
APASIÓNATE
INSPIRATE &
TRANSFORMA

diseño con sentido

social

BIENAL de Diseño
para la Artesanía

Bogotá, D. C., 2015

BIENAL DE DISEÑO PARA LA ARTESANÍA. 18 AÑOS PROMOVRIENDO EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DISEÑADORES Y ARTESANOS. ¹

Edda Patricia Izquierdo López

El "*Concurso de diseño para la artesanía*" de Artesanías de Colombia ha sido concebido como una estrategia para vincular el sector creativo profesional con los artesanos del país, con miras a visibilizar las técnicas tradicionales y fomentar la creación de productos innovadores. A lo largo de 18 años el objetivo último de este Concurso ha sido lograr un impacto positivo sobre el bienestar de las comunidades artesanales mediante el diseño y la comercialización, en los mercados nacionales e internacionales, de productos que contribuyan a la preservación del patrimonio cultural colombiano y la utilización sostenible de los recursos naturales.

La primera versión del Concurso se realizó en 1996 bajo el nombre "*Concurso de Proyectos Académicos de Diseño para la Artesanía*", y estuvo dirigida únicamente a estudiantes nacionales de diseño, artes plásticas, arquitectura y similares que se encontraran cursando los últimos semestres de estas carreras (séptimo semestre o superiores). La convocatoria tuvo gran acogida no solo entre los estudiantes, con más de 280 inscripciones, sino entre profesionales que expresaron su interés en participar. Por este motivo, la versión de 1997 amplió la convocatoria a este grupo, agregando la modalidad *Profesionales*.

"Me presenté porque el premio era una pasantía para hacerla en Artesanías de Colombia. Entonces me pareció interesante participar y ayudarle también el sector con el tema de diseño aplicado a la artesanía". Álvaro Iván Caro (Ganador 1999, 2001, 2003).

En estas dos primeras versiones, el Concurso se desarrolló en tres fases: inscripción individual o grupal de una o de varias propuestas por cada participante; presentación de la propuesta conceptual y gráfica; y, en el caso de los finalistas, entrega de maquetas o prototipos. Durante esos dos años se convocó a estudiantes y profesionales para que presentaran líneas de productos (3 a 5 piezas relacionadas entre sí en cuanto al carácter conceptual, formal, funcional, manejo de las materias primas y técnicas de elaboración) enfocadas hacia la decoración de espacios interiores y exteriores. Además de la premiación para el primero, segundo y tercer puesto, los proyectos finalistas se exhibían en el marco de Expoartesanías.

---

¹ Esta historia solo toma los últimos 18 años del Concurso; sin embargo, los antecedentes de este se pueden rastrear hasta 1972 cuando se realizó el "Primer Concurso Nacional de Diseño"; un hecho significativo toda vez que para ese momento en el país no existía oferta académica para la formación de profesionales en diseño.

Aunque la expectativa era una activa participación de los artesanos en los procesos de elaboración de los prototipos durante las primeras versiones del Concurso esto no fue fácil de cumplir, a pesar de que Artesanías de Colombia, a través de la *Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación*, tenía la función de facilitar el contacto entre los diseñadores y los artesanos.

En 1998 cambió el nombre a “*Concurso Nacional de Diseño para la Artesanía*” y se logró el apoyo institucional de la Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo y de la Unesco.² Además de patrocinar económicamente los premios del Concurso y ofrecer becas a los ganadores, la Escuela, contribuyó con la iniciativa “*Premio a la Excelencia Artesanal*” que entre 2000 y 2007 constituyó un reconocimiento a la destreza con la que los artesanos interpretaron las propuestas de los diseñadores, lo que se convirtió en un importante estímulo para que los artesanos se vincularan a los proyectos presentados por los diseñadores.

“Cuando el ejercicio es juicioso, conduce realmente a un diálogo entre el artesano y el diseñador, entonces empieza a haber un juego de saberes, una tensión entre los conocimientos de cada uno y el saber hasta dónde uno lleva el otro. [...] Se busca que el diseñador y los artesanos creen la sinergia, que rompa la barrera. En esos ejercicios, cuando es un diálogo respetuoso y es un diálogo para aportar, se puede llegar a una cosa [que define] el ejercicio profesional de cada uno”.
María Consuelo Toquica (Coordinadora 1996 – 2000)

Hasta 1998 el seguimiento y desarrollo del Concurso estuvo a cargo de la *Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación*³ con el apoyo de los coordinadores de la *Unidad de Diseño de Bogotá* y los *Laboratorios de Diseño* de Pasto y Armenia que vinculaban a los estudiantes ganadores como pasantes en estas unidades de Artesanías de Colombia.⁴ A partir de entonces, se decidió crear un comité

---

² En el marco de las actividades de conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, Artesanías de Colombia suscribió un convenio interinstitucional con Procultura para crear la Escuela de Artes y Oficios con el objeto de salvaguardar, rescatar e impulsar la práctica de los oficios artesanales en Colombia. En 1995 la iniciativa fue apoyada por el grupo Santo Domingo y desde ese entonces la Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo sustituyó la función que cumplía la Escuela Taller que alojaba Artesanías de Colombia en su sede en Bogotá (*Artesanía y folklore*. 81; Artesanías de Colombia 1999).

³ Esta oficina “fue creada en 1990 con el objeto de coordinar los proyectos financiados con recursos de entes internacionales y gestionar la obtención de financiamiento o de asistencia técnica, provenientes de la cooperación internacional”. Una de las acciones más destacada de esta oficina de Artesanías de Colombia durante la década de los noventa fue la realización del proyecto *Incontro*, que junto con el Studio Vinaccia de Milán (Italia), buscó desarrollar “una experiencia de interrelación entre el ingenio creativo del artesano colombiano y los aportes del diseño profesional europeo, con miras a desarrollar nuevos productos, conservando la tecnología y sistemas originales de fabricación’ con el fin de posicionarlos en los mercados de Italia, Alemania y Francia” (Pernia, Fructoso, 1998. Pp. 20-21).

⁴ La Unidad de Diseño surgió a principios de la década del noventa. Su antecesora era el Área de Diseño, que buscaba el rescate de técnicas, procesos y elementos de identificación cultural; la Unidad por su parte, continuaba

compuesto por la *Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación*, la *Unidad de Diseño de Bogotá*, la *Gerencia*, la *Subgerencia comercial*, la dirección de *Expoartesanías* y la *Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo* con el objetivo de ampliar la visión del Concurso. Sin embargo, este cambio no se sostuvo y pronto volvió a ser responsabilidad de la *Oficina de Cooperación Internacional y Divulgación* y, recientemente, esta labor se le encargó al *Coordinador del Concurso de Diseño para la Artesanía*.

Para la cuarta versión del Concurso, realizada en 1999, se introdujeron algunas novedades y se realizaron cambios en lo concerniente a las condiciones de participación y a las modalidades de premiación. Como novedad, se realizó el lanzamiento de la versión de ese año en un evento público en el *Centro de Diseño Portobelo*⁵; lo que redundó en la triplicación de las inscripciones por la vigencia, credibilidad y visibilidad que había ganado el certamen con este respaldo. En virtud de los resultados logrados, la versión del 2000 también se lanzó en el *Centro Portobelo*.

Aunado a esto, y con el ánimo de fomentar el trabajo conjunto entre diseñadores y artesanos se introdujeron cambios en las directrices sobre los contenidos que debían tener los proyectos: diagnóstico sobre la comunidad e identificación de oficios practicados en ésta, especificación técnica en lo relativo a factibilidad en la producción de los productos desarrollados y, finalmente, que los prototipos fueran desarrollados por las comunidades. El aumento de participantes permitió que además de los premios a los primeros tres lugares en las modalidades de *estudiantes* y *profesionales*, se otorgaran menciones honoríficas.

La quinta versión del Concurso, realizada en el 2000, se desarrolló en un ambiente de creciente entusiasmo porque la relación entre diseñadores y artesanos que percibía fortalecida como efecto de la vinculación de los ganadores a los Laboratorios de Diseño como pasantes. En estos Laboratorios, los ganadores pudieron desarrollar los proyectos con los que habían participado y, a su vez, desarrollaron nuevas propuestas que, de la mano de los diseñadores *senior* de Artesanías de Colombia, se empezaron a comercializar en los puntos de venta de la empresa.

“Cuando ya habían ganado [...] era muy interesante porque era una pasantía en uno de los laboratorios de diseño. Eso fue súper, fue muy chévere porque era como un semillero de ejemplos que efectivamente tenía una inclinación hacia todo el tema artesanal pero que se lograban concretar en esa práctica que se hacía en el laboratorio.” María Consuelo Toquica (Coordinadora 1996 – 2000)

---

estas tareas pero con un enfoque de mercado, procurando alcanzar más y mejores "espacios de comercialización con innovación permanente en el diseño y la calidad (...)" Artesanías de Colombia (1998).

⁵ El Centro de Diseño Portobelo fue propulsado por Gustavo Pinto Ferreira en 1996. Alberga tiendas de especializadas en diseño y exposiciones.

Aunado a esto y en concordancia con la creciente visibilidad del Concurso y del paulatino afianzamiento de los procedimientos para convocatoria, evaluación y premiación, para esa versión se adoptó el *slogan Punto de encuentro entre artesanía y diseño* y se afinaron los criterios de evaluación de los proyectos, siendo estos: *Diseño*, que valoraba aspectos como la calidad de los prototipos, la innovación en el tratamiento de las materias primas, correspondencia entre la propuesta y las posibilidades y habilidades de producción en las comunidades; *Producción*, evaluaba la viabilidad de la producción del proyecto y su impacto en la comunidad artesanal; y *Mercadeo*, que se enfocaba en la correspondencia de la propuesta con las tendencias del mercado.

“El trabajo cotidiano y directo con personas de comunidades distintas, en el caso de la producción de los materiales y el trabajo de armado de las piezas en el taller, es un constante aprendizaje para mí, durante la búsqueda de nuevos conceptos y formas hay retroalimentación y crecimiento, y mayormente cuando se trata de implementar nuevos materiales dentro de los diseños que hacemos en el taller.” Martha Rocío Lobo (Ganadora 2005)

Estos cambios también estuvieron acompañados por una variación en el enfoque temático del Concurso, que empezaba a hacer énfasis en el diseño y desarrollo de mobiliario para la ambientación de espacios interiores; con relación a las versiones anteriores, esto significaba una especificación en el uso de los productos, pues ya no podían ser solamente decorativos.

Para la versión del año 2001, la premiación se modificó nuevamente, y se entregó un premio a cada modalidad (profesional y estudiante) y las dos categorías creadas: *Mobiliario* y *Utensilios*. Por otra parte, con el *Premio a la Excelencia Artesanal*, que recientemente había creado la *Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo*, se galardonó a los artesanos que habían participado en los proyectos de los diseñadores.

“El trabajo lo hicimos con artesanas que trabajan la técnica de tela sobre tela. Entonces el tratar de que ellas se apropiaran de la propuesta, la entendieran, le pusieran también su toque, pues fue otro proceso”. Angélica Lascar (Ganadora 2008)

En 2002 como parte de la iniciativa de la embajada de Colombia en Italia, *Colombia Artesana en Italia*, de forma paralela se realizaron dos versiones del Concurso: el *VII Concurso Nacional de Diseño para la Artesanía* y el *I Concurso Europeo de Diseño para la Artesanía Colombiana*. El Concurso en Italia contó con el apoyo del *Instituto Europeo de Diseño*, apoyo que se consiguió con el propósito de enriquecer el sector artesanal colombiano con la contribución del diseño europeo; los prototipos, por su parte, no fueron exigidos a los participantes internacionales, sin embargo, Artesanías de Colombia los elaboró directamente para exponerlos en *Expoartesanías 2002*. En 2003 el Concurso mantuvo premiaciones paralelas para concursantes nacionales e internacionales bajo el tema *Productos para el Baño y Productos para la Alcoba*.

Para la novena versión del Concurso, en el año 2004, la Presidencia de la República se vinculó con el *Premio a la Creatividad Interpretación Colombia*; se unificó el nombre como *Concurso Nacional e Internacional de Diseño para la Artesanía Colombiana*, y finalmente, se cambió nuevamente el énfasis temático, esta vez dando prioridad a proyectos relacionados con la *Moda y Accesorios*. Estos nuevos cambios, permitieron la selección de los proyectos en la *Feria Milano Moda Donna* por medio del proyecto *Identidad Colombia*, lo mismo que la exhibición de los prototipos en el *Instituto Italo Latinoamericano (IILA)*.⁶ Sin embargo, esto también implicó la disminución de las posibilidades de comercialización por el tipo de productos y el público al que estaba dirigido.

[...] me sirvió para que la gente me conociera, cuando fui por primera vez a la feria ya tenía dos premios de joyería y mucha gente sabía quién era, para mí ha sido solo bendiciones ganarme todos los premios, infortunadamente la beca no la pude continuar [...] Ingrid Burgos (Ganadora 2009, 2010)

En el 2006, para la decimoprimera versión, los cambios iniciados en el 2004 se sostuvieron con una modificación en los premios, pues se sustituyeron las pasantías por becas para realizar cursos libres en la *Domus Academy* y *NABA*⁷, entre otros.

La versión del 2007 del Concurso estuvo marcada por una revisión profunda de los parámetros establecidos para versiones anteriores con el ánimo de conjurar disminución en la calidad de las propuestas y por las dificultades para comercializar los productos resultantes. Finalmente, se decidió aplazar el Concurso hasta el año siguiente, de modo que en 2007 solo se eligieron proyectos finalistas para la versión 2008.

La revisión del Concurso que estuvo sustentada en la realización de grupos focales con diseñadores de *Artesanías de Colombia*, llevó a la reinversión del mismo bajo el nombre de *Traza Artesanal 2008, a la vanguardia de la artesanía*, que fue lanzado oficialmente en noviembre de 2007 en el *Centro de Diseño Portobelo*.

---

⁶ El proyecto “Identidad Colombia” surgió como una estrategia de Artesanías de Colombia para vincular al sector artesanal, específicamente en las áreas de tejidos y accesorios, con la cadena de valor de la moda; esta iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de la Primera Dama y de Inexmoda (Artesanías de Colombia, 2004). Sobre la relación entre artesanía y moda (Ver. Ramírez, 2014).

⁷ Domus Academy fundada en 1982 en Milan por Maria Grazia Mazzochi es una escuela de posgrados en diseño y modas. Nouva Accademia di Belle Arti –NABA- fundada en 1980 y ubicada en Milán es la academia educacional privada más grande de Italia especializada en artes y diseño.

El nuevo formato adoptado desde 2008, le dio una imagen propia al Concurso y lo desvinculó de *Expoartesanías* al definir un cronograma que daba un espacio diferente a la premiación y exhibición de los proyectos ganadores. También se hizo un mayor énfasis en el carácter comercial que debía tener los proyectos concursantes y la divulgación de los ganadores, y se impusieron condiciones más rigurosas para la presentación de los proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de los mismos. Para facilitar la comercialización de los productos ganadores se ampliaron las categorías a *Mesa, cocina y decoración, Mobiliario, Infantil, Joyería, Iluminación, Empaque artesanal, Elementos arquitectónicos, Vestuario y Accesorios de moda*.

“Creo que ese es el objeto [del Concurso], que se integre uno como diseñador a la comunidad. Puede estar lejana, puede estar cerca, pero que sea una comunidad artesanal donde [...] uno aporte diseño y ellos aporten su habilidad o su técnica.” Ingrid Santacruz (Ganadora 2008, 2010)

Desde 2009, el premio *Traza Artesanal* amplió la convocatoria a artesanos nacionales o extranjeros que, sin importar su nivel de educación, demostraran un alto nivel de innovación en piezas elaboradas dentro de los oficios artesanales, técnicas y materias primas colombianas. Esto llevó a que en el 2011 a las categorías de ganadoras, se adicionará el premio para artesanos, con lo que se sustituyó el premio a la excelencia que otorgaba la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo.

Entre 2012 y 2013 el Concurso fue reestructurado nuevamente bajo la asesoría de Massimo Manzoni⁸ quien realizó una evaluación del mismo. Esta evaluación fue socializada en reuniones conjuntas entre Manzoni, representantes de *Artesanías de Colombia* y de la academia (Universidad del Bosque, Universidad de Los Andes y Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano), en las cuales se definieron los lineamientos de la *Bienal de Diseño para la Artesanía*.

Con la *Bienal de Diseño, Artesanías de Colombia* se ha propuesto fomentar el desarrollo de propuestas de mayor calidad y viabilidad comercial mediante la incorporación del *Diseño Social*. Además, ha recuperado el vínculo del *Concurso* con *Expoartesanías* como espacio de exhibición, premiación y sensibilización. Además se han retomado las pasantías en los laboratorios de diseño e innovación de *Artesanías de Colombia* y se han implementado pasantías en el exterior como parte de los premios para los ganadores.

“El diseño social es diseñar productos con los artesanos para y por ellos, es desarrollar productos respetando la cultura la identidad y las tradiciones es trabajar con los artesanos para generar empleo en el sector”. Ricardo Duran (Coordinador 2012 – 2014)

---

⁸ Diseñador industrial y académico con veintiocho años de experiencia laboral en proyectos de innovación, conceptos y productos de avanzada. <http://gruppomanzoni.wix.com/>

Coordinadores y Facilitadores del Concurso de Diseño para la Artesanía de Artesanías de Colombia 1996- 2014

- María Consuelo Toquica Coordinadora Concurso Nacional de Diseño para la Artesanía 1996 – 2000
- Patricia Madriñan, Coordinadora Concurso Nacional de Diseño para la Artesanía 2001- 2003
- Amalia Restrepo, Coordinadora del Concurso en Europa 2002 - 2003
- Fabio Valencia Cossio, Embajador de Colombia en Italia 2002 - 2004
- Ana Ximena Arango Gaviria, Coordinadora del Concurso de Diseño 2004 - 2006
- Gaeleen Anne Quinn Reyes, Coordinadora del Concurso Internacional de Diseño en Italia 2004 – 2005
- Luis Camilo Osorio, Embajador de Colombia en Italia 2005
- Andrea Londoño, Coordinadora del Concurso Internacional de Diseño en Italia 2006
- Sabas Pretelt de La Vega, Embajador de Colombia en Italia 2006
- Ángela Carrillo Gamboa, Coordinadora Concurso de Diseño para la Artesanía 2007 – 2008
- Daniel Vargas, Coordinador del Concurso de Diseño para la Artesanía 2009-2010
- Patricia Valenzuela, Coordinadora del Concurso de Diseño para la Artesanía 2011
- Ricardo Durán, Coordinador del Concurso de Diseño para la Artesanía 2012-2014

Patrocinadores 1998-2014

- 1998 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Unesco
- 1999 Fundación Mario Santo Domingo, Unesco
- 2000 Fundación Mario Santo Domingo, Unesco
- 2001 Fundación Mario Santo Domingo, Unesco, Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo
- 2002 Unesco, Banco Superior, Mazda, Home Center, Fundación Mario Santo Domingo
- 2003 Cámara de Comercio de Bogotá, Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Banco Superior, Fundación Mario Santo Domingo
- 2004 UNESCO, Banco Superior, Cámara Comercio de Bogotá, Fundación Mario Santo Domingo, Astaldi, Bigiut, Velia, Cisrr
- 2006 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Magnifico Dolly, Kiton, Pecci SPA, Unesco
- 2007 Fundación Mario Santo Domingo, Visa Credibanco
- 2008 Escuela Marangoni, Banco Agrario Finagro, Bancolombia, Fundación Mario Santo Domingo

- 2009 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Fundación Mario Santo Domingo, Finagro, Banco Agrario de Colombia
- 2010 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Fundación Mario Santo Domingo, La Salle College, Finagro, Banco Agrario de Colombia
- 2011 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, Fundación Mario Santo Domingo, La Salle College, Finagro, Banco Agrario de Colombia
- 2012 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, La Salle College. Fundación Mario Santo Domingo. Banco de Bogotá, RCN Ardila Lule, Fundación Bavaria, FINAGRO
- 2014 Escuela de Artes y Oficios Mario Santo Domingo, La Salle College. Fundación Bavaria, Fomento Cultural Banamex, In Situ, Nautilus J.P. Arañador, Banco de Bogotá, LCI Colombia, Chevron.

Referencias

Artesanías de Colombia (1999). "Escuela de Artes y Oficios de Colombia 'Mario Santodomingo'". *Gestión institucional. Artesanías de Colombia 1990-1998*. Pp. 39-40

----- (2004). "Pasarela Identidad Colombia' en Colombiamoda – Medellín" en *Informe de Gestión* 2003. Pp. 14.

Archivo Institucional Artesanías de Colombia 1996-2011

Manzoni, Massimo (2012) *Reestructuración premio Traza*

Entrevistas a Coordinadores del Concurso, trabajadores de Artesanías de Colombia y concursantes. Gracias a Ingrid Burgos, Álvaro Ivan Caro, Ricardo Duran, Angelica Lascar, Martha Rocío Lobo, Daniel Ramirez, Maria Consuelo Toquica e Ingrid Santacruz.

Permia, Fructoso (1998). "La cooperación internacional como pilar fundamental del desarrollo" en: *Artesanía y folklore No. 81. Noviembre de 1998. pp.20-21*

Ramírez, Daniel (2014). "Artesanías y moda. Pasarelas y otras estrategias de visibilización y posicionamiento para la actividad artesanal colombiana" en: *Artífices (2)*. Pp. 16-25. Disponible en: http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/14627_revista_artifices-segunda-edicion.pdf

Sin Autor. "Escuela de Artes y Oficios de Colombia 'Mario Santodomingo'". *Artesanía y folklore* No. 81. *Noviembre de 1998. pp. 27*