

INFORME DEL LABORATORIO DE DISEÑO

Ensamble Artesano
L A B

2023

ÍNDICE

03

Introducción

11

Calendarios

04

Objetivos
Generales

13

Procesos
Creativos
Replicables

05

Metodología
Ensamble Lab

19

Numeralia

07

Roles Ensamble
Lab

23

Procesos por
Organización
Aliada

10

Participantes

59

Aciertos y Retos

60

Recomendaciones
y Reflexiones

INTRODUCCIÓN

Interculturalidad Ensamble Lab

Esencia Ensamble Artesano (EA)

El Laboratorio de Diseño es un proyecto de Ensamble Artesano en alianza con Nacional Monte de Piedad que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de diseño de los y las artesanas mejorando sus habilidades de diseño e innovación en la producción de piezas artesanales, mediante el acceso a herramientas didácticas que los ayuden a implementar elementos materiales y/o intangibles en sus procesos de creación artesanal.

Es un proyecto dedicado al fortalecimiento de comunidades artesanales utilizando el diseño como herramienta principal de exploración y diálogo entre saberes e innovación presentes en los diseñadores y artesanas. Un laboratorio donde se abre el diálogo entre diseñadores y artesanas para identificar opciones para enriquecer su técnica e identificar conjuntamente habilidades y oportunidades de innovar en el diseño y producción de piezas, mediante talleres participativos técnicos y de innovación que permitan en comunidad, maestros artesanas, diseñadores, integrar aprendizajes sobre las posibilidades de las técnicas, sus diferentes aplicaciones, experimentar los materiales y desarrollar nuevos productos que sostengan la actividad económica, siendo relevantes y posicionándose en el mercado actual.

OBJETIVOS GENERALES

Contar con una metodología adecuada para el sector artesanal que permita innovar en diseños artesanales a grupos de diferentes contextos territoriales y técnicas artesanales.

Los grupos artesanales del laboratorio generen al menos 2 productos con diseños innovadores con las técnicas que se trabajan, en colaboración con las y los diseñadores.

Los productos desarrollados en el laboratorio accedan a mercados diferenciados a través de la plataforma de comercialización de Ensamble Artesano.

Las y los artesanos miembros de la red de EA y organizaciones aliadas (OA) cuentan con acceso abierto a una herramienta de fortalecimiento en diseño e innovación.

METODOLOGÍA ENSAMBLE LAB

Para la elaboración de esta propuesta metodológica Ensamble Artesano integra como eje transversal el desarrollo humano, éste comprendido como un proceso encaminado a incrementar las opciones de las personas, englobando habilidades individuales y colectivas.

El desarrollo humano busca el crecimiento permanente, apertura a la experiencia y al conocimiento desde una perspectiva plural y el reconocimiento a la dignidad de cada persona y a sus libres decisiones.

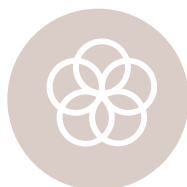
Bajo el enfoque centrado en la persona, el sector artesanal se pone al centro de la participación activa en todo el proceso que se desarrolla en el Lab. de Diseño y que permita desarrollar habilidades de manera más autogestora.

METODOLOGÍA ENSAMBLE LAB

PRIMER COMPONENTE

Es a través de la visión de **impacto colectivo** que diseñadores, sector artesanal y organizaciones conforman una red colaborativa de fortalecimiento que permita la participación igualitaria y comunicación continua desde una visión común e integral de co-creación, donde exista una organización que fortalezca la red y pueda crear aprendizajes compartidos.

SEGUNDO COMPONENTE

Es necesaria la experiencia en el acompañamiento de un **Equipo Multidisciplinario** que esté sumando esfuerzos con la misma visión y las mismas bases metodológicas; este equipo estará integrado por Grupos Artesanales, Organizaciones Aliadas, Diseñadores y Talleristas.

TERCER COMPONENTE

El tercer componente metodológico para implementar el Lab. de diseño se basa en la promoción y creación de **comunidades de aprendizaje** ya que es un cambio de paradigmas en los procesos de enseñanza por procesos de aprendizajes.

ROLES ENSAMBLE LAB

1

GRUPOS ARTESANALES

1. Participar de manera activa en las diferentes etapas de la planeación y ejecución de Ensamble Lab.
2. Co diseñar espacios de encuentro
3. Facilitar inventarios de materia prima disponible (en caso de existir)
4. Brindar un contexto de la comunidad y ficha social del grupo artesanal (trabajo en conjunto con la OA)
5. Propiciar la comunicación oportuna entre los involucrados para el seguimiento (llamadas, meet, zoom, whatsapp, encuentros presenciales, etc)
6. Retroalimentar una manera oportuna, los materiales que se generan (ficha técnica, costeo, etc)
7. Comunicar de manera formal a las autoridades de la comunidad, sobre el proyecto para facilitar el acceso respetuoso.
8. Proponer los horarios y rol de participación con los y las integrantes del grupo artesanal.
9. Estar abiertas al aprendizaje.
10. Entregar producción con calidad de acuerdo a calendario.

2

FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA

1. Financiamiento.
2. Elaboración de convenios para formalizar las bases y compromisos de las partes.
3. Compartir principios de metodología de trabajo social y hacer propuestas de dinámica y herramientas de interculturalidad para la implementación del taller
4. Proveer previa y oportunamente a Design Week contexto social, características de los grupos artesanales, formas de aprendizaje para ser considerado en el diseño del Lab manual y ejecución del laboratorio, inducción a las personas mentoras.
5. Entregar Tool Kit a las y los mentores que incluirá: 1) Análisis de la OA (productos, precios que manejan, best sellers de la edición pasada y la actual, capacidades), 2) Best sellers de EA de esa categoría, 3) Segmento al que va dirigido, 4) Wishlist de comercial (qué elementos hacen falta para completar la colección), 5) Price points y paleta de colores.
6. Documentar el desarrollo de los talleres y todo el material producido en los mismos (fotos, videos, entrevistas, dibujos, muestras, etc).
7. Entregar material al equipo de Design Week para generar el reporte final.

ROLES ENSAMBLE LAB

3

EQUIPO DESIGN WEEK

1. Diseño e implementación de los Talleres de co-creación para el desarrollo de productos y el fortalecimiento de capacidades técnicas y de diseño con los grupos artesanales que colaboran.
2. Coordinar a los embajadores de innovación y talleristas junto con las OAs para la ejecución del Laboratorio y los Talleres de co-creación.
3. Previo taller compartir con las OAs los perfiles, trayectorias y breve texto de inspiración de los embajadores de innovación para participar en el laboratorio con el fin de que lxs artesanxs los conozcan en el proceso previo a los talleres presenciales
4. Llevar el laboratorio a término.
5. Desarrollo de las herramientas necesarias para la implementación del proceso de desarrollo de productos mediante los Talleres de co-creación.
6. Capacitación y asignación de embajadores de innovación: con base en el análisis de las necesidades de los grupos artesanales.
7. Seguimiento con la OAs y mentores.
8. Informe y sistematización de resultados de la experiencia del Laboratorio y el proceso de implementación de los talleres de co-creación.
9. Documentar el desarrollo de los talleres y todo el material producido en los mismos (fotos, vídeos, entrevistas, dibujos, muestras, etc).

4

TALLERISTAS

1. Conocimiento de los grupos artesanales para identificar fortalezas y puntos a reforzar.
2. Conocimiento de técnicas y piezas a desarrollar en los talleres.
3. Conocimiento de la materia prima disponible para los grupos artesanales.
4. Participación presencial en los talleres
5. Trabajar en conjunto y en coordinación con los Asesores y los Grupos Artesanales
6. Socializar las herramientas de trabajo para poder reforzar capacidades técnicas con los grupos artesanales durante el proceso de desarrollo de productos
7. Acompañar la bitácora del Taller
8. Registro de las historias detrás del proceso de desarrollo de las piezas, las historias de aprendizaje e intercambio durante el Laboratorio.
9. Acompañamiento técnico de diseño e innovación a los grupos artesanales en todo el proceso de desarrollo de productos.
10. Capacitación para el desarrollo de productos textiles que comprenden seis puntos: -Hilvanado, Costura inglesa, Costura francesa, Unión de costuras, Ojal y botón y Colocación de bias.

ROLES ENSAMBLE LAB

5

ASESORES DE DISEÑO

1. Conocimiento de los grupos artesanales para identificar fortalezas y puntos a reforzar. Identificar fortalezas y puntos a reforzar en los grupos artesanales.
2. Diseñar plan de trabajo de los talleres.
3. Facilitar los talleres presenciales.
4. Acercar su perfil para que lo conozcan la comunidad de artesanas y artesanos y conocer la comunidad, grupos y sus técnicos.
5. Diseñar y facilitar espacios de diseño participativo.
6. Desarrollo de productos realizables en el tiempo y forma estipulados por Ensamble Artesano.
7. Seguimiento de prototipos.
8. Seguimiento al desarrollo del producto y compartir con ambas partes incluyendo las Organizaciones Aliadas (ejemplo: creación de muestra, primer producto).
9. Entendimiento de costos paramétricos de Ensamble Artesano (determinar desde el inicio cuánto tendría que costar ese producto con validación del departamento comercial de EA).
10. Acompañar la bitácora del taller.
11. Acompañar la agenda del día en el taller
12. Compartir las historias detrás del proceso de desarrollo de producto.
13. Avisar con al menos 2 semanas de anticipación la visita a los talleres artesanales

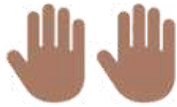
6

ORGANIZACIONES ALIADAS (OA)

1. Conocimiento de los grupos artesanales para identificar fortalezas y puntos a reforzar.
2. Conocimiento de técnicas y piezas a desarrollar en los talleres.
3. Conocimiento de la materia prima disponible para los grupos artesanales.
4. Participación presencial en los talleres
5. Trabajar en conjunto y en coordinación con los Asesores y los Grupos Artesanales Socializar las herramientas de trabajo para poder reforzar capacidades técnicas con los grupos artesanales durante el proceso de desarrollo de productos
6. Acompañar la bitácora del Taller
7. Registro de las historias detrás del proceso de desarrollo de las piezas, las historias de aprendizaje e intercambio durante el Laboratorio.
8. Acompañamiento técnico de diseño e innovación a los grupos artesanales en todo el proceso de desarrollo de productos.
9. Capacitación para el desarrollo de productos textiles que comprenden seis puntos: -Hilvanado, Costura inglesa, Costura francesa, Unión de costuras, Ojal y botón y Colocación de bias.

Ensamble Artesano

L A B

349
ARTESANXS

29
GRUPOS
ARTESANALES

8
DISEÑADORES

7
MENTORES

6
ORGANIZACIONES
ALIADAS

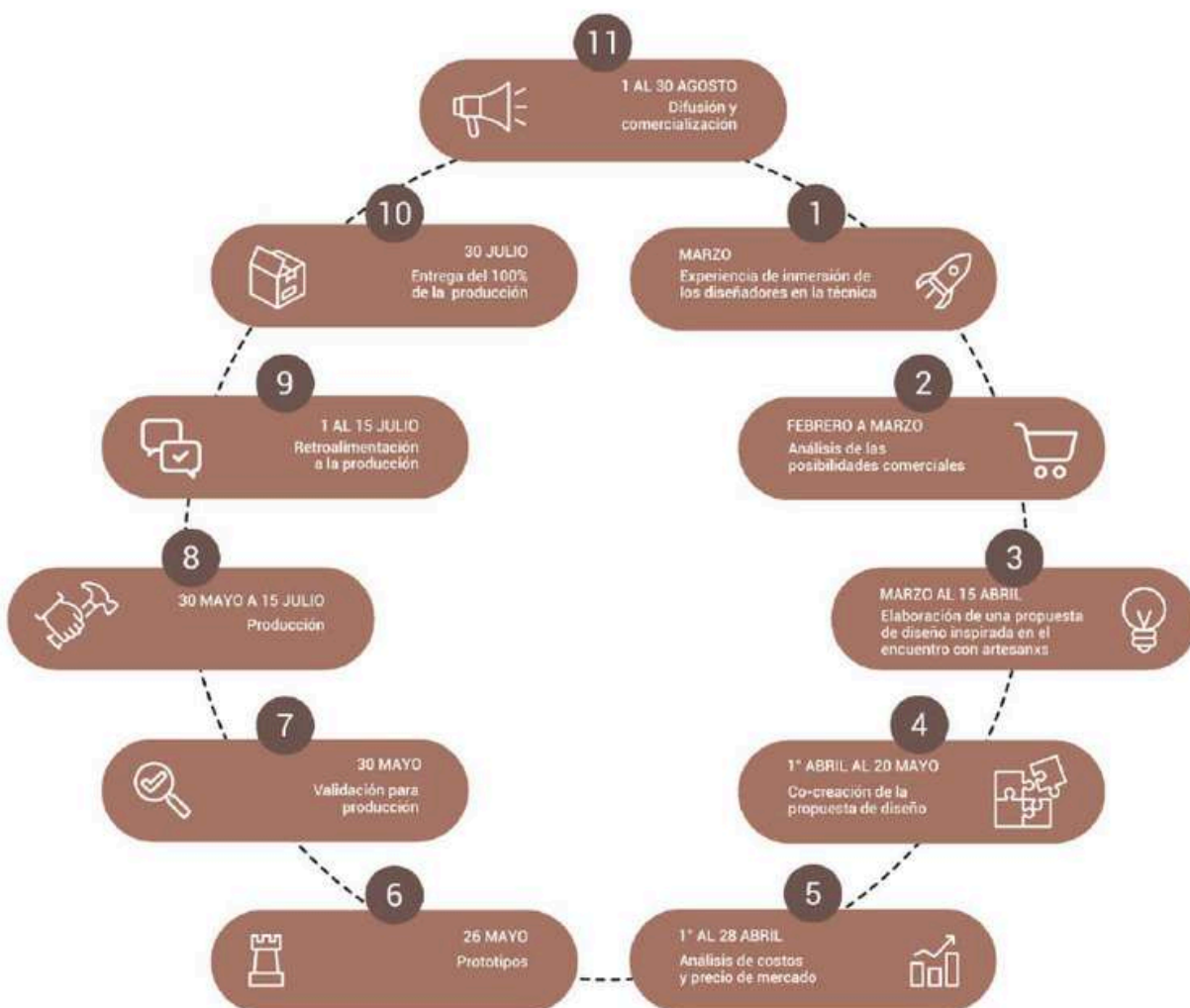
6
ESTADOS

16
COMUNIDADES

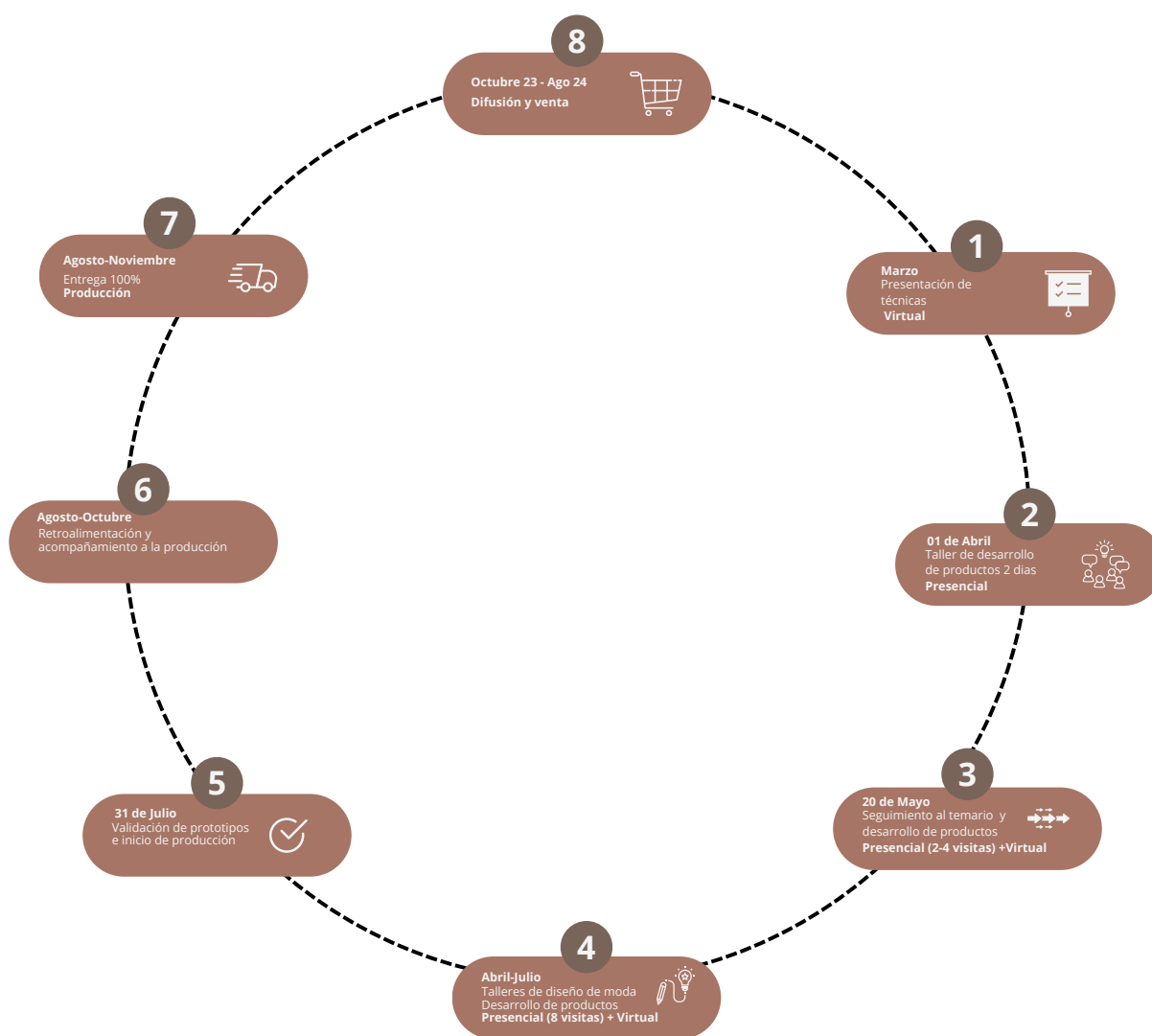
CALENDARIO INICIAL

A continuación se presenta la calendarización inicial propuesta para el desarrollo del laboratorio de diseño, sin embargo, durante la ejecución del proyecto fueron surgiendo nuevos retos y áreas de oportunidad que dieron paso a un nuevo escenario con ajuste de fechas para poder cumplir con las necesidades de este.

CALENDARIO FINAL

Calendario adaptado, principalmente a las necesidades de artesanas y artesanos, así como OA's, asesores de diseño y talleristas. En este nuevo calendario se contemplan los tiempos de producción actuales.

PROCESOS CREATIVOS REPLICABLES

En el contexto del laboratorio, los procesos creativos son el conjunto de métodos y ejercicios que resultan a partir de la experiencia, creatividad y autonomía de talleristas, asesores y grupos artesanales, para dar pie al diseño colaborativo.

Se busca que las herramientas generadas en estos procesos, puedan replicarse y estar a la mano de artesanas, artesanos y organizaciones aliadas.

Estas son características que se consideran importantes para replicar procesos creativos:

- Procesos simples y claros que inviten a la innovación.
- Fomentan la libertad creativa.
- Se comparten herramientas de aprendizaje con un lenguaje entendible para todos los participantes.
- Se generan ideas y diseños en colectivo, todos son creadores.

Ejercicios replicables que se generaron durante el laboratorio de diseño:

- “Las Flores del Edén”
- “Meditación guiada”
- “Aprender a desaprender”
- “Escribir bordando”
- “La armonía del color”

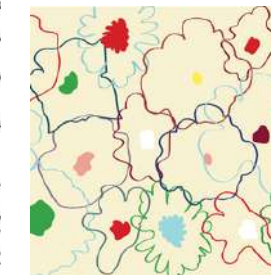
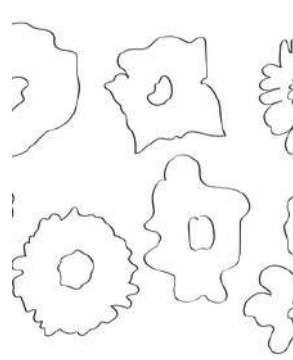
LAS FLORES DEL EDÉN

OA: Fundación Leon XIII

Grupo artesanal: Las tejedoras, Nachig, Zinacantán, Chiapas.

Tallerista: Estela Ivonee en colaboración con Welcome Branding

El proceso de Flores del Edén, consiste en recolectar flores y plantas de áreas cercanas al lugar donde se imparte el taller, observar el entorno y tomar elementos que inviten a la curiosidad, después las flores se trazan sobre un papel calcando los contornos, se pueden calcar texturas, colores, jugar con el tamaño de las formas, crecerlas o reducirlas. Es un proceso simple pero requiere de bocetar distintas composiciones hasta crear los diseños esperados. Es importante tomar en cuenta la técnica artesanal del grupo para que el ejercicio se pueda trasladar a su técnica, es vital hacer todas las pruebas necesarias para lograr resultados innovadores y funcionales.

MEDITACIÓN GUIADA

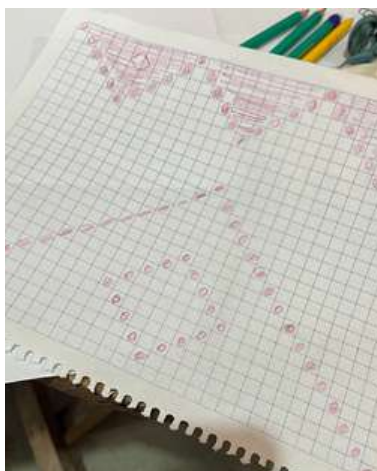
OA: Fundación Leon XIII

Grupo artesanal: Oventic, San Andrés Larráinzar, Chiapas.

Tallerista: Estela Ivonee

Meditación guiada es un ejercicio que logra crear confianza entre todos los participantes y generar conceptos de inspiración a partir de lo que se observa, durante una meditación. La segunda parte del ejercicio es dibujar, bocetar y simplificar los dibujos hasta llegar a un diseño o composición armónica y viable para la técnica artesanal que se utilice. Este es un ejemplo del taller hecho durante el laboratorio:

"Salimos al campo frente a la casa de Doña María, nos sentamos en círculo y les pedí que cerráramos los ojos y las guíe en una meditación. Ahí mismo las invité a dibujar lo que observaron, hubieron resultados muy interesantes en donde dibujaron hasta el viento. Este ejercicio nos ayudó a escoger los símbolos que plasmaremos en el diseño. Para definir la iconografía, se les ocurrió que podían trabajar la temática de los 4 elementos. "Nosotras vivimos en montañas, Chiapas son montañas, como agua, Diana propuso las nubes por la evaporación, escogimos un animal entre todas "el guardián de los 4 elementos", el pato." Para terminar la sesión comenzamos a dibujar los brocados sobre papel para ver cómo podrían quedar en el telar."

APRENDER A DESAPRENDER

OA: Aid to Artisans

Grupo artesanal: Color de Rosa, Belisario Dominguez, Chiapas.

Talleristas: Ana Henández y Cecilia Díaz

La metodología “Aprender a desaprender”, consiste en abandonar los patrones conocidos, las convicciones y la zona de confort intelectual para abrirse a nuevas formas de hacer las cosas. Se trata de desterrar el pensamiento “así es como lo hago yo” y explorar las diferentes posibilidades para obtener resultados diferentes o incluso mejores.

Se necesita improvisar, experimentar y hacer muchas pruebas para llegar a una pieza que cumpla con los objetivos que se busquen.

Para desaprender, el ejercicio invita a las participantes a analizar las piezas que hacen, observar los materiales y herramientas que usan para crearlos, con apoyo de preguntas como:

¿Qué pasaría si se usan materiales distintos?

¿Qué sucedería si se utiliza la pieza cuando está en una fase inicial o intermedia del proceso de producción?

¿Qué elementos del entorno cercano se pueden usar para añadir al diseño?

¿Qué pasa si a la pieza o producto se le da un uso distinto al usual? ¿cuáles pueden ser estos usos?

Durante el laboratorio, Cecilia Díaz invitó a desaprender al grupo de Color de Rosa, quienes son expertas haciendo pompones y se necesitaba ampliar la gama de técnicas y productos, por lo que se buscó desestructurar la forma en que las artesanas solían hacer los pompones tradicionales. Se incorporaron fibras naturales y fibras de residuos para lograr resultados más orgánicos y menos ordenados. También se realizaron “cortes de pelo” a los pompones ya colocados sobre el lienzo final, simulando paisajes naturales con diversas alturas. Se buscaron superficies y objetos locales que sirvieran de base para estos experimentos, como mallas, cúpulas y cáscaras vegetales secas. Este enfoque creativo buscó explorar nuevas dimensiones y posibilidades dentro del arte textil.

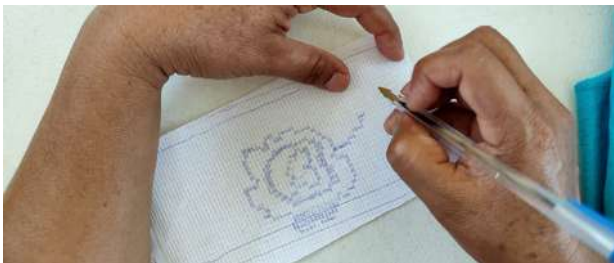
ESCRIBIR BORDANDO

OA: Aid to Artisans

Grupo artesanal: Las Maravillas, San Francisco La Unión, Chiapas.

Talleristas: Ana Henandez y Cecilia Díaz

Escribir Bordando es un taller que se desarrolló durante el laboratorio, con la guía de Cecilia Díaz, donde se exploró la expresión gráfica de las ideas y palabras propias de la región, abarcando diversas formas de escritura, desde pictogramas e ideogramas hasta fonogramas, para llegar al alfabeto en Tzeltal y Castellano. Todo esto sirvió como base para interpretar el simbolismo presente en los bordados que adornan los cuellos de las blusas tradicionales del municipio. Estos bordados se realizan en punto de cruz sobre cuadrillé, y reflejan temas regionales. Se identificaron los bordados favoritos de las artesanas mediante un método básico de escritura (objeto-grafía-bordados), descomponiéndolos en módulos, submódulos y supermódulos. Este ejercicio permite compartir con el usuario y clientes, la riqueza cultural que subyace en la tradición textil. Además se exploró el uso de otras técnicas como la serigrafía, que permite tener yuxtaposiciones con bordados, esto es replicable si se logra converger ambas técnicas en un diseño unificado, tomando en cuenta que se necesita un proveedor de serigrafía de buena calidad.

LA ARMONÍA DEL COLOR

Durante el laboratorio se realizaron distintos ejercicios para el entendimiento del uso del color, con el objetivo de que los y las artesanas pudieran hacer propuestas de paletas de color. Se compartieron conceptos como teoría del color, composición y fundamentos del diseño, de una forma dinámica y simple.

El ejercicio de la tallerista Violeta Vázquez, consistió en crear triadas de color, a partir de las paletas de color de Ensamble Artesano.

Recortaron tiras de papel de distintos anchos y colores, las artesanas eligieron tres colores para usarlos en diferente orden, observando los diferentes efectos y paletas que se crean dependiendo de la proporción en la que se usen. El lenguaje puede ser un limitante para el entendimiento total del ejercicio pero la práctica ayuda a entenderlo de una forma visual.

Grupo artesanal: Mujeres Unidas
Tallerista: Violeta Vasquez

Grupo artesanal: Nicté Ha
Tallerista: Lila Ceballos

Este ejercicio consistió en explicar con herramientas visuales y ejemplos del cotidiano, conceptos como Teoría del color, armonía visual, saturación, luminosidad, tonalidad, colores primarios, secundarios, monocromáticos y complementarios. Después con acuarela, el grupo fue creando colores secundarios y descubriendo los colores que obtienen a partir de la combinación con los primarios, el objetivo de la actividad fue hacer 1 paleta de colores monocromáticos, 1 paleta de colores secundarios usando un color de contraste, 1 paleta de colores brillantes y 1 paleta de colores opacos, observando la intensidad y luminosidad de los colores que obtuvieron al combinarse con blanco. Para finalizar, nombraron sus paletas con lo que los colores remiten.

NUMERALIA

PRESUPUESTO

- El presupuesto inicial de Nacional Monte de Piedad (NMP) fue de : \$700,000 MXN
- Design Week México+EA: definición de la hipótesis financiera para lograr el objetivo (fortalecimiento de capacidades de diseño e innovación de los grupos artesanales)
- Presupuesto NMP< Presupuesto para desarrollo de los prototipos y viáticos en campo (i.e. traductores, aporte de alimentos para los grupos artesanales, viáticos para acompañamiento de las OAs).
- Tras la implementación del programa, el presupuesto de Nacional Monte de Piedad (NMP) dispersado fue de : \$ 708,008.01 MXN

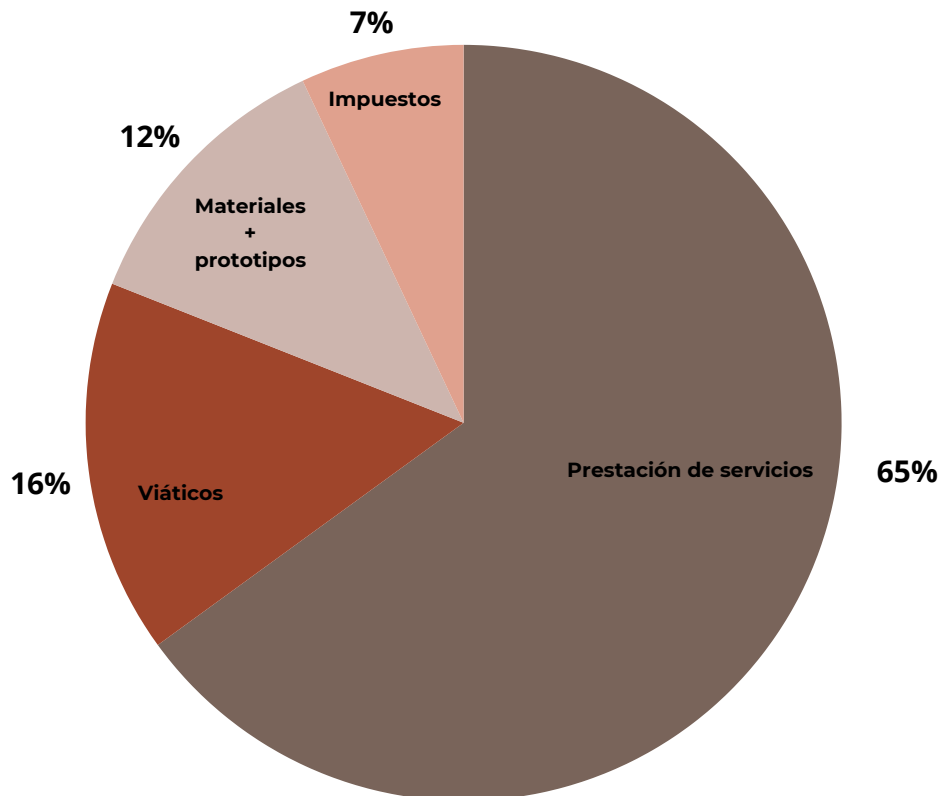
Hipótesis financiera- Ensamble LAB

65%- Prestación de servicios a equipo técnico de diseño
(consejo LAB asesores y talleristas)

16%- Viáticos de trabajo en campo del equipo técnico

12%- Materiales+prototipos

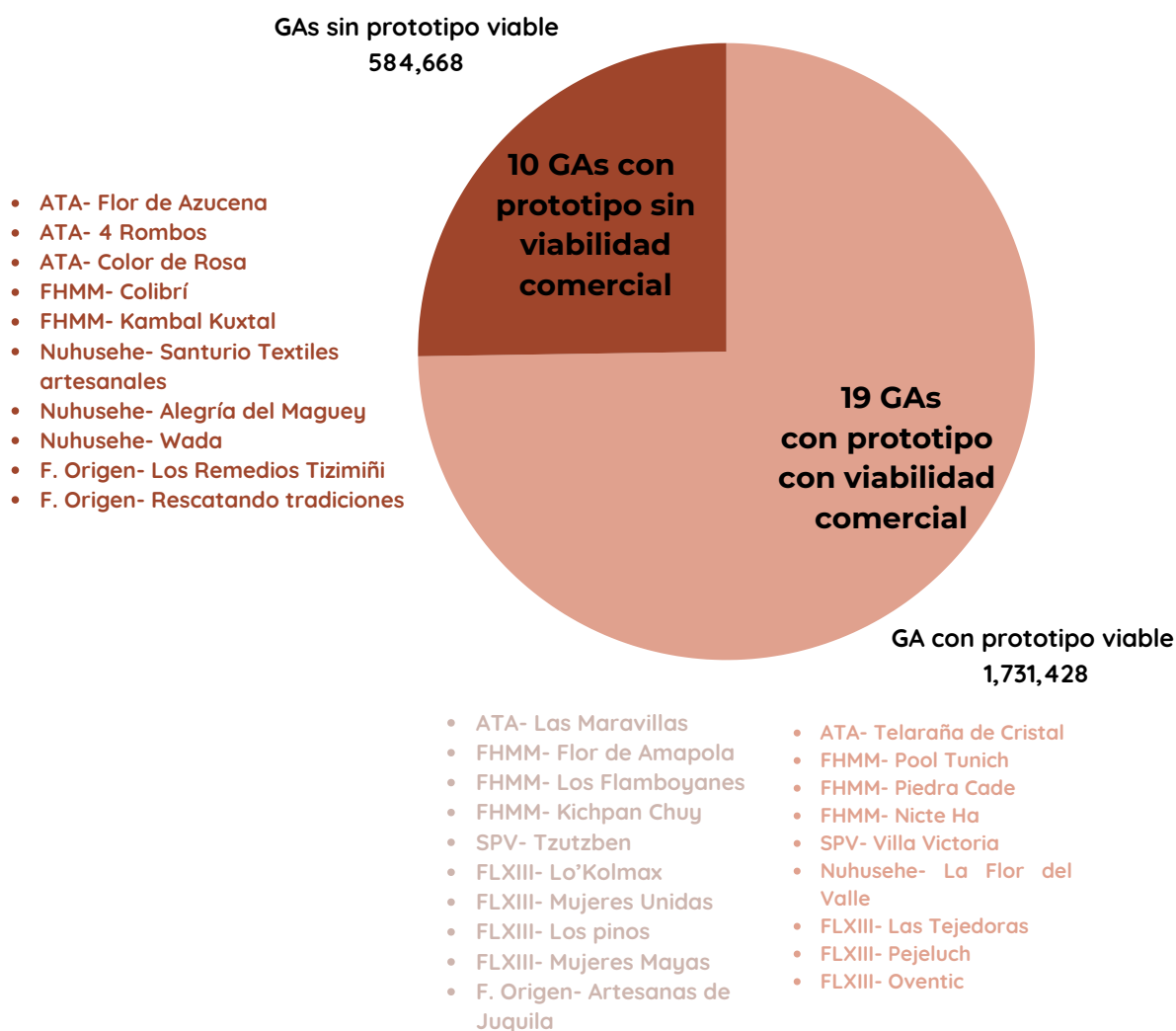
7%- Impuestos

NUMERALIA

A continuación se muestra un análisis sobre el estatus de financiamiento de acuerdo a los grupos con los que se logró tener al menos un prototipo viable y los grupos que por distintas razones no llegaron a concluir un prototipo o no tiene viabilidad comercial.

Financiamiento y viabilidad de prototipos

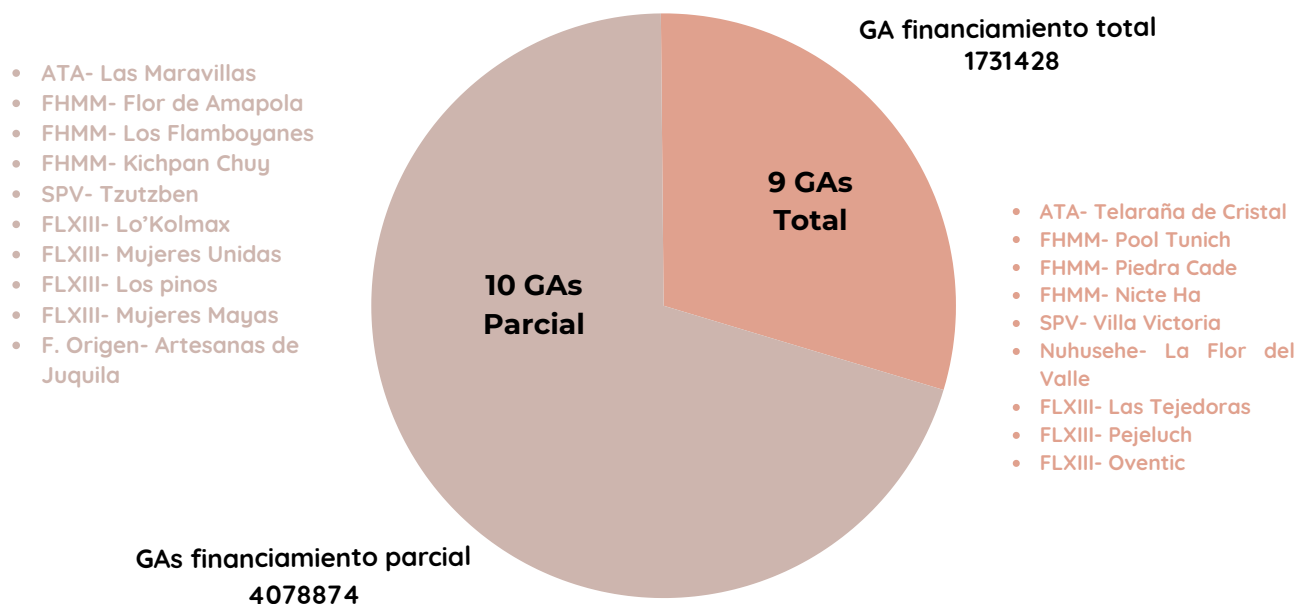
NUMERALIA

Hay 3 rubros importantes dentro de EA para la viabilidad comercial y dispersión total de financiamiento de los grupos y son:

- Análisis de mercado/ Benchmark
- Price point/ Costos de innovación en el diseño
- Calidad

De acuerdo a estos criterios, de 19 GAs con prototipos viables, hay 10 GAs con los que no se logró cumplir todos los criterios, por lo que su financiamiento se dispersará parcialmente, probando los productos en el mercado antes de hacer una producción total.

Dispersión total y parcial de financiamiento

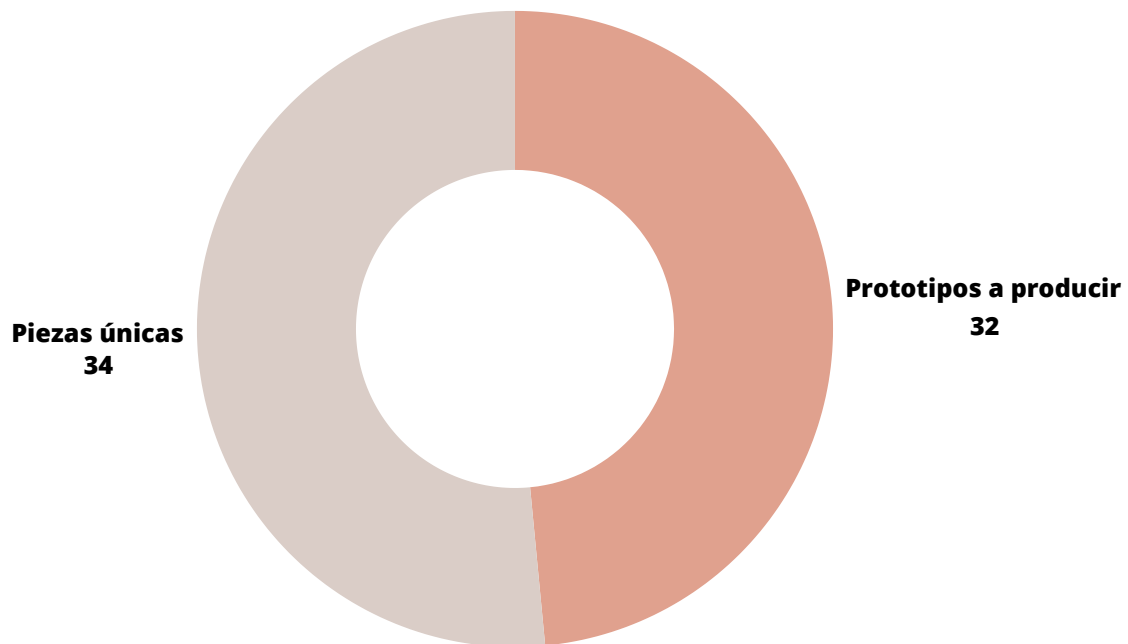

ANÁLISIS ALCANCE PROTOTIPOS

- Total de prototipos realizados.
- Prototipos que tienen viabilidad económica y se van a producir.
- Prototipos que no tienen viabilidad económica y se quedan como pieza única.

Total de prototipos realizados:

66

De acuerdo a los grupos que no lograron tener un prototipo terminado y viable para comercialización, se identificaron alternativas de productos que estuvieran ya desarrollados y cumplieran con los criterios de Ensamble Artesano, el objetivo fue identificar a estos grupos y productos en una semana, con el fin de no extender más la agenda planeada. Los grupos que se lograron sumar a esta alternativa y por ello dispersar su financiamiento con productos aprobados y viables, fueron los siguientes:

- ATA- Flor de Azucena
- ATA- 4 Rombos
- ATA- Color de Rosa
- FHMM- Colibrí
- FHMM- Kambal Kuxtal

Procesos por Organización Aliada

FUNDACIÓN LEÓN XIII

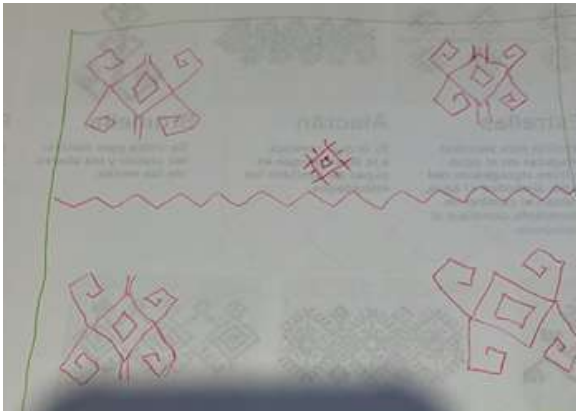
Ensamble Artesano

L A B

Número de grupos artesanales	_____	7
Total artesanos participantes	_____	77
Comunidades	_____	7
Estado	_____	1
Financiamiento	_____	\$693,000

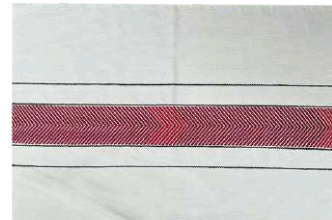
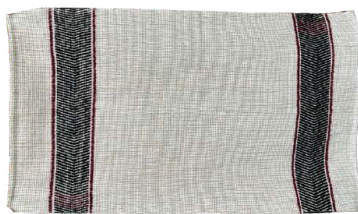
OVENTIC LOS PINOS LO´KOLMAX LAS
TEJEDORAS MUJERES MAYA PE´JELUCH
MUJERES UNIDAS

LO'KOLMAX

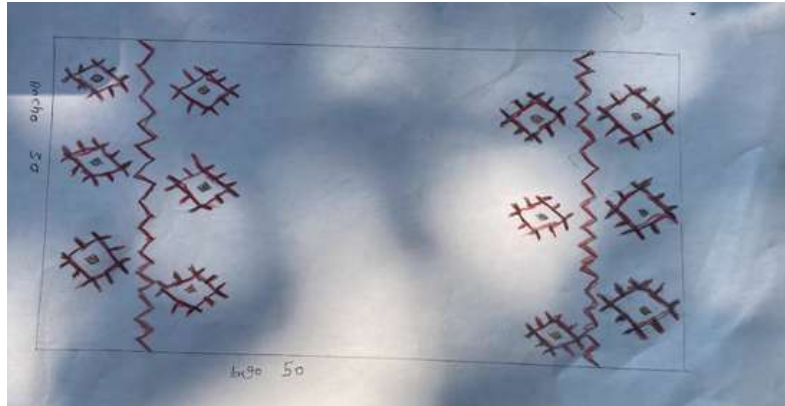

Localidad: Jolnachoj
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

LO'KOLMAX Y MUJERES MAYAS

LO'KOLMAX Y MUJERES MAYAS

Localidad: Tentic
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

LAS TEJEDORAS

Localidad: Nachig
Municipio: Zinacantan
Estado: Chiapas

OVENTIC

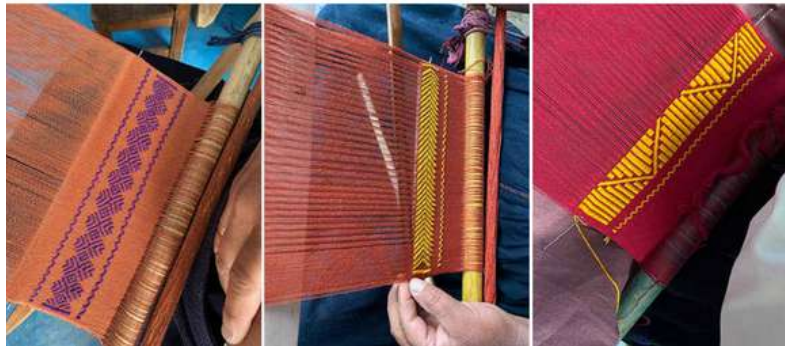
Localidad: Oventic Chico
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

LOS PINOS

Localidad: Batzitic
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

MUJERES UNIDAS

Localidad: Talonhuitz
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

PE'JELUCH

Localidad: Chichelalhó
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

SABER PAR LA VIDA

Ensamble Artesano

L A B

Número de grupos artesanales	-----	2
Total artesanos participantes	-----	12
Comunidades	-----	2
Estado	-----	2
Financiamiento	-----	\$108,000

TZUTZBEN

VILLA VICTORIA

TZUTZBEN

Localidad: Tentic
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

VILLA VICTORIA

Localidad: Villa Victoria
Municipio: Villa Victoria
Estado: Estado de México

NUHUSEHE

Ensamble Artesano

L A B

Número de grupos artesanales	-----	4
Total artesanos participantes	-----	12
Comunidades	-----	2
Estado	-----	2
Financiamiento	-----	\$108,000

ALEGRÍA DEL MAGUEY SANTUARIO TEXTILES
ARTESANALES LA FLOR DEL VALLE LA FLOR

LA FLOR DEL VALLE

Localidad: Orizabita
Municipio: Ixmiquilpan
Estado: Hidalgo

SANTUARIO TEXTILES ARTESANALES

Localidad: Santuario Mapethé
Municipio: Cardonal
Estado: Hidalgo

ALEGRÍA DEL MAGUEY

Localidad: San Andrés Doxtlá
Municipio: Cardonal
Estado: Hidalgo

LA FLOR

Localidad: San Andrés Doxtla
Municipio: Cardonal
Estado: Hidalgo

FHMM

Ensamble Artesano

L A B

Número de grupos artesanales	-----	8
Total artesanos participantes	-----	81
Comunidades	-----	7
Estado	-----	1
Financiamiento	-----	\$729,000

POOL TUNICH ARTE EN PIEDRA CADE
KAAMBAL KUXTAL LOS FLAMBOYANES
COLIBRÍ NICTE- HA KICHPAN CHUY FLOR
DE AMAPOLA

POOL TUNICH Y ARTE EN PIEDRA CADE

Localidad: Dzoyaxché
Municipio: Huayalceh, Tixmehuac
Estado: Yucatán

KAAMBAL KUXTAL

Localidad: Yaxunah
Municipio: Yaxcabá
Estado: Yucatán

LOS FLAMBOYANES

Localidad: San Antonio Yaxché
Municipio: Hopelchén
Estado: Yucatán

COLIBRÍ

Localidad: San Antonio Yaxché
Municipio: Hopelchén
Estado: Yucatán

NICTE - HA

Localidad: Maxcanu
Municipio: Santa Rosa de Lima
Estado: Yucatán

KICHPAN CHUY

Localidad: Umán
Municipio: San Antonio Chum
Estado: Yucatán

FLOR DE AMAPOLA

Localidad: Tixcaltuyub
Municipio: Yaxcabá
Estado: Yucatán

ATA

Ensamble Artesano

L A B

Número de grupos artesanales	-----	4
Total artesanos participantes	-----	49
Comunidades	-----	4
Estado	-----	2
Financiamiento	-----	\$441,000

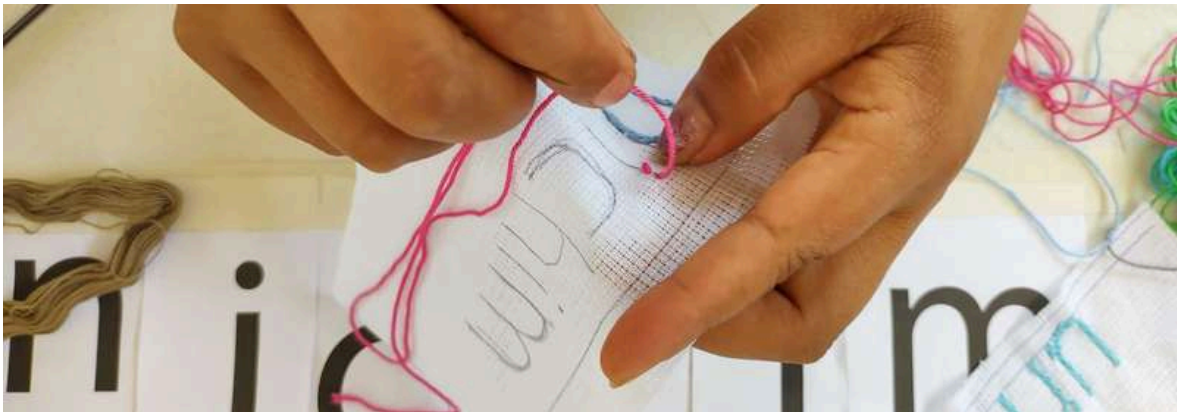
COLOR DE ROSA LAS MARAVILLAS
4 ROMBOS FLOR DE AZUCENA
TELARAÑA DE CRISTAL

COLOR DE ROSA

Localidad: Belisario Domínguez
Municipio: Chenalhó
Estado: Chiapas

LAS MARAVILLAS

Localidad: San Francisco la Unión
Municipio: Sitalá
Estado: Chiapas

4 ROMBOS

Localidad: San Juan Cancuc
Municipio: San Juan Cancuc
Estado: Chiapas

FLOR DE AZUCENA

Localidad: Jolnachoj
Municipio: Larrainzar
Estado: Chiapas

TELARAÑA DE CRISTAL

Localidad: Tixmehuac
Municipio: Tixmehuac
Estado: Yucatán

Pro ayuda a la mujer- Fundación Origen

Ensamble Artesano L A B

Número de grupos artesanales	-----	3
Total artesanos participantes	-----	78
Comunidades	-----	3
Estados	-----	2
Financiamiento	-----	\$702,000

**ARTESANAS DE JUQUILA RESCATANDO
TRADICIONES LOS REMEDIOS TIZIMIÑI**

ARTESANAS DE JUQUILA

Localidad: San Antonio
Municipio: Tzicatlacoyan
Estado: Puebla

RESCATANDO TRADICIONES

Localidad: Loma de Lienzo
Municipio: Villa Victoria
Estado: Estado de México

LOS REMEDIOS TIZIMIÑI

Localidad: Los Remedios Suchitepec
Municipio: Villa Victoria
Estado: Estado de México

Ensamble Artesano
L A B

LOGROS Y OPORTUNIDADES

GRUPOS ARTESANALES

ACIERTOS ¿QUÉ CELEBRAMOS DE ENSAMBLE LAB?

- Apertura de las artesanas, ver la producción fue emocionante, lograron superar sus miedos y hacer más de lo que pensaban.
- Les gustó aprender sobre hacer nuevas combinaciones de color y celebran que el acompañamiento haya sido presencial.
- Se ampliaron sus conocimientos y experiencias.
- Lograron aplicar sus costuras tradicionales y aplicarlos a un diseño nuevos.
- Oportunidad de llegar a un nuevo mercado.
- Fue muy enriquecedor ver la colaboración entre todos los actores.
- Lograron ensamblar sus experiencias con la de la diseñadora y llegar a crear algo diferente a lo que usualmente se hace.
- Saber que se pueden tejer espacios de colaboración, el diseño debe de venir desde las comunidades.
- El aprendizaje de corte y confección para lograr prendas terminadas.
- El uso de diversos materiales.
- La apropiación del producto desde las y los artesanos.

RETOS ¿A QUÉ DESAFÍOS NOS ENFRENTAMOS?

- Miedo de experimentar otras cosas y salir de lo tradicional.
- Fue un reto adaptar los horarios del trabajo a las actividades del día a día.
- Falta de tiempo para aprender con los talleristas.
- Sería un logro que hayan más diseñadores provenientes de las propias comunidades.

OAS, TALLERISTAS Y EQUIPO EA LAB

ACIERTOS ¿QUÉ CELEBRAMOS DE ENSAMBLE LAB?

- El diálogo e intercambio de saberes entre diseñadores, artesanas y artesanos, con el fin de enriquecer técnicas mediante la innovación en el diseño y producción de nuevas piezas.
- La voluntad y flexibilidad de todos los actores involucrados durante el proceso para realizar los ajustes necesarios en función de la evolución del proyecto, así como la búsqueda de soluciones y alternativas ante los retos y problemas en tiempo real.
- La integración de un equipo multidisciplinario capaz de afrontar los retos que se presentaron tanto a nivel creativo, administrativo, de logística, etc.
- La buena disposición de grupos artesanales para experimentar e innovar con el uso de diferentes técnicas y materiales, así como la apertura y compromiso de Organizaciones aliadas para que el equipo de Ensamble Lab diera continuidad a los procesos de diseño en campo.
- El privilegio de ser puente.
- Sensibilización con la realidad en vinculación con las comunidades, identificar las necesidades.
- El desarrollo de prototipos con características potenciales para la comercialización.
- La conclusión de un proceso que evoluciona de acuerdo a las comunidades.

RETOS ¿A QUÉ DESAFÍOS NOS ENFRENTAMOS?

- El tiempo de visita a las comunidades por parte de los asesores de diseño fue muy corto para los alcances que se esperaban tener.
- Falta de claridad en la comunicación de roles y responsabilidades para derivar dudas y soluciones.
- Complicaciones de comunicación con artesanas y artesanos por falta de infraestructura telefónica en algunas comunidades.
- Protocolos que generaron limitaciones al momento de agilizar algunos procesos.
- El reto de lograr la innovación y la viabilidad comercial en tiempos acordados y con limitaciones de distancia, comunicación y acceso a materiales en algunos grupos artesanales.
- Previo a los talleres, realizar un diagnóstico de capacidades de las y los artesanos para el mejor aprovechamiento de los recursos.
- Tener mejor noción del tiempo disponible para la operación del proyecto.
- Invitar a diseñadoras y diseñadores in house que ya conozcan a las y los artesanos para acelerar los procesos.
- Generar un calendario realista: acorde con los objetivos planteados y el presupuesto asignado.
- Comunicación presencial para toma de decisiones.

RECOMENDACIONES

¿CÓMO PODRIAMOS MEJORAR?

- Generar presupuestos colaborativos de la mano de OA's considerando las necesidades de acompañamiento de cada grupos artesanal.
- Involucrar a los equipos de diseño con los que ya trabajan las propias OA's y solo en los casos en los que no cuenten con un equipo propio sumar a un equipo externo.
- Solicitar a las OA's un diagnóstico detallado de cada GA: número de integrantes, habilidades, acceso a materiales, tiempos de elaboración de cada técnica, alcances y expectativas, etc.
- Crear presupuestos detallados a partir de esta primera experiencia; favoreciendo la certeza durante el proceso y minimizando gastos inesperados.
- Asignar a cada OA, GA, asesor y tallerista un presupuesto predeterminado, en función del tipo de taller y técnicas, dada la complejidad de unificar criterios ante la heterogeneidad de los grupos.
- Dispersar una parte de los recursos al inicio del proyecto sujetos a comprobación de gastos para agilizar los procesos.
- Predeterminar un monto fijo de pago a talleres artesanales por la participación en el laboratorio, evitando así especulaciones o confusiones.
- Considerar que al ser un proceso de innovación anclado a la prueba y error, el pago por hora de trabajo/mano de obra se vuelve difícil de calcular.
- Tabular honorarios de líderes de proyecto, asesores y talleristas en conformidad a su nivel, perfil, duración, complejidad y compromiso requerido por el proyecto.
- Líder del proyecto en contacto permanente con el responsable del control presupuestal y manejo de recursos.

REFLEXIONES

- Los resultados esperados no se lograron alcanzar en el tiempo y presupuesto estimado.
- Es importante tener en cuenta que al ser un laboratorio de innovación y a pesar de que no todas las piezas llegaron a ser prototipos finales, las habilidades y destrezas desarrolladas conjuntamente entre artesanas, artesanos, talleristas, asesores de diseño durante los talleres y visitas de campo, se quedaron instaladas para poder hacer frente a nuevos retos.
- Proporcionar información clara a los GAs y OAs sobre el estatus del financiamiento del proyecto, que les permita tener información de primera mano y evitar expectativas sobre el recurso esperado.
- Es necesario que los equipos de diseño tengan experiencia en trabajo con comunidades para asegurar que hayan experimentado un proceso de inmersión en las técnicas artesanales antes de proponer alternativas de innovación partiendo de las habilidades actuales y potenciales de los grupos artesanales para adaptarse a sus procesos, proponiendo mejoras y fomentando la innovación desde un lenguaje común.