

MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Sostenibilidad y Moda Artesanías de Colombia

Primer Seminario Latinoamericano de Moda, Cultura y Desarrollo
Dragão Fashion Brasil: Fortaleza-Ceará, 4 AL 8 DE MAYO DE 2016

Negocios y Mercados (internacionalización, la sostenibilidad, la innovación
en la moda, centrándose en artesanías)

Ana María Frías
Gerente de Artesanías de Colombia

Fichas de soporte de exposición de la conferencia desarrollada por la Gerente de Artesanías de Colombia en la mesa sobre Negocios y Mercados del Primer Seminario Latinoamericano de Moda, Cultura y Desarrollo, adelantado en el marco de la Feria El Dragão Fashion Brasil, en la ciudad de Fortaleza. Se presentan los conceptos de definición institucional de la entidad y se enumeran los criterios que sustentan su misión en relación con el contexto y estrategias de desempeño promocional. Así mismo se indican los pilares sobre los que se sustenta la sostenibilidad de los impactos de los proyectos de impulso productivo del sector, la relación tripartita entre comunidades, oferta-demanda y consumidor de moda, al tiempo que se enumeran los factores de las tendencias del color en la moda, en términos de espacio de oportunidades de trabajo y ejercicio de la creatividad. La enumeración de criterios de trabajo y promoción están complementados con ilustraciones fotográficas de los productos emblemáticos de la artesanía colombiana y de los productos del ejercicio de diversificación e innovación con que se ejemplifica la artesanía contemporánea, materializada en el diseño de moda.

Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía, CENDAR

Bogotá, D. C. 2016

SOSTENIBILIDAD Y MODA

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

Ana María Frías
Gerente de Artesanías de Colombia

QUIÉNES SOMOS

Artesanías de Colombia es una sociedad de economía mixta de orden nacional vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con más de **52 años de experiencia (1964)**.

MISIÓN

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL:

- Preservación de los oficios
- Promoción de la competitividad
- Apoyo a la investigación
- Desarrollo de productos
- Transferencia de metodologías
- Impulso al mercadeo y comercialización

EN UN CONTEXTO DE:

- Descentralización
- Desarrollo de capacidades locales
- Sostenibilidad de la actividad
- Bienestar de los artesanos

ESTRATEGIAS

PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL

- Laboratorios de diseño e innovación
- Proyectos regionales
- Consejos asesores departamentales
- Programas especiales
- Promoción de la competitividad
- Marcas colectivas y denominaciones de origen
- Generar valor económico en las regiones

ESTRATEGIAS

CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS ARTESANOS

- Participar en eventos y ferias
- Generar ingreso a los artesanos a través de la venta de artesanía
- Organizar eventos para la promoción de la artesanía
- Talleres de demostración de oficio
- Participar en ruedas de negocios

ESTRATEGIAS

FORTALECER LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Biblioteca digital

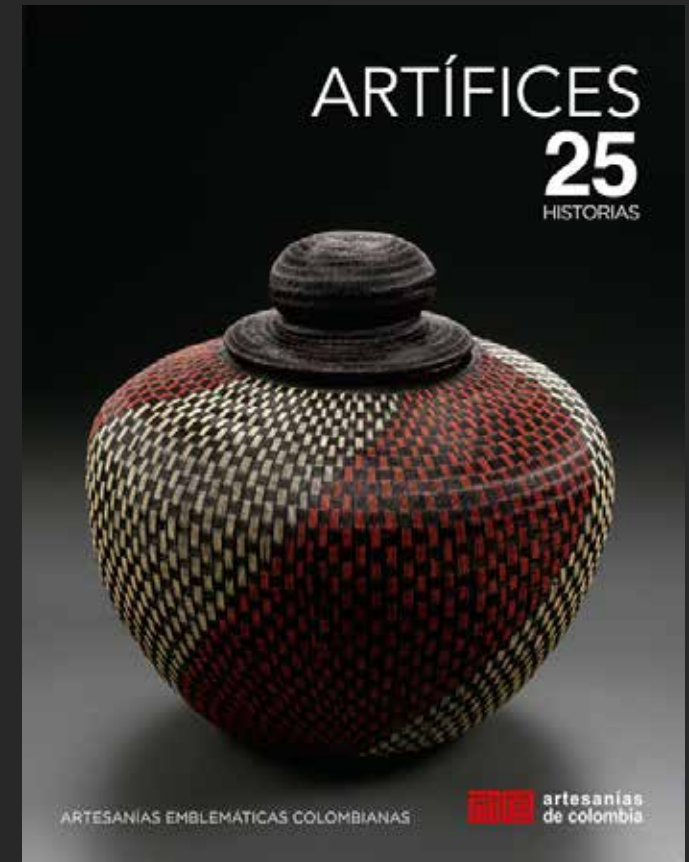
Publicar conocimiento institucional de interés •general

- Realizar eventos de sensibilización al público externo sobre el tema artesanal

- Realizar investigaciones de corte social, económico y cultural de la actividad artesanal

FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD FRENTE A SUS GRUPOS DE INTERÉS

- Fortalecer la cooperación internacional
- Fortalecer la estrategia de comunicaciones de AdC

TEJIDO WAYÚU

LA GUAJIRA

COMUNIDAD WAYÚU

Waleker, la araña, enseñó a tejer a la mujer wayuú. Su tejido descansa en el mito y los ritos de iniciación del encierro adolescente.

LA GUAJIRA

SIMBOLOGÍA

Molokonoutaya:

Pasatalo'ouya:

Inspiradas en las formas de la naturaleza

LA GUAJIRA

DISEÑO E INNOVACIÓN

Rescate de la iconografía y las técnicas ancestrales de esta comunidad en un contexto contemporáneo.

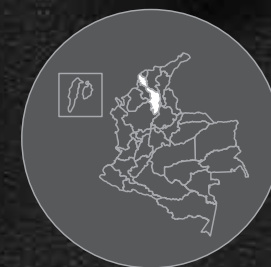
LA GUAJIRA

FILIGRANA

MOMPOX, BOLÍVAR

TEJEDURÍA EN CAÑA FLECHA

CÓRDOBA Y SUCRE

COMUNIDAD ZENÚ

El pueblo Zenú se encuentra ubicado en la región Caribe de Colombia.

Esta técnica consiste en trenzado entre 7 y 27 pares de fibras blancas y negras cuya disposición estructura los gráficos que caracterizan los patrones del tradicional sombrero “vueltaio”.

CÓRDOBA Y SUCRE

SIMBOLOGÍA

El producto emblemático es el llamado sombrero “vueltaio” que con su trenzado circular, expresa la concepción de unidad del universo, sus pintas representan identidades de antiguos clanes familiares.

CÓRDOBA Y SUCRE

DISEÑO E INNOVACIÓN

- Fortalecimiento de aspectos técnico-productivos
- Diseño y desarrollo de productos contemporáneos que responden al mercado global

CÓRDOBA Y SUCRE

MODA Y ARTESANÍA: UN MUNDO POSIBLE

• Nos encontramos ante una **coyuntura histórica** del siglo XXI: en plena era de **producción y consumo** creciente de la industria de moda se escuchan **voces** cada vez más **persistentes** que plantean la **necesidad** de un **cambio** en **busca** de **sostenibilidad** en:

- **La cadena de producción**
- **La comercialización**
- **La conciencia sobre las prendas**

• Las **comunidades artesanas** poseen **sabiduría** en su relación con la **naturaleza**; conocimiento de **técnicas ancestrales** y manuales; **el trabajo comunitario** y el dominio de una estética propia y singular.

• Artesanías de Colombia construye una **relación virtuosa** entre los **artesanos y el sector económico de la moda** en el marco de la diversidad.

MODA Y ARTESANÍA: UN MUNDO PRODUCTIVO

- Los **artesanos tienen un papel protagónico** adquirido en la **creación y confección de la moda**. Sin sus manos y conocimiento, **la industria contemporánea** no hubiera adquirido **los valores** que se le reconocen. Sin embargo, es preciso concebir y **procurar un nuevo espacio de convivencia y desarrollo** para ambos sectores.
- COLOMBIA cuenta con un **acervo de grupos étnicos** consagrados al oficio milenario del trabajo manual.
- **Comunidades artesanales** distribuidas por la geografía nacional en sus **32 departamentos**. Artesanías de Colombia, a través de sus 21 Laboratorios de Diseño, incentiva y apoya la creación y comercialización de piezas únicas.

Adoptamos del discurso sostenible los siguientes aspectos:

1. **RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE TRADICIONES**
2. **CREACIÓN DE EXPERIENCIAS EMOCIONALES A TRAVÉS DE LOS OBJETOS**
3. **ESTÉTICAS QUE CORRESPONDEN A UNA IDENTIDAD**
4. **CONCIENCIA SOBRE QUIÉN ELABORA CADA PIEZA**
5. **CREACIÓN DE RIQUEZA COLECTIVA**

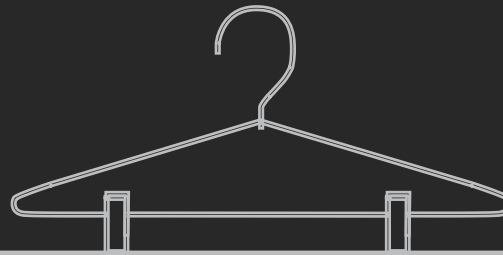
UNA RELACIÓN SOSTENIBLE

COLOMBIA: CONVERTIR LA DIVERSIDAD EN OPORTUNIDAD

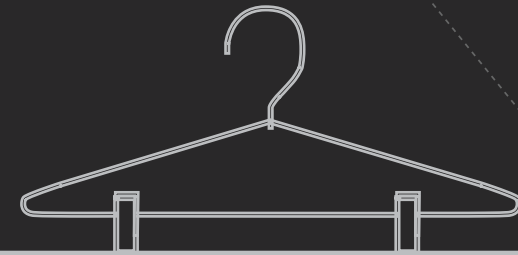
- La **personalización** de los productos de moda como una **tendencia mundial** de consumo puede y debe ser aprovechada por países como Colombia cuya riqueza estriba, entre otros motivos, en su condición de nación multiétnica y cultural.
- Cada región, cada comunidad y cada artesanos significan **historias únicas**.
- Sus manos **tejen**, bordan, elaboran, tallan, hilan, ensartan, martillan, ensamblan y crean **piezas singulares** en las cuales depositan sus **experiencias vitales**.
- Un país de artesanos es capaz de **transmitir conocimiento y emociones** que logran conectarse con individuos en particular.
- Ser un **consumidor sostenible implica** también **conocer quién está detrás** de la manufactura para **respetarlo, valorarlo y cuidarlo**.

COMUNIDADES
ARTESANAS

OFERTA Y DEMANDA

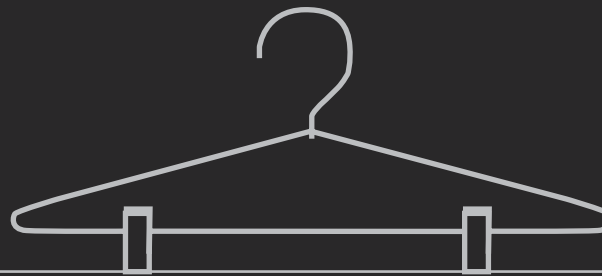

CONSUMIDOR DE MODA

“LA ARTESANÍA ES EL NUEVO NEGRO”

LA ARTESANÍA COMO EL NUEVO NEGRO

- El negro ha sido por esencia **el color icónico de la moda**, y más adelante, el blanco y hasta el dorado fueron también calificados como las paletas más relevantes según las tendencias.
- La Artesanía como el nuevo negro será un **concepto que sea comprendido y aceptado** por todos los artesanos, industriales, especialistas en moda, generadores de empleo, diseñadores, periodistas y consumidores.
- Una **manera de integrar lo artesanal** en toda su dimensión en el **concepto de moda contemporáneo**.
- Una **vía ejecutiva para transmitir valores sostenibles**.

UNIDAD DE MODA - MODA VIVA

MODA VIVA

- MODA VIVA es la marca que **simboliza y conecta** al público con la misión de la **Unidad de Moda de Artesanías de Colombia**.
- MODA VIVA formula visual y verbalmente una manera distinta para **enaltecer el trabajo de los artesanos colombianos**. Establece una relación activa y perdurable con la industria de la moda. Es un espacio mental y físico que permite mostrar al público las diversas **identidades estéticas y culturales** que existen en Colombia.
- MODA VIVA se adapta para presentarse en escenarios propios de Artesanías de Colombia, en eventos relacionados con la **industria de moda** y en otros escenarios no convencionales.
- MODA VIVA aborda el sentido del vestir como un **fenómeno atemporal y cíclico**.
- MODA VIVA refleja el **compromiso fiel** de Artesanías de Colombia con las **comunidades artesanas**.

MATERIAS PRIMAS

HILOS CROCHET

HILOS ACRÍLICOS

ALGODÓN

FIQUE

CUMARE

GUARUMO

CHAQUIRAS

SEMILLA, CONCHA Y CHAMBIRA

INSPIRACIÓN

COLOR

NATURALEZA

TRADICIÓN

SIMBOLOGÍA

GRAFISMO

PRODUCTOS TERMINADOS

MOCHILA KAMKUANA

CESTO DE MIMBRE

SOMBRERO EN IRACA

CARIEL

PLATO DE WERREGUE

HAMACA DE SAN JACINTO

RUANA LANA

MOCHILA WAYÚ

TRANSMISIÓN DE SABERES

PROCESOS PRODUCTIVOS

PROCESOS PRODUCTIVOS

LAS ARTES Y EL ARTESANO

OSCAR WILDE (en la conferencia *Art and the Handicraftsman*, 1882): “El nuestro ha sido el primer movimiento que ha **aunado a artesanos y artistas**, pues recordar que **separando el uno del otro arruinaréis a ambos**; a uno le robáis todo motivo espiritual y todo el deleite imaginativo, al otro le aisláis de la verdadera **perfección técnica**”.

CO-CREACIÓN

“NATURALEZA PLÁSTICA”
Tejeduría

“SIGUIENDO LA RUTA MANTA”
Tejeduría

RE-DISEÑO

“ZAGUAN” Carpintería

“NARÍZ DE LUNA” Marroquinería

DISEÑADORES INDEPENDIENTES

OROPÉNDOLA

ANDREA LANDA

DISEÑADORES INDEPENDIENTES

FRANCESCA MIRANDA

MIGUEL MESA

DISEÑADORES INDEPENDIENTES

ENTREAGUAS

ADRIANA SANTA CRUZ

DISEÑADORES INDEPENDIENTES

MULIERR

CARLO CARRIZOSA

GRACIAS