actores, reduce la confianza en futuros procesos y no permite el cumplimiento de los objetivos.

Algunos aspectos como los cambios de administraciones locales o nacionales impiden alcanzar lo anteriormente expuesto, para lo cual debería crearse un plan de contingencia puesto que los proyectos se trabajan con y para personas que esperan un beneficio de lo alcanzado en los estudios. En este caso, el cambio de gobierno local, aunado a la emergencia por COVID19 impidieron que la población siguiera siendo atendida desde el presente proceso.

Desde la ética del diseño se procuró dar conclusión y muestra de lo acontecido durante su participación del estudio a los actores que convocaron la ejecución de esta propuesta: gobierno y comunidad de artesanos del año viejo, lo cual se logró solo hasta un par de años después de los talleres desarrollados y por lo cual se agradece a quienes acudieron a la invitación de socialización de resultados, esperando sea un aporte a su bienestar social desde el diseño, como una alternativa a su hacer y a la preservación de la cultura material desde lo tradicional a través del diseño junto al colectivo social.

2.5 Bibliografía

Alcaldía de Pasto. Post de la red social Facebook respecto al lanzamiento de la estrategia Marca Pasto. https://web.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/cerca-de-diez-mil-productos-con-la-marca-pasto-fueron-comercializados-en-tempora/1561857857183715/?locale=es_LA&_rdc=1&_rdr

Alcaldía de Pasto (2019). Secretaria de Desarrollo Económico y de Competitividad Programa de Reconversión Laboral – Prevención de pólvora. Atención al Sindicato de Artesanos de Años Viejos, 2017-2019. Martínez, M. M. A.

Alcaldía de Pasto (2018). Secretaría Desarrollo Económico/Subsecretaria Fomento – Informe Final Proyecto “Apoyo al fortalecimiento empresarial, empleo decente, emprendimiento, asociatividad, empoderamiento económico y generación de ingresos con enfoque de género, generacional y diferencial 2018”. Martínez, M. M. A.

Alcaldía de Pasto (2017). Secretaría Desarrollo Económico/Subsecretaria Turismo – Informe Final Proyecto “Emprendimientos y empresas del Carnaval de Negros y Blancos”. Martínez, M. M. A.

Arteaga, L. C. C., & Calvache, A. L. R. (2016). “Estrategias para negocios inclusivos para la innovación social en Pasto, período 2013 – 2015 Caso: Población años viejos sector VillaOlímpica”. Universidad Mariana.

Artesanías de Colombia. (2020). Características sociodemográficas de la población artesanal de Nariño. <https://repositorio.artesantiasdecolombia.com.co/handle/001/5065>

Artesanías de Colombia. (2010). Diseño y estructuración propuesta pedagógica “Formación en Habilidades Artesanales” Montaje e implementación de talleres de formación en: Papel Mache, Cestería mimbre / Materia Alternativo y Telares. Proceso de Diseño y Desarrollo de productos/ logística y participación Feria Expoartesanías 2010. Artesanías de Colombia S.A. Bogotá: María Antonia Martínez Melo.

- Benítez, A. S. (2009) La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo económico, social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura y desarrollo. Disponible en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221298>
- Boletín de lesionados por pólvora a 1 de enero 2018 www.alcaldiapasto.gov.co/index.php/noticias-salud/10340-reporte-preliminar-delesionados-con-polvora-con-corte-a-las-7-00-am-del-1-de-enero-de-2018)
- Callon, M. (1986). The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle. Mapping the Dynamics of Science and Technology, editado M. Callon, J. Law y A. Rip. Macmillan, 19-34.
- Caracol Radio (2023). 17 familias artesanas pastusas se benefician de la estrategia ‘Mi ViejoAmigo’ <https://caracol.com.co/2023/12/18/17-familias-artesanas-pastusas-se-benefician-de-la-estrategia-mi-viejo-amigo/>
- Córdoba-Cely, Carlos (2019) Guía de Investigación - Creación. Documento de Trabajo. Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
- Córdoba-Cely, C., Sandoval, L., & León, B. (2023). La investigación+ creación como acción política. Investigación+ creación: reflexiones y prácticas desde las autonomías territoriales, creativas y tecnológicas, 17-34.
- Chamorro Ramírez, M. F. Tejido de diálogos interculturales y su aporte al proceso de diseño desde el modelo de acción comunitaria de las etnias. Enseñanzas del Aula Viva de Saberes Ancestrales de la Universidad Nacional de Colombia, año 2018-2019. Universidad Nacional de Colombia.
- Decreto 0359 del 22 de octubre de 2018, parágrafo 2 1974 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se modifica transitoriamente el artículo séptimo (7) del Decreto 408 de 2017
- De la Cruz, John. (2013). Formulación de objetos virtuales para el conocimiento, valoración y protección del Carnaval Multicolor de la Frontera de Ipiales. Universidad de Nariño.
- Diario El País de Cali (2023). El arte que desplazó a la pólvora en los años viejos de Buga. <https://www.elpais.com.co/valle/el-arte-que-desplazo-a-la-polvora-en-los->

anos-viejos-de-buga-3009.html

Diseño, Universidad Iberoamericana Ciudad de México (27 de agosto de 2020). Otro diseño es posible: Participación y formas de ser para la vida. (Conferencia de Arturo Escobar). Video de Facebook. <https://fb.watch/7I34ZInbt5/>

Escobar, A. (2019). Autonomía y diseño, la realización de lo comunal. Universidad del Cauca.

Flórez, V. P. (2013). El desarrollo humano y la formación integral en diseño. Cuerpo y sensibilidad en los procesos de configuración de tejidos epistemológicos. Nexus Comunicación.

Gutiérrez, A. F. C., & Chapid, J. E. M. (2016). Estrategias de negocios inclusivos para la innovación social en Pasto, periodo 2013-2015 año 2016. Caso: Población años viejos sector Villa Olímpica.

Hanna, S. C. (2008). X. Andrade, María Belén Calvache, Liset Coba, Martha Flores, Ángel Emilio Hidalgo, Carlos Tutivén Román y María Pía Vera, Los años viejos, Quito, Fonsal, 2007. Procesos: Revista ecuatoriana de historia, (28), 127-130.

Hidalgo, M. (2019). Valoración del impacto económico y social del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Colombia. Lecturas de economía, (90), 195-225.

Instituto Departamental de Salud de Nariño. Boletín de lesionados por pólvora a 1 de enero 2018. http://idsn.gov.co/site/web2//images/documentos/epidemiologia/boletines/2018_A_Enero_17_Informe_FINAL_p%C3%B3lvora.pdf

Instituto Nacional de Salud (2022). Cifras de quemados por pólvora INS 2022. <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/LESIONES%20POR%20P%C3%93LVORA%20INFORME%202022.pdf>

Julier, G. (2017). Economies of design. Sage Publications Ltd.

Lafuente, A, & García, M. (2021). Cómo hacer un taller de prototipado colaborativo. La Aventura de Aprender. Disponible en https://laaventuradeaprender.intef.es/proyectos_colab/como-hacer-un-taller-de-prototipado/

- Puentes, D. E., García-Acosta, G., & Morales, K. L. (2013) Tendencias en diseño y desarrollo de productos desde el factor humano: una aproximación a la responsabilidad social. *Iconofacto*, 9(12), 71-97.
- Lange-Morales, K., Thatcher, A., & García-Acosta, G. (2014). Towards a sustainable world through human factors and ergonomics: it is all about values. *Ergonomics*, 57(11), 1603-1615.
- Lanzamiento de la estrategia Marca Pasto <https://www.pasto.gov.co/index.php/alcaldia-al-dia/6542-lanzamiento-de-marca-ciudad-pasto-capital-del-sur>
- Madroñero, I. (2015). Estudio sociológico de la percepción de los habitantes de Pasto sobre el uso de pólvora y la quema de años viejos en fiestas decembrinas, año 2013.
- Manzini, Ezio (2015) *Design, when everybody designs: an introduction to design for social innovation*. Cambridge: MIT Press.
- Mumu, el branding love. Pasto Capital del sur (2017). <http://mumu.com.co/portfolio/pasto/>
- Narinonoticias.com (2024). En pasto, espectacular desfile de años viejos, a pesar de la sátira y el humor negro, la tolerancia se impuso, somos una sola familia, feliz año. <https://narinonoticias.com/en-pasto-espectacular-desfile-de-anos-viejos-a-pesar-de-la-satira-y-el-humor-negro-la-tolerancia-se-impuso-somos-una-sola-familia-feliz-ano/>
- Noticia con corta historia de los años viejos en Pasto <https://periodico.udenar.edu.co/en-1930-se-inicio-juego-los-anos-viejos/>
- Obando Arturo (2011) Artículo socioeconómico de la Comuna 10 de Pasto <https://arturobando.blogspot.com/2011/08/la-comuna-diez-en-pasto.htm>
- Papanek, V. (1977). *Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social*.
- Peón, L. C. (2020). La educación socioafectiva en algunos programas de formación docente para profesores universitarios. *Atenas*, 3(51), 19-32.

- Saravia-Pinilla, M. H. S., Beltrán, C. D., & García-Acosta, G. (2014). Identificación de métodos para el diseño y desarrollo de productos/servicios sostenibles, en confluencia con los fundamentos ergoecológicos.
- Pizano, O. (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio: valoración de su impacto económico, cultural y social (Vol. 8). Convenio Andrés Bello.
- Sanders, E. B. (2006). Design serving people. Cumulus working papers Copenhagen, 15(05), 28 -33.
- Schön, D.A. (1987). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Paidós.
- Sicard, A. (2015). El diseño implica un acto poiético. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Artes.
- Tupaz Coral, D. E. (2010). Fiestas para perdurar: Pasto y sus alrededores. Mopa Mopa, 1(20), 99–134.
- UNESCO (2022). La preservación del patrimonio cultural, una auténtica fuerza para construir un mundo mejor. <https://www.unesco.org/es/cultural-heritage-7-successes-unescos-preservation-work>
- UNESCO (2009). El Carnaval de Negros y Blancos. Inscrito en 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. <https://ich.unesco.org/es/RL/el-carnaval-de-negros-y-blancos-00287>

Entrevistas como fuente de información a través de personas
(visitas, llamadas, mensajes, etc.)

Díaz, Alexandra. Gerente propietaria y Diseñadora en La Oveja Negra. Mayo 2024.

Pantoja, Carlos Andrés. Gerente y Diseñador en Mundo Souvenir. Junio 2024

Garzón Delgado, Christian Camilo. Director Creativo e Investigador en Fundación Viva la Música Nuestra. Mayo 2024.

Garzón Delgado, Luis Alfonso. Investigador y Director en Fundación Viva la Música Nuestra. Mayo 2024.

Martínez, María Antonia. Diseñadora y Líder de los procesos de reconversión económica para la Alcaldía de Pasto, 2017 – 2019.

Villarreal, Carlos Alfredo. Investigador Social y de Historia de Nariño y sus comunidades originarias, culturales, urbanas, entre otras. Ex miembro de la Academia Nariñense de Historia. Aportó información entre los años 2022 – 2024.