

Programa Nacional de Conformación de Cadenas Productivas para el Sector Artesanal.

**ESTRUCTURACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAÑA
FLECHA, CERÁMICA, TEJIDOS DE CHINCHORROS Y HAMACAS
WAYÚU, MIMBRE, IRACA, MOPA-MOPA, SERICULTURA Y JOYERÍA
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA, SUCRE, HUILA, GUAJIRA,
CALDAS, RISARALDA, QUINDIO, NARIÑO, PUTUMAYO, CAUCA Y
ANTIOQUIA**

**Capacitación en Actualización en
Exhibición del Producto y Seminario
sobre desarrollo de producto para
Profesionales en Diseño**

Bogotá D.C Diciembre de 2003

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

**Centro de Diseño para la Artesanía
y la Pequeña Industria**

**Cecilia Duque
Gerente General**

**Ernesto Orlando Benavides
Subgerente Administrativo y Financiero**

**Carmen Inés Cruz
Subgerente de Desarrollo**

**Lyda del Carmen Díaz López
Centro de Diseño**

**Aser Vega, María Gabriela Corradine
Coordinadores Regionales**

Asesores de Diseño

Tabla de contenido

1. Curso de Capacitación Actualización en Exhibición del Producto Para Profesionales En Diseño
2. Seminario para Diseñadores Sobre Desarrollo de Producto

1. Curso de Capacitación Actualización en Exhibición del Producto Para Profesionales En Diseño

Objetivo

Como complemento a la formación de los diseñadores que intervienen en el programa nacional de conformación de cadenas productivas, buscando que nuevos conocimientos, tendencias de diseño, exhibición y decoración, lleguen a las comunidades a través de la replica que realizan los diseñadores, se realizó en Corferias el día 6 de diciembre de 2003, con la asistencia de los diseñadores encargados de las cadenas productivas de la cerámica, Diego Añez, la tejeduría en Caña flecha, Claudia Garavito, Sericultura en el Cauca, Liz A. Fetiva, Palma de Iraca, Maria Antonia Martínez, Mopa Mopa, Jorge Mejía, El Mimbre Jaime Laverde, Joyería Alexandra Bula, Fernán Arias, Nuria Carilla y Juan Carlos Ferrer, Tejidos Wayúu, Claudia González, la Guadua Álvaro Iván Caro y Jorge Abella, La tejeduría en algodón de San Jacinto, Maria Helena Uribe, Patricia Valenzuela y Nydia Castellanos, la cestería en palma estera, Marisol Pérez; como también algunos artesanos y diseñadores asistentes a la feria Expoartesánias, un curso de capacitación y actualización enfocado al tema de la exhibición comercial del producto, para mejorar las condiciones en las que los artesanos desarrollan su exhibición, para hacer mas eficientes materiales y aprovechar recursos, elevando su calidad y mejorando los valores agregados del producto, todo esto con el fin de aumentar las ventas de productos de los artesanos y consolidar la imagen de sus productos en los mercados nacionales e internacionales

Introducción

Los sistemas de exhibición son sistemas creativos y funcionales en los cuales participan numerosas variables y cuyo objetivo es mostrar de manera adecuada el resultado de una producción con miras a la sensibilización del cliente y así poder concretar una venta.

En todo esto incide significativamente, la calidad arquitectónica, el diseño interior y en general el lenguaje de la estética con sus expresiones de luz, forma y color puestos en función de la comunicación comercial.

La exhibición es la imagen que perciben los consumidores y a través de ella se puede comunicar mucho del producto y de quien lo produce, de allí su importancia puesto que la exhibición del producto influencia radicalmente la decisión de compra del consumidor y hace parte del éxito o del fracaso de un taller y su producto.

Desde la perspectiva de la conformación y fortalecimiento de las cadenas productivas es evidente que el tema de la exhibición es muy importante y por esto los diseñadores y artesanos que participaron en las sesiones anteriores al seminario en el centro de diseño y al seminario que se dictó en el auditorio de Corferias durante la feria Expoartesánias, adquirieron los fundamentos y conocimientos básicos para el manejo y desarrollo de una propuesta de exhibición acorde con el tipo y carácter de su producto, buscando desarrollar

los conceptos de identidad, a través del manejo del color y de las formas, organización del espacio para crear, centros de atención, previendo corredores de circulación y espacios para atención al público. Respondiendo de esa manera al constante ritmo de cambio de la economía moderna y a aumentando la competitividad de los artesanos.

CONTENIDO

“El comercio es hoy, mas que nunca, una forma de seducción en la cual los objetos, las formas y los espacios se conjugan para atraer, motivar, e incentivar al posible cliente”.

Planeación de la exhibición.

El Espacio

Es la materia prima sobre la cual se debe trabajar. El modo de conexión y distribución del espacio establecen el carácter y la funcionalidad del lugar.

El espacio puede ser interior o exterior, abierto o cerrado, el montaje variara según la disposición de este.

El Plano

Para una primera aproximación a las características espaciales de un montaje se parte del denominado diagrama esquemático, que consiste en un dibujo aproximado a base de formas circulares o configuraciones similares, utilizando líneas de unión y flechas indicadoras de la aberturas y vías de circulación. En el se situaran los siguientes elementos : Paneles divisorios, bodega (Según cada caso), exhibidores, mobiliario e iluminación. }

La Circulación

La circulación atiende al estudio y planificación de los elementos que conforman la disposición del montaje. Teóricamente la circulación ideal permitiría el desplazamiento desde la entrada a cualquier lugar de exhibición.

Ninguna pieza debe obstaculizar la circulación, por el contrario deben facilitar el paso por las vías.

Montaje de la Exhibición

Centro de Interés

Es el sub-espacio, incluido en un espacio mayor, donde se centra la actividad de la estancia, o simplemente el punto de mayor atracción visual en cada espacio.

La delimitación del centro de interés es muy útil, pues proporciona una primera base en la organización espacial, e indica las vías de circulación.

Tipología de las Formas

- Formas Rectilíneas : Las formas rectilíneas y cúbicas son las que predominan en cualquier montaje pues abarcan desde una delgadez casi lineal hasta la plenitud cúbica sus aplicaciones son interminables, el cubo puede reposar de manera estable sobre una de sus

caras, no obstante es una forma monótona y no puede constituir por si solo la base de un conjunto decorativo ; por ello se aplica ala consecución de ritmos combinándola con otras figuras.

El rectángulo es considerado la figura reina en decoración pues su regularidad de estructura es semejante a la del cubo pero conserva la sensación de estabilidad y tranquilidad y puede dominar cualquier conjunto decorativo sin que este caiga en la monotonía.

Formas Angulares : Es decir triángulos y diagonales, poseen un carácter dinámico.

A diferencia de la estabilidad angular de las formas anteriores, los ángulos varían desde los muy agudos hasta los redondeados. El grado de energía del numero de ángulos dependerá de inclinación de las diagonales. Las grandes diagonales aumentan el tamaño aparente, si los ángulos son suaves se realza la sensación de movimiento. Si los ángulos son agudos provocan sensación de cansancio.

Formas Curvas : Los objetos circulares son abundantes tanto por motivos ergonómicos por su capacidad de contraste con formas cuadradas y rectangulares (Platos y cristalería) *En el caso de un montaje para la exhibición de cerámica es conveniente la colocación de estas formas sobre cubos para generar un realce.*

Organización o Ritmo de las Piezas

Las piezas intervienen en el espacio no solo como figuras geométricas, sino también como conjunto de formas relacionadas entre si. Todo esto esta fuertemente unido al concepto de ritmo y puede presentar diferentes modalidades :

Ritmo Por Repetición : Consiste en la suma de elementos iguales para generar una composición.

Ritmo Por Simetría : Es el ritmo tradicional por excelencia, cuando se utiliza moderadamente y sin una acumulación excesiva de elementos.

Ritmo Por Radiación : Parte de una masa central, que actúa como punto de referencia respecto ha otras situadas radialmente con relación a la primera. Ejemplo clásico de esta disposición es un comedor.

Ritmo por Alternancia : Es el ritmo utilizado con mayor frecuencia se produce sin una ordenación exacta, la regularidad ala que se ven sometidas las piezas impiden que se llegue a un ritmo libre. La alternancia debe estar siempre seguida por el equilibrio.

Ritmo Por Contraste : Se produce enfrentando formas semejantes opuestas por ejemplo cubos mayores y cubos menores.

Ritmo Libre : Incluye todos los ritmos y posee las mayores posibilidades de creación. Deberán tenerse muy presentes las leyes de armonía y equilibrio.

El Color : Es un factor de suma importancia en montajes y exhibición, ya que posee un claro efecto dominante de sentir un espacio tanto en el sentido físico como emocional.

Los efectos del color pueden generar diferentes impresiones : Los colores cálidos dan la impresión de estar más cercano de lo que están realmente y tienen un efecto estimulante. Con los colores fríos ocurre totalmente lo contrario producen sensación de alejamiento y resultan tranquilizadores y sedantes.

Armonía : Son monocromáticas que se basan en un solo tinte tono e intensidad. Análogas compuestas por tintes adyacentes al círculo monocromático.

Contraste : Se genera por combinaciones complementarias por ejemplo el adecuado equilibrio entre calor y frío.

La Luz : La iluminación es un concepto básico en la planeación de un montaje y exhibición puesto que maneja diferentes determinantes para su aplicación dentro de las cuales tenemos : La intensidad, la reflexión, la tonalidad, la luz natural o luz artificial.

Jornadas de preparación previas al montaje de la exhibición de la Colección casa Colombiana 2004 dirigidas a diseñadores de Artesanías de Colombia y sus laboratorios de Armenia y Pasto

Durante los días 1 al 5 de diciembre de 2003 en las instalaciones del Centro de Diseño se realizaron una serie de reuniones con el Diseñador P. J. Arañador con el propósito de hacer seguimiento a los preparativos y la planeación de la exhibición en Expoartesanías de la Colección Casa Colombiana en su versión para el 2004.

Durante estas jornadas se aplicaron en la práctica los conceptos básicos propuestos para la exhibición, realzando los materiales y buscando crear espacios reales que reflejaran un estilo de vida colombiano con artesanías tradicionales y elementos contemporáneos.

En estas jornadas participaron todos los profesionales de diseño que conforman los laboratorios de Armenia y Pasto y el Centro de Diseño de Bogotá.

Las Actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Selección de Prototipos Y Montaje Preliminar

Una vez hecha la presentación de los conceptos que definen la colección Casa Colombiana 2004 se inicio la selección de cada uno de los prototipos que estarán encada uno de los espacios que hacen parte de la casa colombiana 2004, se hicieron por parte de P. J. Arañador, las observaciones y recomendaciones pertinentes a mejorar en las nuevas colecciones.

Montaje Preliminar

En el área disponible del salón de los espejos se demarcaron las áreas correspondientes a cada uno de los espacios que conformaran la exhibición de casa colombiana 2004 y se ubicaron cada uno de los prototipos seleccionados previamente. Se asignaron los accesorios definitivos por cada ambiente.

Diseño Y Desarrollo De Productos.

Se realizo una revisión a la propuesta de diseño de la colección Casa Colombiana 2004, se desarrollaron nuevas propuestas haciendo énfasis en los materiales de las cadenas productivas tomando estas como base para el desarrollo de productos en volumen necesario para comercializar tanto nivel nacional como internacional.

Montaje de la Exhibición.

Las actividades alrededor del montaje fueron las siguientes:

- Montaje de estructuras y paredes,
- montaje de mobiliario principal, y muebles auxiliares,
- montaje de accesorios, decoración con flores, frutas cuadros y detalles
- Toqueteado e ingreso de productos al sistema
- apertura al público.

Recorrido por la feria de los diseñadores de Artesanías de Colombia con P J. Arañador, para el reconocimiento de productos y tipos de exhibición.

2. Seminario para Diseñadores Sobre Desarrollo de Producto para las cadenas productivas.

Objetivo.

Capacitar a Profesionales de diseño del Centro de Diseño para la Artesanía y la Pequeña y Mediana Industria que actúan para el Proyecto Nacional para la Conformación de Cadenas Productivas, propiciando el uso del diseño como herramienta principal para el desarrollo y posicionamiento de productos artesanales de carácter utilitario, con excelente calidad, volúmenes de producción moderados y que hagan uso responsable del recurso natural que usan como materia prima, mediante el fortalecimiento de los distintos eslabones de la cadena productiva.

Introducción

Durante los días 23,24 y 25 del mes de Noviembre de 2003, en las instalaciones de artesanías de Colombia, Salón de los espejos el Diseñador P. J. ARAÑADOR realizó un seminario dirigido a los diseñadores sobre desarrollo de nuevos productos para las cadenas productivas, haciendo énfasis en el diseño partir de los materiales y sus propiedades buscando crear nuevas opciones para artesanos, productores y comercializadores, durante esta jornada se discutieron aspectos pertinentes a los diseños actuales, sus mejoras con miras a la futura colección y las últimas tendencias tanto a nivel formal, como de color y del tipo de producto que deberían influenciar los futuros desarrollos,.

Contenido:

En la primera parte del seminario se estudiaron los elementos y componentes básicos del proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos aplicados al sector artesanal de esta manera se desarrollaron los siguientes temas:

Como Diseñar?

- Partiendo de la reinención, tomando como punto de partida piezas ya realizadas y con trayectoria comercial social y tradicional en las comunidades, y rediseñándolas y adaptándolas a las nuevas necesidades del mercado en terminos de función color y diseño.
- Rompiendo paradigmas, buscando nuevas posibilidades renovando y creando nuevas opciones y posibilidades para materiales y productos
- El fin es comunicar, satisfacer y prestar un servicio.

- Se deben establecer las necesidades y problemas para iniciar con el proyecto.

- Una manera muy interesante y completa es mediante la definición de una Matriz Dofa (Debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas), aplicando esta metodología se generan las estrategias, que son el punto de partida para la creación del nuevo producto.
- Metáfora, es el punto de partida, base de inspiración para la generación del concepto, se puede definir mediante un texto del que se extrae el concepto para la elaboración de la metáfora de diseño o puede partir de un Store board, que es un ejercicio en el que se realiza una investigación de imágenes de productos en revistas y medios impresos, muestras físicas de los materiales con los que quiere trabajar, y otros aspectos relevantes para la construcción del concepto, estos elementos se colocan en un tablero donde se los agrupa de forma aleatoria a gusto de cada diseñador. A medida que se construye el story board, se va editando hasta que al final en él están plasmados a través de las imágenes las formas, colores, materiales y tipos de producto que serán el punto de partida de los nuevos desarrollos (este método es muy utilizado por diseñadores de moda y de interiores)
Por último se debe determinar y establecer claramente una Carta de color donde algunos colores serán dominantes o principales (70% en promedio en el producto) y otros serán acento o secundarios (30% en promedio en el producto) esta carta de color tendrá una referencia preferiblemente sobre una carta de color tipo Pantone.
- Inspiración en los elementos de la naturaleza, esta es una manera de buscar referentes y puntos de partida para el desarrollo de nuevas propuestas, inspirados en los animales, las plantas, los minerales y en general en todos los aspectos que conforman el entorno del diseñador que busca inspiración.
- Inspiración en el diseño étnico, como punto de partida para el desarrollo de piezas especiales para un nicho de mercado exclusivo que apetece este tipo de piezas en especial coleccionistas.

Determinantes de función:

Práctica: buscando satisfacer una necesidad.

Estética: para desarrollar o embellecer un objeto que no necesariamente cumple con una función útil

De calidad: siguiendo los más altos estándares de calidad

Simbólica: siguiendo los lineamientos y requerimientos específicos de color y escala necesarios para cumplir con su función y tecnología

Función práctica:

Estructura: basando la forma en su estructura básica, sin accesorios ni materiales ineficaces o agregados

Apilabilidad: buscando desarrollar piezas que se puedan almacenar apiladas de tal manera que ocupen poco espacio

Modularidad: usando el concepto de módulo básico que se repite y se transforma para crear distintas posibilidades de producto.

Plegabilidad: Para los productos de empaque y principalmente los contenedores en

cartón o papel haciendo mas eficiente su transporte y embalaje
Ergonomía y antropometría, Conceptos indispensables en la creación de objetos para ser usados por el ser humano, las medidas adecuadas para el cuerpo humano y el confort son esenciales para el éxito de un producto.

Uso de Tendencias:

Son muy importantes para dar el ingrediente de diseño contemporáneo que es necesario para adaptar nuestros productos artesanales a los requerimientos de los mercados actuales, las tendencias brindan información sobre los materiales, los colores y el tipo de producto para un nicho determinado del mercado, usándolas como medio de acercamiento a los mercados los artesanos y diseñadores aseguran que su producto tendrá una apariencia global que sea atractiva para la generalidad de los consumidores.

Función Estética:

Deben percibirse atractivos, mediante la aplicación de conceptos de diseño bi-dimensional y tri-dimensional generar elementos que sean atractivos y novedosos para el consumidor.

Planos seriados: repetición de un modulo bidimensional a través de un plano para crear la ilusión de volumen y crear sólidos virtuales

Radiación: modular los objetos teniendo en cuenta una disposición con respecto al mismo centro

Gradación: utilizando colores en distintas gamas de saturación de blanco y negro

Anomalía: buscando romper con la monotonía en el diseño, por medio de un objeto fuera de la armonía pero que de alguna manera complementa el diseño y lo hace mas interesante y vibrante

Contraste: usando colores contrastantes para atraer la mirada del comprador hacia el producto.

Función Tecnológica:

Reducción de procesos: buscando la manera de hacer eficientes los recursos para que se cumplan los estándares de calidad y los tiempos de producción sean los justos, haciendo una readaptación tecnológica para ajustarla a las necesidades del proceso productivo

Reducción de costos:

Aprovechamiento de Material: usando solo las cantidades de materias primas necesarias y planeando nuevos productos a partir de los desperdicios de materia prima

Función Simbólica:

Semiótica: trabajando en la comunicación implícita entre objeto y usuario para que esta sea clara y segura para ambos en cuanto a dirección de uso, comunicación del objeto, on – off. Etc.

Función de Calidad:

Acabados de excelente calidad que realce las características de los materiales ofreciendo durabilidad, y que den garantía de permanencia y resistencia a través del uso y del tiempo.

Facilidad de manejo:

Facilidades para el empaque y el embalaje de la mercancía (apilable desarmable, plegadizo)

Lluvia de ideas para la generación de bocetos, e ideas que luego se depuraran y se convertirán en los nuevos productos.

Planos técnicos, para la fabricación de las piezas con especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de prototipos

Pruebas de materiales, resistencia y uso para generar las correcciones finales antes de comenzar la producción para la comercialización.

Resultados

Durante estas jornadas de trabajo se establecieron los lineamientos para la ejecución de la nueva colección para el año 2005, generando mecanismos que fortalezcan los eslabones productivos y de materia prima de las cadenas productivas para que puedan satisfacer los volúmenes de producción requeridos para accederá mercados nacionales e internacionales.

tambien se establecieron las directrices en cuanto a diseño, tipo de producto y mercado objetivo para el proyecto Casa Colombiana.