

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Título del trabajo: Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Autores: D.I. Carlos Pérez Zamora
MsC. D.I. Carilyn de la Vega Hernández

Institución: Instituto Superior de Diseño (ISDi)

Dirección postal: 10900

País: Cuba

Tel: D.I. Carlos Pérez Zamora +53 52913463
MsC. D.I. Carilyn de la Vega Hernández +53 54061302

E-mail: zamope1991@gmail.com
cdelavega@isdi.co.cu

Resumen

Este trabajo recoge las experiencias acumuladas en el diseño y la producción de la colección de muebles *Guajiro*. Tiene como objetivo mostrar la imbricación de un Proceso de Diseño en la revalorización de una popular tradición artesanal en Cuba: la cestería. Se analizó particularmente la cestería de uso doméstico, dentro de la que se incluye el mobiliario, con la finalidad de generar novedades expresivas y funcionales respecto a los antecedentes. Se trabajó con la comunidad de cesteros del Malecón sin Agua, en el Cerro, La Habana, que tiene una experiencia en el oficio de 20 años. La colección cuenta con una mesa baja, un sofá, un taburete y una luminaria. Además tiene su inspiración formal en el sombrero *guajiro* de los campesinos cubanos, de ahí su nombre. Cada producto recrea el sombrero guajiro a través de diferentes historias y en algunos de ellos se unifican funciones (soporte-iluminación o iluminación-contención). Los materiales y técnicas empleados en la confección fueron: el *guaniquiqui* tejido en las zonas de soporte (mayor proporción en el sistema), la herrería para estructurar el *guaniquiqui* y la madera *jequitibá* en los bastidores.

Abstract

This work presents the experiences designing and making the Guajiro furniture collection. It aims to show how a Design Process can encourage the Cuban basketwork tradition. It was selected the domestic use basketwork (particularly the furniture) to take it into a new aesthetic and functional approaches. To this end the designers worked with the 20 years experience craftsmen community from "el Malecón sin Agua", located on Havana. The furniture collection is comprised of a low table, sofa, stool and floor lamp. It also takes its formal inspiration from Cuban peasant (guajiros) hats. Each product alludes to the peasant hat telling us a particular story. Some of them combine functions like support-lighting or lighting-containment. Regarding the materials and making process, it was used guaniquiqui fiber in basketwork, jequitiba wood and blacksmith to support the basket surfaces.

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Desarrollo

La cestería según su uso se clasifica en tres grupos: de uso doméstico (cestas para cocina y comedor, mobiliario)/ para carga y transporte (canastas)/ de uso personal (sombreros). Es una técnica eminentemente manual. Aunque se pueden usar como herramientas (según lo requiera el artesano) cuchillos, machetes o tijeras para cortar las fibras; no demanda máquinas que consuman energía. Uno de los productos más conocidos resultantes de esta manifestación es el sombrero *guajiro*, utilizado a todo lo largo de la Isla, principalmente por los campesinos (anexo 1). La labor al sol los obliga a emplear como protección esta prenda, que ha trascendido como símbolo de cubanía.

El proyecto para la ejecución de la colección de muebles *Guajiro*, presentado a continuación, combina la cestería de uso doméstico como principal técnica de confección; con el sombrero *guajiro*, revisitado para buscar inspiración formal.

- Descripción del proyecto:

Se diseñó un sistema de muebles domésticos para sala de estar constituido por 4 productos: mesa baja-luminaria, sofá, luminaria-contenedor y taburete. En cada objeto las superficies de soporte y los volúmenes de contención fueron confeccionados a través de la cestería, empleando el *guaniquiqui* (bejuco silvestre), un conocido material local. Para ello se contactó a la comunidad de cesteros del Malecón sin Agua, en el municipio Cerro de La Habana, con una experiencia en el oficio de aproximadamente 20 años. Como las superficies a tejer tenían geometrías no habituales para los cesteros, quienes comúnmente crean con el propio *guaniquiqui* la estructura base de los muebles; se decidió confeccionar en alambón una estructura esquelética pautada previamente en función evitar confusiones y agilizar el proceso de tejido. Para soldar esta directriz se trabajó con el Taller de herrería Artes Bellavista, también situado en la propia localidad del Cerro. Las patas y bastidores de soporte se realizaron en carpintería utilizando la madera *jequitibá*; con el Grupo Creativo Humidores Habana, localizado en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. La proporción de materiales empleados por producto responde a un 70% de fibras naturales, 10% de alambón y 20% de madera.

Cada objeto diseñado recreó formalmente el sombrero *guajiro* a través de diferentes historias y en algunos se unificaron funciones como la de soporte-iluminación (en la mesa baja-luminaria) y la de contención-iluminación (en la luminaria-contenedor). La mesa baja-luminaria fue el eje del concepto recreando una anécdota común: luego de la jornada laboral los campesinos llegan a casa y suelen dejar el sombrero encima de la mesa como indicio de descanso. Es ese instante el que exploró este mueble, pero reinterpretado a través de una connotación metafórica e inesperada del sombrero: de día se carga de la energía del sol y del trabajo, y de noche la libera como luz (anexo 2).

- Objetivos del proyecto:

- Revalorizar la tradición artesanal cubana de la cestería.
- Ofrecer a los artesanos cesteros un sistema de productos novedosos para comercializar.
- Generar empleos para las nuevas generaciones de artesanos cesteros.
- Ofrecer a la familia cubana objetos de uso cotidiano con optimizaciones funcionales, ergonómicas, formales y sostenibles.
- Potenciar el trabajo conjunto entre practicantes de dos oficios importantes de Cuba: el artesano cestero y el carpintero o ebanista.

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

- Descripción breve sobre cómo se llevó a cabo el proyecto:

1. Diseño del mobiliario:

-Se conceptualizó el sistema de muebles a partir de una investigación realizada sobre los antecedentes que existen en el contexto nacional y el *know-how* productivo de los artesanos cesteros cubanos. Como resultado se obtuvo una idea visual primigenia de los objetos a ejecutar. Anexos 2, 3, 4, 5

2. Maquetación digital del mobiliario:

-Se modeló en *softwares CAD (Autodesk Inventor/Autodesk 3ds Max Design)* los objetos conceptualizados para simular con óptima fidelidad sus características (forma, dimensiones, materiales, peso, análisis de fatiga, etc.). Como resultado se obtuvieron datos elementales que se entregaron a los artesanos y carpinteros para su ejecución (imágenes de la apariencia definitiva de los objetos y documentación técnica para su ejecución).

3. Ejecución del mobiliario:

-La carpintería se ejecutó paralelamente a la herrería. Anexos 6, 7, 8

-La cestería se comenzó luego de terminada la herrería. Anexos 9, 10

-Finalmente se llevó a cabo, por parte de los artesanos cesteros, el montaje del tejido sobre los bastidores de madera. Anexo 11

- Beneficios ambientales

*Todos los materiales empleados son biodegradables y locales.

*El tejido de fibra vegetal cubano tiene alta durabilidad. Resiste el paso del tiempo y conserva sus propiedades físicas y estéticas por decenios. Esto da fe de la robustez del producto.

*El sobre (parte tejido) se puede separar de la estructura de madera; por si alguno de los dos se avería, para futuras reparaciones. Esto trae consigo que no se tenga que desechar parte de la estructura ante dichas eventualidades.

*Se conciben estandarizaciones formales y en procesos productivos en las piezas que componen la estructura de madera, para abaratar costos.

*El proceso de tejido del sobre generará más fuentes de empleo para los artesanos del país, especialmente en las zonas rurales (donde más se desarrolla esta labor).

- Atractivo para el mercado

El principal atractivo de la colección reside en el rescate de las tradiciones cesteras cubanas, asociado a una nueva estética.

Para el público nacional la novedad es el cambio formal del mueble, pues frecuentemente el mobiliario ofrecido en el mercado cubano no tiene mucha calidad visual. Asimismo las combinaciones funcionales pueden resultar llamativas, sobre todo para el público joven que vive en espacios donde se valora la multifuncionalidad. Para el público internacional la novedad estriba en descubrir los valores de la tradición cesterá cubana a través de un producto diferente de los *suvenires* comercializados en las ferias de artesanías.

La colección se considera aplicable además en ambientes hoteleros, pues puede armonizar correctamente con el mobiliario utilizado según los conceptos que se manejen en los interiores.

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Conclusiones

-Con el proyecto para la ejecución de la colección de muebles *Guajiro* se constató la utilidad que tiene el diseño al imbricarse en la renovación estética de la producción cestería nacional de mobiliario.

-El *know-how* tecnológico que poseen los artesanos cesteros cubanos es invaluable y potencialmente explotable en proyectos de diseño.

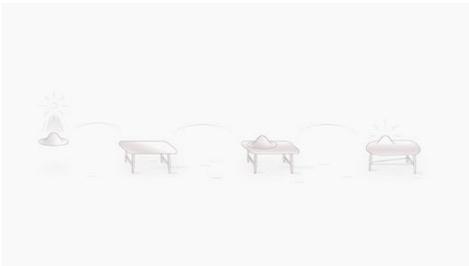
Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Anexos

Anexo 1: Campesino con sombrero *guajiro*.

Anexo 2: Ilustración del concepto de la mesa baja-luminaria.

Anexo 3: Ilustración del concepto del sofá.

Anexo 4: Ilustración del concepto de la luminaria.

Anexo 5: Ilustración del concepto del taburete.

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Anexo 6: Ejecución de la carpintería.

Anexo 7: Ejecución de la herrería.

Anexo 8: Montaje de la herrería sobre los bastidores de madera.

Anexo 9: Ejecución de la cestería.

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Anexo 10: Ejecución de la cestería.

Anexo 11: Montaje del tejido sobre los bastidores

Anexo 12: Colección de muebles *Guajiro*

Anexo 13: Mesa baja-luminaria

Colección de muebles *Guajiro*: una experiencia en la revalorización de la cestería cubana.

Anexo 14: Sofá

