

Manual de creatividad para artesanos

El material fue elaborado para el proyecto de Empresas Sociales de la Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C con el financiamiento de Fundacion Walmart, durante el periodo de Septiembre - Diciembre del 2015.

El siguiente contenido fue adaptado al contexto sociocultural de las comunidades en donde el programa interviene, de igual forma se utilizaron textos e imágenes de dominio público.

El material puede ser utilizado para replicar en otros programas educativos a fines, pero se reserva el derecho y autoría a la Fundación Haciendas del Mundo Maya A.C.

Textos: M.E. Alma Cetina Méndez, María José Briceño
Diseño editorial e ilustraciones: Xarón Domínguez Ochoa

Edición: 2016

ÍNDICE

Introducción	4
• Sesión 1	6
• Sesión 2	10
• Sesión 3	20
• Sesión 4	31
• Sesión 5	36

INTRODUCCIÓN

Este manual va dirigido a las y los artesanos interesados en mejorar sus productos, con el desarrollo de habilidades creativas y artísticas que les permita representar su imaginación en cada pieza.

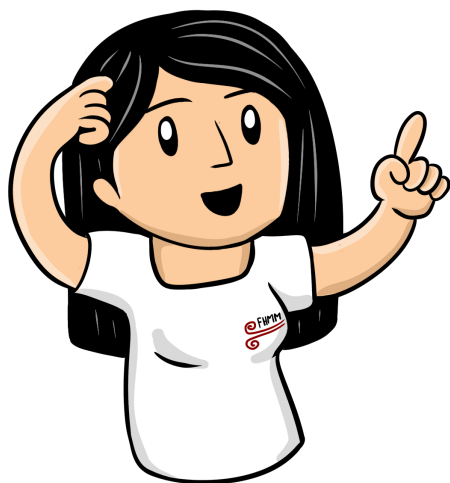
Dentro de este material de apoyo se verán temas de conocimientos básicos sobre el proceso creativo, y temas para reforzar sus métodos de creación artística en el diseño de productos artesanales.

En cada sesión se realizarán actividades que permitan la comprensión de los temas y el desarrollo de la creatividad.

Hola amigo artesano somos María
y Pedro, nosotros seremos tus maestros
de apoyo durante este curso, donde
aprenderás a plasmar ideas para
mejorar tus productos

LA CREATIVIDAD

En esta sesión empezaremos con algunas ideas sobre qué es la creatividad

DEFINICIONES

Creatividad:

Es la capacidad de crear ideas originales y diferentes, mediante la imaginación y el ingenio, para dar solución a situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana.

Por ejemplo:

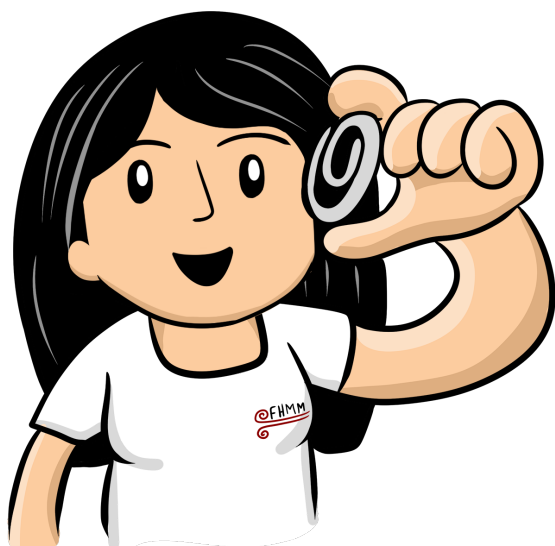
Solucionar un problema de la casa, hacer una receta, reparar un objeto roto, construir un mueble, escoger la ropa que nos pondremos para una fiesta o hasta crear una pieza artesanal. Todo esto lo logramos usando nuestra creatividad.

Entonces... ¿Qué es ser un artesano creativo?

Es ser una persona que a través de su técnica crea artesanías originales, que reflejan su identidad y marcan una diferencia en las piezas que construye, contando una historia a través de su expresión.

ACTIVIDAD 1

Hagamos un ejercicio
que nos ayude a entender
qué es la creatividad

INSTRUCCIONES:

- En esta actividad trabajarás en equipo, intenten descubrir al menos 10 usos diferentes que puede tener un CLIP
- En equipo piensen en todas las posibilidades y escriban sus usos.
- ¡Tienen sólo 10 Min. para la actividad!
- Al finalizar presentarán sus resultados al grupo

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

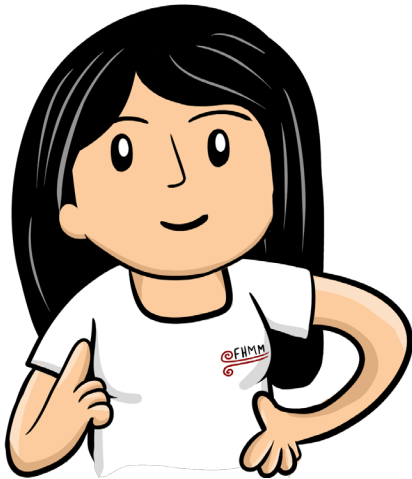
7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

EL PROCESO CREATIVO

Podemos fomentar nuestra creatividad si conocemos qué es el proceso creativo. Te explicaremos paso a paso para que puedas desarrollar esa habilidad

1. Preparación: Investiga cuáles son los productos que actualmente se utilizan y se venden, observando ¿cómo son?, ¿qué función tienen?, ¿cómo se hacen?. De esta manera podrás tener varias ideas que te pueden servir.

2. Incubación: Haz una lista de ideas de los nuevos productos que se te ocurrieron al hacer la investigación y probablemente sean buenas para desarrollar.

3. Iluminación: Haz dibujos y pruebas con diferentes estilos, colores, texturas y materiales hasta llegar al diseño que más te guste.

4. Verificación: ¡Manos a la obra! Comienza a crear tu pieza artesanal para observar cómo queda y hacer los ajustes que sean necesarios.

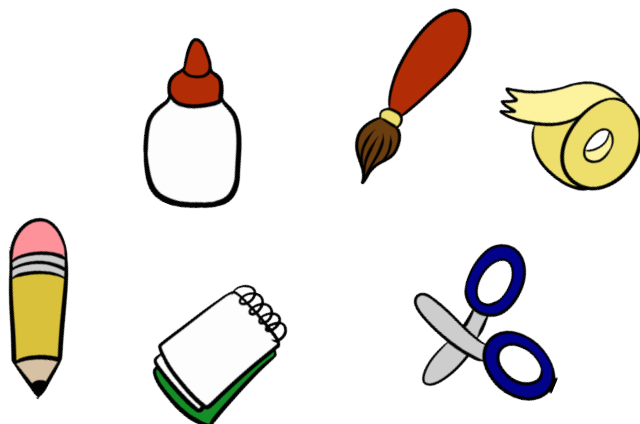
ACTIVIDAD 2

Vamos a realizar una actividad
en la que tendremos que usar
nuestra creatividad

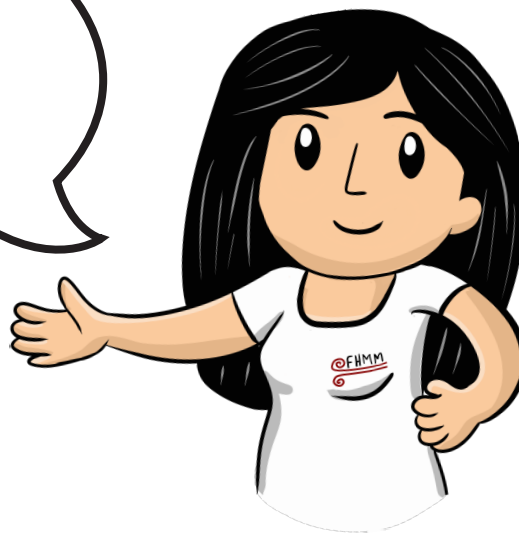
INSTRUCCIONES:

- En equipo realiza un JUGUETE con los materiales desechables que el instructor les proporcionará.
- Piensen qué tipo de juguete quieren crear y en la función que tendrá antes de realizarlo.
- Lo más importante: ¡SEAN CREATIVOS!
- ¡Tiene 15 Min. para terminar la actividad!
- Al finalizar presentarán su juguete a los demás equipos.

LA INSPIRACIÓN

Dentro de esta sesión descubrirás que a través de nuestros sentidos experimentamos diversas sensaciones, que nos pueden ayudar a encontrar ideas para nuestras creaciones

Ahora veamos qué es la inspiración, para qué sirve y cómo nos puede ayudar para realizar nuestro trabajo como artesanos.

La inspiración:

Es un sentimiento que proviene de algo que vemos, oímos, palpamos o respiramos, el cual deseamos expresarlo de una manera artística y diferente.

Las personas podemos encontrar nuestra inspiración de muchas maneras, ya sea observando la naturaleza, oliendo la comida, compartiendo ideas con las personas, etc. La clave está en poner atención a lo que percibimos.

Toda la información nos llega a través de nuestros sentidos, los cuales nos ayudan a descubrir nuestras fuentes de inspiración, les voy a explicar cómo funciona este proceso

Los sentidos como canal para la inspiración

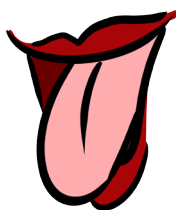
Los seres humanos tenemos 5 tipos de sentidos que nos ayudan a interpretar y a entender la realidad que nos rodea.

Tacto

Audición

Gusto

Olfato

Visión

Utilizando nuestros sentidos podemos encontrar diversas fuentes de inspiración, esto se logra observando y analizando lo que nuestros sentidos captan.

ACTIVIDAD 1

Realicemos un ejercicio en donde experimentarás cómo tus sentidos te permiten conocer lo que nos rodea

INSTRUCCIONES:

- La actividad se debe realizar en un lugar tranquilo, en donde estés cómodo.
- Tendrás que permanecer sentado, guardar silencio y estar con los ojos vendados.
- El instructor colocará música con los sonidos de la naturaleza, y te pedirá que respires de forma tranquila.
- El instructor pasará con diversos objetos para estimular tus sentidos, ten confianza e intenta participar sin preocupación e ir descubriendo cada uno de estos objetos.
- Al finalizar podrás compartir tu experiencia con tus compañeros sobre las sensaciones que experimentaste.

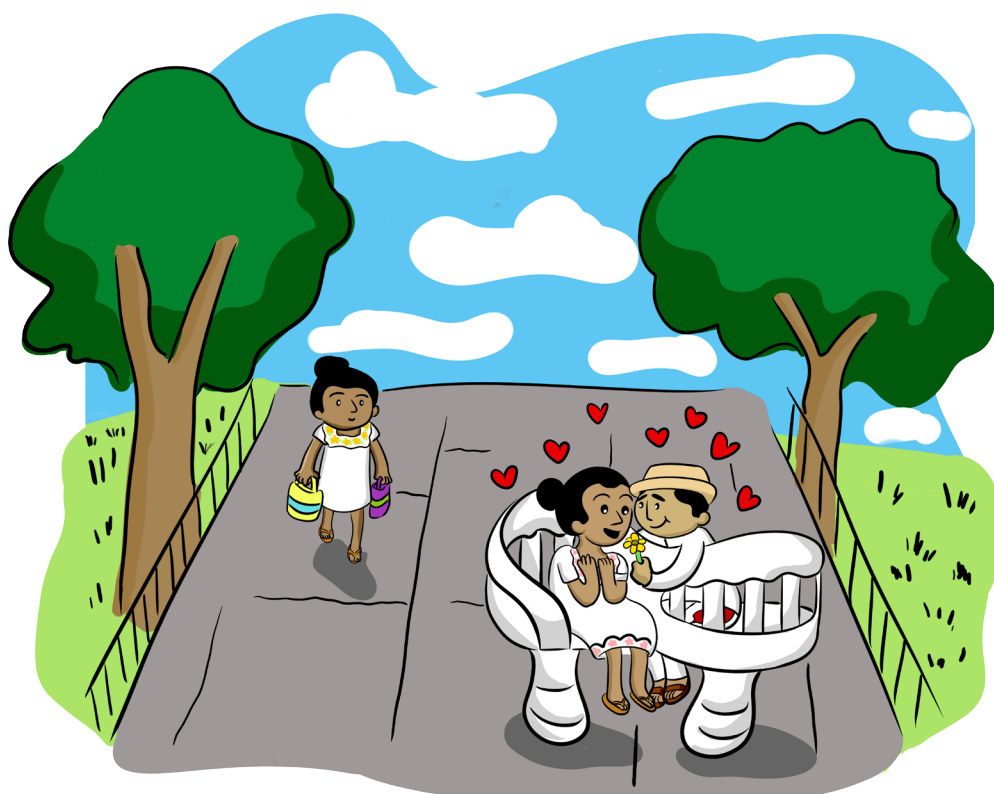

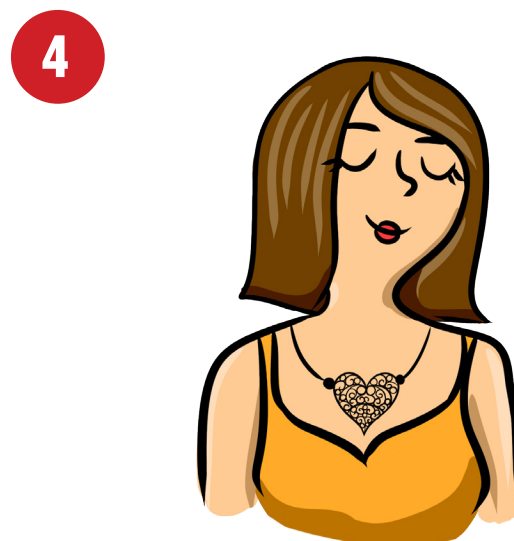
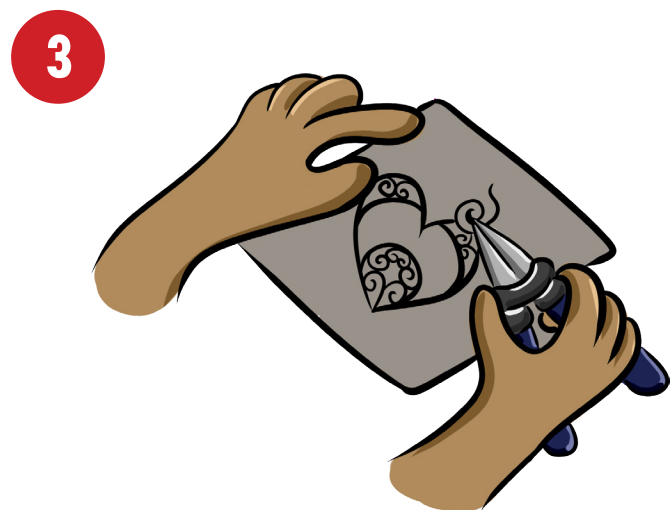
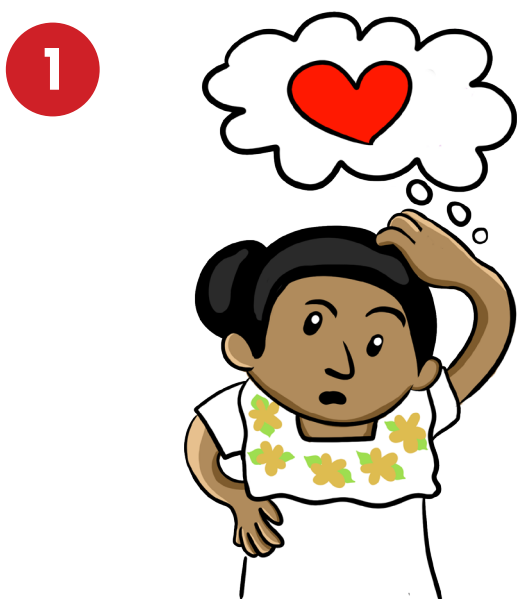
EJEMPLO:

Anita se dedica a crear lindos collares para vender, un día Anita pasaba por el parque, ahí observó a una pareja de novios, que se veían muy enamorados.

Anita pudo percibir a través de esos novios el sentimiento del **AMOR**.

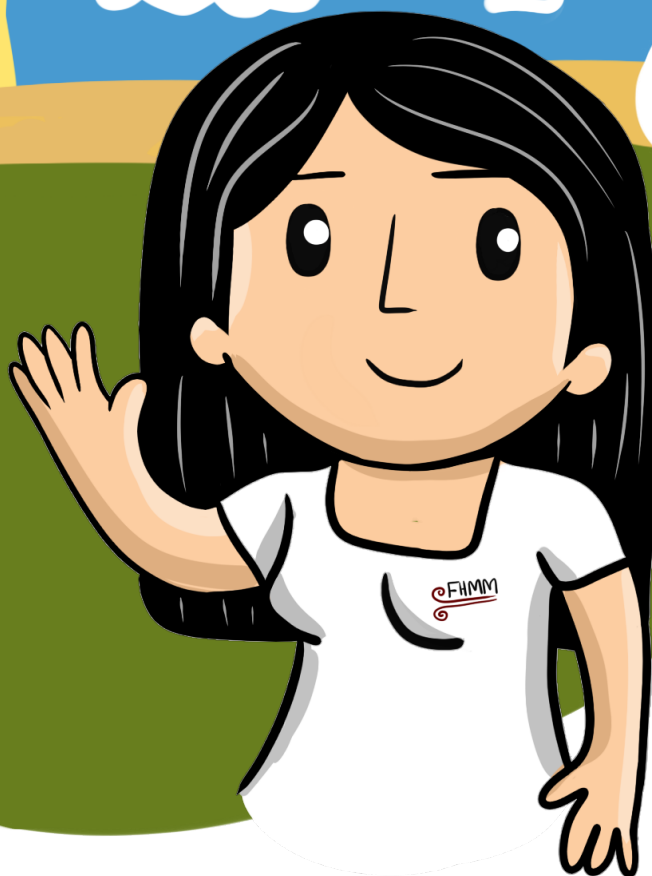

Ese sentimiento la inspiró a crear un nuevo collar que tenía la forma de un corazón, el cual le recordaba al amor que había observado en aquellos novios del parque.

Como puedes notar la inspiración es el resultado de lo que perciben nuestros sentidos, lo cual te puede llevar a una idea para crear piezas únicas y creativas.

Es importante que pongas atención a lo que capten tus sentidos, te recomiendo que al tener una idea lo anotes enseguida, ya que puedes llegar a olvidarla. Pon en práctica tu habilidad creativa para inspirarte, y poco a poco tendrás ideas más originales

ACTIVIDAD 2

Ahora intenta descubrir alguna fuente de inspiración. Observa las siguientes imágenes y piensa de qué forma te pueden inspirar, escribe alguna de tus ideas

¿Qué te inspiran estas imágenes?

ACTIVIDAD 3

En esta última actividad
crearás un tablero de inspiración
para despertar tu creatividad

INSTRUCCIONES:

- El instructor del curso te va brindar un cartoncillo, revistas, plumones, resistol y una tijera.
- De las revistas seleccionarás aquellas imágenes que te gusten o inspiren, ya sea por su color, la forma o porque el objeto representa algo para ti.
- Con los materiales crearás un collage con todas las imágenes que seleccionaste.
- Al finalizar podrás explicar al instructor y a tus compañeros el significado que tienen para ti.
- Lo más importante en esta actividad es inspirarte.

Esperamos que en esta sesión hayas descubierto que la inspiración se puede encontrar en todos lados, y que es un proceso natural en el desarrollo de nuestra creatividad. Por eso es muy importante que sigas practicando el ejercicio creativo

El color

En esta sesión aprenderás a clasificar los colores y su significados para que puedas usar este aprendizaje en el diseño de tus creaciones

Lo primero que debemos saber es que el color es un elemento esencial cuando diseñamos una pieza artesanal, ya que siempre tiene un impacto muy importante sobre nuestros productos haciendolos más llamativos.

Existe una clasificación de los colores, que nos ayuda a entender cómo se relacionan entre si.

Las clasificaciones son:

Primarios: Azul, Rojo y Amarillo. Estos son los básicos, ya que al combinarlos puedes formar otros colores.

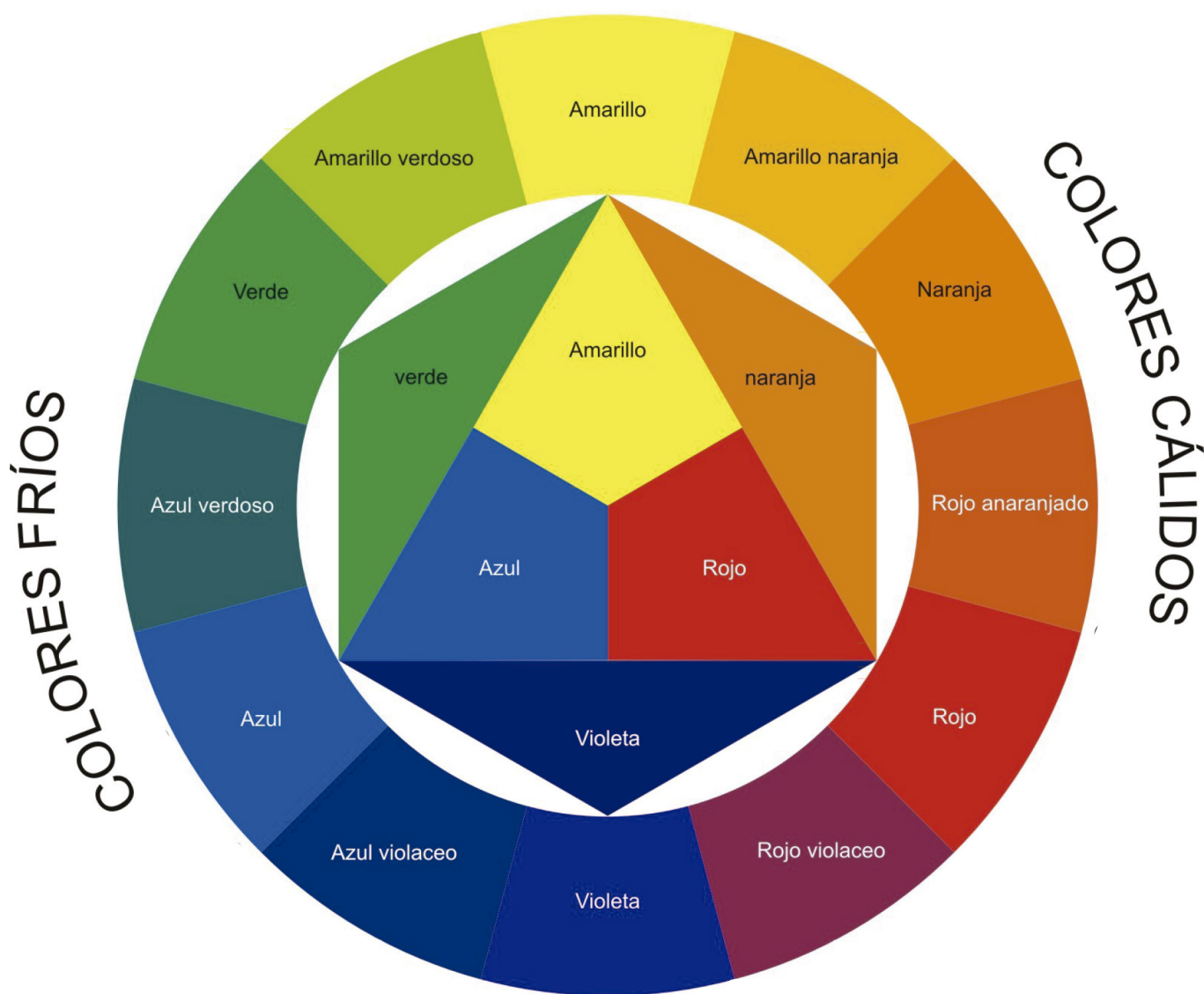
Secundarios: Naranja, Violeta y Verde. Se forman por la combinación dos colores primarios, por ejemplo: Amarillo + Azul = verde.

Terciarios: Son las combinaciones que resultan de los colores primarios con los secundarios, por ejemplo: Amarillo-Verde, Naranja-Verde

La combinación de los colores se representa en forma de un círculo, que se conoce como **CÍRCULO CROMÁTICO**, en donde podemos observar mejor cómo se mezclan los colores.

Los colores cálidos y fríos se utilizan para distinguir las combinaciones. La diferencia de estos colores está en la sensación que transmite cada uno de ellos, pues produce diferentes efectos en quien lo observa.

Los colores cálidos:

Se reconocen por ser tonos que dan la sensación de calidez en su uso, se asocian con la luz solar, el fuego, etc. Son los colores que van desde las combinaciones con el rojo hasta el amarillo.

Los colores fríos:

Son aquellos que van desde las combinaciones del azul hasta el verde. Las sensaciones que emiten son de frialdad, se asocian con el agua, el hielo, la luz de la luna, etc. Son conocidos también como colores pasivos.

ACTIVIDAD 1

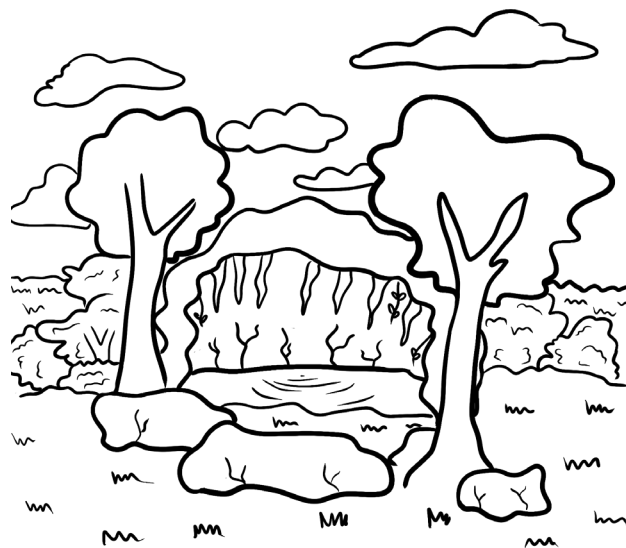
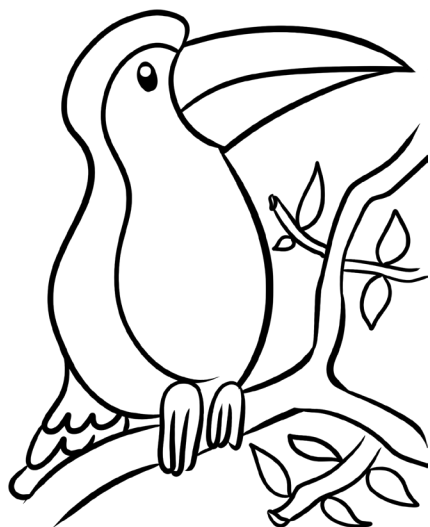

Ahora te invito a realizar una actividad para aplicar lo que has aprendido sobre la clasificación de los colores

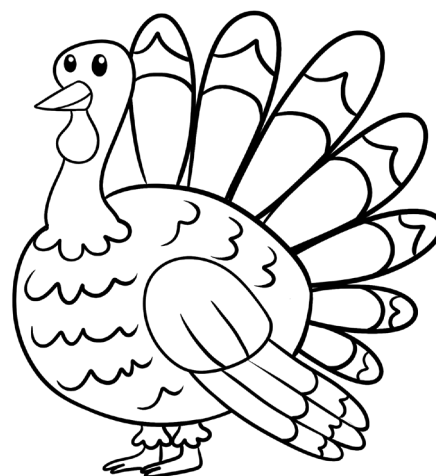
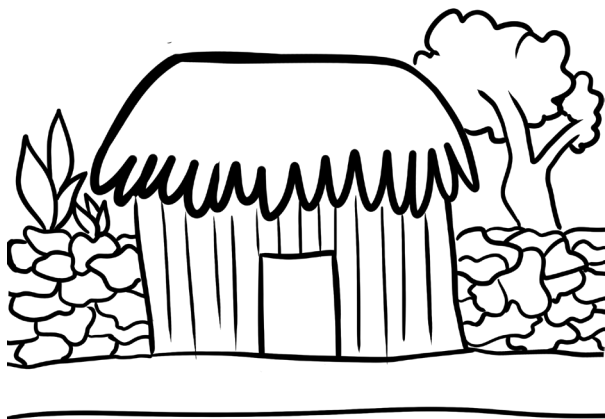
INSTRUCCIONES:

- Utiliza lápices de color para realizar la actividad.
- Pinta los dibujos de acuerdo a la clasificación de los colores que se te indica.

Usa colores primarios

Usa colores secundarios

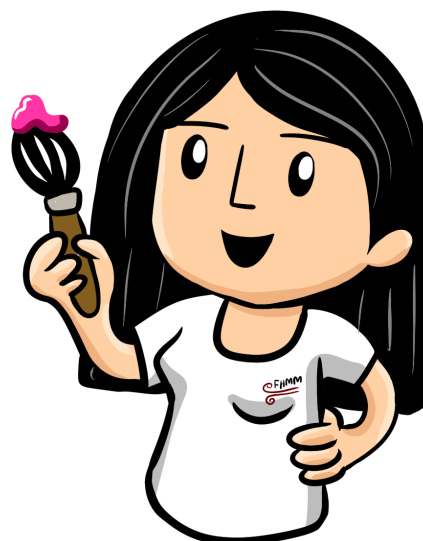

Usa colores cálidos

El color y su significado

A continuación aprenderás lo que simbolizan los colores, para saber cuándo aplicarlo en tus diseños

Los colores pueden producir un efecto diferente de acuerdo a como se utilice o en su combinación con otros. Existen colores que en determinados tonos producen sensaciones agradables, y en algunas ocasiones cuando se satura puede tener un efecto negativo.

Veamos en la siguiente tabla cómo se presenta el significado común de los colores:

COLOR	SIGNIFICADO	SU USO APORTA	EL EXCESO PRODUCE
BLANCO	Pureza, inocencia y optimismo.	Purifica la mente a los más altos niveles.	Frescura, limpieza y simplicidad.
LAVANDA	Equilibrio.	Ayuda a la curación espiritual.	Cansancio y desorientación.
PLATA	Paz y tenacidad.	Quita dolencias y enfermedades.	
GRIS	Estabilidad.	Inspira la creatividad, simboliza el éxito.	
ROSA	Relajante, amable, suave y generoso.	Cariño, amor y protección	Exceso de dulzura y sentimentalismo.

AMARILLO	Inteligencia, alentador, precaución e innovación.	Ayuda a la estimulación mental. Aclara una mente confusa.	Produce agotamiento. Genera demasiada actividad mental.
ORO	Fortaleza.	Fortalece el cuerpo y el espíritu.	Demasiado fuerte para muchas personas.
NARANJA	Energía.	Tiene un agradable efecto de tibieza, aumenta la inmunidad y la potencia.	Aumenta la ansiedad.
ROJO	Energía, vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, agresividad.	Usado para intensificar el metabolismo del cuerpo. Ayuda a superar la depresión.	Ansiedad de aumentos, agitación, tensión.
PÚRPURA	Serenidad.	Útil para problemas mentales y nerviosos.	Pensamientos negativos.
AZUL	Verdad, serenidad, armonía, sinceridad y responsabilidad.	Tranquiliza la mente y los temores.	Depresión, aflicción y pesadumbre.
AÑIL	Verdad.	Ayuda a despejar el camino a la conciencia del yo espiritual.	Dolor de cabeza.
VERDE	Celos, moderado, equilibrado, tradicional.	Útil para el agotamiento nervioso, equilibra las emociones.	Crea energía negativa.
NEGRO	Silencio, elegancia y poder.	Paz y silencio.	Distante, intimidatorio.

La tabla también te ayuda a conocer que al usar demasiado un solo color puede producir efectos negativos, por eso es importante que en tus diseños artesanales intentes combinar los colores, para crear efectos que produzcan una sensación agradable

ACTIVIDAD 2

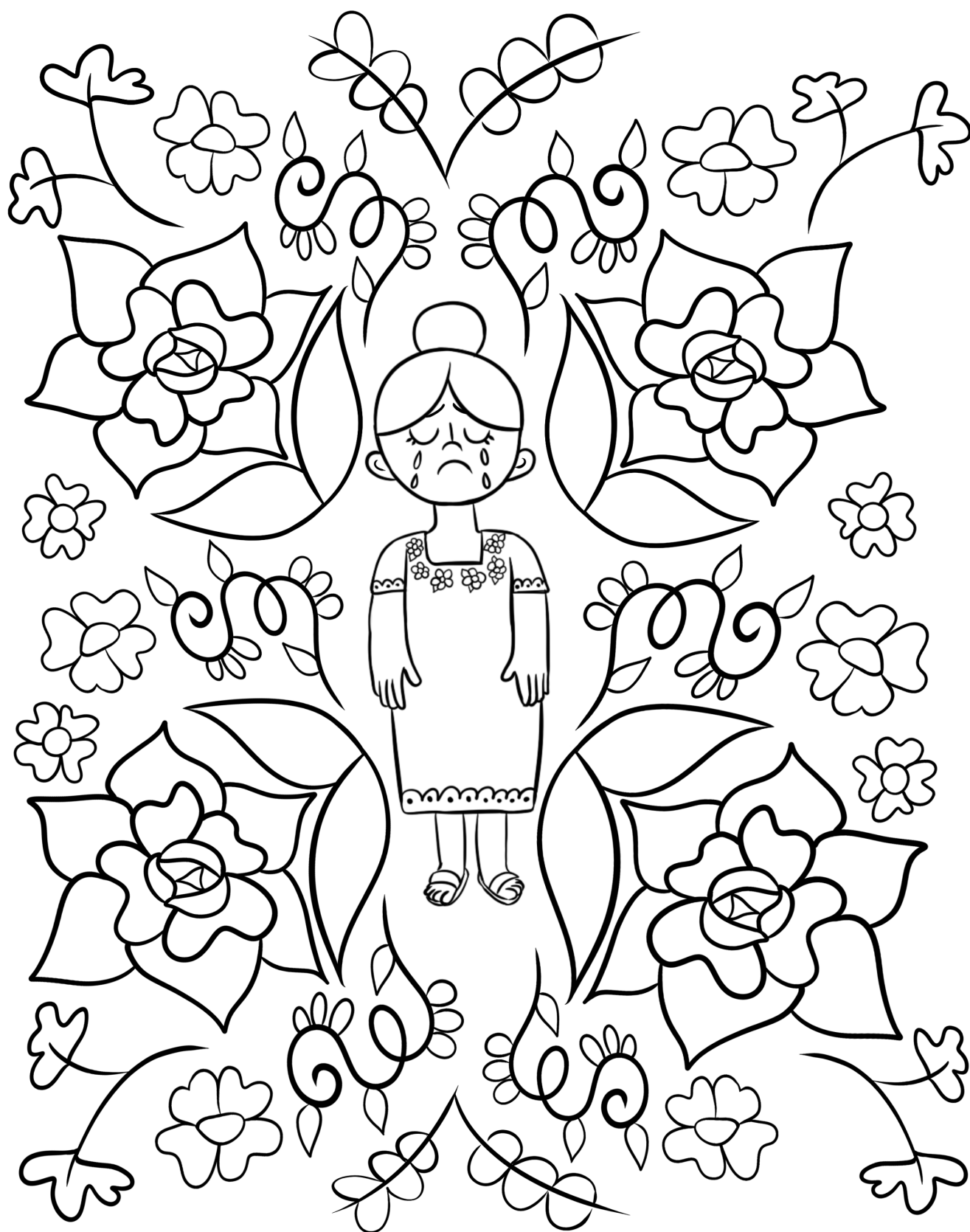
Vamos a practicar lo que hemos aprendido en esta sesión, colorea los diseños que se te presentan, pensando en el significado que tiene cada uno y lo que quieres expresar con el color

INSTRUCCIONES:

- El instructor del curso colocará en las mesas, pintura acrílica y pinceles, que podrás utilizar para tu diseño.
- Pinta las siguientes imágenes de acuerdo a lo que te transmitan (alegría, tranquilidad, amor, etc) apóyate de la Tabla de los Colores para expresar su significado.
- Mezcla los colores, combínalos hasta obtener los tonos que quieras en tu diseño.
- ¡Manos a la obra!

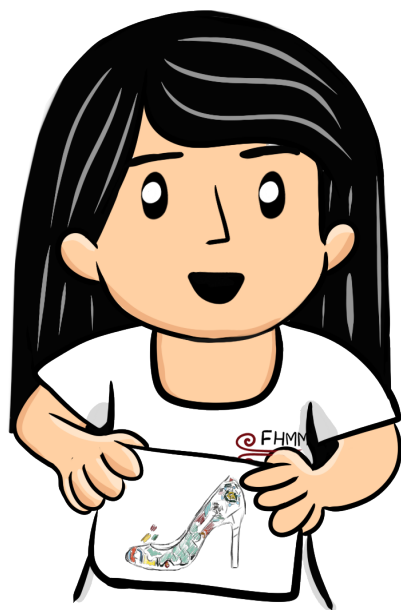

Hemos trabajado el día de hoy para comprender la importancia y significado que cada color. Esperamos que puedas aplicar todo lo que aprendiste, recuerda expresarte a través del color para poner un toque personal en tus diseños

Técnicas de ilustración

En esta sesión te enseñaremos qué es un boceto y el uso que le puedes dar al diseñar tus creaciones; así como los diferentes tipos de materiales que puedes utilizar

¿Sabías que antes de empezar a crear una pieza artesanal muchos artesanos preparan primero un boceto?

Hacer un boceto antes de empezar a crear es muy importante, ya que de esa forma se puede observar cómo quedará la pieza una vez terminada.

¿Qué es un boceto?

Un boceto es un dibujo tentativo que se realiza para representar una idea, el cual no debe preocuparte si está detallado o terminado. El crear un boceto te permite visualizar cómo se verá tu creación, de esta forma otros artesanos pueden hacer cambios o ajustes hasta conseguir una idea clara de la pieza artesanal.

¿Para qué usamos un boceto?

Sirve para diseñar nuevas ideas de tus creaciones donde le puedes ir quitando o agregando lo que desees, ya sea que le puedas poner diferentes colores, texturas, formas, etc. De esta manera como artesano no gastarás en vano tu material de producción.

Estos son algunos ejemplos de los bocetos que se realizaron para crear estas piezas artesanales.

Materiales de ilustración

Para hacer un boceto puedes utilizar diferentes tipos de materiales que te ayudarán a crear las piezas que has imaginado

Para realizar un boceto puedes empezar con un dibujo en blanco y negro y después afinar detalles con color. Los materiales que puedes usar para crear tus bocetos son los siguientes:

Materiales secos

Lápiz de grafito

Plumones

Carboncillo

Lápices de color

Materiales secos

Gises pastel

Crayones

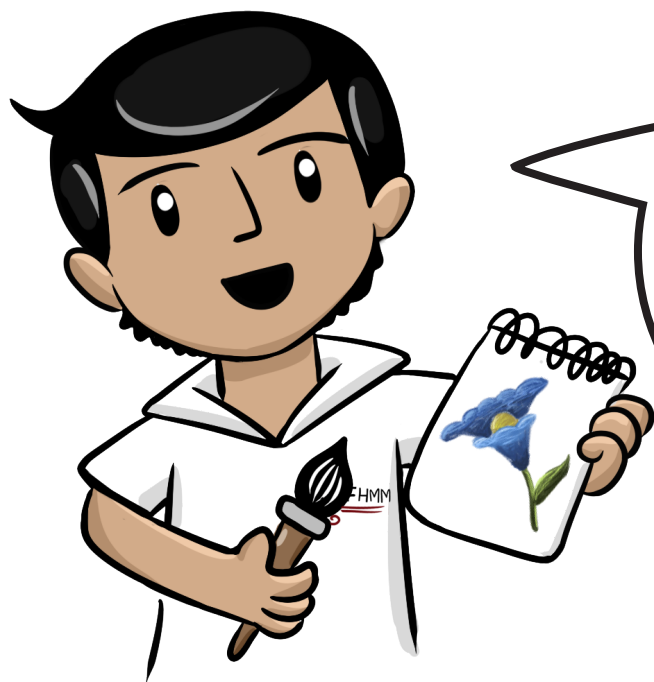
Materiales húmedos

Pintura Acuarela

Pintura Acrílica

Al combinar diferentes tipos de materiales puedes conseguir un acabado distinto en lo que buscas crear, y así tener una mejor idea de las piezas que deseas hacer. ¡Prueba los materiales y crea tus combinaciones!

ACTIVIDAD 1

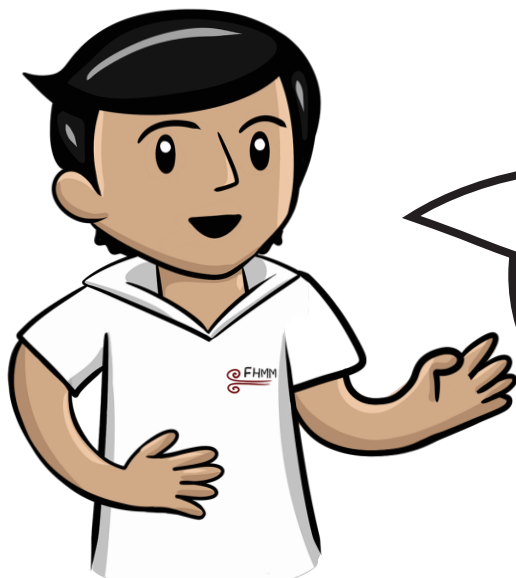
Ahora te invitamos a que pruebes todos los materiales para que identifiques con cuál te sientes más cómodo para realizar tus bocetos, y con ello dejar fluir tu creatividad

INSTRUCCIONES:

- El instructor colocará en las mesas los materiales y herramientas por cada técnica de ilustración.
- Se te entregarán diferentes tipos de papeles para trabajar.
- Crea tu propio boceto, el instructor te invitará a experimentar con los diferentes tipos materiales y de papel.
- Al finalizar comparte con el grupo tus impresiones sobre la técnica que más te gusto experimentar, así como el boceto que realizaste.

La creatividad compartida

En esta última sesión conocerás el significado y la importancia de la creatividad compartida. También aprenderás a usar una ficha técnica de diseño para que lleves un registro de tu proceso de creación artesanal

¿Qué es la creatividad compartida?

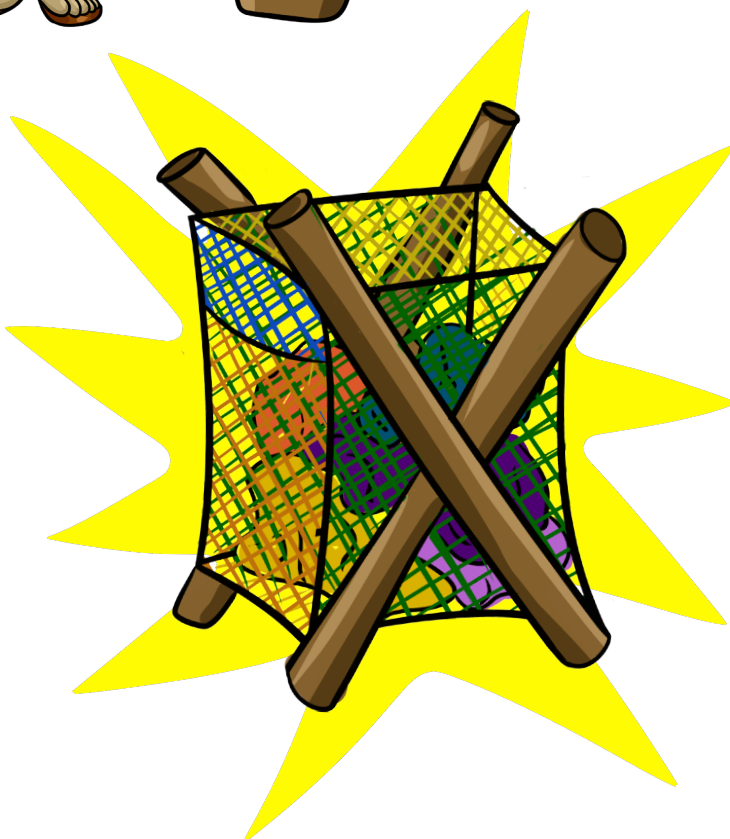
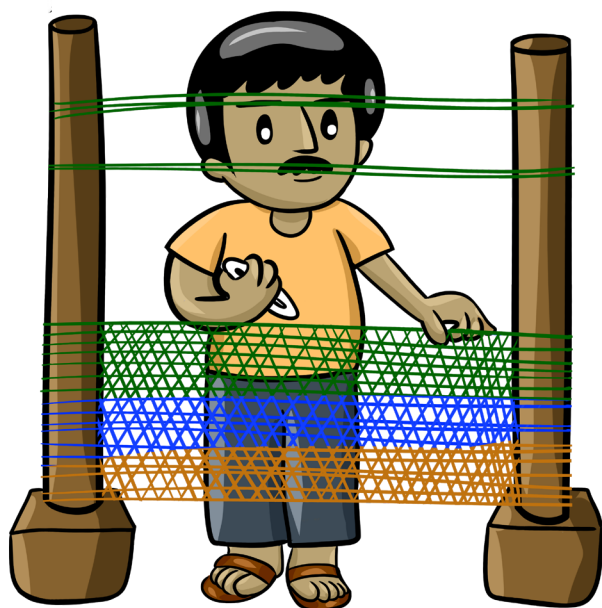
Esto se refiere cuando dos o más personas aportan ideas o técnicas para la creación o realización de algo, en manera de acuerdo, reconociendo en lo que cada uno es bueno y respetando las ideas de los demás. De esta manera la creación y producción será más rápida, variada, original y exitosa.

Cuando trabajamos con otras personas para crear un nuevo diseño y compartimos nuestras habilidades, pueden surgir ideas novedosas a esto le llamamos co-diseño

Por ejemplo:

Imagina a un artesano que trabaja la madera y comparte una idea con otro artesano que urde hamacas, juntos pueden crear una pieza en la que las dos técnicas se mezclen para crear un diseño original.

ACTIVIDAD 1

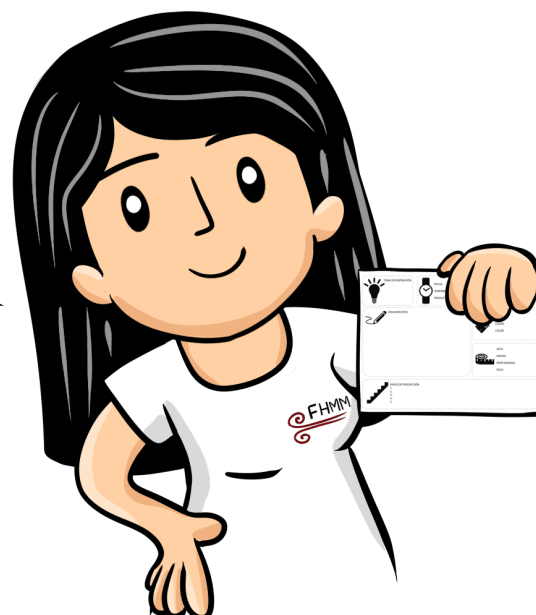
INSTRUCCIONES

- El instructor expondrá imágenes digitales de piezas artesanales, observa las piezas en su tamaño, forma, medidas, color, etc.
- Posterior escoge a una persona con la que desees trabajar para formar un equipo.
- El instructor les pedirá que desarrollen una idea en conjunto, a partir de las piezas artesanales que se observaron.
- Deberán realizar un bosquejo de acuerdo a las ideas que compartan en equipo.
- El instructor colocará las mesas los materiales y herramientas de ilustración, para realizar el boceto.
- Al finalizar con tu equipo presenta el boceto de la pieza que crearon en conjunto, explicando la forma, su utilidad, el color, su textura, etc.

La Ficha técnica de diseño

Ahora te voy a invitar a conocer cómo llevar un registro organizado de todo tu proceso creativo.

Hemos observado que muchos artesanos no guardan evidencia de sus creaciones, por lo que al pasar el tiempo les cuesta recordar cuáles fueron los pasos que siguieron para su elaboración, para que esto no te suceda es importante hacer un catálogo de piezas haciendo un registro en Fichas Técnicas de Diseño.

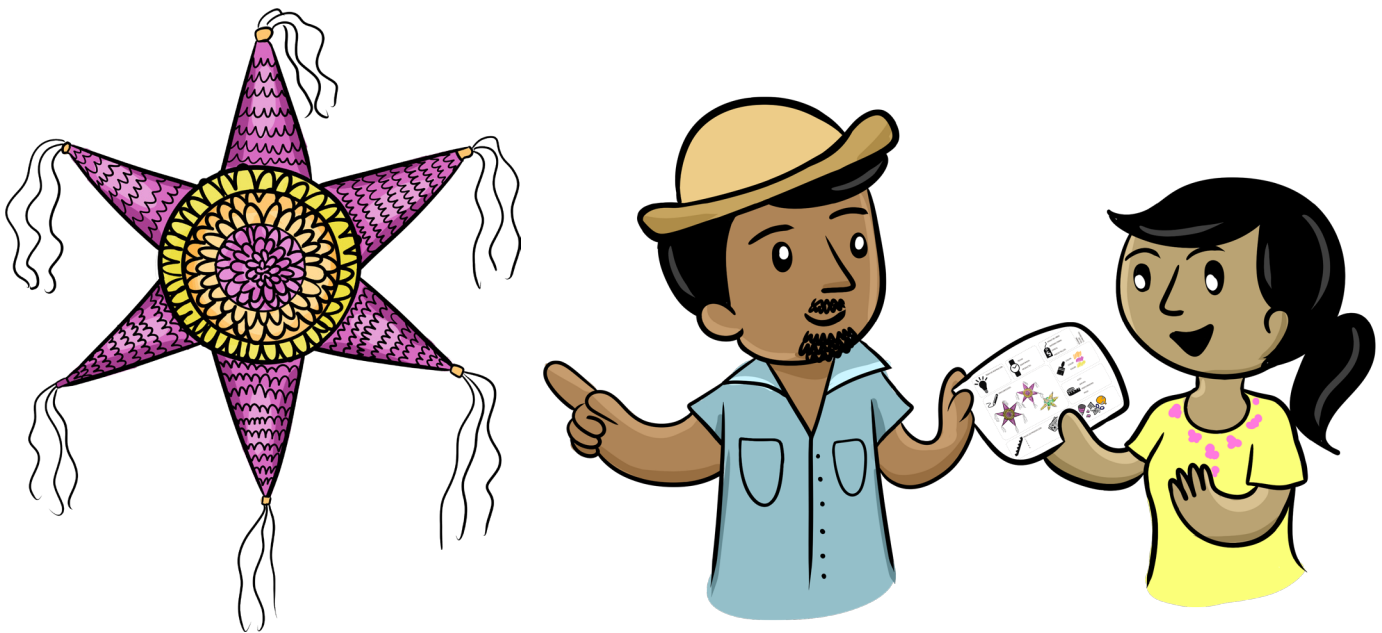

¿Qué es una Ficha Técnica de Diseño?

Una ficha técnica en diseño es una plantilla que nos indica el proceso que siguió un artesano para la elaboración de un producto, el cual permite registrar los colores, tamaños, tener un dibujo o imagen de la pieza; así como los pasos que se siguieron para su elaboración.

¿Para qué te servirán las fichas técnicas de diseño?

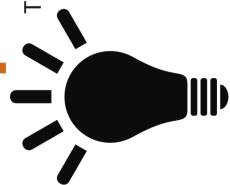
- Te ayudará a que tengas una mejor estructura de lo que contendrá tu producto.
- Te servirá para tener un archivo o catálogo de cada pieza que produzcas.
- Tendrás mayor organización de tus productos.
- Podrás tener mejor control de la cantidad de materiales que usarás en cada pieza.

Al utilizar las fichas técnicas guardas una evidencia de tus diseños, de esta forma podrás enseñar a otras personas los pasos que seguiste para elaborar tu pieza artesanal

Pasos para llenar la ficha técnica de diseño

1. Menciona qué te inspiró a crear tu pieza

TEMA DE INSPIRACIÓN

6. Coloca la fecha en que realizaste tu pieza, así como la temporada para la que lo creaste y el tipo de producto

FECHA:

TEMPORADA:

PRODUCTO:

7. Escribe los costos que lleva hacer el producto

MANO DE OBRA:

MATERIA PRIMA:

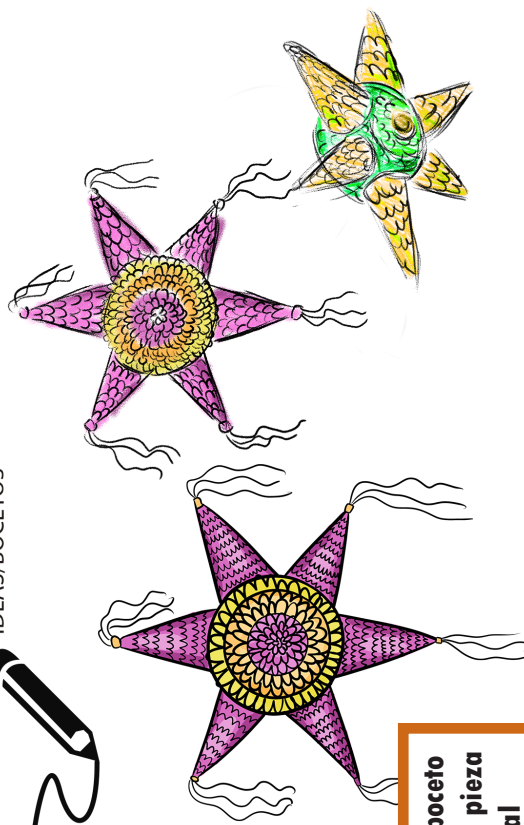
OTROS:

PRECIO TALLER:

8. No te olvides de colocar tu nombre como autor de la pieza, el taller al que perteneces y tu comunidad

NOMBRE:
TALLER:
COMUNIDAD:

IDEAS/BOCETOS

2. Coloca el boceto (dibujo) de la pieza artesanal

4. Escribe los colores que tiene la pieza artesanal

COLOR:

COLOR:

COLOR:

5. Menciona las medidas que tiene el producto

ALTO:

ANCHO:

PROFUNDIDAD:

PESO:

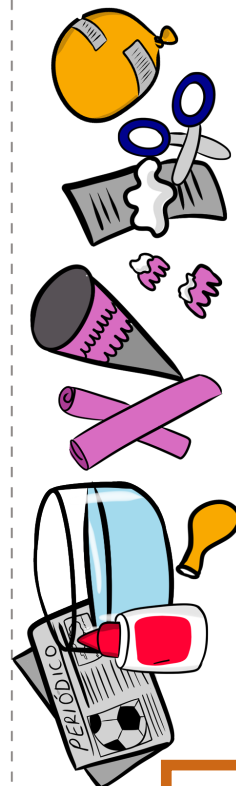

PASOS DE PRODUCCIÓN

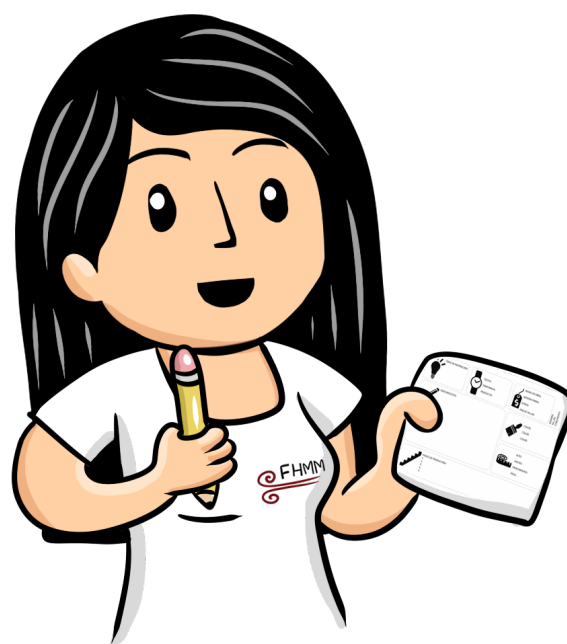
1.
2.
3.
4.
5.

3. Describe los pasos que seguiste para elaborar el producto.

ACTIVIDAD 2

Vamos a practicar cómo llenar una ficha de diseño, para que puedas observar la utilidad que puede tener si registras tus creaciones.

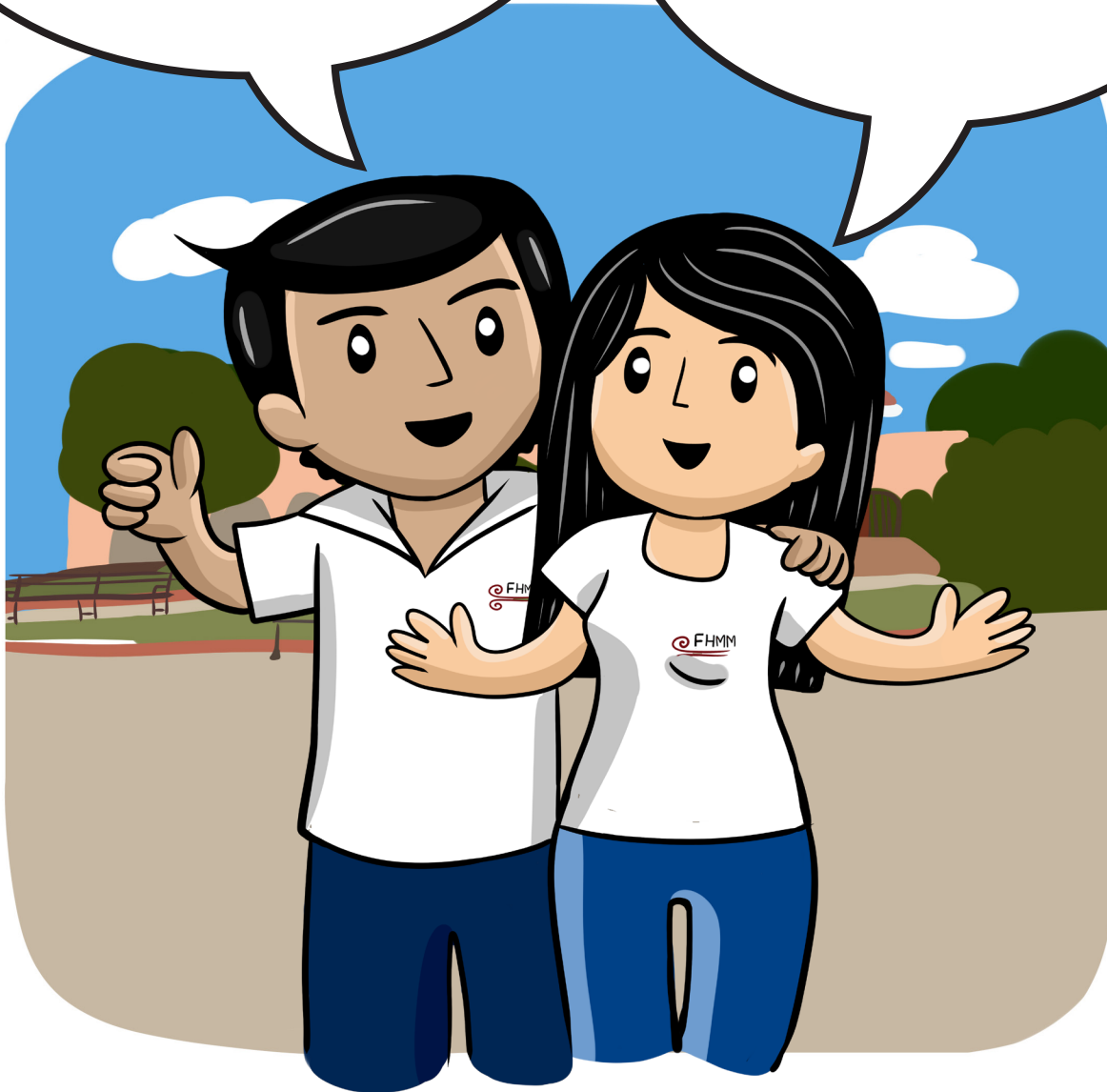

INSTRUCCIONES:

- Retoma el boceto que se realizó en la **Actividad 1**.
- Trabaja en el mismo equipo.
- El instructor les repartirá una copia de la ficha técnica.
- El instructor les irá mostrando el proceso del llenado de la ficha.
- Trabaja con tu equipo en el llenado de la ficha con el diseño que co-crearon en la actividad anterior.
- El instructor se encargará de revisar que las fichas se hayan llenado adecuadamente.

Amigo artesano hemos
concluido con éxito el material,
has podido aprender diferentes
partes del proceso creativo, así como
experimentar con el uso del color
y la elaboración de un boceto

Esperamos que puedas
poner en práctica lo aprendido
para tener un mejor diseño de tus
piezas... Recuerda que sólo
la práctica hace al MAESTRO

¡Manos a la obra!

