

PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS COLABORATIVAS ENTRE ARTESANÍA Y OTROS SECTORES ECONÓMICOS

Comisión de trabajo:

Laura Miguel Baumann, Fundesarte
Urgell Funollet, Tàlem artesanía i creació

Coordinación y redacción del estudio:

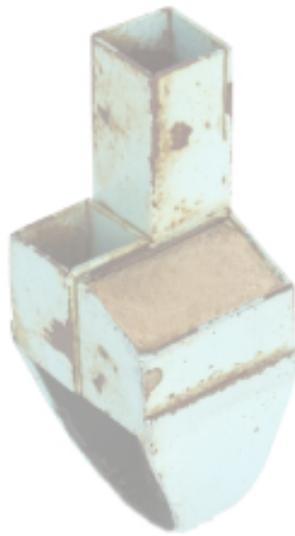
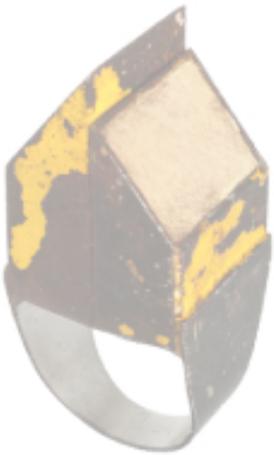
Urgell Funollet
Tàlem artesanía i creació

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
1.METODOLOGÍA.....	7
2. MARCO CONCEPTUAL	10
2.1. Definición de los principales conceptos y categorías del estudio.....	10
2.1.A. Definición de artesanía y tipologías.....	11
2.1.B. Selección de sectores económicos del estudio.....	12
2.1.C. Definición de cooperación	13
2.1.D. Definición innovación	14
3. BUENAS PRÁCTICAS DE COOP ENTRE ARTESANÍA Y OTROS SECTORES ECONÓMICOS	15
2.A. Categorías de identificación de buenas prácticas.....	16
2.B. Criterios de selección de las buenas prácticas.....	18
AGOSTINA LAURENZANO	19
HUGUET MALLORCA.....	20
INÉS SISTIAGA.....	21
AQUÍ SE HACEN SANTOS	22
BAMBOOKOA.....	23
LA TORA	23
OBRADOR XISQUETA	24
ILOEMA.....	25
ARTESANIA NO PRATO	26
VICTORIA RABAL.....	28
4. CONCLUSIONES	29
Contexto: artesanía e innovación en el contexto del COVID-19.....	30
La desaparición de los procesos artesanales en la industria clásica: nuevos retos de innov .	31
Colaboración de la artesanía con otros sectores: impactos en términos de innovación	32
Mensajes clave per la comunicació de la colaboración entre artesanía y otros sectores	36
BIBLIOGRAFÍA.....	39

INTRODUCCIÓN

Este estudio es una iniciativa de Fundesarte para identificar buenas prácticas colaborativas entre artesanía y otros sectores económicos para difundir experiencias exitosas que sirvan de referentes para ambos sectores.

El encargo inicial de Fundesarte era una identificación de colaboraciones entre industria y artesanía. En el marco del estudio se realizó una primera prospección en la que se constató la escasa presencia de profesionales artesanos/as en la industria tradicional en el contexto español y la desaparición de la huella artesanal ante los procesos de robotización y digitalización. Esta primera prospección ha permitido reformular el proyecto, analizando las posibilidades de interacción de la nueva creación artesanal con una industria de innovación a la vez que se ha ampliado la búsqueda de colaboraciones del sector artesanal con otros sectores (mobiliario, construcción, textil, hostelería ...).

Las transformaciones rápidas que están viendo estos últimos años el contexto artesanal a raíz de la crisis de la COVID-19, tanto en la producción como en la comercialización, están obligando a las empresas a integrar procesos de innovación en su trabajo diario de manera urgente. El sector debe conocer y afrontar estas nuevas miradas sobre la producción artesanal, no sólo adaptándose a las nuevas tendencias de consumo sino integrando nuevos procesos de producción y colaboración con otros sectores económicos.

La cooperación está adquiriendo una gran importancia en su consideración como factor de competitividad empresarial que se sustenta tanto en la valoración creciente de la especialización productiva como en el abanico de ventajas asociadas a la colaboración con terceros (empresas u otros organismos) en el desarrollo empresarial.

La recopilación de prácticas colaborativas puede contribuir a las transformaciones del propio sector artesanal, así como la puesta en valor de las capacidades artesanales y sus técnicas para otros sectores económicos.

El diagnóstico ha permitido elaborar un mapa de experiencias y empresas artesanas que participan en proyectos de colaboración con otros sectores. Esta información previa nos ha permitido enmarcar el tema objeto del estudio.

Los objetivos específicos del proyecto son:

- Proporcionar a la industria y otros sectores económicos herramientas y procesos artesanales para reenfoque su producción.
- Conseguir una producción que ponga en valor lo local y sea más sostenible.
- Ofrecer al sector artesano nuevas oportunidades de colaboración.
- Valorar y preservar el conocimiento artesano.

El resultado del estudio que se presenta a continuación se ha estructurado en diferentes capítulos: En el primero se explica la metodología utilizada. En el segundo, se recoge el marco conceptual. El tercer capítulo recoge las buenas prácticas de cooperación del sector artesanal con otros sectores económicos. En el capítulo cuarto se presentan las conclusiones del estudio y los mensajes clave para la comunicación de las potencialidades de la colaboración entre artesanía y otros sectores económicos. Finalmente, se incluye un apartado con anexos.

1-METODOLOGÍA

Presentamos una propuesta que consta de tres fases donde se combinan diferentes metodologías con el objetivo de incorporar buenas prácticas colaborativas entre artesanía y otros sectores económicos en España:

FASE 1: DISEÑO E INICIO DEL PROCESO

Constitución de la comisión técnica del estudio. La consultora y la persona responsable del proyecto de Fundesarte han constituido la comisión técnica. Su objetivo ha sido consensuar el enfoque y la metodología empleada, así como hacer el seguimiento del estudio. La comisión se ha reunido tres veces a lo largo del proceso.

FASE 2: DIAGNÓSTICO

El diagnóstico ha permitido elaborar un mapa de experiencias y empresas artesanas que participan en proyectos de colaboración con otros sectores. Esta información previa nos ha permitido enmarcar el tema objeto del estudio.

Para la elaboración del diagnóstico se han utilizado las siguientes metodologías:

- **Análisis documental y compilación de datos secundarios** (estudios específicos del sector, glosarios profesionales, clasificaciones nacionales de sectores económicos)
- **Creación de base datos:** Se ha creado una primera base de datos de colaboración de artesanía e industria que posteriormente se ha ampliado a otros sectores (construcción, hostelería, turismo)
- **Breves entrevistas exploratorias:** Las entrevistas exploratorias con expertos del sector, nos han permitido conocer el estado de estas colaboraciones e identificar proyectos en esta línea.

Una vez realizada una primera prospección con la creación de una primera base de datos y la realización de entrevistas exploratorias, se ha identificado una escasa presencia de artesanos/as en la industria y la progresiva desaparición de los procesos artesanales con la robotización de la industria clásica. Ante estos primeros resultados, el proyecto ha sido reformulado para recopilar ejemplos que muestren la colaboración del sector artesanal con otros sectores (mobiliario, construcción, textil, hostelería, ...) poniendo énfasis en los procesos de innovación (nuevos productos, aplicación de nuevos materiales, productos y servicios de economía circular...) así como se ha explorado la progresiva desaparición de los procesos artesanales en la industria manufacturera clásica y las posibilidades de nuevos perfiles artesanos/as en una industria que fomente la innovación.

En función de estos resultados previos, se ha consensuado con la comisión técnica aquellos proyectos que formarían parte de la compilación de buenas prácticas y se han realizado entrevistas cualitativas.

- **Entrevistas cualitativas a empresas artesanas:** Las entrevistas nos han permitido conocer la colaboración de la empresa con otros sectores, la valoración de esta colaboración y sus impactos.

FASE 3: REDACCIÓN DEL INFORME FINAL Y PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

Con toda la información recopilada se ha redactado un informe final donde consta:

- Marco conceptual
- Recopilación de buenas prácticas según las diferentes categorías de innovación
- Conclusiones sobre los impactos de la colaboración de la artesanía con los otros sectores
- Mensajes clave para la comunicación de la colaboración entre artesanía y otros sectores

Junto con el informe se ha presentado la base de datos de los diferentes agentes y experiencias recopiladas de colaboración de artesanos/as con otros sectores económicos clasificados por categorías.

Reunión final con la comisión técnica: se realiza una última reunión con la comisión técnica para compartir los resultados del informe final.

2-MARCO CONCEPTUAL

2.1. Definición de los principales conceptos y categorías del estudio

2.1.A. Definición de artesanía y tipologías

Definición de artesanía

La definición de artesanía varía según los diferentes países y no existe una definición consensuada internacionalmente. La Unión Europea recomienda que la actividad artesanal sea definida a nivel nacional en función de las especificidades territoriales. La UNESCO remarca el carácter particular de los productos artesanos en función de sus características distintivas “que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente”.¹

En España la artesanía es una competencia de las Comunidades Autónomas² y varía en cada una de ellas. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio utiliza en sus actividades la definición de empresa artesana como “persona física o jurídica cuya actividad esté dedicada a la producción de objetos, ya sean éstos de carácter utilitario, decorativo o artístico”³. Por lo tanto, existen múltiples definiciones sin consenso común.

En el marco del estudio *Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas*⁴ se elaboró una definición de empresa artesana⁵: «Persona física o jurídica cuya actividad económica es la producción de objetos de carácter utilitario, decorativo o artístico; a través de procesos de producción controlados de forma personal por uno o más artesanos, en los que su contribución directa es el componente más importante del producto acabado». Según esta definición las empresas artesanas deben cumplir tres criterios: actividad de producción de objetos, los procesos productivos son controlados de forma personal por uno/a o más profesionales artesanos/as y existe una contribución directa del/la artesano/a en gran parte del producto acabado.

Tipologías de artesanía

Dentro del amplio concepto de artesanía, se pueden encontrar ciertas tipologías que son definidas por los estudios del sector. El experto J. A. Prieto (2011)⁶ propone una categorización en función de las diferentes capacidades que conviven en la práctica artesanal:

- control del proceso (artesanía)
- inquietud especulativa (arte)
- capacidad de proyectar (diseño)

¹ UNESCO/CCI (1997)

² Artículo 148.14 de la Constitución Española de 1978

³ Orden ITC/766/2008

⁴ ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015)

⁵ Datos de 2014. *Ídem*

⁶ CRUZ, C.; PRIETO, J.A (2011)

Según cuál de estas capacidades se priorice surge una aproximación diferente de la artesanía. A partir de la aproximación de cada artesano o artesana se pueden establecer tres orientaciones de esta actividad:

- **Artesanía tradicional:** su fuerza radica en el conocimiento del proceso y la memoria de las formas y maneras de hacer.
- **Artesanía artística:** hace hincapié en la voluntad expresiva, el producto singular y único. El autor o la autora crea objetos y piezas artesanales a partir de propuestas estéticas.
- **Neo-artesanía:** nacida en las últimas décadas como resultado del trabajo de profesionales cercanos / as al mundo del diseño, se ha desarrollado mucho en Italia, en los países nórdicos y en EE.UU. Vinculada al movimiento de los / as *Fabbers*, la artesanía digital explora las posibilidades de la fabricación digital y su aplicación en el mundo de la fabricación de los objetos. En muchos casos, desde este ámbito se promueve la divulgación participativa de las nuevas tecnologías y los espacios de producción compartida (*fab lab*).

En el contexto de este estudio se han priorizado aquellas empresas que desarrollan su actividad en cooperación con otros sectores en la línea de innovación propuesta más adelante. Sin embargo, creemos que esta clasificación permite incluir una visión dinámica del sector y la incorporación de nuevos perfiles en el ámbito de la artesanía.

2.1.B. Selección de sectores económicos del estudio

Para la realización de este estudio, se ha utilizado la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009) ⁷, que establece un conjunto de actividades económicas diferenciadas.

En un primer momento, se ha partido de la definición de industria como un “conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales⁸”.

Inicialmente se han seleccionado aquellas actividades económicas relacionadas con la industria manufacturera con las que se pueden identificar prácticas de cooperación con el sector artesanal:

INDUSTRIA MANUFACTURERA⁹

10.- Industria de la alimentación

13.- Industria textil

⁷ Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009): <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-8824>

⁸ DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

⁹ Más información en: <https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=C>

- 14.- Confección de prendas de vestir
- 15.- Industria del cuero y del calzado
- 16.- Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
- 17.- Industria del papel
- 18.- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
- 23.- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
- 29.- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
- 31.- Fabricación de muebles
- 32.- Otras industrias manufactureras

Posteriormente, y en función de la primera prospección realizada¹⁰ también se han incluido las actividades económicas siguientes:

CONSTRUCCIÓN

43.- Actividades de construcción especializada

- 433.- Acabado de edificios
- 4331.- Revocamiento
- 4332.- Instalación de carpintería
- 4333.- Revestimiento de suelos y paredes
- 4334.- Pintura y acristalamiento
- 4339.- Otro acabado de edificios
- 439.- Otras actividades de construcción especializada
- 4391.- Construcción de cubiertas
- 4399.- Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.

HOSTELERÍA

- 55.- Servicios de alojamiento
- 56.- Servicios de comidas y bebidas
- 74.- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
- 741.- Actividades de diseño especializado

¹⁰ Ver fase 2 de la Metodología (capítulo 1)

2.1.C. Definición de cooperación

La cooperación es obrar conjuntamente con otro u otros para la consecución de un fin común¹¹. En el sector artesano, la cooperación es un factor de competitividad que permite la especialización a la vez que ofrece nuevas posibilidades de cooperación con terceros¹²:

- Un acceso más fácil, barato y rápido a información, métodos y tecnologías de interés, así como a nuevos mercados.
- Recursos humanos y financieros adicionales para el desarrollo de nuevos productos o servicios.
- La adquisición de conocimientos y habilidades que pueden aportar un diferencial competitivo.
- Posibilidades de compartir riesgos para crear nuevos productos y servicios como el acceso a mercados internacionales.
- Superar las desventajas y dificultades para acceder a pedidos y mercados más grandes en cuanto las empresas artesanas son en su gran mayoría de tamaño pequeño.

2.1.D. Definición innovación

Para examinar los impactos y resultados de las colaboraciones del sector artesanal y otros sectores económicos, proponemos analizarlos bajo el prisma de la innovación. A pesar de la resiliencia de las empresas artesanas, los retos actuales sobre todo a raíz de la crisis generada por la COVID 19 están obligando a las empresas a integrar procesos de innovación en su trabajo diario de manera urgente.

La innovación, según el Manual de Oslo de la OECD¹³ es la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos existentes.

El Manual de Oslo define cuatro categorías de innovación:

- Innovación de producto: las empresas realizan productos o servicios mejorados, en cuanto a sus características técnicas, uso o funcionalidades.
- Innovación de proceso: se aplica cuando se realizan cambios significativos en las técnicas, materiales y / o programas informáticos utilizados para reducir costes, mejora de calidad o de producto...
- Innovación organizativa: se refiere a cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo o con las relaciones externas con el fin de mejorar la productividad.

¹¹ DICCIONARIO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

¹² ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015)

¹³ Página 44 del *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación (2005)*. El Manual de Oslo es la principal referencia internacional que recoge la información sobre las actividades de innovación. El Manual ha sido realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su primera versión es de 1992.

- Innovación en marketing: cambios significativos en el diseño de los productos o envases, nuevas técnicas o canales de promoción de productos y nuevos métodos de posicionamiento del producto en el mercado o en canales de venta.

La innovación artesanal incluye no sólo la aplicación de elementos de diseño y la mejora de las características funcionales de los productos tradicionales, sino una actitud de transformación que permite cambiar la manera de ver el propio oficio y la manera de pensar y gestionar el negocio.

En este sentido, se plantean clasificar las tipologías colaborativas de la artesanía con otros sectores económicos a partir de las metodologías empleadas y los resultados obtenidos en dicha colaboración.

3-BUENAS PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN ENTRE ARTESANÍA Y OTROS SECTORES ECONÓMICOS

2.A. Categorías de identificación de buenas prácticas

En función de las primeras definiciones de los conceptos de artesanía, industria y otras actividades económicas, cooperación e innovación se ha realizado una propuesta de clasificación:

- Clasificación de empresa artesana según oficio artesanal: cerámica, textil, piel y cuero, fibras vegetales, instrumentos musicales, forja y metal, joyería y bisutería, madera, mármol, piedra y escayola, otros
- Sector de actividad económica: industria manufacturera, construcción y hostelería
- Comunidad autónoma

Se ha formulado una cuarta categoría que parte de la clasificación de innovación definidas en el Manual de Oslo. Nuestra propuesta se ha adaptado a las particularidades de las empresas artesanas y ha recibido un nombre que clasificará las diferentes buenas prácticas a lo largo del estudio:

- SOSTENIBILIDAD Y EXPERIMENTACIÓN (Innovación de producto):
 - Aportaciones para la mejora del producto con valor añadido gracias al diseño y/o la experimentación con nuevos materiales y técnicas para productos sostenibles.
 - Colaboraciones entre diseñadores/as con artesanos/as, laboratorios de investigación, biotecnólogos... para la creación de nuevos productos artesanales de innovación con nuevas técnicas, materiales o a partir de la experimentación.
- TÉCNICA (Innovación de proceso):
 - Aplicación de procesos de producción artesanales para procesos industriales, el asesoramiento técnico de oficios artesanales para otros sectores, así como la introducción de nuevas tecnologías de creación y producción.
 - Colaboraciones entre profesionales artesanos/as especializados/as que aportan conocimientos técnicos a empresas de robótica, diseño...o empresas artesanas que están aplicando sus técnicas o procesos artesanales a otros campos, así como la investigación el campo de técnicas artesanales para empresas de nuevas tecnologías.
- APERTURA (Innovación organizativa):
 - Colaboraciones, procesos de co-creación, organización de nuevos equipos de trabajo, nuevos proyectos o negocios conjuntos con otros sectores que pueden ser particularmente útiles para fomentar una nueva visión de la empresa artesanal y del propio proceso de fabricación.
- VALOR (Innovación de marketing):
 - Contribución de las propuestas artesanas como estrategia de valorización de empresas y/o marcas con el objetivo de fomentar el prestigio de los productos o servicios de dichas empresas o abrirse a nuevos nichos de mercado.

- Colaboraciones de artesanos/as para empresas o marcas como estrategia de comercialización y puesta en valor.

Esta primera clasificación ha servido para la elaboración de una primera base de datos que recoge las diferentes prácticas de cooperación en función de las diferentes categorías de innovación:

- **SOSTENIBILIDAD Y EXPERIMENTACIÓN:** 19 experiencias de la industria manufacturera y 2 en construcción
- **TÉCNICA:** 20 experiencias, 1 hostelería y turismo, 8 construcción
- **APERTURA:** 7 experiencias industria manufacturera, 1 hostelería y turismo, 1 construcción
- **VALOR:** 2 experiencias industria manufacturera y 7 hostelería y turismo

2.B. Criterios de selección de las buenas prácticas

Una vez creada la base de datos y presentado una primera propuesta de clasificación, la comisión técnica ha valorado aquellos criterios de selección que se estiman más oportunos para los objetivos del proyecto.

Los criterios de selección de las buenas prácticas han sido las siguientes por orden de aparición:

- Empresas artesanas que destacan por el tipo de innovación de su trabajo y representan las diferentes categorías de innovación
- Representación de diferentes subsectores artesanales
- En último lugar, en la medida de las posibilidades, diversidad territorial de los proyectos

A continuación se presenta un listado de las buenas prácticas seleccionadas:

- **SOSTENIBILIDAD Y EXPERIMENTACIÓN:** Agostina Laurenzano (Cataluña), Huguet Mallorca (Islas Baleares) e Inés Sistiaga (Comunidad de Madrid).
- **TÉCNICA:** Aquí se hacen santos (Castilla y León), Bambookoa (Comunidad Foral de Navarra) y La Tora (Comunidad de Madrid).
- **APERTURA:** Obrador Xisqueta (Cataluña) e Iloema (Comunidad de Madrid).
- **VALOR:** Artesanía no Prato (Galicia) y Victoria Rabal (Cataluña).

Las entrevistas realizadas se han estructurado a partir de **seis elementos clave:**

- Datos del artesano/a o empresa, oficios y sector de referencia
- Descripción de los sectores de colaboración
- Línea de trabajo que describe mejor la aportación de la empresa en la colaboración según categorías definidas
- Valoración de la colaboración: resultados, grado de satisfacción/insatisfacción, valor añadido, como valora el cliente la colaboración...
- Comunicación de los resultados :utilidad, conceptos o ideas clave, público al que dirigir la comunicación...
- Perspectivas de futuro y recursos necesarios : tiempo, recursos, prospección, salidas al mercado...

AGOSTINA LAURENZANO

SOSTENIBILIDAD Y
EXPERIMENTACIÓN

Joyería y nuevos
materiales

Cataluña

Formada en diseño textil y posteriormente en joyería, Agostina ha desarrollado su trayectoria en los campos del diseño de producto, la artesanía y la investigación de materiales. En 2018 empieza a investigar junto a un biotecnólogo las posibilidades de los bioplásticos aplicados a la creación de joyas u otros objetos.

Agostina se define como artesana de los bioplásticos, aplicando estos materiales a objetos y alejándose de la investigación específicamente científica.

Le gusta el uso de los biomateriales en las piezas de joyería pues le permite jugar con la materialidad y poder abrirse a las posibilidades creativas. Actualmente prepara una colección de piezas de joyería y de lámparas.

Agostina explora la creación de bioplásticos a partir de la transformación de polímeros. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la sociedad actual consumista, basada en prácticas de reposición permanente y generación de residuos.

En el futuro le gustaría seguir trabajando en el diseño y producción de productos con biomateriales pero en un entorno científico como un Laboratorio, donde se garantizaría un equipamiento y entorno científico. Hasta el momento sus proyectos los ha desarrollado de forma autodidacta.

HUGUET MALLORCA

**SOSTENIBILIDAD Y
EXPERIMENTACIÓN**

**Piezas de cemento y
diseño**

Islas Baleares

Huguet es una empresa de Mallorca de larga tradición en el mundo de la baldosa hidráulica. Actualmente está gestionado por uno de los herederos familiares del negocio, Biel Huguet. Formado en el campo de la arquitectura, Biel proyectó en un primer momento producir baldosas tradicionales para el mercado local. Después de una larga trayectoria, la empresa produce actualmente baldosas contemporáneas para clientes internacionales.

La empresa dispone de un know-how en baldosas pero ha hecho una apuesta por la innovación. En primer lugar, cuida la estética: trabaja con diseñadores conocidos internacionalmente para la creación de sus colecciones (Barozzi Veiga, Elías Torres, Lluís Clotet, Alfredo Häberli, David Chipperfield) a la vez que realiza proyectos para arquitectos de gran renombre.

Desarrolla productos personalizados y piezas a medida que le permite dirigirse a profesionales de la arquitectura que necesitan proyectos adaptados a sus necesidades más allá de las piezas industriales.

En segundo lugar, a nivel técnico, mantiene los conocimientos tradicionales a la vez que hace una apuesta por la investigación técnica para poder adaptarse a las piezas más complejas. También han integrado criterios de sostenibilidad tanto en la producción como en el transporte de las piezas.

En último lugar, la estrategia de venta se ha centrado en visibilizar su producto en espacios referentes del sector y de prestigio: ferias importantes, showrooms, y potenciando la comunicación de producto en redes sociales... Actualmente la empresa tiene 35 trabajadores.

INÉS SISTIAGA

**SOSTENIBILIDAD Y
EXPERIMENTACIÓN**

**Artesanía textil y
diseño**

**Comunidad de
Madrid y Holanda**

Inés Sistiaga trabaja entre España y Holanda y realiza diseños a partir de la construcción textil en sus piezas. Combina la investigación académica y técnico-científica con una vertiente más artística. Diseña y elabora sus propias piezas o en colaboración con otros/as profesionales.

Para su investigación parte de diferentes técnicas textiles, tradicionales y modernas. Ha trabajado a partir de la herencia textil española: tejido de Plana, en la Rioja con una fábrica de tejidos con la lana merina...

Para ella, el diseño puede revalorizar las técnicas y herramientas tradicionales, y otros valores de la artesanía que provienen de la conexión con los materiales... Cree que los/as clientes/as lo valoran frente a las desventajas de la industria masiva.

La tecnología y la industria parten del diseño programado frente a las técnicas artesanales que permiten la conexión de la cabeza con la mano: es la materia quien dirige sus proyectos. La aproximación de Inés con su trabajo es el conocimiento del material a través de sus manos.

Para Inés Sistiaga, las colaboraciones en el sector artesanal permiten conservar las artesanías, las diferentes técnicas, a la vez que generan nuevos contextos para los procesos artesanales que enriquecen la vida cultural.

En Holanda existen múltiples experiencias donde el diseño, el arte, la artesanía...se integran en procesos industriales. Se combinan procesos industriales y artesanales, así como la integración de las nuevas tecnologías. Para Inés, se puede crear innovación preservando los valores artesanales aunque sea en un proceso industrial.

AQUÍ SE HACEN SANTOS

TÉCNICA

Talla de
madera y 3D

Castilla y
León

Aquí se hacen santos es una empresa de escultura y talla de madera con finalidad litúrgica, procesional o devocional ubicada en Valladolid y que colabora con la empresa de mecanizado 3dNieto.

Miguel Ángel Tapia, propietario de Aquí se hacen santos, aporta los medios mecánicos, el conocimiento del oficio y el asesoramiento en cuestiones técnicas en las distintas colaboraciones en las que participa. Cada proyecto de colaboración es diferente y en algunos intervienen varios profesionales. Con la aplicación de la tecnología 3D Miguel Ángel ha podido aportar mayor calidad en el acabado de las piezas. Se delegan los trabajos más monótonos a la máquina y el proceso artesanal se centra en las partes que aportan mayor valor añadido a la pieza.

El proceso de manufacturación totalmente artesanal es apreciado por algunos de sus clientes/as; otros, en cambio prefieren integrar la tecnología 3D para reducir los plazos de elaboración de sus obras.

Para Miguel Ángel, la colaboración con 3dNieto le ha aportado nuevas vías de diversificación de su trabajo: por un lado, mantiene su producción propia a la vez que puede participar en nuevos proyectos con nuevos clientes. También le ha permitido aplicar su conocimiento de la talla a otros proyectos y sectores como la construcción de muebles, edificios... Uno de los últimos proyectos de esta colaboración son los retratos de animales de compañía. Para él, la artesanía debe abrirse al futuro de las nuevas tecnologías para poder seguir manteniendo vivos los conocimientos tradicionales.

BAMBOOKOA

TÉCNICA
Madera y 3D

Comunidad
Foral de
Navarra

Bambookoa es una empresa de Navarra que realiza bicicletas de forma artesanal en bambú. El propietario de la empresa, Mikel Barea, empezó su trayectoria creando esquís con fibras naturales y resinas ecológicas, intentando adaptar procesos de fabricación de forma sostenible.

En el caso de la bicicleta, el bambú es un material idóneo porque prácticamente no necesita proceso de transformación. Además, es un material renovable y biodegradable que necesita muy poco mantenimiento y su procesado requiere muy poco gasto de energía. Es un recurso respetuoso con el medio ambiente.

Mikel Barea, actualmente está preparando un kit de fabricación para que cada uno/a pueda fabricarse su propia bicicleta de bambú. Junto con el kit se impartirán talleres de fabricación de bicicletas. Con esta propuesta quiere hacer más asequible el acceso a una bicicleta ecológica y fomentar la implicación del/la cliente/a en el proceso de fabricación. Se utilizarán tecnologías 3D para conseguir que el kit sea viable económicamente.

LA TORA

TÉCNICA
Artesanía y 3D

Comunidad de
Madrid

La Tora diseña y fabrica productos, escaparates y retail, acompañando al/la cliente/a desde el prototipado a la fabricación. Realiza piezas únicas, obras de arte o proyectos que no pueden realizarse íntegramente de forma seriada, industrial o artesanalmente.

Javier Alejandro, diseñador industrial, crea su empresa en 2012 cuando está buscando autoproducir sus propias piezas. En un inicio trabaja en cerámica porque puede obtener un resultado industrial con pocos recursos. Una vez empieza a producir sus piezas, empieza a recibir encargos externos. Actualmente trabaja para diseñadores/as y arquitectos/as. Sus premisas son respetar el diseño y resolver el proyecto con la técnica.

La Tora utiliza procesos artesanales y digitales en el mismo proyecto. Para Javier, el éxito de la empresa es la combinación entre la parte artesanal y digital, que permite que las dos partes salgan ganando. La parte artesanal (cerámica, madera, metal, silicona, resina) se aplica a aquellos procesos que no pueden realizarse de forma digital. El trabajo en 3D permite ahorrarse los procesos repetitivos que no aportan valor añadido a las piezas.

OBRADOR XISQUETA

APERTURA

Artesanía y
turismo

Cataluña

Obrador Xisqueta es un proyecto de dinamización local en la comarca del Pallars Sobirà (Alto Pirineo, Lleida). Trabaja la recuperación del oficio artesano a partir de la puesta en valor de la lana de oveja de raza Xisqueta y Merino de la península. Se apoya a los pastores y las pastoras que tienen ovejas de estas razas y a la vez se ha creado un colectivo de artesanas que producen objetos, moda y complementos con la lana de estas ovejas. El objetivo de la iniciativa es mantener vivos los saberes ancestrales y adaptarlos a la contemporaneidad, trabajando con diseñadores y diseñadoras.

En 2016, la Asociación llevó a cabo el proyecto “Habitació Xisqueta” en el que se habilitaron habitaciones de hoteles con piezas de interiorismo de la colección Xisqueta. Se equiparon las habitaciones con colchones hechos de lana de la oveja Xisqueta, cojines, cortinas y lámparas de fieltro. Se trabajó con las artesanas del Obrador y con otros profesionales externos como carpinteros. Gracias a este proyecto pudieron explorar las potencialidades de colaborar con la hostelería y el turismo de la zona y contribuir al desarrollo de una estrategia común de desarrollo del territorio.

ILOEMA

APERTURA
Artesanía y arte

Comunidad de
Madrid

★

Iloema es una empresa que organiza y comisaria encuentros entre artistas y artesanos/as para la creación de nuevos productos textiles domésticos. El objetivo del proyecto es poner en valor la artesanía textil española gracias a un proceso de diferenciación y prestigio que le otorga la colaboración con artistas. También se quiere implicar a las nuevas generaciones en la artesanía poniendo en valor habilidades artesanas tradicionales con un nuevo enfoque artístico, así como enseñar y promover el legado cultural español representado por el bordado en todas sus expresiones.

Los procesos de colaboración entre artesanos y artistas pueden llegar a desarrollarse a lo largo de un año y permiten conversaciones entre los dos ámbitos de trabajo que fomentan el crecimiento y nuevos retos para artesanos/as y artistas.

Los y las artistas son seleccionados/as en función de criterios estéticos según las técnicas artesanales que se han escogido para participar en los encuentros y se les pide que se aproximen al conocimiento de las técnicas artesanas y que pongan en valor a los artesanos/as. El resultado son productos exclusivos, de serie limitada, bajo pedido, firmadas por el taller y el/la artista y de producción lenta (algunas piezas pueden tardar 4 meses en realizarse).

Los productos de Iloema han sido expuestos en espacios artísticos como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o galerías de arte. Estas plataformas de promoción les han permitido contactar con un/a cliente interesado en el arte contemporáneo.

Para las organizadoras de esta iniciativa, es de gran importancia visibilizar a los artesanos y artesanas, equiparar su trabajo al de los/as artistas y fomentar el interés de los jóvenes hacia la artesanía.

ARTESANÍA NO PRATO

VALOR
Cerámica y
restauración

Galicia

El proyecto Artesanía no Prato nace en 2013 de la mano de Artesanía de Galicia con el objetivo de promover la artesanía gallega en el campo de la gastronomía y la restauración. En 2017 se celebran las Primeras Jornadas Profesionales de Artesanía no Prato en Santiago de Compostela donde 30 talleres de ceramistas entraron en contacto con los profesionales del sector de la gastronomía iniciando así una fructífera colaboración entre estos dos sectores.

La iniciativa ha permitido generar un diálogo entre la artesanía, la cultura, el turismo y la gastronomía en Galicia. Este proyecto ha permitido apostar por la innovación y el diseño, se ha experimentado con nuevos materiales y soportes cerámicos para crear una sensación inmersiva en la experiencia gastronómica. Las exigencias de los/a restauradores/as han permitido que los/as ceramistas vayan más allá de los formatos tradicionales dando respuesta a los retos del sector de la restauración. Actualmente hay más de 40 talleres artesanos que están trabajando con restaurantes, así como empresas distribuidoras de menaje para hostelería que utilizan cerámica local.

VICTORIA RABAL

VALOR

**Papel y
restauración**

Cataluña

Victoria Rabal es una artesana/artista del papel que colabora habitualmente con empresas de distintos sectores: gastronomía (realiza platos de papel para restauradores como Carmen Rusalleda y Martín Berasategu), artistas (David Bestué, Perejaume...) y escaparates (Misui y Zara).

Algunos de estos proyectos están vinculados a iniciativas de economía circular y aprovechamiento de residuos: creación de papel de arroz con la paja que habitualmente se deshecha (en el marco de la Fiesta de Arroz del Delta de Ebro), la creación de papel con el residuo de la cascarilla del cacao (Casa Cacao) o la creación de papeles con residuos de hilos textiles para la creación de mascarillas y ropa (Bielo) o la creación de etiquetas con papel de semillas para plantar (Etinet).

Actualmente está participando en un proyecto de creación de papel a partir de residuos de las piezas de cuero que se utilizan para la industria juntamente con la implicación de empresas 3D. Se trata de un proyecto en su fase inicial.

Cada colaboración de Victoria implica un grado diferente de implicación. En algunos casos le encargan un producto concreto y en otras ocasiones hay una colaboración permanente entre los diferentes profesionales: por ejemplo en la creación del escaparate de la joyería Misui o en el papel de chocolate que se ha realizado para Casa Cacao trabaja estrechamente con los diseñadores, participando activamente en las pruebas de prototipado o diseño y en las diferentes fases de producción.

4-CONCLUSIONES

Contexto: artesanía e innovación en el contexto del COVID-19

- En 2015 un estudio del sector artesano¹⁴ registró un aumento notable en capacidad de innovación de las empresas artesanas desde 2010. Se identificaron mejores niveles de innovación de productos y materiales, en los canales de venta, en la fijación de los precios y en materia de diseño y envasado del producto artesanal. Aunque también se recogían obstáculos del sector como la falta de financiación de la innovación y el tiempo que requería para la empresa artesana la creación de nuevos productos.
- La crisis económica de 2008-2009 afectó fuertemente el sector: se contabilizó hasta un 35% de reducción de número de empresas artesanas desde 2010¹⁵. En este contexto también se **incrementó la productividad media y la competitividad de las empresas artesanas que sobrevivieron a la crisis**, gracias a la apuesta por la innovación, la incorporación de las TIC, la cooperación intra e intersectorial y una mayor orientación hacia la comercialización del producto. También la entrada de nuevos perfiles profesionales fomentó esta renovación.
- Este aumento coincidía con una tendencia general en que la **innovación prosperó a escala internacional**¹⁶. En 2018, el gasto en investigación y desarrollo (I+D) crecía un 5,2%, un ritmo mucho más rápido que el del producto interno bruto (PIB) mundial y recuperándose con fuerza de la crisis financiera de 2008-2009. El capital de riesgo y el uso de la propiedad intelectual (PI) alcanzaron en ese momento un máximo histórico.
- La **crisis generada por la COVID-19** ha conducido a un cambio de escenario y todavía no se disponen de datos de cómo esta crisis ha afectado al sector de la artesanía. Se pueden estimar cambios radicales en los canales de comercialización (reducción drástica de espacios de comercialización como ferias para prevenir la COVID-19 y un aumento sustancial de venta del producto artesano a través del comercio electrónico) así como cambios generales en los procesos de producción.
- El Índice Mundial de Innovación (IMI) 2020¹⁷ recoge el **gran impacto de la crisis** derivada de la COVID-19 en los **procesos de innovación**. Se estima que la pandemia afecta a los negocios emergentes, así como a la disponibilidad de capital de riesgo y otras fuentes de financiación.
- España se encuentra en la posición 30, detrás de la mayoría de países de Europa occidental en el listado de innovación, bajando una posición respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta, además, que cuenta con una puntuación muy baja en el apartado de "sofisticación empresarial", que evalúa la calidad de la fuerza de trabajo.
- En este sentido, España tiene el gran reto de promover los procesos de innovación en un contexto menos propicio por la falta de financiación.
- La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, promotora del IMI, estima que aunque la situación general a raíz de la COVID-19 genera más dificultades para disponer de financiación y para apoyar a pequeñas empresas para la innovación, el nuevo contexto servirá para impulsar la innovación a largo plazo a nivel internacional.

¹⁴ ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015)

¹⁵ Datos de 2014, *ídem*

¹⁶ ÍNDICE MUNDIAL DE INNOVACIÓN (2020)

¹⁷ *Ídem*

La desaparición de los procesos artesanales en la industria clásica: nuevos retos de innovación

- En este estudio se han identificado dos tipologías de colaboración de artesanía e industria:
 - Empresas que **cuentan con trabajadores que realizan trabajos artesanales** (por ejemplo, confección de moda, de zapatos, creación de gafas artesanas, fabricación manual dentro de un proceso industrial como trabajo de piedra, barbotina para la creación de piezas de baño...). En gran parte de estas empresas, el trabajo artesanal se lleva a cabo por personal que controla parte del proceso de producción artesanal, aunque desconoce el oficio artesanal (artesanía textil, cuero...).
 - El **artesano o la artesana** es un/a profesional que aporta su conocimiento en todo el proceso de producción de la pieza artesanal pudiendo aportar su conocimiento técnico para colaborar, asesorar o trabajar de forma permanente en el sector industrial u otros sectores.
- En el estudio llevado a cabo prácticamente **no se han identificado artesanos/as que estén trabajando o colaborando con la industria manufacturera** tal como se había formulado inicialmente en la investigación¹⁸. La incorporación de procesos artesanales en la industria se lleva a cabo por personal que desconoce el oficio aunque controla parte del proceso de producción. En este caso, podríamos hablar de un proceso industrial hecho a mano.
- La robotización y la digitalización de la industria implica la **desaparición de los procesos artesanales** en la industria manufacturera clásica. El artesano o la artesana no dispone de un lugar en la industria clásica puesto que los procesos de producción que controla son sustituidos por las máquinas o la digitalización.
- La desaparición de la artesanía corresponde a su componente técnico y la aplicación manual aplicada a la producción seriada de la industria manufacturera clásica. En cambio, existen conocimientos técnicos, del material, de la concepción del objeto, la creatividad...que son capacidades que pueden ser valoradas en un **entorno de innovación**.
- Aunque no se han encontrado ejemplos relevantes en el contexto español, se estima que el artesano o artesana **podría tener un lugar en una industria que incorpore procesos de innovación**. En este sentido, en las entrevistas se han recogido ejemplos de **otros países** que apuestan por esta línea de acción: Italia ha apostado por las industrias artesanales como el mueble artesanal y de diseño o la realización de vehículos artesanales. En otros contextos, como el caso de Holanda, el arte, el diseño y la artesanía se integran en la industria más innovadora aportando valor añadido. En este sentido, estudios de caso o la realización de un **benchmarking recogiendo experiencias** relevantes en otros países podrían apoyar la creación de hojas de ruta para promover la artesanía y la innovación.

¹⁸ Más información en metodología, capítulo 1

- También cabe citar ejemplos de producción en España en los que la artesanía combina con la producción industrial: la aparición de artesanos/as en o procesos artesanales en la industria como **parte de una estrategia de creación de valor añadido o prestigio por parte de la empresa y/o de la marca**. Por ejemplo, la creación de piezas por parte de artesanos/as de la madera para la industria del mueble (Taburete Luco, una pieza realizada por un tornero, diseñado por Martín de Azúa para Mobles 114) o la creación de mobiliario industrial en colaboración con artesanos (la creación de una silla producida industrialmente del diseñador Álvaro Catalán de Ocón decorada con artesanía textil) o la creación de una “torre de maridaje” en cerámica diseñada por Andreu Carulla para Cervezas Alhambra.

Colaboración de la artesanía con otros sectores: impactos en términos de innovación

- Las dificultades para el **acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)** se incrementan en aquellos proyectos innovadores que implican un mayor riesgo. En el caso de las empresas artesanas su reducido tamaño (media de 2,5 empleados por empresa)¹⁹ y los altos costes que supone la mano de obra de este tipo de producción artesanal supone **dificultades adicionales para poder disponer de recursos necesarios** para favorecer la investigación y los procesos de innovación.
- Como hemos visto a lo largo del estudio, el contexto actual requiere de empresas innovadoras para la competitividad. En casos como Huguet Mallorca, empresas artesanas de mayor tamaño, **permiten generar los recursos necesarios para invertir en innovación**.
- En este sentido, hay que tener en cuenta la posición de las empresas artesanas españolas para el acceso a la innovación. Sería necesario disponer de medidas de apoyo específicas a las Pymes artesanales para la innovación en cuanto estas empresas generan un **valor añadido** (diseño, arte...), a la vez que se fomentan nuevas formas de producción más adaptadas a los nuevos tiempos. Igualmente sería interesante contar con **políticas y estrategias de apoyo a la innovación del sector artesanal** teniendo en cuenta sus características diferenciales y su contribución para preservar el legado cultural para fomentar la creación de una industria artesanal como actividad económica relevante.
- Para superar las dificultades de acceso a la innovación en el contexto actual, una de las **estrategias viables para el sector artesanal es la colaboración con otros sectores**.

La colaboración de la artesanía con otros sectores económicos permite:

1. Sostenibilidad, experimentación

- La colaboración con otros sectores permite la adquisición de **nuevos conocimientos** para producir productos únicos, singulares...y la adaptación a las necesidades de un producto que puede abrirse a nuevos sectores. De hecho, la adquisición de conocimientos y habilidades puede aportar un **diferencial competitivo**: potenciar el intercambio con la riqueza de otros lenguajes o la **mejora de calidad de la pieza**. Por

¹⁹ ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015)

ejemplo, en el intercambio entre artistas y artesanos/as en Iloema o la introducción de la tecnología para reducir las partes de producción monótonas y poder centrarse en las partes artesanales que aportan valor añadido como en el caso de Aquí se hacen santos.

- En la realización de nuevas piezas, existen múltiples colaboraciones entre **el campo del diseño y la artesanía**. De hecho, el diseño permite repensar la artesanía para adaptarse a nuevos gustos, tendencias, uso de los objetos... para los nuevos modos de consumo emergente, a la vez que la artesanía permite conectar el diseño con modos de producción alejados de la industria masiva y vinculada a una tradición cultural. Estas colaboraciones enriquecen la práctica artesanal y en muchos casos, se hibridan los dos campos. Inés Sistiaga por ejemplo es diseñadora textil a la vez que trabaja como artesana para conocer el material y conectar la proyección de la pieza con el trabajo realizado por la mano.
- La cooperación con otros sectores y ámbitos de conocimiento permite integrar nuevos **criterios de sostenibilidad** ambiental para fomentar modos de producción sostenibles en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible²⁰. El sector artesanal es en gran medida, una forma de producción respetuosa con el medio ambiente (uso de materias primas, durabilidad, tipo de producción...). Paralelamente, diferentes iniciativas en el campo de la artesanía y el diseño están explorando el uso de nuevos materiales como los biomateriales, materiales reciclados....
- Esto implica que los artesanos/as se involucren en otros campos y conocimientos (extracción de materias primas de forma sostenible, medioambiente...) para una producción sostenible, y para garantizar la procedencia de materiales sostenibles y la gestión de residuos posteriores en una lógica de economía circular. Como hemos visto con la creadora Agostina Laurenzano, la artesanía podría encontrar **colaboraciones con centros de investigación de materiales**, laboratorios, colaboraciones científicas...nuevas formas de innovación para la producción sostenible. Hasta el momento no se han identificado colaboraciones entre artesanos/as e investigadores científicos para la **creación de nuevos materiales para la producción**.
- También existen otras iniciativas artesanales que promueven el **aprovechamiento de residuos** como material de producción. Victoria Rabal, por ejemplo, crea papel de arroz con la paja que habitualmente se deshecha -en el marco de la Fiesta de Arroz del Delta de Ebro-, o la creación de papeles con residuos de hilos textiles para la creación de mascarillas y ropa (Bielo), o la creación de etiquetas con papel de semillas para plantar (Etinet). Estas iniciativas se insertan dentro de nuevos proyectos de economía circular y nuevas formas de producir y aprovechar los residuos.
- Estas nuevas formas de producción se vinculan con las tendencias de valorización de la auto fabricación, la recuperación y el reciclaje en el marco de la cultura *maker* y la influencia del *Do it Yourself* (DIY), alternativas a la producción convencional.

²⁰ Más información en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

2. Técnica

- Como hemos recogido anteriormente, existen pocas figuras de artesanos/as que trabajen o colaboren con la industria manufacturera clásica. En cambio, sí que surgen nuevas oportunidades de **asesoramiento y aportación de conocimientos técnicos artesanales y/o colaboración** aplicada a proyectos 3D o en combinación de los dos sistemas de producción.
- La **colaboración con el ámbito digital** por parte de la artesanía permite acceder a nuevas oportunidades: mejora de la calidad y de los tiempos de entrega, así como una mejora del precio del producto, reduciendo las horas de trabajo artesanal en las partes del proceso que no aportan valor añadido. Empresas como La Tora nos muestran como la combinación de la parte artesanal y digital permiten llegar a nuevos clientes, realizar proyectos personalizados y crear piezas adaptadas a diferentes necesidades.
- Los nuevos perfiles de artesanos/as están abiertos a la colaboración con otros sectores aportando el conocimiento del oficio o el material como la empresa Aquí se hacen santos. También permite producir nuevos productos. Estas colaboraciones se llevan a cabo con **una nueva visión de la artesanía** que permite aprovechar el conocimiento tradicional del oficio para explorar nuevas vías con el 3D. Estas colaboraciones, junto con los nuevos perfiles de neoartesanos/as están facilitando que haya un cambio de percepción de la artesanía, asociada hasta el momento a una producción artesanal.
- El tipo de producción de la empresa artesana es mayoritariamente de piezas únicas (el 87,1% de las empresas artesanas lo realiza²¹) o series cortas (25,9%). En un contexto global de consumo donde cada vez hay mayor segmentación de clientela²², **la adaptación a proyectos personalizados** es una ventaja competitiva de la artesanía que permite abrirse a nuevas colaboraciones. La exclusividad, las pequeñas partidas, las series limitadas...pueden ser generadoras de interés en un entorno productivo seriado. También las nuevas posibilidades de productos que permiten la implicación del/la cliente/a en el proceso de fabricación, como en el caso de Bambookoa que trabaja en un kit para que la clientela pueda fabricarse su propia bicicleta de bambú.

3. Apertura

- La innovación en artesanía es una **actitud de transformación** en la forma de pensar y gestionar la empresa. Los procesos de apertura (intercambio de ideas y conocimientos, trabajar con otros profesionales...) pueden ser motores para la mejora de la gestión, diseño y producción. Los procesos de apertura son uno de los motores de innovación, en particular para las empresas artesanales tradicionales.

²¹ ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015)

²² KJAER GLOBAL ITD. *Trend Atlas 2030*.

- Los retos para crear nuevos productos obligan a los/as artesanos/as a **salir de su zona de confort**: hacerse entender con otros profesionales, nuevos retos para la producción, nuevas oportunidades de aprendizaje... En el caso de los profesionales artesanales esta cuestión es de gran importancia porque puede permitir abrirse a **nuevas maneras de pensar** teniendo en cuenta que el trabajo artesanal requiere de mucha presencia en la producción.
- Las colaboraciones parten de un objetivo común y por lo tanto, permiten desde otros sectores fortalecer la imagen y reforzar **una filosofía común** en la manera de pensar el trabajo y la forma de producir. En el caso de Obrador Xisqueta, por ejemplo, la colaboración con la hostelería y turismo de la zona permite poner en común la valorización del territorio y el fomento de un turismo y consumo responsable y sostenible.
- La implicación de diversos profesionales de **otros ámbitos** que desconocían la artesanía permite abrir la perspectiva de la artesanía actual y visibilizar las transformaciones del sector. Este punto es de especial importancia para la apertura así como poder implicar a las nuevas generaciones desde las colaboraciones, más allá del conocimiento tradicional del oficio. Iniciativas como Iloema quieren implicar a los jóvenes en la creación de nuevos productos, una iniciativa que quiere incorporar **el legado cultural** como aportación de valor en la realización de piezas domésticas.

4. Valor

- El prestigio de otros sectores permite aportar **valor añadido** tanto al objeto artesanal como aportar un punto de diferenciación respecto a otros productos. Si la artesanía ya aporta diferenciación *per se* respecto a un objeto industrial, la colaboración entre sectores enriquece esta diferenciación. Como hemos visto en la información recogida en las entrevistas, las **alianzas con “sectores” o personalidades que gozan de prestigio** pueden ser beneficiosas para la empresa artesana: Victoria Rabal produce embalaje de papel de cacao para Casa Cacao del Celler de Can Roca, Artesanía no Prato con restauración gallega de renombre, o las colaboraciones de Huguet Mallorca con diseñadores de prestigio.
- Existen grandes potencialidades de aprovechar el legado cultural y el conocimiento artesanal para crear nuevos productos de diseño y calidad. Las aportaciones culturales de la artesanía enriquecen el mundo. En este sentido, **promocionar la artesanía española más innovadora** contribuirá a promover la Marca España como sinónimo de calidad e innovación.
- La colaboración entre sectores también permite cambiar la visión de los/as artesanos/as sobre su trabajo, **reivindicar una nueva imagen de la artesanía** en consonancia con los nuevos tiempos y maneras de producir. Pensarse como un sector vivo y dinámico contribuirá a una imagen de la artesanía de futuro, alejada de los estereotipos de la producción más folklórica.

- Estas colaboraciones también permiten **acceder a nuevos públicos** y mercados. Las colaboraciones entre profesionales de la arquitectura o el diseño de interiores, por ejemplo, permiten acceder a un/a potencial cliente/a interesado/a en productos artesanales. En el caso de Iloema se han expuesto las creaciones artesanales en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en galerías de arte llegando a un público interesado en el arte contemporáneo, contribuyendo a una nueva consideración de la artesanía en equiparación al arte.

Mensajes clave para la comunicación de las potencialidades de la colaboración entre artesanía y otros sectores

1- SOSTENIBILIDAD-EXPERIMENTACIÓN

Descripción: Proyectos creativos en el campo de la artesanía y el diseño que van más allá de las técnicas y materiales tradicionales para explorar nuevas vías de producción de objetos, sea a través de la experimentación de nuevas formas, incorporación del diseño o creación y aplicación de nuevos materiales y/o técnicas para la sostenibilidad.

Mensajes:

- Riqueza de otros lenguajes: arte, diseño...aplicados a la artesanía. Muestra de colaboraciones entre artesanos/as y artistas, diseñadores/as o investigadores/as de nuevos materiales.
- Mezcla de nuevos perfiles que desarrollan proyectos artesanales: artesanos/as, artistas, diseñadores, ingenieros, investigadores, programadores informáticos...
- Importancia de la apuesta de innovación que incorpora la artesanía, el arte y el diseño. Impacto no sólo a nivel económico por la interacción con otros sectores económicos sino para la conservación de la artesanía y el dinamismo cultural.
- La artesanía se adapta a los nuevos diseños actuales y a los nuevos usos de los objetos.
- Nuevas posibilidades de investigación de materiales sostenibles: biomateriales, residuos como materiales de producción... para una economía circular.
- Alternativas a la producción convencional, apostar por una producción sostenible en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
- Nuevos productos de artesanía a partir de la experimentación artística y la incorporación del diseño.

2- TÉCNICA

Descripción: Colaboraciones entre profesionales artesanos/as especializados/as que aportan conocimientos técnicos a empresas de robótica, diseño...o empresas artesanas que están aplicando sus técnicas o procesos artesanales a otros campos, investigación el campo de técnicas artesanales para empresas de nuevas tecnologías.

Mensajes:

- Importancia de la innovación tanto en el sector artesanal como en otros ámbitos.
- En la empresa/industria que no innova, el proceso artesanal se queda como algo sin importancia teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías sustituyen los procesos repetitivos que no aportan valor añadido.
- Mejora de la calidad y tiempo de entrega de los productos artesanos con las tecnologías digitales, manteniendo los procesos artesanales de valor añadido.
- La digitalización abre nuevas puertas a la artesanía: permite adaptarse a las demandas actuales manteniendo la huella artesanal.

- Nuevas posibilidades para las empresas artesanas combinando artesanía y recursos digitales.
- La artesanía permite crear series limitadas dentro de una oferta industrial.
- Nuevas posibilidades de colaboración con la artesanía, ésta permite adaptarse a la segmentación de la clientela del mercado actual con la realización de piezas adaptadas, productos personalizados, piezas únicas, así como productos que permiten la implicación del/la cliente/a en el proceso de fabricación.
- Los nuevos perfiles de neo-artesanos/as y las colaboraciones con el 3D permiten una nueva visión de la artesanía más allá de la noción tradicional.

3- APERTURA

Descripción: La empresa artesanal colabora con otra empresa de la industria, hostelería y turismo o construcción para crear proyectos conjuntos, procesos de co-creación, colaboraciones u organización de nuevos equipos de trabajo que permiten una nueva visión de la artesanía y sus potencialidades.

Mensajes:

- Procesos de apertura como impulsores de la innovación: las empresas artesanas se transforman con el intercambio de ideas y conocimientos, trabajo con otros profesionales y sectores...
- Retos para crear nuevos productos en colaboración que obligan a los/as artesanos/as a salir de su zona de confort.
- Los/as artesanos/as desarrollan otras capacidades fuera de su trabajo específico en el taller.
- Los proyectos colaborativos fortalecen una imagen positiva de la artesanía y una filosofía común en las nuevas maneras de producir.
- Las colaboraciones de iniciativas artesanales con otros sectores en el territorio permiten fomentar proyectos de desarrollo local integrales.
- Los procesos de apertura y las colaboraciones permiten implicar a las nuevas generaciones y sus visiones en la artesanía.

4- VALOR

Descripción: Contribución de las propuestas artesanas como estrategia de valorización de empresas y/o marcas con el objetivo de fomentar el prestigio de los productos o servicios de dichas empresas o abrirse a nuevos nichos de mercado. A su vez, la artesanía se nutre de otros sectores para la creación de marca, la visibilidad y el prestigio.

Mensajes:

- El objeto artesanal tiene un valor añadido, de diferenciación respecto los productos producidos en serie.
- Beneficios para la empresa artesana de crear alianzas con “sectores” o personalidades que gozan de prestigio
- La artesanía actual española como sinónimo de calidad e innovación se puede promocionar a nivel internacional a través de la Marca España.
- Importancia de reivindicar una nueva imagen de la artesanía en consonancia con los nuevos tiempos y maneras de producir.
- La artesanía es un sector vivo y dinámico, alejada de los estereotipos de la producción más folklórica.
- Las colaboraciones permiten acceder a nuevos públicos y mercados. Son de especial interés aquellos sectores que los pueden vincular a los circuitos de la arquitectura, diseño de interiores o por ejemplo al circuito del arte contemporáneo.
- las colaboraciones entre profesionales de la arquitectura o del diseño de interiores por ejemplo permite acceder a un/a potencial cliente/a interesado/a en productos artesanales.

Públicos destinatarios:

- Profesionales artesanos/as u otros vinculados a proyectos de artesanía (diseñadores, ingenieros...).
- Empresas de los sectores de la industria, la construcción, la hostelería y el turismo que puedan ser colaboradores o usuarias de productos artesanos.
- Sectores de especial interés en el campo de la innovación: empresas del mundo digital o sectores como la arquitectura, diseño de interiores, investigación de nuevos materiales, etc.
- Administración pública, Embajadas Españolas y organismos de promoción exterior de la Marca España.
- Circuitos artísticos y “personalidades” de prestigio: cocineros/as, artistas y diseñadores/as de prestigio, referentes públicos...
- Posibles compradores/as de productos artesanos.

5-BIBLIOGRAFÍA

- UNESCO/CCI (1997). *La Artesanía y el mercado internacional: comercio y codificación aduanera*. Manila, 6-8 de octubre de 1997
<https://docplayer.es/2199524-Simposio-internacional-sobre-la-artesanía-y-el-mercado-internacional-comercio-y-codificación-aduanera-manila-filipinas-6-8-de-octubre-de-1997.html>
- *Artículo 148.14. Constitución Española de 1978*. Disponible en:
<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=148&tipo=2>
- *Orden ITC/766/2008. BOE núm. 70. 21 de marzo de 2008.*
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-5438
- ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2015). *Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas*. Fundación EOI. Madrid.
<https://static.eoi.es/fundesarte/wp-content/uploads/2015/09/Informecompetitividad-artesano-espana-web.pdf>
- KJAER GLOBAL ITD. “Trend Atlas 2030”. *Global influences*. <https://global-influences.com/>
- OFICINA DE ESTADÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. OCDE (2005): *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. 3a edición. Ediciones OCDE. Paris.*
<http://www.oecd.org/fr/innovation/inno/manuel-oslo-principes-directeurs-pour-le-recueil-et-l-interpretation-des-donnees-sur-l-innovation.htm>
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (2020): *Índice Mundial de Innovación*. https://www.wipo.int/global_innovation_index/es/2020/
- PRIETO, J.A. “Artesanía, arte y diseño. Reflexiones previas.” *Diseñando con las manos: proceso y proyecto en la artesanía del s. XXI*. En CRUZ, C.; PRIETO, J.A; Fundesarte (Coord) 2011. https://issuu.com/fundesarte/docs/disenando_con_las_manos

