

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

Conceptos....

2010

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

*Para la artesanía el **diseño** es el medio que promueve el mejoramiento de los productos artesanales*

Se debe tener en cuenta:

- *Diseñar productos con **identidad***
- *Diseñar productos **innovadores***
 - *Diseñar productos realizables*
 - *Diseñar productos vendibles*

(Aplicando técnicas y oficios artesanales)

Es muy importante establecer previamente el ***nicho de mercado*** al que está dirigido el producto para identificar al:

- ✓ *Comprador o usuario*
- ✓ *Canales de comercialización y distribución*
- ✓ *Tipo de líneas de producto*

Conceptos.....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

El **Diseño** es la actividad que consiste en definir de manera anticipada a la producción, las **características** finales de un **objeto**

Conceptos.....

Libertad y Orden
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

El trabajo de diseño es un proceso integrado por actividades y decisiones de carácter racional, intuitivo, creativo, estético, cultural, económico y social entre otros, que consiste en:

Determinar la forma final completa de un objeto antes de su producción y distribución

¿Qué es un Concepto de Producto?

Es básicamente una *descripción preliminar del producto* futuro, sirve de base para el planteamiento de los diferentes requerimientos y especificaciones

Su objetivo es servir como base para el diseño físico del producto, para su planteamiento, producción y comercialización

El concepto, está totalmente ligado al *punto de inspiración*, el cual se debe establecer para el planteamiento de las ideas de producto

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

¿Qué es un Concepto de Producto?

Un concepto es la *idea que hay detrás* de un diseño

Es lo que el diseñador pretende transmitir a través del producto

El concepto de un producto artesanal, parte de la necesidad de fortalecer la identidad colombiana, combinando la diversidad de materias primas con oficios tradicionales que se han refinado a lo largo del tiempo

De esta manera, *se resaltan los elementos culturales y la identidad propia* de las comunidades de artesanos

Con este concepto, se orienta el diseño de producto artesanal, a todos los públicos con diversos gustos personales y en respuesta a las necesidades de los distintos estilos de vida, de acuerdo a su funcionalidad y uso.

Funcionalidad en el diseño de un producto artesanal

Para que un diseño sea funcional, debe cumplir con los requerimientos anatómicos de:

Ergonomía y
Antropometría.

La **Ergonomía**, es la relación de la pieza con el cuerpo humano-----no.

La **Antropometría**, es la relación de las medidas de la pieza con el cuerpo humano.

Punto de Inspiración o Referente

Es aquello que se toma como *punto de partida* en el proceso de diseño

Se establece conjuntamente a partir de todas las posibilidades planteadas por el grupo artesana y el diseñador, puede ser referido a la cultura, al entorno o a productos locales

La inspiración es simplemente lo que estimula una reacción; es cualquier cosa que mueve o motiva

Puede venir de un objeto, una emoción, una persona, un lugar o forma. No hay reglas donde buscar; depende de los intereses propios

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesánías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

Punto de Inspiración o Referente

Para empezar a diseñar hay que definir un tema basado en la inspiración del diseñador o del que crea el producto artesanal

Hay que desglosar ese tema y examinarlo desde distintos *elementos básicos de diseño*

Al abstraer esta información se puede decidir realmente cuáles son los puntos de atracción de este tema

Con estas respuestas se *empieza a considerar cómo traducir las propiedades de la inspiración al diseño de manera evocadora*, para que provoque sentimientos similares en los demás

Punto de Inspiración o Referente

Broche en plata inspirado en la hoja de tabaco

ELEMENTOS BÁSICOS DE DISEÑO

Son los elementos esenciales que deben considerarse durante el proceso de diseño

De acuerdo al concepto que hay detrás de un diseño en particular, algunos serán más importantes que otros, pero si se ignoran, es posible que el diseño no alcance su potencial completo

En el manejo de estos elementos es donde se comienza a expresar el lenguaje personal del creador, que responde al “¿Cómo lo digo?” e imprime su sello o estilo propio

Estos elementos, son:

Forma

Textura

Volumen

Color

Percepción

Emoción

Función

Materiales

Proceso de producción

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

FORMA:

La forma expresa la apariencia exterior de los productos; a través de los sentidos se pueden apreciar *el volumen, color, textura* y evocar su significado

Es la apariencia visual total de un diseño.

*Es la que transmite la mayor parte del **impacto visual** inicial del producto y la manera en que se maneje puede alterar el lenguaje del producto, sutil o significativamente; por lo tanto se debe hacer logrando un buen **equilibrio estético y visual***

Las partes que constituyen la forma, son: textura, volumen, color, tamaño

RECOMENDACIONES:

Al comenzar a definir una forma, es recomendable relacionarla con el concepto y/o tema de inspiración a desarrollar

Durante el proceso de selección de la forma final, es indispensable relacionar la forma, con intenciones prácticas de función, producción y uso del producto

TEXTURA:

Es un elemento visual que se refiere a las *características de superficie* de un objeto

“La textura es la Repetición de la unidad donde la lectura del conjunto es más importante que la lectura de la unidad. “

Texturas visuales. La textura visual es *estrictamente bidimensional*, puede ser vista por el ojo aunque puede evocar sensaciones táctiles

Texturas táctiles. No-solo es visible al ojo sino que pueden sentirse con el tacto, se eleva sobre una superficie de un diseño bidimensional y *se acerca a un relieve tridimensional*

La textura le asigna a los productos un determinado carácter perceptivo o sensorial, su apropiada elección le aporta riqueza, coherencia y comunicabilidad al objeto.

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

TEXTURA:

Una textura está dada por las *características de la superficie de un material*, aunque está relacionada con el tacto, la textura se puede convertir en un efecto visual atrayente; puede estar en forma natural sin adornos o con un tratamiento especial, puede ser lisa, rugosa, mate o brillante

La textura de la superficie no debe ser arbitraria o caprichosa; si se aplican los procesos adecuados a través del material, se pueden imitar superficies fácilmente reconocibles que evoquen sensaciones y refuercen la intención del diseño.

Recomendaciones:

Al elegir una textura para el producto, hay que tener en cuenta que permanezca durante la vida útil del mismo

En el proceso de diseño es de suma importancia, la ubicación de la superficie texturada, para protegerla del desgaste por uso; dependiendo del material, algunas veces es una ventaja usar la textura, ya que por lo general el proceso de pulimento es una de los acabados más difíciles de lograr

Conceptos....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

TEXTURA:

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

VOLUMEN:

El Volumen “es el espacio que ocupa un objeto”; tiene tres dimensiones:
longitud, anchura y profundidad

El volumen también es algo que define un espacio en vez de llenarlo y se puede expresar con líneas o planos seriados. No siempre se expresa con superficies sólidas

Recomendaciones:

Al diseñar es interesante fijarse en el detalle, considerando todas las distintas caras del producto, ofreciendo una experiencia visual integral

Es importante considerar las partes posteriores o interiores del producto como un elemento importante en el diseño

Conceptos....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

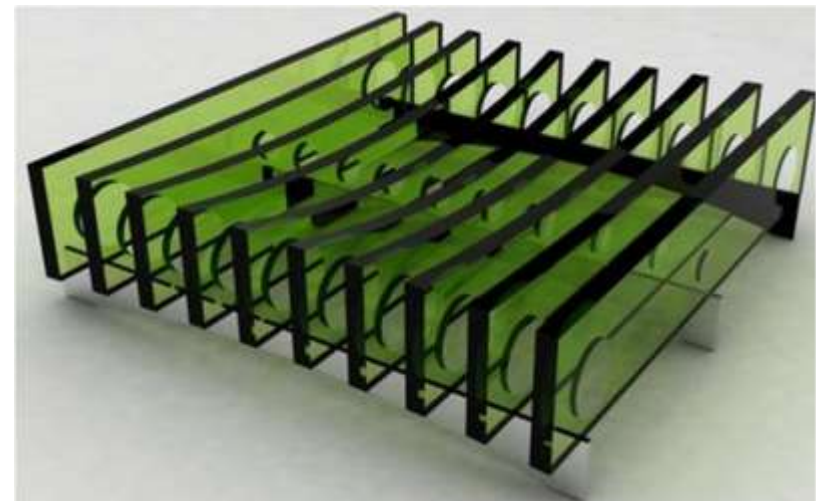

artesánias de Colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

VOLUMEN:

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

VOLUMEN:

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

COLOR:

El color es una ***cualidad visual del producto***, resultado de la sensación o impresión que producen en el ojo la luz emitida por focos luminosos o la difundida por los cuerpos

Es la descomposición de la luz. El color o la intensidad de luz reflejada en una superficie, es lo que más distingue una forma de su entorno y puede ser natural o artificial

El color puede lograr que los diseños ***resulten más interesantes y estéticos desde el punto de vista visual***, además de reforzar la organización y el significado de los elementos de un diseño

La búsqueda para lograr nuevos efectos con color en las fibras naturales; impulsa la investigación y experimentación en el desarrollo de la técnicas artesanales

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

COLOR:

La artesanía contemporánea amplió sus posibilidades cromáticas o de color empleando la amplia gama de materiales ofrecidos por la industria y la experimentación con materias primas inusuales, como por ejemplo, fibras naturales, polímeros y plásticos

El diseño del producto, se puede enriquecer con una variedad de colores, permitiendo que esta sea más *acorde a los gustos del cliente* o a las tendencias del mercado.

Recomendaciones:

El color al igual que la textura debe ser *usado con una intención*, para lograr un impacto visual

Hay que aprovechar que se pueden lograr distintos efectos en el producto al cambiar la intensidad, tono y luminosidad del color, así mismo, se debe considerar la superficie sobre la que se va aplicar o reflejar el color, ya sea esta brillante, mate, lisa o texturada

Conceptos....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

COLOR:

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

PERCEPCIÓN:

“Es una *impresión que se recibe por los sentidos*”

Es también, un “Proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta la información sensorial, para crear una imagen significativa del mundo”.

A partir de esta percepción, se pueden encontrar puntos de innovación y cambio en una pieza.

Recomendaciones:

Este cambio puede pasar de una casualidad generada por el producto a una intención central de un diseño, que además debe ser atrayente visualmente y estimular a la persona que las lleva consigo, generando un sonido, algún olor o con texturas que inviten al tacto.

El creador de hoy, diseña experiencias y entabla una comunicación íntima con su cliente a través del producto, lo invita a interactuar con ella

EMOCIÓN:

El diseñador debe comunicar el concepto del producto (Forma y Función) de una forma clara y directa; la eficacia de la comunicación del mensaje establecido dependerá de la acertada definición de requerimientos y el adecuado planteamiento productivo

La emoción está ligada al sentimiento en función de lo que le ocurre a un ser humano y de los estímulos que se perciben

“La emoción es una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad de un estímulo o situación”

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

FUNCIÓN:

El corolario que afirma que “la forma sigue a la función” se podría interpretar de dos modos: como una *descripción de la belleza* o como una *prescripción para lograrla*

La *interpretación descriptiva afirma que la belleza es el resultado de la pureza y la ausencia de ornamentación*

Según la *interpretación prescriptiva, las consideraciones estéticas en diseño deben ser secundarias con respecto a las consideraciones funcionales*

“Utilice la interpretación descriptiva de: la forma sigue a la función como guía estética, pero no aplique la interpretación prescriptiva como una regla de diseño estricta

Cuando tome decisiones, céntrese en la importancia relativa de todos los aspectos del diseño (forma y función) en función de los criterios de éxito”

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

FUNCIÓN:

La función *responde al para qué sirve* y para qué está pensado y elaborado un producto artesanal

La *función condiciona la forma* y debe considerarse como un elemento esencial en el diseño.

A través de la función se pueden generar productos muy innovadoras. Se pueden reinterpretar soluciones técnicas ya existentes en otros campos y aplicarlas a los productos artesanales

Recomendación:

La función y la forma deben estar siempre unidas.

Conceptos....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

FUNCIÓN:

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Es importante tener en cuenta que todos *los materiales tienen su propio carácter*; por ejemplo los metales son materiales fríos, la madera es cálida y los textiles pueden tener una mezcla de ambos

Esta combinación se debe manejar en una proporción de 70% y 30%, o 80%-20%. Si se utiliza un tercer material, éste se aplica solamente para los detalles pequeños - 5 a 10%

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Los materiales tienen que alternarse en el producto, para obtener un **adecuado balance** de las características de los materiales, identificando las partes del producto y determinando acertadamente el material por componente

Esta combinación se puede dar en dos formas:

Combinación de materiales con características similares o cercanas

Combinación de materiales con características diferentes

Cuando se combinan metales nobles y otros materiales, hay que seleccionarlos teniendo en cuenta que permitan expresar claramente el concepto de diseño y la sensación e impacto que se quiera transmitir.

Conceptos....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesañas de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Conceptos.....

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia
CDA
Centro de Desarrollo Artesanal

PROCESO

En el diseño se *plantea y resuelve el proceso de producción* escogiendo las técnicas

Al concentrarse y explorar una técnica profundamente puede definirse un estilo de diseño

Recomendaciones:

Lo importante es que el proceso escogido *sea fiel* al desarrollo del concepto, la forma y la función planteadas

Muchas veces a través de la experimentación con los procesos tradicionales se pueden lograr cambios innovadores e inusuales que se conviertan en una técnica original del artesano

Para esta experimentación o para buscar el proceso adecuado en la elaboración final, es recomendable hacer modelos de prueba

EL PRODUCTO ARTESANAL COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Se busca diseñar piezas que establezcan una ***comunicación no verbal***, un sentimiento

Lo importante aquí es trabajar con una imagen evocadora que transmita la información necesaria para que haya una lectura clara por parte del usuario

Recomendación:

Es importante recordar al hacer un diseño de producto artesanal, que el diseño de hoy no busca crear solo formas e imágenes, sino deseos, interacciones e identidades

CONCLUSIONES

En síntesis, el creador o diseñador de productos artesanales, tienen la tarea de *rescatar lo que es nuestro*, lo que nos *identifica* y nos hace diferentes dentro del contexto en el cual nos movemos

Debe imprimir al objeto por más común que este sea, el *sello de identidad*

Esto nos permite *sustentar el objeto* con buenos argumentos y con un criterio propio que nos permite diferenciarnos

Finalmente, si diseñamos un objeto artesanal con identidad propia, podemos ser competitivos en diferentes mercados, con la seguridad de ofrecer un producto único y nuestro

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

Gracias!.....

Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

artesanías de Colombia

CDA

Centro de Desarrollo Artesanal

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanías de Colombia s.a.

Centro de Desarrollo Artesanal
Artesanías de Colombia S.A. Carrera 2 #18A -58 Bogotá, D.C.
Teléfonos: (1) 286-1766 y 286-4443 Fax: (1) 337-5964.

www.artesantiasdecolombia.com
cdisenos@artesantiasdecolombia.com.co