

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Artesanías de Colombia S.A.

**Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para el
desarrollo del sector artesanal. Traza Artesanal**

D.I. Juan Pablo Socarras Yani

Diciembre del 2007

Créditos Institucionales

Paola Andrea Muñoz
Gerente General

Manuel José Moreno
Subgerente de Desarrollo

Pedro Perini
Coordinador General Centro de Desarrollo Artesanal

Juan Pablo Socarras Yani
Diseñador Industrial

Introducción

La colección anual de Artesanías de Colombia, que busca generar una imagen universal y diferenciadora de la artesanía colombiana posicionando el producto artesanal con identidad cultural en mercados internacionales. El concepto de la colección ha venido consolidándose desde el año 2001 gracias al importante apoyo del consultor filipino Percy Jutare Arañador, a la consultoría en diseño del barranquillero, residente en Miami, Juan Carlos Arcila Duque y al trabajo conjunto del Centro de Diseño de Artesanías de Colombia y la Unidades de Armenia y Pasto.

La colección parte de una imagen original, que además de brindar elementos diferenciadores, genera valores agregados al producto artesanal colombiano que crean cultura y estilos de vida conexos con el gusto por lo natural, lo simple y sofisticado, en donde se interrelacionan tanto los objetos como el mobiliario, para generar en cada uno de los espacios de la casa, ambientes acogedores reflejos del sabor y de la esencia de lo nuestro.

En el crecimiento adquirido por la experiencia y el trabajo de estos años, se ha ido constituyendo la colección sobre la base de productos artesanales para la arquitectura de interiores. Prima el gusto por lo artesanal, lo original y lo elegante, se da paso a la creación de espacios amplios e iluminados, amigables y enriquecidos por la magia de las fibras naturales, en tapetes, cojines y telas, así como por los tapizados acentuados en el mobiliario en madera, mimbre y guadua, entre otros materiales.

La Colección Colombia País Artesanal expresa una fusión entre lo autóctono y lo contemporáneo, en ella se conjugan los saberes tradicionales del artesano y el conocimiento del diseñador. Sus colecciones promueven una mentalidad respetuosa del medio ambiente, en la que el diseño cumple este propósito.

La colección 2008, denominada “Colección Colombia País Artesanal. En su creación participó el grupo de diseñadores del Centro de Desarrollo Artesanal de Bogotá en conjunto con las comunidades artesanales.

El concurso internacional de diseño para la artesanía colombiana, se creó hace once años como estrategia para vincular a estudiantes y profesionales de las áreas del Diseño, Arquitectura, Decoración, Bellas Artes y carreras afines, con el sector artesanal. Su objetivo

es desarrollar nuevos e innovadores productos que permitan a las diferentes comunidades artesanales del país ampliar sus posibilidades comerciales en los mercados nacionales e internacionales.

En el 2002, Artesanías de Colombia en asocio con la Embajada de Colombia en Italia, lanzan el Concurso a nivel internacional, teniendo los siguientes aspectos como principales propósitos: incentivar la participación del sector del diseño con el sector artesanal colombiano; dinamizar y ampliar la oferta de productos existentes con nuevos conceptos; promover la utilización sostenible de los recursos naturales colombianos; optimizar y evolucionar los procesos productivos; y reforzar una identidad nacional por medio de la artesanía, otorgando un valor diferencial para ingresar a mercados más competitivos.

Metodología

Para la conceptualización de la colección Colombia País Artesanal 2008 se retomó la metodología de trabajo utilizada en años anteriores y. Durante los meses de julio y agosto se realizaron jornadas de trabajo que contaron con su presencia, en las cuales participaron asesores del Centro de Desarrollo Artesanal, unidad Bogotá.

Estudio de tendencias

Como análisis previo al estudio de la colección se hizo un estudio de las tendencias del mercado en el tema de decoración que ayudó a determinar las texturas, los materiales y acentos de color que se utilizarían. Se partió de los requerimientos del mercado.

Estructura de trabajo

Para el desarrollo de la colección se estableció un grupo de trabajo que tuvo la misión de realizar las propuestas de diseño de la colección para el espacio, elaborar los respectivos planos técnicos de los productos y analizar la viabilidad de producción de acuerdo con los materiales, técnicas y procesos. Además, tuvieron que evaluar la viabilidad productiva y coordinar la elaboración de prototipos, haciendo la selección de talleres y comunidades y dando las especificaciones técnicas de los productos.

Todo el proceso tuvo el apoyo de un comité directivo encabezado por la Dra. Paola Muñoz en el cual participaron Manuel José Moreno, Sandra Strouss, Pedro Perini, con el apoyo de la Sociedad de Arquitectos representados por los Arquitectos Guillermo Restrepo y Juan Carlos Rojas Este comité fue el encargado de seleccionar las propuestas de mobiliario y accesorios para el espacio y de hacer las correspondientes sugerencias para su desarrollo.

Concepto

Visión retrospectiva, de la artesanía de la década de los 70's en la cual su estética: el manejo gráfico, cromático los patrones y las formas rectas y simples, contrastadas con las formas orgánicas se toman como inspiración para el desarrollo de atmósferas, o espacios interiores, artesanales y contemporáneos.

Espacios para compartir y disfrutar por todos los que aprecian el valor y la riqueza de lo tradicional moderno y funcional evocados a partir de los oficios artesanales mas característicos del país.

Archivo Artesanías de Colombia S.A

Archivo Artesanías de Colombia S.A

Líneas y esencias

- Mopa mopa: romántico y sensual
- Caña Flecha: Sofisticado y Elegante
- Tejidos Regionales: Fresco y Natural
- Ranchería Wayuú: místico y espiritual
- Cestería en Rollo: Divertido y Casual
- Atavíos: Versátil y femenino

Atavíos sub-colección de moda

Para el desarrollo de la sub-colección de moda se invitó un grupo de trabajo que tuvo la misión de realizar las propuestas de diseño de la colección para la línea de Atavíos, elaborar el concepto, los parámetros para el desarrollo de la misma y analizar la viabilidad de producción de acuerdo con los materiales, técnicas y procesos. Haciendo la selección de talleres y comunidades y dando las especificaciones técnicas de los productos.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A. Bogotá

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Concepto de Lanzamiento de Concurso TRAZA ARTESANAL

Este año el Concurso tiene nueva imagen y nuevo nombre, el cual hace referencia a la acción que realizan los diseñadores cuando plantean un proyecto de diseño por medio de sus bocetos, que son la materialización o la proyección de sus conceptos innovadores para la artesanía. Este cambio tiene como objetivo, crear nuevas dinámicas dentro del sector del diseño, a fin que se puedan beneficiar más artesanos con este tipo de proyectos, y que tengan la posibilidad de abrir nuevos mercados comerciales a nivel nacional e internacional.

Se creó una nueva imagen, una marca y se realizó una invitación al Diseñador Elio Fiorucci para ser la imagen y jurado internacional.

En su visita a Colombia en su agenda visitó 4 comunidades artesanales Cartago Valle, Anserma Caldas, Aguadas Caldas, Carmen de Viboral Antioquia.

En compañía de la Primera dama Doña Lina de Uribe, la Dra. Paola Muñoz, Manuel José Moreno Subgerente, Juan Pablo Socarrás Coordinador de Moda, y dos invitados especiales Lila Ochoa y Julián Posada.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Como parte del evento se divulgaron los 5 proyectos de diseño escogidos como nominados el pasado 31 de Octubre del 2007, los cuales tienen la posibilidad de pasar a la etapa de selección del ganador en el 2008. En la categoría de estudiantes, el jurado consideró no nominar a ningún semifinalista y darle la posibilidad a nuevos proyectos que se presenten en el 2008. Esta difícil tarea estuvo a cargo del importante diseñador Italiano, Elio Fiorucci, el diseñador de modas colombiano Hernan Zajar, y las diseñadoras de joyas Bertha

Schumacher y Nuria Carulla. Los proyectos elegidos fueron accesorios de moda y joyería colombianos, bajo el tema de la Convocatoria 2007 MODA MUJER.

Montaje y exhibición por Juan Pablo Socarrás

Jurado: Hernan Zajar, Nuria Carulla, Elio Fiorucci, Bertha Schumacher

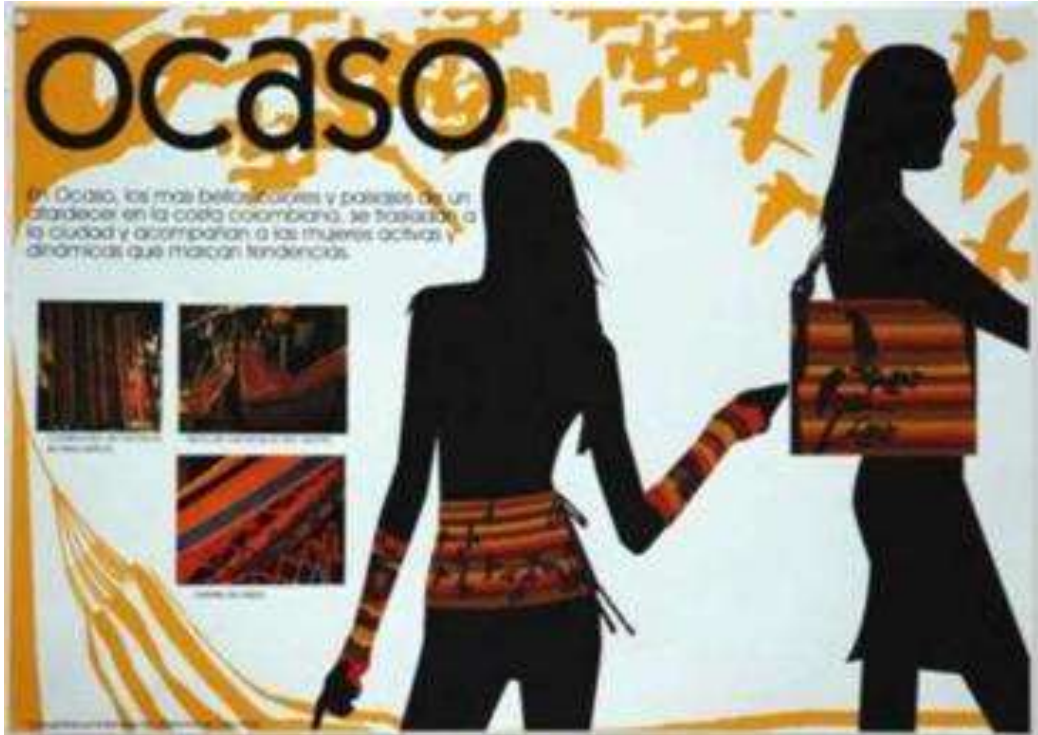

Presentación de todos los anteproyectos presentados para la convocatoria 2007

Proyecto Seleccionados

Rueda de Prensa de Lanzamiento de Traza Artesanal

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Evento de Lanzamiento

1 de Noviembre del 2007, en el Centro de Diseño Portobelo, 400 invitados presenciaron el lanzamiento TRAZA ARTESANAL 2008 Hacia la vanguardia de la artesanía colombiana, con la presencia del distinguido diseñador italiano Elio Fiorucci, el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, prestigiosas personalidades del sector del diseño, reconocidos diseñadores de moda nacional, y personalidades del sector empresarial. Así mismo como show central se contó con el reconocido grupo colombiano de talla internacional Sidestepper, que fusionan música electrónica con ritmos afro colombianos.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Proyecto Candelaria

Se prestó asesoría en diseño y asistencia técnica a un grupo de aprendices en joyería conformado por 25 nuevos joyeros en su primera etapa, asesorías en exhibición montaje de un evento de clausura, montaje de una pasarela.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Proyecto Candelaria

Se prestó asesoría a 25 joyeros de la localidad de la Candelaria, realizo un montaje de exhibición en una puesta en escena de una pasarela estática para invitados especiales y compradores potenciales de sus productos

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A.

Conferencia de Tendencias

Conferencia dictada a los 30 hoteleros para sensibilizar y capacitarlos en el uso de materias primas locales y artesanías, conceptos básicos de decoración de interiores, participantes del PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA FINCAS AGROTURÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL META

Este es un proyecto de GESTIÓN DE CALIDAD, el objetivo a largo plazo es el mejoramiento del conjunto de instalaciones físicas de las fincas y hoteles, el manejo de la decoración de espacios internos y externos, con criterios de estética y valoración de los recursos locales.

Fotógrafo: Juan Pablo Socarrás
Artesanías de Colombia S.A. Villavicencio

Conferencia de tendencias

Coordinación de la conferencia de tendencias 2008'09.

El conocimiento anticipado de los conceptos de producto vigente y por venir; el análisis del comportamiento del consumidor en cuanto a sus hábitos de compra, de uso y de información; de sus tendencias y sensibilidades de forma anticipada; de las historias e inspiraciones que harán la moda forma parte del estudio de mercado.

La metodología desarrollada para este programa integra la estrategia de adquisición de conocimiento aplicado al negocio de la moda y al concepto de tendencias e inspiraciones para la próxima temporada de 2008 -2009 mediante seminario y exposición multimedia de las historias de color, siluetas, materiales, detalles, accesorios, maquillaje y cosméticos.

Descripción de las Principales Actividades

Análisis De Tendencias e Inspiraciones Primavera Verano 2008 y Otoño Invierno 2008'09.

Análisis De Tendencias Inspiraciones para Calzado y Accesorios 2008'09.

Análisis De Tendencias Inspiraciones para Tejeduría y Adornos 2008'09.

Objetivo

Adquirir los conocimientos para la puesta en práctica de las tendencias e inspiraciones vigentes para el mercado en la temporada de segundo semestre de 2008 y primero de 2009.

Beneficiarios

El proyecto como tal dirigido a todos los asistentes a expoartesanas y participantes artesanos de la feria la entrada es gratuita con un cupo de 700 beneficiarios, interesados en conocer el análisis de tendencias

Campo Tecnológico del Proyecto

Diseño y Desarrollo de Producto, Preparación de Colecciones, Lanzamiento de Colecciones

Expertos Nacionales

Arq. DM. Arturo Tejada T.

Experto Senior – Asesor y Consultor Experto en Diseño y Marketing Estratégicos.

Formulación de proyecto de moda para la Comunidad de Madrid

Posicionamiento de la producción artesanal colombiana en el mercado de la moda a nivel nacional e internacional para 12 comunidades artesanales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Artesanías de Colombia, como institución rectora del sector artesanal, ha puesto en marcha estrategias que han contribuido al proceso de fortalecimiento de dicho sector, esto a través de acciones en torno a la innovación y desarrollo de producto, el mejoramiento de procesos de producción, la investigación y la experimentación tecnológica con la que se han desarrollado tecnologías apropiadas. Todo ello ha permitido vigorizar la organización para la producción y la capacidad de respuesta a los diferentes mercados a los cuales se enfrentan las unidades productivas.

Sin embargo hoy se hace necesario realizar un proceso de transformación en la participación e incursión del sector en diferentes canales de comercialización y a partir de allí, optimizar al interior de los núcleos artesanales la producción de cara a un mercado global en donde la normalización y la comprensión de los ciclos de las tendencias con las que se mueve la industria de la moda, hacen parte de las determinantes que obligan al cumplimiento de metas.

El proyecto contempla, el desarrollo y la transferencia de conocimientos a partir de talleres de diseño y capacitación aplicado a la Artesanía donde se brindarán las herramientas de innovación y desarrollo de productos, gestión para la producción a partir de esquemas de encadenamiento productivo, aspectos fundamentales para el mejoramiento de la productividad, de acuerdo a las expectativas cambiantes del mercado, con volúmenes, precios competitivos, bajo estándares de calidad y el uso racional de las materias primas.

Para esto, el proyecto, en búsqueda de la competitividad del sector artesanal centra su acompañamiento en el diseño, la innovación, en el mejoramiento de los estándares de calidad, en la investigación, la adecuación y transferencia tecnológica acorde a las nuevas realidades, a las tendencias del mercado moda, a partir de una estrategia de ejecución de tres temas fundamentales estructuradas en tres fases.

Fase 1: Conceptualización y diseño de dos colecciones:

Esta fase contempla el diseño y puesta en marcha de dos colecciones de acuerdo a las dinámicas de la moda mundial, bajo la metodología de Artesanías de Colombia, dentro de lo que se cuenta el trabajo interdisciplinario entre artesanos y diseñadores en un encuentro nacional en la ciudad de Bogotá, para el desarrollo de una propuesta de carácter nacional. Propuesta que surgirá a partir de la interacción de artesanos en diferentes oficios: tejeduría, tejidos, joyería; y los diseñadores expertos en el sector.

Fase 2: Capacitación y asistencia técnica:

El acompañamiento constante a los artesanos, soportado por los diseñadores y técnicos expertos que permitirá al proyecto la implementación de acciones generadoras de actualización ante las demandas cambiantes del mercado de moda, la apropiación de transferencias de conocimiento, la optimización de procesos, diseño, estándares de calidad, mejoramiento en la capacidad productiva y la definición de precios competitivos, facilitando así la auto sostenibilidad y el crecimiento de las unidades empresariales, a través de la promoción de la cultura organizacional y el desarrollo de acciones cooperativas entre talleres o unidades productivas.

Fase 3: Lanzamiento de las colecciones:

Esta fase se convierte en la promoción y divulgación de los logros alcanzados durante el desarrollo durante las diferentes acciones y actividades del proyecto y a su vez enmarcado en un proceso de comercialización.

Por lo anterior, el proyecto está direccionado hacia el fortalecimiento del sector artesanal con acciones que se orientaran hacia la vigorización de la identidad de la pieza artesanal bajo los criterios de definición de producto con distintivo colombiano. Todo ello, aplicando los diferentes tipos de intervención enmarcados dentro de la metodología de Artesanías de Colombia, garantizando el desarrollo de productos de acuerdo a las tendencias internacionales dirigidos a los diferentes tipos de mercados identificados y caracterizados de acuerdo a la competitividad de cada núcleo artesanal. Es importante anotar que la institución plantea la intervención a los núcleos artesanales de una manera continua y complementaria a las estructuradas en otros programas de desarrolla en paralelamente y en conjunto con otras entidades de apoyo, con el fin de unir esfuerzos y reforzar acciones ya realizadas o en ejecución.

Objetivo del proyecto

Consolidar y posicionar comercialmente la producción artesanal de 15 comunidades de artesanos a través del desarrollo de estrategias conducidas a la incursión y desarrollo del mercado de la moda a nivel nacional e internacional, mediante la aplicación de estrategias de mejoramiento de la productividad y la competitividad de las unidades productivas beneficiarias, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad de los procesos productivos y la promoción de la cultura organizacional.

Objetivos Específicos

- Desarrollar un concepto de diseño para dos colecciones de orden nacional con identidad y valor agregado, acordes a las tendencias y necesidades del mercado, donde se involucren las unidades productivas beneficiarias.
- Definir los esquemas tecnológicos que se requieren en cada unidad productiva, que permitan la racionalización de recursos y optimización de procesos para el desarrollo de productos competitivos.

- Transferir a los núcleos artesanales los nuevos conocimientos tecnológicos aplicados a la producción y normalización de productos según perfiles de colección establecidos.
- Identificar estrategias que permitan la participación de las artesanas y los artesanos colombianos en pasarelas y exposiciones nacionales e internacionales, como lo es el esquema internacional para el desarrollo y lanzamiento de colecciones.

Conclusión

Durante mi gestión en Artesanías de Colombia he contribuido al fortalecimiento y difusión de la empresa través de de eventos como el lanzamiento del Concurso Traza Artesanal, Colección de Joyería, Lanzamiento Colección Joyeros de la Candelaria. Así mismo se presto asesoría y asistencia técnica a todos los artesanos que la solicitaron, divulgación y promoción de de sector artesanal.