

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

apg

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
FACULTAD DE CREACIÓN Y HÁBITAT
CARRERA DE DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL

Reconocimiento y visibilización de las tejedoras de Tramarte a través de un enfoque participativo
aplicado al diseño de moda.

PROYECTO DE GRADO

ESTUDIANTE

Sara Navia

PROYECTO DE GRADO

2026-1

FASE 1: TEMA

La artesanía en Colombia representa un pilar fundamental de la identidad cultural y de la economía creativa del país; sin embargo, enfrenta limitaciones relacionadas con la sostenibilidad, la valoración social del oficio y su permanencia en el tiempo. El taller artesanal familiar **Tramarte**, ubicado en **Sevilla**, preserva el tejido en telar horizontal de cuatro pedales como un saber técnico desarrollado y transmitido de manera familiar a lo largo de más de dos décadas. Sus piezas textiles se elaboran mediante procesos manuales que resaltan el valor de lo hecho a mano, la calidad del oficio y la autenticidad del proceso artesanal.

No obstante, el reconocimiento hacia las creadoras detrás de estas piezas no siempre se traduce en un reconocimiento integral y sostenido dentro de las cadenas de valor del sistema de la moda. En muchos casos, el énfasis se centra en el producto final, mientras que el conocimiento técnico, creativo y simbólico que sostiene el proceso artesanal permanece en un segundo plano. En este sentido, el presente proyecto busca resaltar no solo la calidad material de los productos, sino también los saberes, la creatividad y la autoría de las artesanas, entendiendo su labor como parte fundamental del proceso de diseño contemporáneo.

A pesar de la calidad y la trayectoria que sostienen sus procesos, talleres como Tramarte enfrentan desafíos relacionados con la sostenibilidad del oficio frente a la competencia de productos industrializados, la dificultad para mantener stock constante y la dependencia de ciertos espacios presenciales de comercialización. Asimismo, en procesos de colaboración con marcas o diseñadores, la participación de las artesanas tiende a limitarse al trabajo manual, mientras que su aporte conceptual y creativo no siempre es reconocido de manera explícita. Esta situación hace necesario replantear el rol del artesano como coautor dentro de los procesos de diseño, con el fin de promover relaciones más éticas, equitativas y conscientes.

En paralelo, el auge global por productos con origen claro, procesos sostenibles y relatos culturales ha abierto oportunidades para fortalecer el vínculo entre artesanía y moda desde enfoques más responsables. Este contexto impulsa la transición hacia modelos productivos donde la transparencia, la trazabilidad y el proceso creativo adquieren tanta relevancia como el resultado final. A partir de esta coyuntura, el proyecto plantea la posibilidad de fortalecer la transmisión de saberes artesanales y contribuir a la sostenibilidad cultural del oficio mediante estrategias de comunicación visual que reconozcan a las artesanas como agentes creativas.

La formación en diseño de comunicación visual y el interés por la moda sostenible aportan herramientas en investigación visual, co-creación y desarrollo de narrativas que permiten estructurar el proyecto desde una mirada estratégica y ética. Asimismo, el contacto directo con el diseñador de vestuario Jhonatan Calderón fortalece la dimensión colaborativa de la propuesta, integrando el diseño de moda como puente entre el saber artesanal y la comunicación contemporánea.

Estas capacidades posibilitan la articulación de metodologías participativas y recursos de comunicación que reflejen la esencia del trabajo artesanal, no desde una lógica de representación externa, sino desde la construcción conjunta. De esta manera, el proyecto no busca hablar por las artesanas, sino trabajar con ellas, reconociendo sus saberes como parte activa y fundamental de la creación contemporánea.

Análisis DOFA

Fortalezas	Debilidades
• Preservación del tejido en telar horizontal de cuatro pedales como saber artesanal especializado. • Identidad cultural arraigada al territorio de Sevilla, Valle del Cauca. • Dominio técnico de un oficio poco común en la región. • Liderazgo femenino y trabajo colectivo de carácter familiar. • Autenticidad del proceso artesanal frente a la producción industrial. • Transmisión del conocimiento dentro del núcleo familiar. • Participación en ferias, festivales y espacios culturales. • Articulación entre tradición, creación y comunidad.	• La artesanía no es percibida socialmente como una opción económica estable. • Dificultades en el relevo generacional del oficio. • Procesos de enseñanza complejos y prolongados. • Bajo número de personas capacitadas en el territorio. • Limitaciones para alcanzar sostenibilidad económica continua. • Dificultad para mantener stock suficiente para múltiples canales de venta. • Dependencia de espacios presenciales para la comercialización y visibilización.
Oportunidades	Amenazas
• Creciente interés por la moda sostenible y con identidad cultural. • Revalorización del trabajo artesanal dentro de la economía creativa. • Ferias, festivales y espacios culturales como plataformas de difusión. • Posibilidad de alianzas con diseñadores, marcas y proyectos culturales. • Desarrollo de narrativas de origen, proceso y trazabilidad. • Turismo cultural como escenario de circulación del oficio.	• Predominio de la industria de la moda masiva y de bajo costo. • Desplazamiento del trabajo artesanal frente a procesos industrializados. • Homogeneización estética del mercado. • Riesgo de desaparición del oficio por falta de continuidad generacional. • Desvalorización del tiempo, el conocimiento y la autoría artesanal. • Uso de lo artesanal como recurso estético sin reconocimiento al saber.

• Canales digitales como herramienta para ampliar el alcance del colectivo.	• Lógicas de consumo acelerado incompatibles con los tiempos del hacer artesanal.
---	---

Justificación

La presente propuesta se centra en fortalecer el reconocimiento y la valoración del oficio artesanal desarrollado por las mujeres artesanas del taller familiar Tramarte, entendiendo esta práctica no solo como una actividad productiva, sino como un saber cultural que encarna identidad, memoria y conocimiento transmitido a lo largo de generaciones. Si bien el colectivo ha contado con apoyos institucionales y ha tenido acceso a ferias y plataformas culturales, persiste una problemática estructural relacionada con la desvalorización social y económica del oficio artesanal, lo que pone en riesgo su continuidad.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA), el 82,5 % de las artesanas y artesanos en Colombia recibe ingresos mensuales inferiores al salario mínimo legal vigente, aun cuando para más del 50 % esta actividad constituye su principal fuente de ingreso (Artesanías de Colombia, s. f.). Esta realidad evidencia que, pese a su alto valor cultural, la artesanía no es percibida como una opción de vida económicamente viable.

Esta situación incide directamente en la transmisión generacional del saber artesanal. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, solo el **11,3 % de la población artesana en el país es menor de 30 años**, lo que evidencia una baja participación de jóvenes en este tipo de oficios. Esta cifra refleja el riesgo de pérdida progresiva del conocimiento artesanal cuando el oficio no es percibido como una opción de vida viable y valorada social y económicamente (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s. f.).

En este contexto, aunque Tramarte ha logrado consolidar procesos organizativos y presencia en ciertos circuitos culturales, el valor simbólico y económico de su técnica continúa enfrentándose a las dinámicas de la producción masiva, que tienden a desdibujar el carácter especializado y el conocimiento que sostiene el oficio artesanal. Frente a este escenario, el diseño de comunicación visual se plantea como una herramienta estratégica para fortalecer la valoración del trabajo artesanal desde una perspectiva contemporánea, consciente y participativa.

Este proyecto propone el desarrollo de un modelo metodológico con enfoque participativo y de co-creación, orientado a articular de manera consciente y ética el saber artesanal, el diseño y la comunicación. A partir de este modelo, se construirá un manual visual estructurado como un sistema práctico de acompañamiento al proceso, dirigido principalmente a diseñadores interesados en trabajar con comunidades artesanales desde una relación horizontal y respetuosa.

El manual no se plantea únicamente como un documento explicativo, sino como una herramienta activa compuesta por un paso a paso metodológico y recursos audiovisuales integrados que

permitan documentar y preservar el saber técnico desde la práctica misma. Este sistema busca mantener el conocimiento vivo, facilitando su registro, comprensión y proyección sin descontextualizarlo.

De manera complementaria, el manual será desarrollado tanto en formato físico como en formato digital, a través de una plataforma tipo página web que permita ampliar su alcance y facilitar su acceso a diseñadores, estudiantes y actores del sector creativo interesados en procesos de colaboración ética. La versión digital no solo funcionará como repositorio del contenido metodológico, sino también como espacio de consulta dinámica que integre materiales audiovisuales, documentación del proceso y herramientas de acompañamiento.

De esta manera, la propuesta ofrece una guía flexible que acompaña al diseñador en la construcción de una relación de co-creación ética, evidenciando cómo el diseño puede visibilizar y potenciar el valor del oficio sin sustituirlo ni desvirtuarlo.

De manera complementaria, el proyecto incorpora un fashion film concebido como una narrativa audiovisual construida a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del modelo y el proceso de co-creación. Esta pieza traduce visual y sensorialmente el encuentro entre diseñadora y artesana, poniendo en el centro el oficio, los procesos y los saberes compartidos.

En definitiva, la propuesta se concibe como una herramienta que aporta a la sostenibilidad del oficio artesanal, no solo desde la preservación de la técnica, sino desde su reconocimiento, comunicación y proyección en el tiempo, promoviendo una mirada más consciente sobre el valor del trabajo artesanal dentro del contexto creativo y cultural colombiano.

5 Claves de Caracterización

¿Qué?

Proponer un modelo mediante un enfoque participativo para el reconocimiento y visibilización de los saberes artesanales en procesos de colaboración con marcas de moda.

Caso: Tramarte. Sevilla, Valle

¿Cómo?

- ¿Cómo se crean las piezas y qué saberes técnicos y creativos implica el tejido artesanal?
- ¿Cómo se transmiten las técnicas dentro de un grupo familiar y qué valor simbólico tiene este proceso?
- ¿Qué significado tiene el oficio artesanal para las integrantes de Tramarte?
- ¿Cómo se perciben sus productos por compradores locales y visitantes de ferias?

¿Quiénes?

- **Directos:** Integrantes del taller familiar Tramarte.
- **Indirectos:** Consumidores, entidades culturales y actores del sector moda interesados en procesos de colaboración artesanal.

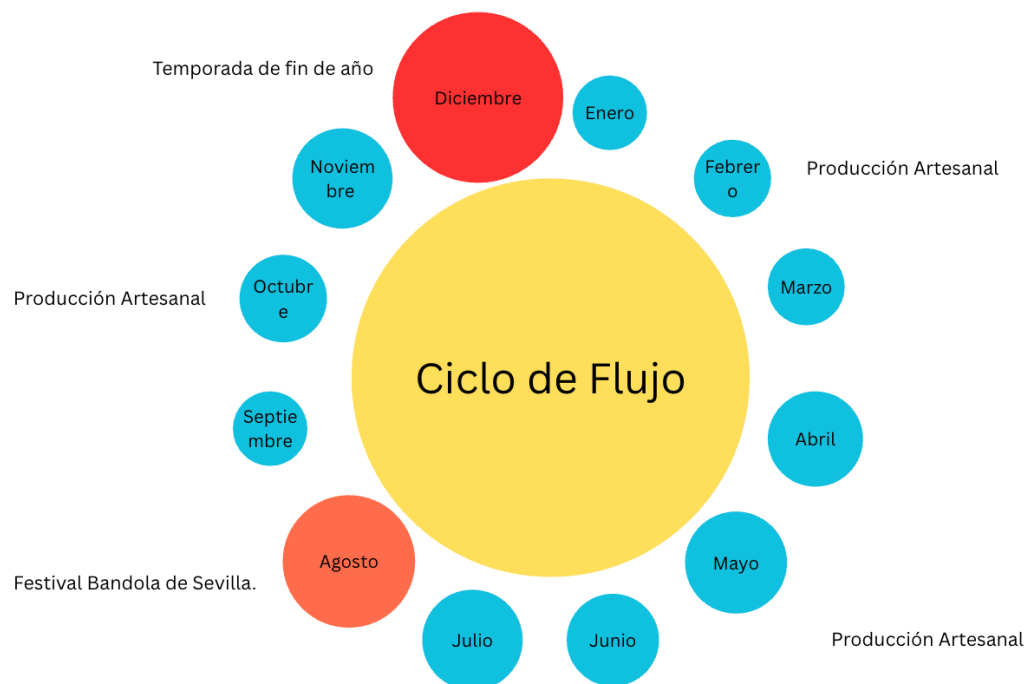
¿Cuándo?

- Agosto: Festival Bandola de Sevilla.
 - Diciembre: temporada de fin de año.
- La producción se ajusta de manera flexible a nuevas demandas, eventos o cápsulas de diseño según la capacidad del taller.

El ciclo de flujo anual del taller familiar Tramarte refleja las temporalidades que organizan su labor artesanal, articulando la producción cotidiana con momentos clave de diseño, visibilización y comercialización. A lo largo del año, el trabajo en el telar se desarrolla de manera constante, pero se intensifica en función de fechas estratégicas como el Festival Bandola de Sevilla y la temporada de fin de año, así como de la creación de cápsulas de diseño que responden a demandas específicas. Este esquema permite comprender cómo las artesanas ajustan sus ritmos productivos de forma flexible, equilibrando los tiempos propios del hacer artesanal con oportunidades de circulación cultural y comercial que fortalecen la continuidad del oficio.

Figura 1

Ciclo de Flujo de proceso del taller familiar Tramarte

Fuente. Elaboración Propia

El gráfico evidencia que, aunque la producción artesanal del taller Tramarte se mantiene de manera continua durante todos los meses del año, existen hitos que concentran mayor importancia para el colectivo. Durante gran parte del año, la labor se desarrolla de forma constante en función de los pedidos y los tiempos propios del trabajo en telar; sin embargo, el mes de agosto adquiere especial relevancia con la participación en el Festival Bandola de Sevilla, el cual fortalece la visibilidad cultural del taller en el ámbito local. Asimismo, el mes de diciembre representa el periodo más significativo en términos productivos, debido a la temporada de fin de año, que exige un incremento en la elaboración de piezas para responder a la demanda comercial.

Estos momentos no solo aportan a la sostenibilidad económica del taller, sino que también refuerzan su presencia dentro de los circuitos culturales y creativos. De esta manera, el ciclo anual muestra un equilibrio entre la continuidad cotidiana del oficio artesanal y los hitos estratégicos que consolidan el reconocimiento y la proyección del saber textil desarrollado por Tramarte.

¿Dónde?

- **Local:** Taller de Tramarte en Sevilla, Valle del Cauca.
- **Nacional:** Ferias, eventos culturales y espacios de circulación de moda y artesanía en Colombia.

Objetivo general

Proponer un modelo mediante un enfoque participativo para el reconocimiento y visibilización de los saberes artesanales en procesos de colaboración con marcas de moda.

Caso: Tramarte. Sevilla, Valle

Objetivos específicos

1. Analizar las técnicas de tejido y los procesos de creación desarrollados por las tejedoras de Tramarte en Sevilla, Valle del Cauca, mediante revisión documental y diálogo participativo, para comprender su valor cultural y creativo como base del modelo propuesto.
2. Definir un modelo participativo de co-creación que articule el trabajo de las tejedoras de Tramarte y el diseñador de vestuario Jhonatan Calderón, integrando principios de ética, inclusión y diseño de comunicación visual.

3. Evaluar la pertinencia y el impacto inicial del modelo propuesto a través de su aplicación en el caso de Tramarte, recopilando testimonios, registros del proceso y resultados del trabajo colaborativo.

Usuario principal

Diseñadores de moda y vestuario interesados en procesos de co-creación con artesanos

El usuario principal del proyecto corresponde a diseñadores de moda y vestuario que buscan integrar procesos de co-creación, innovación y enfoques éticos en el desarrollo de sus propuestas creativas. Aunque el proyecto se desarrolla en colaboración con el taller artesanal Tramarte, el sistema de diseño se orienta principalmente hacia los diseñadores, ya que son quienes suelen iniciar y estructurar este tipo de relaciones dentro del sector de la moda.

La elección de este usuario responde a la necesidad de brindar herramientas que permitan construir colaboraciones más conscientes entre diseño y artesanía, promoviendo relaciones horizontales donde los saberes artesanales sean reconocidos como una parte fundamental del proceso creativo. A través del modelo participativo, el manual de co-creación y la plataforma web, se busca orientar a los diseñadores en la construcción de proyectos que fortalezcan la visibilidad, el reconocimiento y la valoración de los oficios artesanales.

Para la aplicación y validación del proyecto se contó con la participación de Jonathan Calderón, diseñador de vestuario de último semestre de la Universidad de San Buenaventura, quien actuó como usuario representativo. Su interés por integrar procesos de co-creación dentro de sus propuestas de diseño permitió implementar y evaluar el modelo en un contexto real de colaboración entre diseño y artesanía.

Aliadas temáticas

Fabiola Delgado

Fabiola Delgado es la fundadora del taller familiar Tramarte y líder del proceso artesanal de tejido en telar horizontal de cuatro pedales. Su participación fue fundamental para comprender la historia del taller, las dinámicas de producción, la transmisión del conocimiento y el valor cultural asociado al oficio. Gracias a su experiencia y trayectoria, fue posible profundizar en los saberes técnicos y simbólicos que sustentan el trabajo artesanal desarrollado por Tramarte.

María Alejandra Leguizamón

María Alejandra Leguizamón forma parte del taller Tramarte y representa el relevo generacional del oficio dentro de la familia. Su participación permitió comprender los desafíos actuales relacionados con la continuidad del saber artesanal y la importancia de generar estrategias que favorezcan la

preservación y transmisión de estos conocimientos a nuevas generaciones. Asimismo, contribuyó activamente en las actividades de co-creación y en la construcción de los resultados del proyecto.

Experto aliado

Mario Reina

Mario Reina, diseñador industrial y joyero vinculado a Artesanías de Colombia y al proyecto Litoral, participó como experto aliado del proyecto. Su experiencia en procesos colaborativos con comunidades artesanales aportó una visión amplia sobre los desafíos que enfrentan actualmente los oficios tradicionales en Colombia.

Durante el encuentro realizado con el experto se abordaron temas relacionados con la pérdida progresiva de los saberes artesanales, la baja participación de las nuevas generaciones en estos procesos de aprendizaje y la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan preservar estos conocimientos en el tiempo. Mario Reina destacó que muchos oficios artesanales requieren largos periodos de formación y una alta dedicación, factores que han dificultado el interés de los jóvenes por continuar con estas prácticas.

Estos aportes resultaron especialmente relevantes para el caso de Tramarte, donde también se identificaron retos asociados a la continuidad generacional del tejido en telar horizontal. La conversación permitió comprender que la preservación de los saberes artesanales no depende únicamente de conservar una técnica, sino también de generar escenarios donde estos conocimientos sean valorados, reconocidos y proyectados hacia nuevos contextos.

Desde esta perspectiva, la co-creación entre diseñadores y artesanos se plantea como una estrategia que contribuye a visibilizar el oficio, ampliar sus posibilidades de aplicación y fortalecer su permanencia dentro de los sistemas contemporáneos de diseño y moda.

Sistema

Como respuesta a la problemática identificada y al objetivo de visibilizar los saberes artesanales dentro de procesos de colaboración con el diseño de moda, se desarrolló un sistema compuesto por tres piezas complementarias: un manual de co-creación, una página web y un fashion film. En conjunto, estas piezas buscan fortalecer el intercambio de saberes entre diseñadores y artesanos, promoviendo procesos colaborativos que contribuyan al reconocimiento y valorización del conocimiento artesanal dentro de la moda contemporánea.

El manual de co-creación se plantea como la pieza principal del sistema, funcionando como una herramienta orientada a diseñadores de moda y vestuario interesados en desarrollar procesos colaborativos desde una perspectiva ética, participativa y consciente. Como complemento, la página web amplía el alcance del proyecto mediante un espacio informativo y educativo sobre la co-creación entre diseño y artesanía. Finalmente, el fashion film traduce audiovisualmente los resultados del proceso

colaborativo, visibilizando el saber artesanal a través de las piezas desarrolladas y de los procesos que las hacen posibles.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron dos enfoques metodológicos complementarios. En primer lugar, se aplicó la metodología **Design Thinking** como ruta principal para el desarrollo del sistema producto, ya que permitió orientar el proceso desde la investigación inicial hasta la conceptualización, prototipado, validación y ajuste de las piezas que conforman el sistema: el manual de co-creación, la página web y el fashion film.

Desde esta metodología se estructuraron las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. En la fase de empatizar se realizaron entrevistas, revisión de referentes, análisis del contexto artesanal y acercamientos al proceso de co-creación. Posteriormente, en la fase de definir, se identificaron las principales problemáticas asociadas al reconocimiento del saber artesanal, la continuidad generacional del oficio y la necesidad de establecer relaciones más éticas entre diseñadores y artesanos.

En la fase de idear se conceptualizó el sistema de diseño, se definió la estructura del manual de co-creación, se planteó la página web y se desarrolló el concepto narrativo del fashion film. Luego, en la fase de prototipar, se realizaron las primeras materializaciones del manual, las exploraciones visuales de la página web y las propuestas audiovisuales del fashion film. Finalmente, en la fase de testear, se validaron las piezas con el usuario principal, especialmente con el diseñador Jonathan Calderón, permitiendo recoger retroalimentación, ajustar el sistema y fortalecer su coherencia visual, metodológica y comunicativa.

De manera complementaria, se utilizó el **enfoque participativo** como metodología específica para el proceso de co-creación entre el diseñador de vestuario y las artesanas de Tramarte. Este enfoque se fundamenta en los aportes de Elizabeth Sanders, quien plantea la importancia de reconocer a las personas como participantes activas dentro de los procesos de diseño, y en los principios de IDEO centrados en las personas, el diálogo, la colaboración y la construcción conjunta.

A diferencia del Design Thinking, que orientó el desarrollo general del sistema, el enfoque participativo se aplicó directamente en el encuentro entre los saberes del diseño y los saberes artesanales. En este proceso, la investigadora asumió un rol de facilitadora, observando cómo se desarrollaba la interacción entre diseñador y artesanas, identificando las necesidades del proceso y evaluando qué herramientas visuales podían fortalecer la comprensión, la comunicación y la toma de decisiones colaborativas.

Siguiendo esta lógica, el manual de co-creación se estructuró en tres momentos principales: **escuchar, crear y validar**. La fase de escuchar permitió reconocer el contexto, los saberes, las experiencias y las problemáticas de las artesanas. La fase de crear facilitó el intercambio entre el

conocimiento artesanal y el conocimiento del diseño, permitiendo transformar las ideas compartidas en propuestas de moda construidas de manera conjunta. Finalmente, la fase de validar permitió revisar los resultados obtenidos, recoger retroalimentación entre los participantes, ajustar las piezas desarrolladas y reflexionar sobre el proceso.

De esta manera, la metodología permitió articular la investigación, el diseño de comunicación visual y la co-creación, garantizando que el sistema no respondiera únicamente a una solución formal, sino a un proceso consciente, ético y participativo orientado a visibilizar y preservar el saber artesanal de Tramarte dentro del contexto contemporáneo de la moda.

Manual de co-creación

El manual de co-creación se desarrolló como la pieza principal del sistema, concebido como una herramienta metodológica y visual dirigida a diseñadores de moda y vestuario interesados en desarrollar procesos colaborativos con comunidades artesanales desde una perspectiva ética, horizontal y participativa.

Su propósito principal es acompañar al diseñador durante el proceso de co-creación, facilitando el diálogo, el intercambio de saberes y la construcción conjunta de propuestas entre diseño y artesanía. Más allá de funcionar como un documento explicativo, el manual busca convertirse en una herramienta activa que orienta el proceso creativo mediante actividades, recursos visuales y ejercicios que permiten reconocer el valor del saber artesanal dentro del desarrollo de piezas de moda.

La estructura inicial del manual se organizó a partir de tres momentos principales: escuchar, crear y validar, tomando como base los principios del enfoque participativo y los aportes de Elizabeth Sanders e IDEO centrados en las personas. Estas fases permitieron construir un proceso progresivo que no solo orientara el desarrollo creativo, sino que también promoviera relaciones más conscientes entre diseñador y artesano.

Fase 1. Escuchar

La fase de escuchar se planteó como el momento inicial de acercamiento entre el diseñador y las artesanas, priorizando el reconocimiento del contexto, los saberes y las experiencias que sostienen el oficio artesanal.

Durante esta etapa se desarrollaron actividades orientadas al diálogo, la observación y el intercambio de conocimiento, permitiendo comprender aspectos relacionados con la historia del taller, las dinámicas de producción, la transmisión generacional del saber y las problemáticas asociadas a la continuidad del oficio artesanal.

Para facilitar este proceso, el manual incorporó herramientas visuales y actividades participativas como líneas de tiempo, mapas del oficio, conversaciones guiadas y ejercicios de reconocimiento del contexto

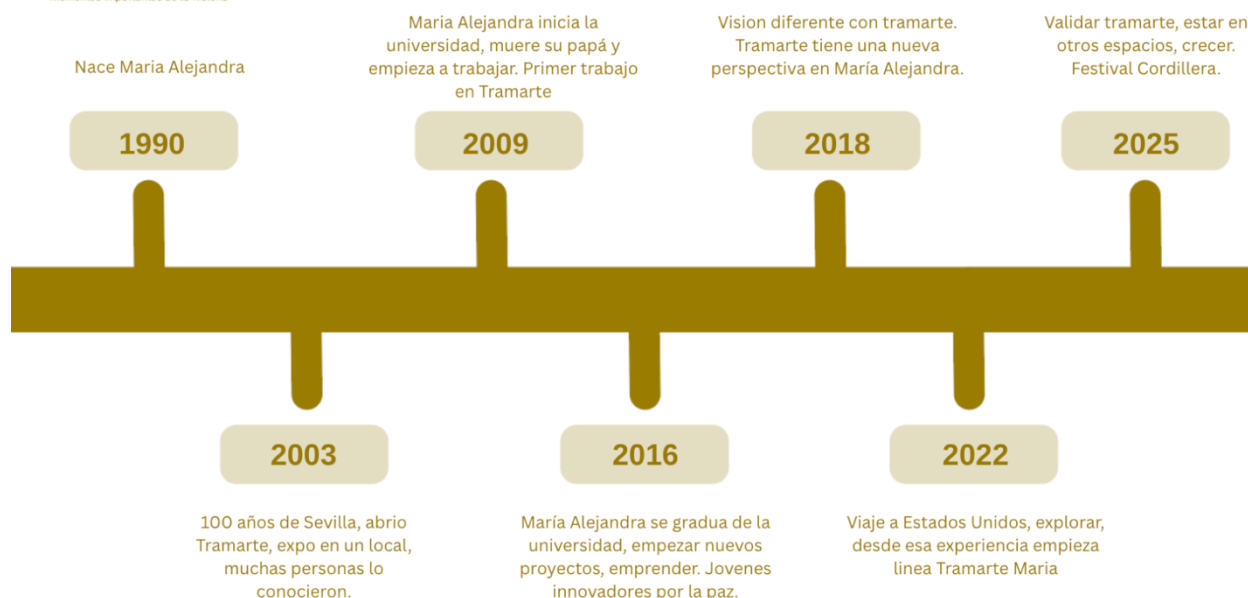

artesanal. Estas dinámicas permitieron generar un espacio de confianza y comprensión mutua entre diseñador y artesanas antes de iniciar el desarrollo creativo.

La validación de esta fase evidenció la importancia de generar espacios de escucha previos al diseño, ya que permitieron que las decisiones creativas posteriores estuvieran construidas desde el reconocimiento real del saber artesanal y no únicamente desde referencias externas o tendencias visuales.

Línea del Tiempo Personal

Momentos importantes de tu historia

Trayectoria del oficio

Miremos cómo comenzó, cómo se ha desarrollado y cómo imaginas el futuro de tu oficio.

Antes

Fabiola: Curiosidad y el hacer me motivo a tejer.

- Antes fui marquetera
- Pintar con tela (recortes de telas)

Durante

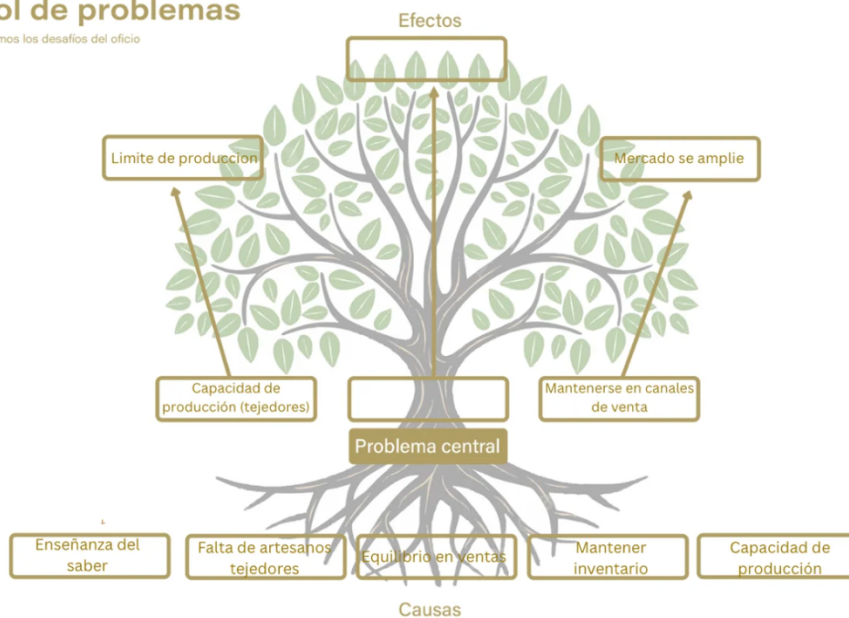
- 25 años
- Investigando y mirando lo aprendí
- Abuelos de mi sobrina menor, tejedores.

Futuro del oficio

- Seguir tejiendo
- Conservación del oficio
- Llegar a más mercados
- Alianza con otros talleres
- Cocreaciones
- Más manos tejedoras

Árbol de problemas

Identifiquemos los desafíos del oficio

Mapa del oficio

Identifiquemos los conocimientos, procesos y valores que hacen único al oficio.

El Oficio

Tejeduría en telar horizontal de 4 pedales

El Proceso

Tipos de prendas establecidos (ponchos, ruanas..), combinaciones de colores unicos, no se repiten. Proceso creativo (color)diseño de patrones y distribución de colores, proceso artesanal. Estilo tramartes, franjas. Detalles en ponchos y ruanas, distintivos

Lo que es importante cuidar

Cuellos directamente en el telar, Acabados a los lados, son a mano.

Los colores que usa tramarte, forma en que se anudan las prendas, puntadas.

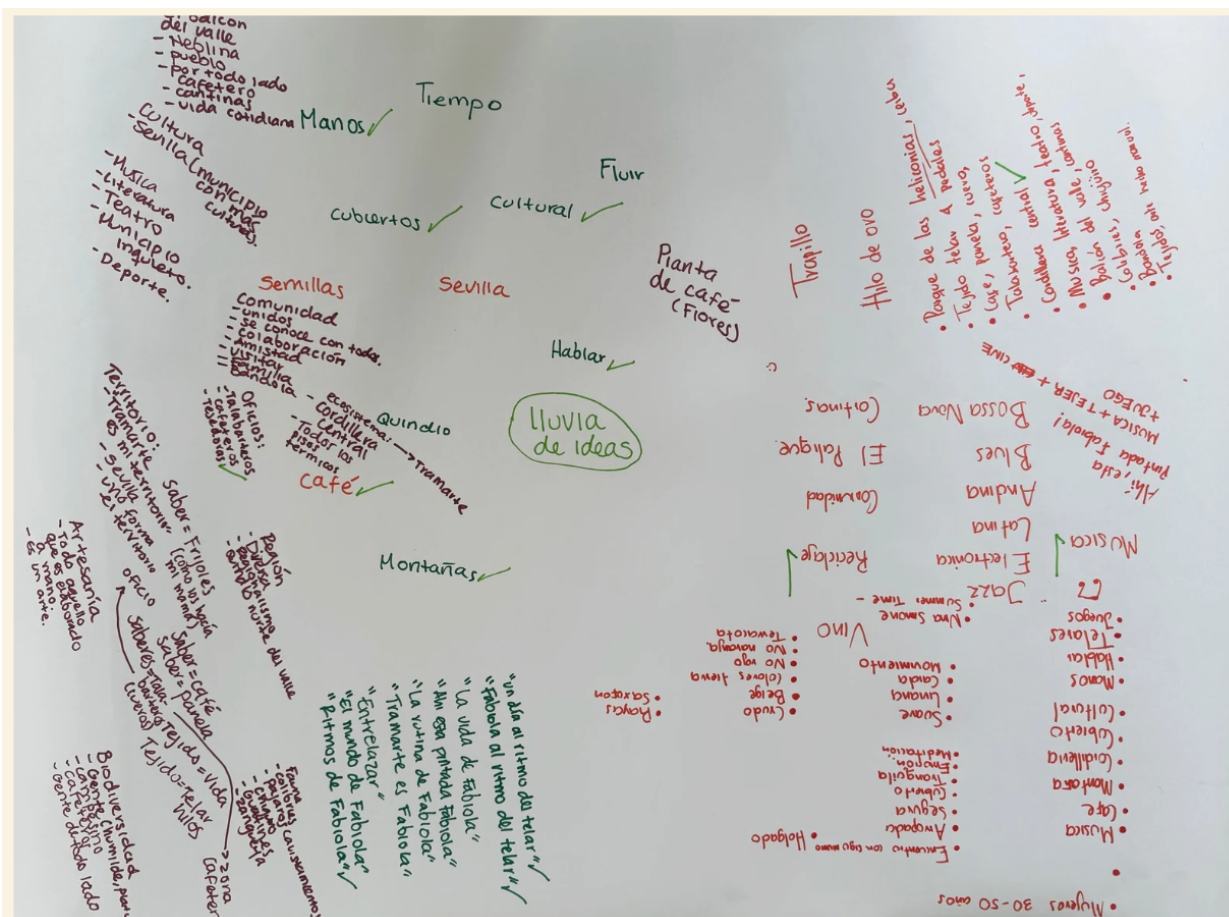
Fase 2. Crear

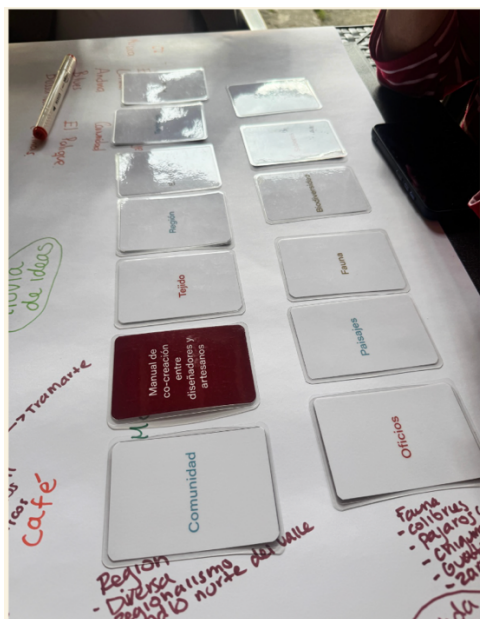
La fase de crear estuvo orientada al desarrollo conjunto de propuestas entre el diseñador y las artesanas, promoviendo un intercambio activo entre el conocimiento del diseño y el saber artesanal. A diferencia de un proceso tradicional donde el diseñador define de manera individual las decisiones creativas, esta etapa buscó construir las propuestas a partir del diálogo, la participación y la integración de ambas perspectivas dentro del proceso creativo.

Como punto de partida, se realizó un intercambio de saberes entre Jonathan Calderón y las artesanas de Tramarte. Esta actividad permitió que ambas partes comprendieran cómo trabaja el otro, cuáles son sus procesos, intereses, referentes y formas de creación. Por un lado, las artesanas compartieron aspectos relacionados con el tejido en telar horizontal, los materiales utilizados, las dinámicas del taller y las piezas que tradicionalmente desarrollan. Por otro lado, Jonathan presentó elementos relacionados con su proceso de diseño, la conceptualización de colecciones, la construcción de siluetas y el ADN visual de su marca.

Este intercambio permitió generar empatía entre ambos saberes y construir una comprensión más profunda del valor que cada participante aportaba al proceso de co-creación. Asimismo, ayudó a evitar que el trabajo artesanal fuera entendido únicamente como un medio de producción, reconociendo también su valor creativo y conceptual dentro del desarrollo de las propuestas.

Posteriormente, se desarrolló una etapa de ideación apoyada en diferentes herramientas metodológicas incluidas dentro del manual de co-creación. Entre ellas se utilizaron dinámicas de lluvia de ideas y un juego de tarjetas conceptuales diseñado para estimular asociaciones visuales, temáticas y narrativas relacionadas con el territorio, la memoria, el oficio artesanal y los intereses compartidos entre diseñador y artesanas.

Estas herramientas permitieron identificar posibles caminos conceptuales para la co-creación y facilitaron conversaciones más abiertas alrededor de aquello que representaba la identidad de Tramarte y de las personas que hacen parte del taller. A partir de estas actividades comenzó a construirse el concepto central de la propuesta: **“Ahí está pintada Fabiola”**.

Este concepto surgió al observar cómo Fabiola entiende su oficio artesanal como una parte cotidiana y natural de su vida, sin dimensionar completamente el impacto, la complejidad y el valor que su saber representa para otras personas. A lo largo del proceso se hizo evidente que, para Fabiola, el tejido no se percibe como algo extraordinario, sino como parte de aquello que ha acompañado su rutina y su historia durante años. Sin embargo, desde una mirada externa, su conocimiento y su papel dentro de Tramarte representan un valor cultural, humano y creativo profundamente significativo.

Por esta razón, el concepto se construyó como una especie de homenaje a Fabiola y a todo lo que representa para el taller. La propuesta buscó trasladar sus gustos, su personalidad, sus dinámicas cotidianas y la esencia de su oficio hacia el universo visual de la colección desarrollada colaborativamente.

Una vez definido el concepto, se comenzó la construcción del universo visual mediante herramientas como moodboards, recopilación de referentes visuales, exploraciones cromáticas y selección de materiales. Este proceso permitió identificar la estética general que tendría la propuesta, así como los colores, texturas y sensaciones que mejor representaban tanto la esencia de Tramarte como la identidad visual de Jonathan Calderón.

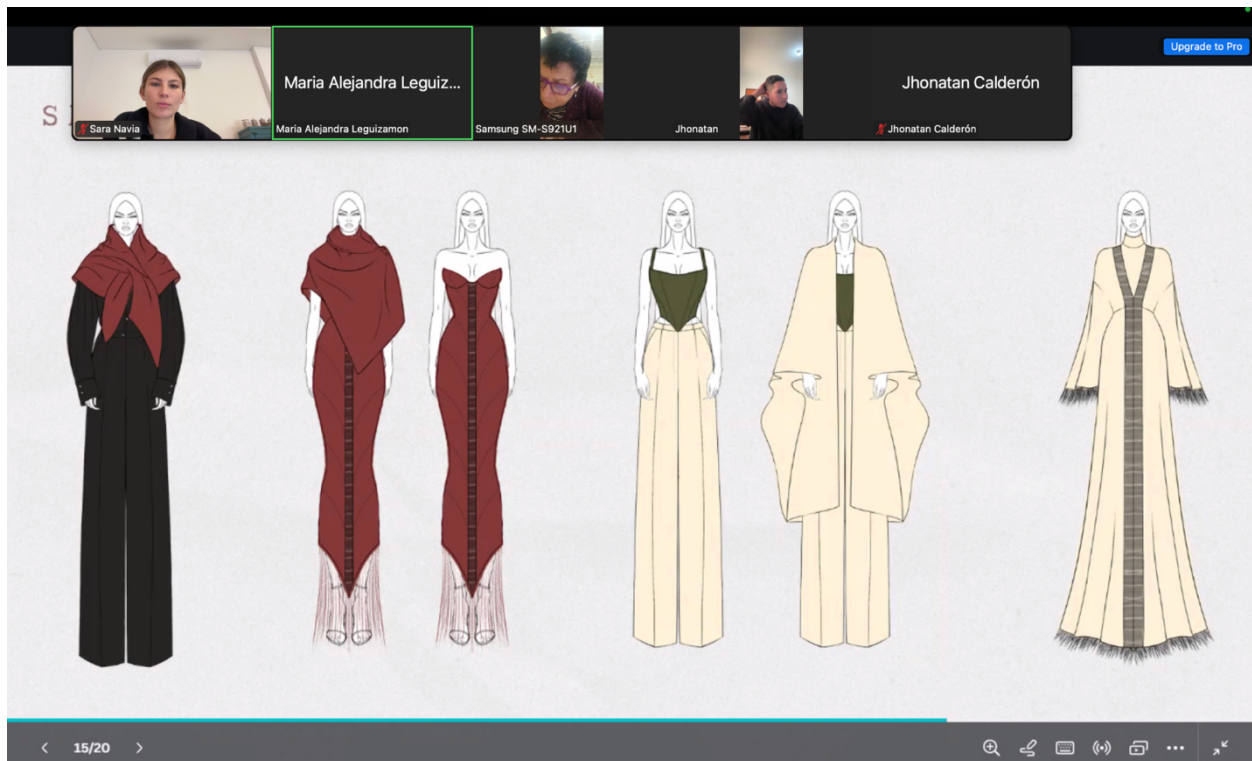

La definición de la paleta cromática se construyó a partir de los gustos personales de Fabiola y de elementos observados dentro del contexto territorial de Sevilla, Valle del Cauca. Los tonos

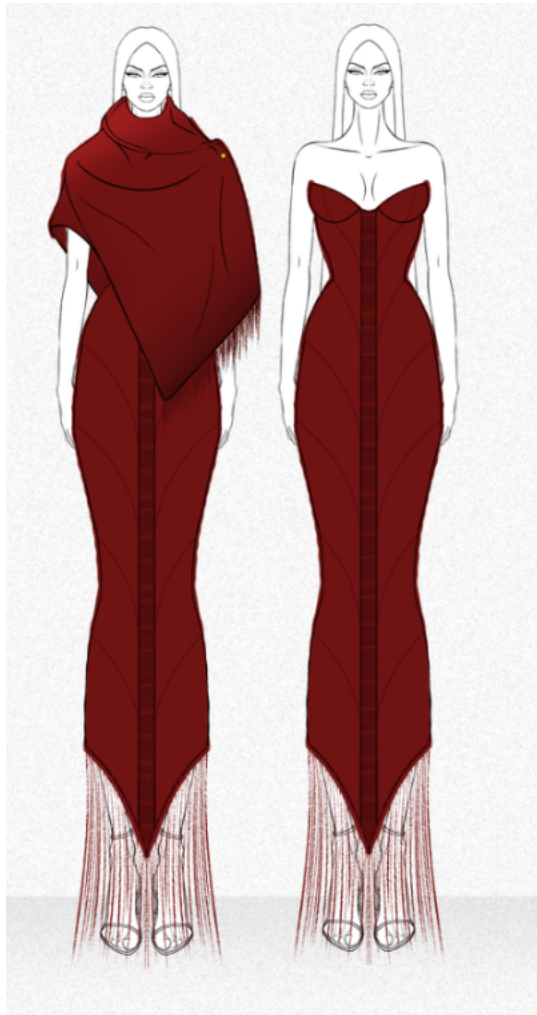

tierra, terracotas, vinotintos y verdes comenzaron a consolidarse como parte importante de la identidad visual de la propuesta, ya que evocaban tanto el paisaje cafetero como las dinámicas cotidianas y emocionales asociadas al taller artesanal.

Todos estos elementos permitieron consolidar un universo visual coherente que posteriormente orientó el desarrollo de las propuestas de vestuario. A partir de este proceso se realizaron distintas exploraciones y bocetaciones, de las cuales surgieron dos looks principales que lograron materializar el concepto construido durante la co-creación.

El primer look, denominado **Sevilla Dress**, se desarrolló principalmente a partir de los colores favoritos de Fabiola, especialmente los tonos terracota y vinotintos. La pieza incorpora un tejido realizado por Tramarte ubicado en la parte central del vestido, construido mediante contrastes de color seleccionados conjuntamente entre Jonathan y Fabiola. Este elemento busca resaltar visualmente el tejido artesanal y convertirlo en el punto central de la propuesta.

En cuanto a la silueta y construcción del vestido, se tomaron referentes del ADN visual de la marca de Jonathan Calderón, permitiendo mantener un equilibrio entre ambas identidades creativas. La pieza también incorpora un chal elaborado por Tramarte, reinterpretando desde una mirada más contemporánea elementos tradicionales como las ruanas y ponchos desarrollados dentro del taller. Asimismo, los flecos ubicados en la parte inferior del look retoman detalles característicos de las piezas artesanales producidas por Tramarte, trasladándolos hacia una propuesta más conceptual y editorial.

El segundo look está compuesto por el **Corset Archivo Tramarte** y el **Poncho Cordillera**, acompañado por un pantalón sastre. Para esta propuesta se utilizó un tejido realizado años atrás dentro del taller y conservado por Tramarte, el cual fue integrado como parte central del corset. Este elemento permitió incorporar directamente la memoria material y el archivo artesanal del taller dentro de la colección.

Por otro lado, el poncho fue desarrollado retomando las siluetas amplias y holgadas que Fabiola suele preferir y producir dentro del taller, mientras que el corset retoma elementos característicos de la identidad estética de Jonathan Calderón. De esta manera, el look logra construir un balance entre el lenguaje contemporáneo del diseño de moda y las formas tradicionales presentes en el trabajo artesanal de Tramarte.

La fase de crear permitió evidenciar que la co-creación no consiste únicamente en combinar técnicas o materiales, sino en construir un proceso donde ambas partes puedan participar activamente en las decisiones conceptuales, visuales y formales del resultado final. A través del diálogo, las herramientas metodológicas y el intercambio de saberes, fue posible desarrollar propuestas que reflejaran tanto la identidad del diseñador como el valor cultural y creativo del saber artesanal.

Fase 3. Validar

La fase de validar se enfocó en la revisión y reflexión del proceso desarrollado, permitiendo analizar tanto los resultados obtenidos como la experiencia colaborativa construida entre los participantes.

Durante esta etapa se realizaron conversaciones, evaluaciones y retroalimentaciones entre las artesanas y el diseñador con el fin de identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora dentro del proceso de co-creación. Asimismo, se revisaron las piezas desarrolladas, las dinámicas propuestas por el manual y la claridad de las herramientas utilizadas.

Jonathan Calderón:

Validación de piezas

Pieza # 1
Nombre o descripción: Sevilla Dress

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Pieza # 2
Nombre o descripción: Sevilla Chali

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Pieza # 3
Nombre o descripción: Corset Archivo Tramarte

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Validación de piezas

Pieza # 4
Nombre o descripción: Pantalón Sastre

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Pieza # 5
Nombre o descripción: Poncho Cordillera

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Pieza #
Nombre o descripción:

¿El concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	¿El resultado es coherente con lo que se planteó?	¿Te sientes identificado/a con el look?
☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

¿Te sentiste escuchado?

Sí, me sentí escuchado durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, considero que aún hay aspectos que podrían fortalecerse para mejorar la experiencia de colaboración.

¿Fue valorado tu conocimiento?

Sí. Mi conocimiento fue valorado con respeto durante todo el proceso.

¿Cómo fue la comunicación?

La comunicación al ser entre dos lugares geográficamente distantes, por lo que no siempre fue inmediata. Aun así, cuando fue necesario, se logró una comunicación efectiva y sin mayores dificultades.

¿Qué se puede mejorar?

Se puede mejorar la gestión y seguimiento de las tareas en relación con las fechas de entrega establecidas inicialmente. Además, sería importante optimizar el aprovechamiento de los insumos para desarrollar un mayor número de piezas, para así, enriquecer más el proyecto, explorar nuevas siluetas y prendas, y fortalecer el intercambio de conocimientos entre ambas marcas.

¿Se cumplieron los objetivos?

Sí. Se cumplió el objetivo de generar conciencia sobre el valor del oficio artesanal como una forma de resistencia frente al fast fashion, fortalecer el storytelling de la marca Jonathan Saul mediante piezas únicas adaptadas al mercado y propiciar un proceso de aprendizaje mutuo entre Jonathan Saul y Tejidos Tramarte.

¿Qué aprendizajes surgieron?

Este proyecto permitió comprender el proceso arduo y meticuloso que existe detrás de cada tejido elaborado en el telar manual de cuatro pedales. Además, abrió la posibilidad de explorar un universo textil con infinitas formas de crear piezas únicas de vestuario, cargadas de historia y vinculadas al territorio de Sevilla y a la familia Tramarte.

¿Qué funcionó y qué puede mejorar?

Las fases planteadas en el manual funcionaron adecuadamente, permitiendo un proceso creativo y de producción sólido que logró fusionar ambas marcas dentro de un mismo proyecto. Sin embargo, puede mejorar el cumplimiento del cronograma, ya que durante el desarrollo surgieron inconvenientes que retrasaron parcialmente la elaboración de las piezas y la producción audiovisual.

¿Qué valor tuvo el proceso?

El desarrollo de las piezas tuvo un valor significativo debido al uso de materiales con una fuerte carga simbólica y a los procesos manuales y meticulosos involucrados, lo que convirtió cada pieza en un producto único. Además, el proceso implicó inversión en materiales, mano de obra y otros costos de producción, como transporte y servicios públicos.

¿Les gustaría seguir trabajando juntos?

Sí. Para Jonathan Saul, existe un gran potencial en continuar desarrollando piezas colaborativas con amplia proyección y alcance dentro del mercado.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

apg

Tramarte

Validación de piezas				
Pieza	¿Concepto se refleja en la pieza?	¿El diseño integra aportes de ambas partes?	Resultado coherente	Identificada con el look.
Vestido Vino tinto.	5	5	5	3
Chal	5	5	5	5
Corsé.	4	4	4	3
Pantalón.	5	5	5	5
Capa.	5	5	5	5

-Se cumplieron los objetivos?

Los resultados permiten traducir los saberes artesanales de Tramarte en propuestas contemporáneas de moda, manteniendo la autenticidad del oficio y fortaleciendo la visibilización de nosotras como tejedoras

dentro de procesos creativos. Las piezas evidencian la articulación entre tradición, co-creación y diseño contemporáneo

-Que aprendizajes surgieron?

Como tejedoras reconocemos que estos proyectos son ejercicios en los que aprendemos conceptos técnicos, creativos y conceptuales. Las fases del proyecto y el diálogo constante con el diseñador nos permitieron acercarnos a nuevas formas de pensar y entender el diseño contemporáneo desde nuevas perspectivas.

La aplicación del tejido en estas nuevas ideas, en la moda y entender otros conceptos también lo valoramos como nuevos aprendizajes y abrimos a reinterpretaciones del tejido artesanal sin perder su valor cultural, autenticidad e historia.

-Que funcionó y que se puede mejorar?

Aunque las piezas se alejaron parcialmente de la estética habitual de Tramarte, el proceso permitió descubrir nuevas formas de entender el tejido y reconocer que el oficio también puede evolucionar sin perder su valor cultural.

Aunque en las fases del proyecto se hizo un acercamiento al proceso artesanal por parte del diseñador y el actor académico, creemos que se puede mejorar esa fase tan importante y que sea más que el conocimiento del espacio físico y de conceptos básicos del proceso artesanal, sea también el entendimiento de los procesos manuales, los tiempos y los contratiempos que se salen por completo de conceptos técnicos a ser netamente humanos. Involucrarse con el proceso artesanal debe ser constante y aunque nosotras como tejedoras nos abrimos a nuevas formas de crear, hay factores primordiales que en sí reflejan el valor de una pieza elaborada cien por ciento a mano, como lo es, el tiempo.

-Que valor tuvo el proceso?

Entendimos que la co creación son procesos de negociación estética y conceptual, donde la innovación y la tradición conviven en constante diálogo.

Proyectar

-Les gustaría seguir trabajando en conjunto?

la experiencia fortaleció la confianza en nuestra capacidad creativa y en el valor contemporáneo del oficio, esto amplía la visión sobre posibilidades futuras de colaboración entre artesanía, diseño, moda y formas de comunicación.

Fase 4. Proyectar

La fase de proyectar fue incorporada posteriormente como resultado de las reflexiones obtenidas durante la validación del manual. Esta etapa busca orientar a los participantes en la continuidad y proyección futura de los procesos de co-creación, entendiendo que el reconocimiento del saber artesanal requiere generar relaciones sostenibles más allá de una colaboración puntual.

Esta fase propone reflexionar sobre las posibilidades de circulación, comunicación y crecimiento de las propuestas desarrolladas, así como sobre las oportunidades de continuar fortaleciendo el vínculo entre diseño y artesanía en futuros proyectos.

La incorporación de esta fase permitió ampliar el alcance del manual, pasando de ser una herramienta centrada únicamente en el proceso creativo a convertirse también en un recurso orientado a la sostenibilidad y permanencia de las colaboraciones artesanales en el tiempo.

Validación del manual de co-creación

Con el propósito de evaluar la claridad, utilidad y pertinencia del manual, se realizaron sesiones de validación junto al diseñador Jonathan Calderón a medida que se desarrollaba el proceso de co-creación con Tramarte. Estas validaciones permitieron identificar oportunidades de mejora tanto en la metodología como en la propuesta gráfica del manual, fortaleciendo y refinando la versión final de la herramienta.

Más que evaluar únicamente el resultado final, las sesiones se enfocaron en comprender cómo el diseñador interpretaba las actividades, cómo se desarrollaba la interacción con las artesanas y qué elementos podían ajustarse para facilitar el intercambio de saberes y la comprensión del proceso.

Validación fase Escuchar

Durante la validación de la fase Escuchar se identificó que varias actividades estaban enfocadas principalmente en las artesanas, dejando en un segundo plano la participación activa del diseñador dentro del intercambio de experiencias y conocimientos. Esto hacía que algunas dinámicas se percibieran más como entrevistas al contexto artesanal que como un verdadero espacio de reconocimiento mutuo.

A partir de esta observación, se realizaron ajustes orientados a fortalecer el carácter bidireccional de la co-creación. Las herramientas fueron replanteadas para involucrar de manera más equilibrada tanto al diseñador como a las artesanas, permitiendo que ambas partes compartieran sus procesos, intereses, experiencias y formas de trabajo.

Mejoras implementadas

- Adaptación de las herramientas para ambas partes.
- Fortalecimiento del carácter bidireccional de la co-creación.
- Mayor énfasis en el conocimiento mutuo entre diseñador y artesano.

- Ajustes en las actividades para promover conversaciones más abiertas y horizontales.

- **Validación fase Crear**

Durante la validación de la fase Crear surgieron observaciones relacionadas con la interpretación de algunas actividades propuestas dentro del manual. Jonathan Calderón señaló que el nombre inicial de la actividad “Intercambio de saberes” podía interpretarse como un intercambio de roles entre diseñador y artesano, cuando realmente el propósito de la actividad era reconocer y comprender el oficio de la otra persona, no reemplazarlo.

Esta reflexión permitió replantear el enfoque de la actividad y clarificar su intención dentro del proceso metodológico. Como resultado, la actividad pasó a denominarse “Reconocimiento del hacer”, enfatizando la importancia de observar, valorar y comprender el trabajo del otro desde el respeto por cada oficio y por las capacidades específicas de cada participante.

Asimismo, esta validación permitió reforzar la importancia de la conceptualización conjunta dentro de la co-creación. Herramientas como la lluvia de ideas, los moodboards y el juego de tarjetas demostraron ser fundamentales para construir conversaciones más abiertas alrededor del territorio, los gustos personales, la identidad del taller y los conceptos que posteriormente dieron origen a las propuestas de vestuario.

Mejoras implementadas

- Cambio de nombre de la actividad a “Reconocimiento del hacer”.
- Clarificación del propósito de las actividades participativas.
- Mayor énfasis en la valoración y comprensión del oficio del otro.
- Fortalecimiento de las herramientas de ideación y conceptualización conjunta.
- Ajustes en la estructura de las actividades para facilitar el diálogo creativo.

Validación fase Validar

Aunque la fase Validar permitía revisar las propuestas desarrolladas y reflexionar sobre la experiencia de co-creación, durante el proceso surgió la necesidad de proyectar los aprendizajes obtenidos más allá de la creación de las piezas finales.

A partir de las conversaciones y retroalimentaciones realizadas durante esta etapa, se identificó que el manual debía incorporar herramientas orientadas a pensar cómo comunicar éticamente los procesos de co-creación, cómo visibilizar el protagonismo de las artesanas y cómo construir narrativas que reconocieran adecuadamente el saber artesanal dentro de futuros proyectos.

Como resultado de esta reflexión, se incorporó una nueva etapa denominada **Proyectar**, orientada a pensar la continuidad de las colaboraciones y la manera en que estos procesos pueden sostenerse y comunicarse en el tiempo.

Mejoras implementadas

- Creación de una nueva fase denominada Proyectar.
- Incorporación de herramientas para construir narrativas y estrategias de comunicación.
- Orientación sobre cómo visibilizar éticamente los procesos de co-creación.
- Fortalecimiento del reconocimiento y protagonismo de las artesanas dentro de la comunicación del proyecto.
- Ampliación del alcance del manual hacia la sostenibilidad de futuras colaboraciones.

Validación de aspectos gráficos

La validación también permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la experiencia visual y la comprensión del manual. Los primeros prototipos presentaban una estructura más teórica, con una alta carga textual y una paleta cromática más brillante y saturada, lo cual dificultaba la lectura y generaba una desconexión con la sensibilidad construida durante el proceso de co-creación.

A partir de estas observaciones, se realizaron ajustes orientados a construir una pieza más clara, cercana y coherente con el universo visual del proyecto. Uno de los principales cambios fue la actualización de la identidad gráfica tomando como referencia el concepto “**Ahí está pintada Fabiola**”, incorporando una paleta cromática más cálida relacionada con el territorio, los gustos de Fabiola y el contexto artesanal de Tramarte.

Asimismo, se replanteó la estructura visual del contenido para facilitar la navegación y comprensión de las actividades. El manual pasó de ser un documento principalmente explicativo a una herramienta más práctica, visual y secuencial.

Mejoras implementadas

- Reducción y simplificación de textos.
- Organización de contenidos mediante pasos secuenciales.
- Incorporación de iconografía para identificar roles, herramientas y materiales.
- Ajuste de la jerarquía visual de la información.
- Actualización de la identidad gráfica a partir del concepto “Ahí está pintada Fabiola”.
- Integración de una paleta cromática coherente con el proyecto y sus resultados.
- Cambio tipográfico hacia una propuesta más cálida y legible mediante el uso de Roca y Acumin Wide Light.

Página web

La página web se desarrolló como un componente complementario del sistema, con el propósito de ampliar el alcance del proyecto y facilitar el acceso a la información relacionada con los procesos de co-creación entre diseño y artesanía. A diferencia del manual, que funciona como una herramienta metodológica dirigida principalmente a diseñadores de moda y vestuario, la plataforma web se plantea como un espacio informativo y educativo orientado a distintos actores interesados en procesos colaborativos dentro del sector creativo.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

apg

La construcción de la página web surgió a partir de la necesidad de generar un medio digital que permitiera visibilizar el valor del saber artesanal desde una perspectiva contemporánea, mostrando cómo la co-creación puede convertirse en una estrategia ética que fortalezca tanto al diseñador como a las comunidades artesanales. En este sentido, la plataforma no se limita únicamente a presentar el proyecto, sino que busca introducir al usuario en el concepto de co-creación dentro de la moda y evidenciar la importancia de construir relaciones más horizontales entre diseño y artesanía.

La estructura de la página fue diseñada para comunicar de manera clara y visual los diferentes componentes del proyecto. Dentro de sus contenidos se incluyen explicaciones sobre el enfoque de co-creación, referentes y casos relacionados con colaboraciones entre diseñadores y artesanos, el desarrollo del manual metodológico y el proceso realizado junto al taller Tramarte.

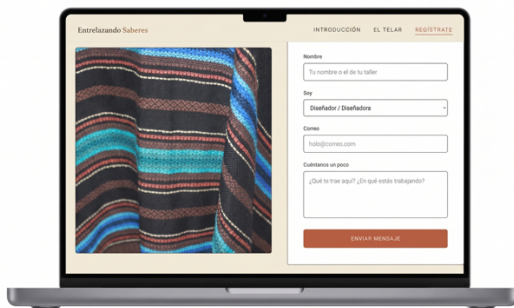
Asimismo, la plataforma incorpora fotografías y registros del proceso artesanal como complemento visual de los contenidos, permitiendo acercar al usuario a las dinámicas, tiempos y saberes que hacen parte del tejido en telar horizontal desarrollado por Tramarte. Estos elementos visuales fortalecen la comprensión del oficio artesanal y ayudan a contextualizar los procesos colaborativos presentados dentro del proyecto.

Uno de los componentes más importantes de la plataforma corresponde al directorio de artesanos, diseñado como un espacio que permite visibilizar y conectar a diferentes actores interesados en procesos colaborativos. Este apartado busca facilitar futuros encuentros entre diseñadores, marcas y comunidades artesanales, promoviendo nuevas oportunidades de co-creación y fortaleciendo la circulación del saber artesanal dentro de contextos contemporáneos.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

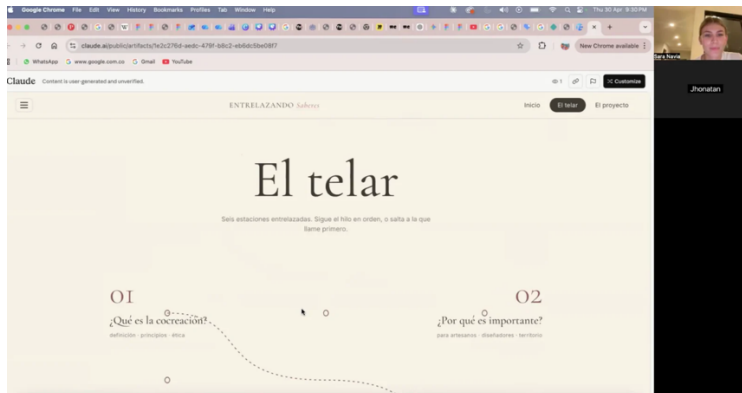
apg

Desde el diseño de comunicación visual, la página web fue construida a partir de una identidad gráfica coherente con el concepto del proyecto, priorizando una navegación clara, una estructura accesible y una experiencia visual alineada con la sensibilidad y autenticidad presentes en los procesos artesanales.

Validación de la página web

Con el propósito de evaluar la claridad, navegación y comprensión general de la plataforma, se realizó una sesión de validación utilizando la metodología **Think Out Loud** junto al diseñador Jonathan Calderón. Durante esta actividad, Jonathan navegó por la página web mientras expresaba en voz alta sus pensamientos, dudas, interpretaciones y observaciones sobre la experiencia de usuario.

Esta metodología permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas tanto con la organización de la información como con los elementos interactivos y la claridad de los contenidos. La validación no se enfocó únicamente en la apariencia visual de la plataforma, sino también en la manera en que el usuario comprendía el propósito de cada sección y navegaba dentro de la experiencia digital propuesta.

Navegación de la plataforma

Durante la prueba se identificó que algunos elementos interactivos no comunicaban claramente su funcionalidad. En particular, dentro de la sección metodológica, Jonathan no reconoció inicialmente que

ciertos apartados podían seleccionarse para acceder a información adicional, lo que generaba dudas sobre cómo continuar navegando dentro del contenido.

Asimismo, se observó que algunos elementos requerían una mayor jerarquía visual para orientar mejor la lectura y facilitar el recorrido por las diferentes secciones de la plataforma.

Mejoras implementadas

- Incorporación de botones y elementos de acceso más visibles dentro de cada sección.
- Mayor claridad visual en los elementos interactivos de la interfaz.
- Ajustes en la jerarquía visual para facilitar la navegación entre contenidos.
- Reorganización de algunos apartados para mejorar la continuidad de lectura.

Registro de usuarios

La validación también evidenció que el propósito del registro de usuarios no era completamente claro para quienes navegaban la plataforma. Aunque la página incorporaba esta funcionalidad, inicialmente no se explicaban de manera suficiente los beneficios de pertenecer a la red de contactos ni el objetivo de este espacio dentro del proyecto.

A partir de esta observación, se realizaron ajustes orientados a clarificar el funcionamiento y propósito del registro, permitiendo que el usuario entendiera mejor cómo esta herramienta podía fortalecer futuras conexiones entre diseñadores, artesanos y personas interesadas en procesos colaborativos.

Mejoras implementadas

- Inclusión de una explicación sobre el propósito del registro.
- Mayor comprensión del funcionamiento general de la plataforma.
- Ajustes en los textos relacionados con el registro de usuarios.

Claridad visual y contenidos

Finalmente, se evaluó la comprensión general de la plataforma y la organización de los contenidos. Jonathan destacó positivamente la simplicidad de la interfaz y la facilidad para encontrar la información principal, señalando que la estructura permitía comprender de manera clara el enfoque del proyecto y sus diferentes componentes.

Sin embargo, la validación también permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la claridad de algunos textos y la necesidad de fortalecer visualmente ciertos contenidos para facilitar su comprensión.

A partir de estas observaciones, se realizaron ajustes tanto gráficos como comunicativos orientados a construir una experiencia más clara, limpia y coherente con la identidad visual del proyecto.

Mejoras implementadas

- Ajuste de textos para mejorar su claridad y comprensión.

- Incorporación de imágenes complementarias para reforzar los contenidos.
- Integración de la identidad visual desarrollada a partir del concepto “Ahí está pintada Fabiola”.
- Fortalecimiento de la coherencia gráfica entre la página web y el resto del sistema.
- Mantenimiento de una estructura limpia y de fácil navegación.

La validación permitió fortalecer la experiencia de usuario y asegurar que la plataforma comunicara de manera clara el propósito del proyecto, el valor de la co-creación y la importancia del saber artesanal dentro de contextos contemporáneos del diseño y la moda.

Fashion film

El fashion film se desarrolló como el componente audiovisual del sistema, con el propósito de traducir visualmente los conceptos construidos durante el proceso de co-creación entre el diseñador Jonathan Calderón y las artesanas de Tramarte. Más allá de presentar únicamente las piezas finales desarrolladas, el film busca visibilizar el valor del saber artesanal a través de una narrativa centrada en la cotidianidad, los oficios y los espacios que construyen identidad dentro del contexto local.

La conceptualización inicial del fashion film surgió a partir de la reflexión sobre cómo muchos oficios, gestos y dinámicas cotidianas suelen pasar desapercibidos pese a su importancia dentro de la vida diaria. En este sentido, así como el proyecto reconoce el valor del tejido artesanal desarrollado por Tramarte, la pieza audiovisual amplía esta mirada hacia otros escenarios cotidianos, proponiendo una observación más sensible sobre aquello que normalmente permanece en segundo plano.

Para el desarrollo visual del film se escogió la Galería Alameda de Cali como locación principal, debido a la riqueza visual, cultural y humana presente en sus dinámicas diarias. El recorrido por la galería permitió capturar escenas relacionadas con el comercio, los colores, los productos, los oficios y las interacciones cotidianas que caracterizan este espacio. La intención no era transformar el lugar desde la moda, sino permitir que las prendas dialogaran naturalmente con el entorno y con las dinámicas reales del espacio.

Aunque inicialmente se desarrolló un storyboard como guía narrativa y visual, durante la grabación se priorizó la espontaneidad y la interacción natural con el entorno. Esto permitió que muchas escenas surgieran a partir de recorridos, encuentros y momentos cotidianos dentro de la galería, fortaleciendo la autenticidad de la pieza audiovisual y manteniendo un equilibrio entre la observación documental y la estética editorial de la moda.

A partir de la materialización final del proyecto, se realizaron diferentes ajustes respecto a la conceptualización inicial. Se replantearon los modelos, así como las decisiones de maquillaje y peinado, buscando una propuesta más conceptual y alineada con la narrativa visual del film. Asimismo, se seleccionaron locaciones específicas dentro de la galería que permitieran evidenciar distintos aspectos del espacio y fortalecer visualmente el concepto de cotidianidad presente en la pieza.

Desde la dirección visual, se trabajó un contraste entre ambos looks desarrollados durante la co-creación. El look verde se construyó desde una atmósfera más fría, mientras que el look vinotinto se relacionó con una estética más cálida. Este contraste permitió generar diferentes sensaciones visuales dentro del recorrido audiovisual, enriqueciendo la narrativa estética del fashion film y fortaleciendo el diálogo entre moda, espacio y cotidianidad.

La iluminación del proyecto se planteó principalmente desde la luz natural y la iluminación existente en cada locación, con el propósito de mantener la autenticidad de los espacios y conservar la sensación cotidiana del entorno. Asimismo, el sonido ambiente y la selección musical contribuyeron a construir una atmósfera cercana y viva, alineada con la intención de representar la belleza presente en las dinámicas diarias y en los oficios que sostienen la vida cotidiana.

De esta manera, el fashion film se consolidó como una herramienta de comunicación visual que permitió expandir el concepto del proyecto hacia un lenguaje audiovisual, fortaleciendo la visibilización del saber artesanal desde una mirada contemporánea, sensible y conectada con el territorio.

Validación del fashion film

La validación del fashion film se realizó mediante una encuesta digital aplicada a diferentes participantes, entre ellos el diseñador Jonathan Calderón, las artesanas Fabiola Delgado y María Alejandra Leguizamón, así como público general. El propósito de esta validación fue comprender la percepción de los espectadores frente a la pieza audiovisual y evaluar la efectividad del fashion film como herramienta para comunicar y visibilizar el valor del saber artesanal dentro del contexto contemporáneo de la moda.

La encuesta se desarrolló después de la visualización del fashion film y estuvo orientada a identificar aspectos relacionados con la claridad del mensaje, las emociones generadas por la pieza, la relación percibida entre moda y artesanía y la manera en que el público interpretaba el valor del trabajo artesanal dentro de la narrativa audiovisual.

Asimismo, la validación permitió analizar si el fashion film lograba transmitir la intención principal del proyecto: mostrar que los saberes artesanales no pertenecen únicamente al pasado o a lo tradicional, sino que pueden dialogar con propuestas contemporáneas de diseño y convertirse en parte activa de nuevas narrativas dentro de la moda.

Percepción del valor artesanal

Uno de los aspectos principales evaluados fue la percepción del público frente al trabajo artesanal presentado dentro del fashion film. A través de las respuestas obtenidas, se identificó que los participantes reconocían el valor humano, técnico y cultural presente detrás de las piezas desarrolladas junto a Tramarte.

La validación permitió evidenciar que el fashion film lograba generar una mayor reflexión sobre el trabajo manual y sobre las personas detrás de los procesos artesanales, fortaleciendo el reconocimiento del oficio más allá del producto final.

Aspectos identificados

- Reconocimiento del valor cultural del saber artesanal.
- Mayor sensibilidad frente al trabajo manual y los oficios cotidianos.
- Comprensión de la importancia de preservar los saberes artesanales.
- Asociación positiva entre artesanía y propuestas contemporáneas de moda.

Relación entre moda y artesanía

La encuesta también permitió evaluar cómo el público percibía la relación entre moda y artesanía dentro de la pieza audiovisual. Muchas de las respuestas señalaron que el fashion film ayudaba a romper la idea de que la artesanía pertenece únicamente a contextos tradicionales o alejados de la moda contemporánea.

Los participantes identificaron que las prendas desarrolladas durante la co-creación lograban integrarse de manera natural dentro de una propuesta visual contemporánea, manteniendo al mismo tiempo el protagonismo del tejido artesanal y del contexto cultural que lo acompaña.

Aspectos identificados

- Comprensión de la co-creación como un proceso colaborativo.
- Percepción de la artesanía como parte del diseño contemporáneo.
- Valoración positiva de las colaboraciones entre diseñadores y artesanos.
- Reconocimiento de la moda como medio para visibilizar saberes artesanales.

Claridad narrativa y experiencia visual

Otro de los aspectos evaluados fue la claridad de la narrativa audiovisual y la experiencia visual construida a partir de las locaciones, la iluminación, los looks y las dinámicas cotidianas presentes dentro del film.

Las respuestas evidenciaron que los participantes percibían el fashion film como una pieza cercana, sensible y auténtica. La utilización de espacios cotidianos como la Galería Alameda permitió fortalecer la conexión emocional con el video y generar una narrativa que se sentía natural y coherente con el concepto del proyecto.

Asimismo, el contraste entre ambos looks, las decisiones cromáticas y la integración de elementos cotidianos dentro de la narrativa audiovisual ayudaron a reforzar visualmente la identidad del proyecto y el concepto “Ahí está pintada Fabiola”.

Aspectos identificados

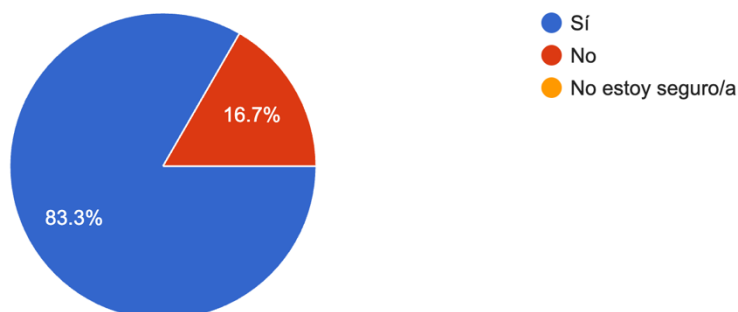
- Percepción positiva de la estética visual del film.
- Conexión emocional con los espacios y dinámicas cotidianas.
- Comprensión del mensaje principal de la pieza audiovisual.
- Valoración de la autenticidad visual y narrativa del proyecto.

La validación permitió concluir que el fashion film funcionó como una herramienta efectiva para comunicar el concepto del proyecto y fortalecer la visibilización del saber artesanal desde una mirada contemporánea, sensible y conectada con el territorio.

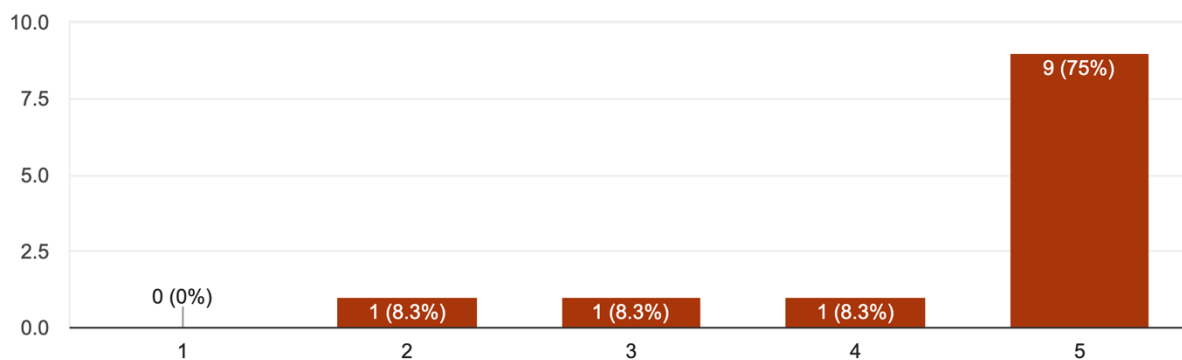
Después de conocer la intención del fashion film, ¿consideras importante visibilizar y reconocer oficios que suelen pasar desapercibidos?

12 responses

Considero que este tipo de colaboraciones contribuyen al reconocimiento del trabajo artesanal.

12 responses

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

apg

Si te dijeran que las prendas utilizadas en este fashion film fueron desarrolladas mediante una colaboración entre artesanas y un diseñador de moda, ¿lo creerías?

12 responses

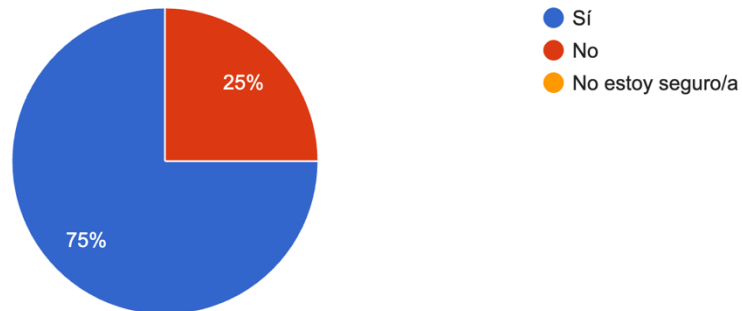
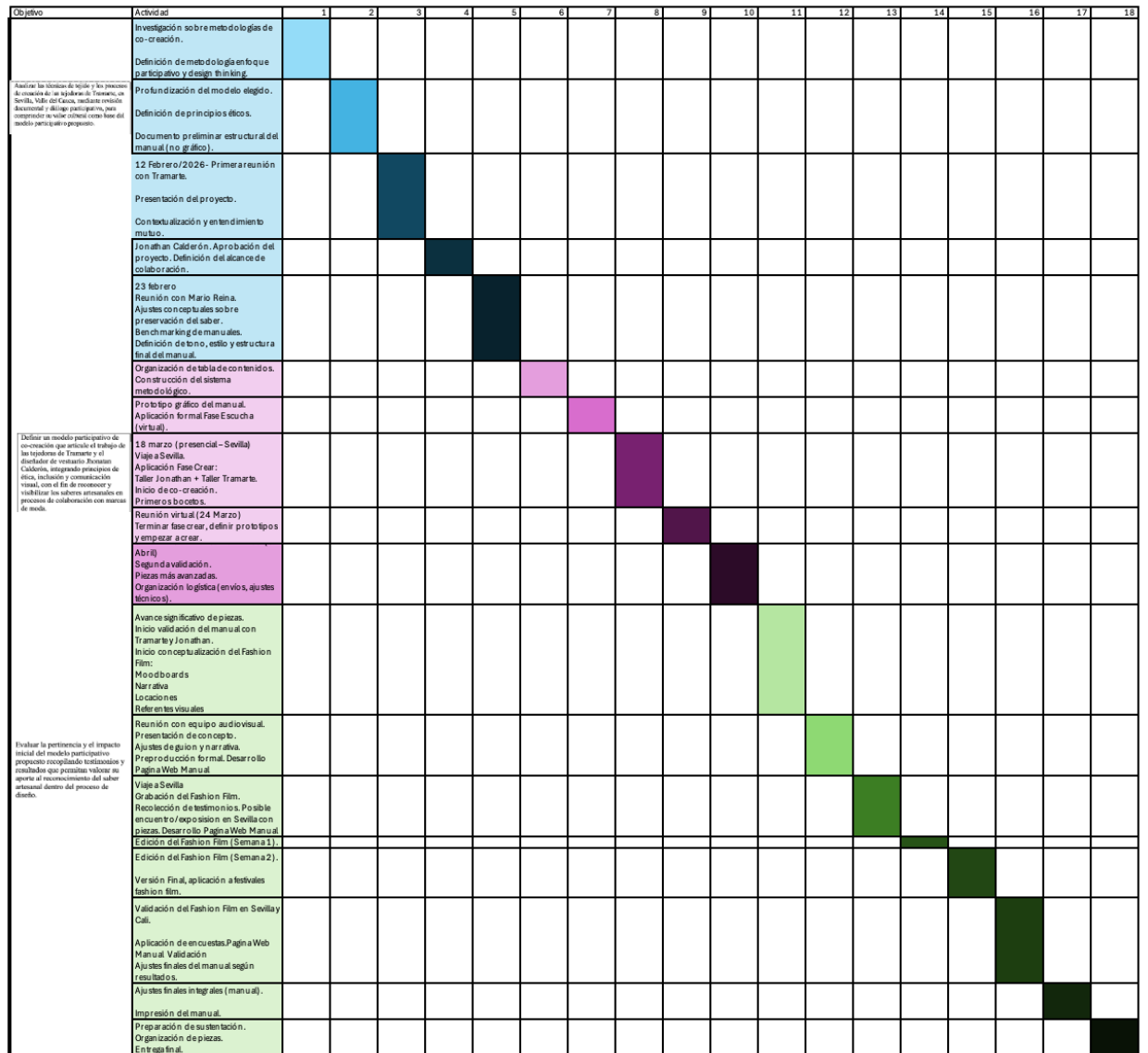

Tabla 1

Diagrama de Gantt – Metodología del Proyecto

Fuente. Elaboración Propia

Fase 4: MARCO REFERENCIAL Y BENCHMARKING

1. Antecedente: Avendaño & Flores (2020) – Gestión y transmisión del conocimiento artesanal

El estudio desarrollado por Avendaño y Flores (2020) aborda la problemática de la **pérdida progresiva de los saberes artesanales**, centrándose en la importancia de la gestión y transmisión del conocimiento como estrategia para preservar técnicas tradicionales. Las autoras señalan que gran parte del conocimiento artesanal es de carácter tácito, es decir, se transmite a través de la práctica, la observación y la experiencia compartida, principalmente en entornos familiares o comunitarios. Cuando estos procesos de transmisión se debilitan, los oficios artesanales enfrentan un alto riesgo de desaparición.

El texto destaca que la falta de mecanismos estructurados para documentar, comunicar y transferir los saberes artesanales genera una ruptura generacional, en la que las nuevas generaciones no encuentran incentivos suficientes para continuar con el oficio. Esta situación no solo afecta la continuidad técnica de la artesanía, sino que también pone en riesgo su valor cultural, simbólico y económico. Avendaño y Flores (2020) proponen que la gestión del conocimiento artesanal puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la identidad del oficio y garantizar su permanencia en el tiempo.

Este antecedente resulta especialmente pertinente para el presente proyecto, ya que el caso de Tramarte, taller familiar de tejido en telar horizontal ubicado en Sevilla, Valle del Cauca, se construye a partir de un proceso de transmisión de saberes que ha perdurado a lo largo del tiempo dentro del núcleo familiar. Sin embargo, al igual que ocurre en otros contextos artesanales, la continuidad de esta técnica enfrenta el desafío de mantener su relevancia y valoración dentro de un entorno contemporáneo donde los oficios manuales suelen percibirse como poco sostenibles a largo plazo.

En este sentido, el aporte de Avendaño y Flores permite fundamentar teóricamente la necesidad de desarrollar un modelo participativo que no solo visibilice los productos artesanales, sino que también **reconozca, documente y fortalezca los saberes que los hacen posibles**. Integrar estrategias de comunicación y co-creación se convierte así en una forma de contribuir a la preservación del conocimiento artesanal, asegurando que técnicas como el tejido en telar horizontal continúen siendo comprendidas, valoradas y transmitidas a futuras generaciones.

2. Antecedente: Andrade & Ariza (2021) – Interpretación del contexto en los procesos de vinculación diseñador–artesano

El artículo de Andrade y Ariza (2021) profundiza en los procesos de colaboración entre diseñadores y artesanos, aportando una perspectiva metodológica y cultural que respalda el enfoque del presente proyecto. Las autoras analizan experiencias de vinculación entre diseñadores y comunidades artesanas, destacando la importancia del **diagnóstico contextual**, el

respeto por los saberes locales y la comprensión del entorno sociocultural como condiciones fundamentales para generar procesos de co-creación equitativos.

Las autoras proponen que la relación entre diseñador y artesano no debe limitarse a un intercambio técnico, sino que debe construirse desde una lógica horizontal, donde ambos actores participen activamente en las decisiones creativas. En este sentido, el concepto de “diseño artesanal” surge como un espacio de encuentro entre tradición y contemporaneidad, en el que los saberes del artesano no son subordinados, sino integrados como parte esencial del proceso de diseño.

Este enfoque resulta especialmente relevante para el proyecto desarrollado con Tramarte, ya que permite comprender que la valorización del oficio artesanal no se alcanza únicamente a través de la exhibición del producto final, sino mediante la incorporación consciente de los saberes, tiempos y significados que atraviesan su proceso de creación. Andrade y Ariza (2021) enfatizan que el diseñador debe asumir un rol de mediador e intérprete del contexto artesanal, reconociendo que cada técnica encierra un valor simbólico que no puede ser reducido a un recurso estético o decorativo.

Asimismo, el texto resalta la importancia del trabajo de campo, el diálogo directo y la observación de los procesos productivos como herramientas clave para construir relaciones de confianza y colaboración genuina. Estos principios se alinean con la metodología participativa planteada en este proyecto, en el que el diseñador de vestuario Jhonatan Calderón y las tejedoras de Tramarte interactúan desde un enfoque de co-creación y aprendizaje mutuo.

En conjunto, el antecedente de Andrade y Ariza aporta el marco conceptual y metodológico para estructurar un modelo de colaboración donde diseño y artesanía se articulen desde la ética, el respeto y el reconocimiento de los saberes artesanales. Este enfoque fortalece la propuesta del proyecto al ofrecer herramientas concretas para construir procesos colaborativos que contribuyan tanto a la preservación del oficio como a su proyección dentro del sistema de la moda contemporánea.

MARCO CONCEPTUAL

1. Visibilidad artesanal

La visibilidad se define como la “mayor o menor distancia a la que, según las condiciones atmosféricas, pueden reconocerse o verse los objetos” (Real Academia Española, 2024). Por su parte, el término artesanal hace referencia a aquello “en cuya elaboración destaca la intervención directa del productor y se utilizan técnicas tradicionales, rústicas, caseras o no industrializadas” (Diccionario del Español de México, 2024). La unión de ambos conceptos permite comprender la visibilidad artesanal como la capacidad de reconocer y valorar aquello que proviene de un proceso manual cargado de conocimiento, tiempo y significado cultural.

En el contexto de este proyecto, la visibilidad artesanal no se limita a la exposición del producto final, sino que se centra en el reconocimiento del saber técnico que lo hace posible. En el caso del taller familiar Tramarte, ubicado en Sevilla, Valle del Cauca, la visibilidad artesanal implica reconocer el tejido en telar horizontal como un conocimiento especializado, construido y transmitido dentro del núcleo familiar a lo largo del tiempo.

Tradicionalmente, en los sistemas de moda y comercialización, la atención suele centrarse en la prenda terminada, dejando en segundo plano los procesos, decisiones y saberes involucrados en su creación. Por ello, hablar de visibilidad artesanal en este proyecto significa hacer visible el oficio, el tiempo de producción, la técnica y la autoría de quienes lo sostienen. La visibilidad artesanal se convierte así en un eje fundamental para fortalecer el valor simbólico, cultural y económico del saber artesanal dentro de procesos de colaboración con marcas de moda.

2. Ética

La ética puede entenderse como el conjunto de principios que orientan las acciones humanas hacia prácticas justas, responsables y respetuosas, especialmente en relación con los otros y con el impacto social de dichas acciones (Real Academia Española, 2024). En el contexto del diseño y la moda, la ética se vincula directamente con la forma en que se establecen relaciones entre los distintos actores que participan en los procesos creativos y productivos.

En este proyecto, la ética se manifiesta en la manera en que se conciben y desarrollan los procesos de colaboración entre el diseñador y las artesanas del taller Tramarte. No se limita a una preocupación abstracta por lo “correcto”, sino que se traduce en decisiones concretas relacionadas con el reconocimiento del saber artesanal, el respeto por los tiempos de producción, la transparencia en los procesos y la valoración del trabajo manual como un conocimiento legítimo y especializado.

Aplicada al ámbito del diseño de comunicación visual y la moda, la ética implica evitar prácticas extractivas o utilitarias en las que el oficio artesanal se reduce a un recurso estético o comercial. Por el contrario, supone reconocer a las artesanas como agentes creativas y coautoras, cuyas decisiones, saberes y experiencias influyen de manera directa en el proceso de diseño. Desde esta perspectiva, el diseñador asume un rol de mediador y facilitador, más que de director, favoreciendo relaciones horizontales basadas en el diálogo y la confianza.

Asimismo, la ética atraviesa la comunicación visual del proyecto, orientando la construcción de narrativas honestas que no romantizan, simplifican ni distorsionan el trabajo artesanal. Comunicar éticamente implica representar el oficio desde su complejidad, visibilizando el esfuerzo, el tiempo y el conocimiento que sostienen cada pieza, sin caer en discursos folclorizantes o estereotipados.

De este modo, la ética se consolida como un eje transversal del proyecto, guiando tanto el proceso de co-creación como la forma en que este es comunicado al público. Su presencia

garantiza que la visibilización del saber artesanal no se base únicamente en la exposición, sino en el respeto, la responsabilidad y el reconocimiento genuino del valor cultural y humano del oficio desarrollado por las artesanas de Tramarte.

3. Co-creación

La co-creación es un enfoque que propone la construcción conjunta de productos o soluciones a partir del intercambio de conocimientos entre las partes involucradas (EBAC México, s. f.). Este enfoque parte de la idea de que el conocimiento no es exclusivo de un solo actor, sino que emerge del diálogo, la escucha y la colaboración.

En este proyecto, la co-creación se manifiesta en el trabajo conjunto entre las integrantes del taller Tramarte y el diseñador de vestuario Jhonatan Calderón. Este proceso busca eliminar jerarquías tradicionales, promoviendo una relación horizontal en la que el saber artesanal y el conocimiento del diseño dialogan en igualdad de condiciones.

La co-creación permite que las artesanas participen activamente en las decisiones creativas, aportando desde su experiencia técnica y simbólica. A su vez, el diseñador actúa como mediador, reinterpretando estos saberes desde el lenguaje de la moda contemporánea sin despojarlos de su esencia. Así, la co-creación se consolida como una herramienta ética y cultural que fortalece el valor del saber artesanal dentro del proceso de diseño.

4. Autenticidad

La autenticidad se define como la cualidad de aquello que es genuino, verdadero y coherente con su origen (Diccionario del Español de México). En el contexto del proyecto, la autenticidad se entiende como el resultado de un proceso honesto y transparente, en el que existe coherencia entre el saber artesanal, la colaboración y la narrativa que lo comunica.

Más que un atributo estético, la autenticidad surge del respeto por los procesos, los tiempos y las personas involucradas. En el caso de Tramarte, lo auténtico no radica únicamente en el producto final, sino en el camino recorrido para crearlo: la técnica, la transmisión familiar del conocimiento y el trabajo colectivo.

Este proyecto propone una autenticidad construida desde la ética y la co-creación, diferenciándose de discursos que utilizan lo artesanal únicamente como estrategia de mercado. La autenticidad se convierte así en un valor que legitima el proceso y refuerza la credibilidad del modelo propuesto.

5. Simbólico

Lo simbólico se refiere a aquello que expresa o representa significados más allá de lo tangible (Diccionario del Español de México). En este proyecto, el carácter simbólico no se limita a elementos visuales, sino que se encuentra principalmente en los procesos y saberes artesanales.

El tejido en telar horizontal, los gestos repetidos, el tiempo invertido y la transmisión del oficio dentro de un grupo familiar constituyen símbolos de continuidad, memoria y resistencia cultural. Cada pieza creada en Tramarte representa no solo un objeto funcional o estético, sino una historia compartida y un conocimiento acumulado.

De esta manera, lo simbólico adquiere un papel central al dotar de significado al proceso artesanal y al resultado final, convirtiendo cada creación en un testimonio tangible del diálogo entre tradición y diseño contemporáneo.

6. Moda

La moda puede entenderse como la aplicación de principios del arte y el diseño a las prendas y objetos que las personas utilizan, considerando su contexto cultural, social y temporal (Universidad Anáhuac Mayab, 2024). En este proyecto, la moda se resignifica como un medio de circulación y visibilización del saber artesanal.

Más allá de las tendencias, la moda se concibe como una plataforma que permite conectar el oficio artesanal con públicos contemporáneos. A través de procesos colaborativos, la moda se convierte en un lenguaje que traduce el conocimiento del telar horizontal a nuevos escenarios, sin despojarlo de su identidad.

Así, la moda funciona como un puente entre el diseño y la artesanía, permitiendo que el saber artesanal se proyecte, se valore y se reconozca dentro del sistema creativo actual.

Introducción al Benchmarking

El benchmarking se utilizó como herramienta de análisis para identificar marcas y proyectos que han desarrollado procesos creativos en colaboración con comunidades artesanas. Este ejercicio permitió observar estrategias, metodologías y enfoques aplicados tanto en contextos sectoriales como no sectoriales, con el fin de reconocer buenas prácticas que puedan servir como referencia para el desarrollo del proyecto.

El análisis se centró en evaluar cómo estas iniciativas integran a las comunidades artesanas dentro de sus procesos creativos, productivos y comunicativos, así como el impacto cultural,

social y simbólico que generan. A partir de este estudio, se identificaron criterios clave que permiten valorar la coherencia, sostenibilidad y profundidad de las colaboraciones, aportando aprendizajes relevantes para fortalecer la propuesta del proyecto desde una perspectiva ética y participativa.

Enfoque participativo	Evalúa si el proyecto o la marca integra activamente a todas las partes involucradas dentro del proceso creativo y productivo. No se trata únicamente de incluir a los artesanos como mano de obra, sino de garantizar que su participación sea valorada, escuchada y considerada desde la concepción del producto hasta su comunicación final.
Articulación	Hace referencia al grado en que los saberes y técnicas de la marca y de la comunidad artesanal se entrelazan para dar origen a un resultado conjunto. Evalúa si existe un intercambio real de conocimientos que se refleje tanto en el proceso como en la estética del producto final.
Visibilización	Mide el nivel en que la comunidad artesanal adquiere un papel protagónico dentro de la narrativa del proyecto o la marca. Implica reconocer públicamente el valor cultural, técnico y humano que aportan los artesanos, otorgándoles crédito, presencia y relevancia dentro de la comunicación y la identidad visual.
Impacto	Evalúa el efecto positivo que las prácticas éticas, sociales y culturales generan tanto en las comunidades involucradas como en el público. Este criterio considera si el proyecto contribuye al fortalecimiento de los oficios, la identidad cultural y las condiciones de quienes participan.
Sostenibilidad en el tiempo	Analiza la permanencia y consistencia de las colaboraciones a lo largo del tiempo. Más allá de proyectos puntuales, busca identificar si la relación entre marca y comunidad artesanal es duradera, estable y capaz de evolucionar.
Identidad de la marca	Evalúa en qué medida el trabajo con comunidades artesanas se integra al ADN de la marca o proyecto, convirtiéndose en parte esencial de su propuesta de valor y no en una estrategia aislada o superficial.

Categoría	Marca	Descripción
SECTORIAL	Tejidos Rebancá (Colombia)	Marca originaria de Boyacá que busca rescatar y preservar las técnicas ancestrales del tejido en lana hilada a mano, combinándolas con diseño contemporáneo. Su trabajo revaloriza el oficio artesanal y construye un relato sobre la identidad boyacense y la importancia de mantener vivas las tradiciones rurales, transformando un saber campesino en una propuesta de moda con valor cultural, ético y sostenible.
	Oropéndola (Colombia)	Marca de lujo artesanal que fusiona técnicas tradicionales como el macramé y el bordado con un enfoque contemporáneo. Su

		propósito es crear piezas únicas mientras visibiliza y dignifica los oficios de los artesanos. Representa la conexión entre el lujo y la herencia cultural, mostrando cómo la moda puede ser una herramienta de transformación social cuando se construye desde la colaboración y el respeto.
	Carla Fernández (México)	Casa de moda mexicana reconocida por su compromiso con la preservación del patrimonio textil de comunidades indígenas y mestizas. A través de su proyecto “Taller Flora”, trabaja con artesanos en técnicas como el telar de cintura y el teñido natural. Su modelo ético combina diseño contemporáneo con procesos tradicionales, demostrando que la moda puede ser un medio para la justicia social y la sostenibilidad cultural.
	Verdi (Colombia)	Marca de diseño que combina arte, interiorismo y moda mediante la reinterpretación de técnicas artesanales tradicionales. Utiliza fibras naturales como el fique y el metal para crear piezas que unen lo artesanal con lo contemporáneo. Promueve un modelo ético y sostenible, donde los artesanos son parte fundamental del proceso y del valor simbólico de cada pieza, integrando la artesanía al lujo sin perder autenticidad.
NO SECTORIAL	Litoral (Colombia)	Proyecto que da visibilidad y fortalece el trabajo de los artesanos del Pacífico y suroccidente colombiano. Funciona como una plataforma de apoyo para que los artesanos crezcan como creadores y emprendedores. A través de talleres, formación y comunicación, promueve la autonomía y el valor justo del trabajo artesanal, representando un modelo ético y transformador.
	Casa Wabi (México)	Fundación cultural sin ánimo de lucro con sede en Oaxaca. Fomenta el intercambio entre artistas contemporáneos y comunidades locales mediante residencias y talleres. Su modelo promueve el aprendizaje mutuo y la colaboración horizontal, donde el arte se convierte en un lenguaje común que impulsa la preservación del conocimiento local y la transformación cultural.
	Celele (Colombia)	Restaurante en Cartagena que revaloriza los ingredientes, técnicas y saberes del Caribe colombiano. Trabaja directamente con campesinos, pescadores y productores locales, generando una articulación entre la alta cocina y los saberes tradicionales. Su impacto radica en dignificar los oficios locales y fortalecer la identidad cultural del territorio a través de la gastronomía.

Tabla 4

	Enfoque Participativo	Visibilización	Articulación	Impacto	Sostenibilidad en el tiempo	Identidad de la marca	TOTAL
Tejidos Rebanca	5	4	4	5	4	5	27/30
Oropéndola	5	3	4	3	3	5	23/30
Carla Fernández	5	2	2	4	4	5	22/30
VERDI	4	3	4	4	4	5	24/30
TOTAL	19/20	12/20	14/20	16/20	14/20	20/20	

Fuente. Elaboración Propia

Tabla 5
Benchmarking No Sectorial

	Enfoque Participativo	Visibilización	Articulación	Impacto	Sostenibilidad en el tiempo	Identidad de la marca	TOTAL
Litoral	5	5	4	5	5	5	29/30
Casa Wabi	5	4	5	5	5	5	29/30
Celele	4	3	5	5	5	5	27/30
TOTAL	14/15	11/15	14/15	15/15	15/15	15/15	

Fuente. Elaboración Propia

Conclusión del Benchmarking

A través del análisis realizado, fue posible identificar aprendizajes significativos sobre cómo las colaboraciones con comunidades artesanas pueden desarrollarse de manera ética, sostenible y participativa. En los casos sectoriales, se evidenció que el enfoque participativo es un eje fundamental para la permanencia de los proyectos, ya que permite que el conocimiento artesanal sea valorado y que las relaciones creativas se mantengan en el tiempo.

Asimismo, el criterio de visibilización resultó clave para diferenciar entre iniciativas que integran genuinamente a las comunidades dentro de su narrativa y aquellas que solo lo hacen de forma superficial. El impacto real no se logra únicamente mencionando a los artesanos, sino otorgándoles un rol protagónico dentro del proceso creativo, comunicativo y simbólico del proyecto.

En el análisis de los referentes no sectoriales, se observó que existen modelos que, más allá de la producción de objetos, priorizan la creación de espacios de intercambio, aprendizaje y fortalecimiento de capacidades locales. Estas iniciativas demuestran que la sostenibilidad no

depende exclusivamente del producto final, sino de la construcción de relaciones basadas en el reconocimiento, la colaboración y el respeto por los saberes tradicionales.

En conjunto, este benchmarking permite comprender que los modelos participativos y éticos pueden aplicarse a distintos campos creativos, ofreciendo referentes sólidos para el desarrollo de proyectos que busquen visibilizar, preservar y resignificar el conocimiento artesanal desde una perspectiva contemporánea.

Conclusiones

Entrelazando Saberes permitió explorar la co-creación como una herramienta capaz de generar vínculos más equitativos entre artesanos y diseñadores de moda, promoviendo el intercambio de conocimientos, el reconocimiento mutuo y la construcción conjunta de propuestas. A lo largo del proceso fue posible evidenciar cómo la colaboración entre diferentes saberes no solo enriquece los resultados creativos, sino que también fortalece las narrativas, la identidad y el valor cultural de los proyectos desarrollados.

El trabajo realizado junto a Tramarte y Jonathan Calderón permitió comprender que muchos saberes artesanales continúan siendo percibidos desde una mirada tradicional o limitada, sin reconocer completamente el valor humano, técnico y conceptual que contienen. En este sentido, el proyecto evidenció que la moda puede funcionar como un medio para resignificar y amplificar estos saberes dentro de contextos contemporáneos, permitiendo que el oficio artesanal dialogue con nuevas narrativas visuales sin perder su esencia.

Más allá de las piezas obtenidas, el proyecto demuestra la importancia de generar espacios donde los artesanos participen activamente dentro de los procesos creativos, reconociendo el valor de sus conocimientos y contribuyendo a su visibilización. Asimismo, evidenció el potencial de la co-creación como una metodología que puede seguir fortaleciéndose dentro de la industria de la moda para construir propuestas más conscientes, colaborativas y significativas.

Desde el diseño de comunicación visual, el proyecto permitió reconocer el papel del diseñador como mediador dentro de procesos sociales y culturales. A través del manual de co-creación, la página web y el fashion film, el diseño no solo actuó desde lo visual, sino también desde la construcción de herramientas, narrativas y experiencias que facilitaron el diálogo, la organización de la información y la comunicación ética del saber artesanal.

Igualmente, las validaciones realizadas durante el desarrollo del sistema permitieron entender que los procesos de diseño deben mantenerse abiertos al cambio y a la retroalimentación constante. Los ajustes metodológicos, gráficos y narrativos fortalecieron la claridad y utilidad de las piezas desarrolladas, demostrando que las herramientas de co-creación deben adaptarse a las dinámicas reales de interacción entre diseñadores y artesanos.

Finalmente, *Entrelazando Saberes* deja abierta la posibilidad de continuar explorando nuevas formas de colaboración entre artesanía y diseño, entendiendo que el intercambio de saberes puede convertirse en una oportunidad para preservar conocimientos, impulsar la innovación y generar beneficios para todas las personas involucradas. Desde esta perspectiva, la co-creación se plantea no solo como una metodología de trabajo, sino también como una postura ética que reconoce el valor de las personas, sus historias y sus oficios dentro de los procesos contemporáneos de diseño y moda.

Consideraciones éticas

El presente proyecto se desarrolla bajo principios de respeto, responsabilidad y reconocimiento hacia las personas participantes, en particular hacia las artesanas del taller Tramarte y los actores vinculados al proceso creativo.

Dado que la investigación involucra interacción directa con personas mediante entrevistas, conversaciones y actividades participativas, se contemplan diferentes medidas para garantizar el bienestar y los derechos de las personas participantes.

Clasificación del riesgo

El proyecto se clasifica como una investigación de **riesgo mínimo**, ya que las actividades contempladas se limitan a entrevistas, conversaciones, observación del proceso artesanal y espacios de co-creación, sin intervenir de manera física, psicológica o social en las personas participantes.

En caso de que alguna persona se sienta incómoda durante alguna actividad, podrá decidir no responder alguna pregunta o retirarse del proceso sin que esto tenga ninguna consecuencia.

Participación voluntaria

La participación en el proyecto es completamente voluntaria. Antes de iniciar cualquier actividad, se explicará a las personas participantes el propósito del proyecto, las actividades que se desarrollarán y el uso que se dará a la información recolectada.

Las personas participantes podrán decidir libremente si desean participar o no en el proyecto y podrán retirarse en cualquier momento.

Consentimiento informado

Todas las personas participantes serán invitadas a firmar un consentimiento informado antes de participar en entrevistas, actividades o registros del proceso.

En este documento se explican de manera clara:

- el objetivo del proyecto
- las actividades que se realizarán
- el tiempo estimado de participación
- el uso de la información recolectada
- los posibles riesgos y beneficios
- el uso de imágenes o registros audiovisuales

Confidencialidad y manejo de la información

La información recolectada durante el proyecto será utilizada únicamente con fines académicos dentro del proyecto de grado.

Las personas participantes podrán decidir si desean que su nombre aparezca dentro del proyecto o si prefieren mantener su identidad de manera anónima.

Los registros del proceso, como entrevistas, notas de campo, fotografías o videos, se realizarán únicamente con el consentimiento previo de las personas participantes.

Custodia de la información

Los datos recolectados durante el proyecto serán almacenados por la investigadora responsable, **Sara Navia López**.

La información será guardada en archivos digitales protegidos mediante contraseña y será utilizada únicamente para el desarrollo del proyecto académico.

El acceso a esta información estará limitado a la investigadora responsable y al profesor acompañante del proyecto.

Canal de comunicación con el Comité de Ética

En caso de que alguna persona participante considere que sus derechos han sido vulnerados durante el desarrollo del proyecto, podrá contactar directamente al **Comité de Ética de la Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali** a través del correo electrónico:

eticainstitucional@javerianacali.edu.co

Esto permite que las personas participantes puedan comunicarse con una instancia independiente a la investigadora.

Referencias

- Andrade, L., & Ariza, C. (2021). Interpretación del contexto en los procesos de vinculación de diseñadores con artesanos. *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, 42(165), 153–178. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292021000100153
- Anáhuac Mayab. (2024, 1 de abril). *La moda*. <https://merida.anahuac.mx/licenciaturas/blog/disenio-de-moda-y-su-influencia-en-la-sociedad>
- Artesanías de Colombia. (2022). *Informe de gestión 2018–2022: Impacto en el sector artesanal colombiano*. [https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/41743_informe_gestion_26012023\(q4\)_vb.pdf](https://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/41743_informe_gestion_26012023(q4)_vb.pdf)
- Avendaño, L., & Flores, M. (2020). Gestión del conocimiento artesanal como estrategia para la preservación de saberes tradicionales. *Revista de Estudios Sociales y Culturales*, XX(X), xx–xx. <https://www.redalyc.org/journal/4795/479581996007/html/>
- Carla Fernández. (s. f.). *Carla Fernández: moda que rescata patrimonio textil de México*. <https://www.carlafernandez.com>
- Casa Wabi. (s. f.). *Acerca de*. <https://casawabi.org/acerca-de/>
- Concepto.de. (2025). *Cultura*. <https://concepto.de/cultura>
- Craik, J. (2009). *Fashion: The key concepts*. Berg Publishers. https://www.researchgate.net/publication/385804770_Fashion_The_Key_Concepts
- Definición.de. (2022). *Reconocimiento*. <https://definicion.de/reconocimiento>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), & Artesanías de Colombia. (2022). *Octavo reporte de la economía naranja, creativa y cultural* [Presentación]. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/economia-naranja/presentacion_octavo_reporte_economia_cultural_creativa.pdf
- Diario Editorial. (2024, 25 de octubre). *Litoral: el proyecto que enaltece el arte artesanal del Pacífico colombiano*. <https://diarioeditorial.com/litoral-el-proyecto-que-enaltece-el-arte-artesanal-del-pacifico-colombiano-bajo-el-liderazgo-de-taliana-vargas/>
- Real Academia Española. (2024). *Ética*. En **Diccionario de la lengua española**. <https://dle.rae.es/%C3%A9tico>

- EBAC México. (s. f.). *¿Qué es la co-creación?* <https://ebac.mx/blog/que-es-la-co-creacion>
- El Colegio de México. (2024). *Artesanal*. En *Diccionario del español de México*. <https://dem.colmex.mx/Ver/artesanal>
- El Colegio de México. (2024). *Autenticidad*. En *Diccionario del español de México*. <https://dem.colmex.mx/Ver/autenticidad>
- El Colegio de México. (2024). *Simbólico*. En *Diccionario del español de México*. <https://dem.colmex.mx/Ver/simbolico>
- Fashionista. (2017, December 12). *Artisans produce up to 60 percent of our apparel — so why aren't they getting paid fairly?* <https://fashionista.com>
- Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. MIT Press. y este es el de manzini? <https://direct.mit.edu/books/book/4460/Design-When-Everybody-DesignsAn-Introduction-to>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, & Artesanías de Colombia. (s. f.). *Gobierno y Artesanías de Colombia rinden homenaje a las y los artesanos en su día*. <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/rinden-homenaje-a-los-artesanos-en-su-dia>
- Organización Internacional del Trabajo. (2020). *El trabajo en la moda y la distribución desigual de valor en la cadena global*. OIT.
- Oropéndola. (s. f.). *Técnicas heredadas – piezas de lujo hechas a mano*. <https://www.oropendola.co>
- ProColombia. (2021, 16 de diciembre). *Artesanías colombianas, con oportunidad en grandes superficies como Walmart y Nordstrom*. <https://procolombia.co/sala-de-prensa/noticias/artesantias-colombianas-con-oportunidad-en-grandes-superficies-como-walmart-y-nordstrom>
- ProColombia. (2023, 19 de marzo). *Colombia celebra el Día Internacional del Artesano*. <https://procolombia.co/sala-de-prensa/noticias/este-19-de-marzo-colombia-celebra-el-dia-internacional-del-artesano-con-record-de-exportaciones#:~:text=Mar%2018%2C%202024-.Este%2019%20de%20marzo%20Colombia%20celebra%20el%20D%C3%AD%20Internacional%20del,alcanzaron%20US%245%2C7%20millones>
- Real Academia Española. (2024). *Moda*. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/moda>
- Real Academia Española. (2024). *Visibilidad*. En *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/visibilidad>
- Tejidos Rebanca. (s. f.). *Marcas de moda artesanal en Boyacá*. <https://tejidosrebanca.com>
- Verdi. (s. f.). *Lujo artesano hecho en Colombia*. *Revista Materia*. <https://verdi.com.co/?srltid=AfmBOooGb5uJFCGHGEIsCQWMQfgH2Xy0srABIMqLDhNISPJa94v7uBeu>
- We Are Shifta. (s. f.). *¿Qué es la narrativa visual?* <https://weareshifta.com/que-es-la-narrativa-visual/>

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

apg