

El Diseño como Comunicación

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

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Conceptos

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

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Diseño

- Concepción original de un objeto u obra, destinados a la producción en serie.
- Diseño es aplicar tecnología, funcionalidad, cultura, creatividad, estética y espíritu a un producto.
- Es volver tangible un punto de vista, contar una historia.

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

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Comunicación

- Transmisión de señales mediante un código común entre emisor y receptor.
- Unión que se establece entre ciertas cosas tales como mares, pueblos, casas o habitaciones mediante pasos

Conceptos Básicos

- **Mercadeo:** proceso de planeación y ejecución que incluye concepto, promoción, costos, distribución de productos y servicios. Busca generar intercambios que satisfacen objetivos comunes.
- **Desarrollo de producto:** creación de nuevos y mejores productos para el consumidor. Una manera de planear, gerenciar y optimizar productos y mercados existentes.
- **Diseñador:** puente entre industria y mercado. Comunicador entre producto y usuario final, es fiel a su propósito.

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Conceptos Básicos

- **Venta:** estrategia que requiere planeación.
- **Diseño:** se relaciona con la filosofía. Diseño une todo el proceso desde el desarrollo del producto hasta la utilidad. Tiene en cuenta el contexto y el concepto, es un eslabón en una cadena de procesos que conectan al cliente potencial con el producto. El diseño tiene estructura, forma, propósito, expresión. Su objetivo es vender un producto por el mayor tiempo posible.
- **Tendencia:** la probabilidad mas alta de que un producto logre una buena aceptación.
- **Moda:** fusión de apariencia, forma, material, calidad y función

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

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Se trata de crear objetos que transmitan

- **Honestidad**
- **Armonía**
- **Mezclas**
- **Huellas**
- **Sensaciones**

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

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

Para ser exisota la Producción debe:

- Partir de **CONCEPTOS** claros de mensaje, ejecución, proceso, etc.
- Acercarse al mercado para solucionar necesidades funcionales o lúdicas

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

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Las 5 preguntas básicas:

- Qué
- Por qué
- Para quién
- Dónde
- Cómo

**Estas respuestas
constituyen una base
sólida para iniciar un
proceso de diseño claro**

**Aseguran resultados
coherentes**

Nuevos Criterios

Para crear nuevos diseños es necesario partir de definiciones nuevas.

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

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

ANTES

HOY

Minimalismo	=	Esencia
Ecología	=	Responsabilidad
Pensamiento	=	Sensación
Vacío	=	Humanidad
Zen	=	Balance
Masivo	=	Unico, hecho a mano
Industrial	=	Natural
Internacional	=	Local
Producto	=	Persona
Precio	=	Costo
Promoción	=	Comunicación
Distribución	=	Conveniencia

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Hoy se imponen los objetos que comuniquen paz, tranquilidad, seguridad

**-Los objetos de hoy no tienen que servir
para ser.**

**- Los diseños de hoy debe tener
identidad de origen pero ser globlales en
funcionalidad y calidad.**

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

La vida debe ser principio y Fin del diseño

“Cuando diseñamos una silla, hacemos una sociedad y una ciudad en miniatura”.

Peter Smithson

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

- Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Aparte de lo funcional, los objetos, como las personas, nacen viven y desaparecen

Hay objetos que evocan el amor, el diálogo, la imaginación, la intuición, el juego ...Estos objetos sustituyen la función por la acción invitando a interactuar.

Tambien se redefinen conceptos como el lujo = espacio, tiempo, un sofá cómodo, una siesta, una buena comida.

Se busca diseñar productos que evoquen una comunicación no verbal, un sentimiento de bienestar y afecto, valores que se han perdido en estos tiempos de hiperproductividad y consumo desenfrenado.

Productos que contribuyan a una mejor calidad de vida, que propongan soluciones reales para personas reales.

La sociedad está evolucionando del consumismo material a un consumismo espiritual donde prima estar en paz con un producto y percibir su espíritu, valores que van mucho más que simplemente poseerlo.

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

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

El diseño de hoy no busca crear formas e imágenes, sino deseos, interacciones e identidades.

La diferencia entre producir productos y soluciones radica en el contexto.

Los objetos del futuro deben tener no solo forma sino también contenido. Deben tener alma, razón de ser para perdurar.

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

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Es la era de la identidad

Después del 11 de septiembre hay una creciente necesidad de aprender sobre otras culturas y países lejanos.

Un deseo de ayudar a lograr una mejor calidad de vida, de acercar las barreras geográficas, religiosas y las diferencias culturales aunque sea a través de los objetos.

Los adornos tienden a desaparecer. Se imponen los objetos reales conectados a nuestra cotidianidad. “Las conversation pieces” ubican al individuo en su contexto y le dan seguridad, paz y tranquilidad.

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

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

¿Qué son las tendencias?

La tendencia marca ese espacio en el cual están las más altas probabilidades de que un producto sea exitoso.

Es la inclinación común hacia un fin.

No son dictatoriales,
no existe una sola.

El éxito está en interpretarlas de manera personal.

Para lograrlo es necesario lo siguiente:

- Experimentar
- Redescubrir
- Estructurar
- INTERPRETAR

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

- Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

¿Por qué las tendencias?

- Son un lenguaje universal.
- Son una manera de unir esfuerzos (producción de materia prima, optimización de recursos, etc).
- Variables de donde parten las tendencias:
 - Mercado objetivo
 - Materiales
 - Tecnología y recursos disponibles
 - Lugar y estación
 - Intuición
 - Contexto

- Las tendencias son cíclicas: introducción, punto mas alto, culminación, decline y desaparición.
- La moda precede el diseño de interiores

“Descubrir es ver lo que han visto todos pero formarse un concepto propio”

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

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Conceptos

- Experimentación
- Reinvención
- Estándares altos en cuanto a materiales
- Diseño multifuncional
- Lujo redefinido
- Ha cambiado en enfoque de tema (el todo) a las partes: el material, la textura
- Prima la calidad
- Se impone lo efímero (papel), las evocaciones de experiencias y sentimientos que no requieren ser poseídos.
- Priman los objetos que involucren los siete sentidos: el sexto son las sensaciones y el séptimo, las emociones.

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Colección

•Conjunto de cosas de la misma clase reunidas por alguien con una característica que las une a través de:

- Temas
- Colores
- Proporciones
- Sensaciones
- Evocaciones

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

□Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Línea

- Grupo de objetos con una función común.
- Es constante en el tiempo aunque debe asumir la influencia de las tendencias definidas para la colección.

Contar una historia

“Conversation pieces”:
crear un dialogo a través del objeto.

Mostrar un punto de vista.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesanas de colombia.s.a.

- **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

INNOVACIONES ARTESANALES

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

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

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

Inspiración

- La naturaleza
- Lo orgánico
- La geometría
- “GEOFORMAS”.
- Objetos cotidianos
- Comida
- Shopping
- TV, películas
- Arte
- Gente

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

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

□Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Color

- Es el principio de la moda
- Luz: translucidos, gamas
- Colores sensuales: superposición de capas y gamas
- Colores del desierto: lavados
- Colores orgánicos: piedras, fibras, madera, metal
- Colores pálidos, tono a tono, textura sobre textura
- Tonos de blancos con tonos de licores como champaña, cognac, vino y brandy. Acentos con vino tinto y tonos de queso.
- Tonos suaves y pálidos
- Frescura.
- Se impone el verde, el amarillo como tono neutro, el rojo, azul como base

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
artesánías de colombia.s.a.

□ Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Movimiento

- **Atención a la construcción de la prenda/pieza**
- **Tejido**
- **El volumen se logra con la textura**
- **Patrones repetitivos logran efectos tridimensionales con técnicas ópticas y gráficas.**
- **Los objetos flotan en el espacio con un efecto etéreo.**
- **Efecto de venas fosilizadas como tomadas con rayos x.**
- **Muebles muy delgados con formas orgánicas.**
- **Los muebles y accesorios abrazan**

Materiales

- Honestidad: rústico, primitivo, sin pretenciones
- Nada sobre-trabajado
- El tacto es el rey expresado en superficies que definen la personalidad de la pieza
- Prima lo hecho a mano
- Efecto rústico con look artesanal. El revés es crucial
- Efecto recortado y rasgado logrando efectos tri-dimensionales
- El atractivo de la imperfección
- Efecto “sin terminar”
- Materiales reconstruidos
- Técnicas artesanales: metal tejido, tela perforada.
- Bordes suaves para proteger al usuario: piezas de joyería con pieles para calentar el cuello.

□Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”

Información

- www.virtual-fairs.com
- www.premiervision.com
- www.pure2k.com
- www.roomonline.com
- www.toastbypost.co.uk
- www.plumo.com
- www.modelsown.com
- www.100percentdesign.co.uk
- Color Marketing Group
- Frankfurt Ambiente
- Afriaca Style by Stephane Guibourge
- Paola Navone
- Elsa Klensch
- Ilse Crawford
- Christian Tortu
- Isabella Tonchi
- Valentina Ventrelli (Future Concept Lab)
- Zaha Hadid
- Suzy Menkes

FIN

Presentación elaborada por Marcella Echavarría

**para
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá, Colombia**

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

□ **Diseño e innovación tecnológica aplicada en el proceso de desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan de transferencia aprobados por el SENA”**

