

CONFERENCISTAS INVITADOS |

“Diseño con-sentido: El poder transformador del diseño para el desarrollo”

MÓDULO 1. IDENTIDAD Y DISEÑO

Adriana Ramírez Cabrera, Costa Rica

Desde su profesión de diseñadora de interiores, se interesa en los textiles artesanales y otras técnicas tradicionales en una búsqueda constante de la identidad costarricense y sus manifestaciones.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en temas relacionados con el diseño artesanal, la asesoría y capacitación a emprendedores para el desarrollo de empresas creativas y culturales, poniendo especial énfasis en el diseño con identidad, para contar historias cargadas de significado cultural y emocional mediante los productos artesanales.

Desde el 2007 se desempeña como consultora privada y con su empresa Hábitat Interno ha realizado proyectos de consultoría y capacitación para entidades nacionales tales como ICT, MCJ, INAMU, FIDEIMAS entre otras; e internacionales como GIZ- Cooperación Alemana, ITC (*International Trade Center*) y BID.

En 2014 realiza el *Master Executive for Crafts Designers* de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Madrid, España.

Actualmente se desempeña como Miembro Ad Honorem de la Comisión Costarricense del Sector Artesanal en calidad de experta en diseño artesanal, y es miembro de la Mesa Sector Diseño/Diseño Artesanal de la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural-MCJ.

Conferencia:

Como co-coordinadora del evento, presenta una introducción del contexto del diseño y la industria creativa en Costa Rica y la importancia del diseño como hilo conductor en este evento de inspiración y reflexión de cara a la reactivación del sector.

Laura Noriega Landeros, México

Laura Noriega (1980) Diseñadora Industrial por la Universidad de Guadalajara, México. Noriega entiende al diseño como una eficiente manera de identificar y resolver problemas para coordinar de una forma integral la generación de valor a través del diseño para el sano desarrollo.

Su experiencia profesional abarca el diseño de producto, de interiores, proyectos colaborativos y de investigación en la creación de valor a través del diseño en temas como: cultura y sociedad, técnicas artesanales y territorio, experimentación de materiales, tendencias e innovación.

Directora creativa de la marca tributo www.tributo.mx que cuenta con un catálogo de productos compuesto por objetos de diseño producidos por manos de Maestros Artesanos en México y el universo creativo de diseñadores, comunicando el principal valor de la marca que es lo hecho a mano y la influencia de las tradiciones en la historia de cada producto.

Sus proyectos, en forma individual y colectiva, han sido expuestos en importantes foros y exhibiciones nacionales e internacionales, como son: Museo Nacional de Antropología, Museo Franz Mayer, Museo Tamayo, Museo de Arte Popular, *Dubai Design Week*, *Wanted Design NY*, Ventura Lambrate Milano, Salone Satellite del Salone Internazionale del Mobile en Milano, Berlín Design Week, Tent London, entre otros.

**Conferencia:
El Territorio como lienzo.**

A partir de la experiencia como directora creativa de Tributo, en la charla reflexionaré sobre los incentivos creativos, técnicos y materiales provenientes del territorio en los entornos locales para crear y desarrollar impactos positivos desde el diseño como vínculo integrador de desarrollo.

Leticia Caminero, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Abogada especializada en propiedad intelectual y comercio internacional.

Marisol Centeno, México

Marisol Centeno (1985) es diseñadora textil por parte de la Universidad Iberoamericana.

Es directora creativa de Estudio Marisol Centeno, un estudio especializado en diseño textil, que trabaja a modo de laboratorio que experimenta y fusiona procesos artesanales e industriales. También es fundadora de Bi Yuu, una marca mexicana creada en el año 2012, especializada en tapete de alta calidad bajo una fuerte visión de innovación y responsabilidad social.

Su trabajo se caracteriza por promover el trabajo colaborativo y sustentabilidad por medio del diseño, uso de gran formato, y narrativas coloridas en sus textiles.

Trabaja bajo comisión para marcas como Ikea, Cartier y Nike, así como para proyectos de interiorismo y arquitectura para firmas como Tatiana Bilbao, Legorreta + Legorreta, y Johnson Marklee, por mencionar algunos.

Su trabajo ha sido expuesto en distintos museos, como El Museo Rufino Tamayo, Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, Museo Franz Mayer, El *Latin American Art Museum* de Denver Colorado, y el *Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum* de Nueva York, en el cual tiene el honor de formar parte de su colección permanente.

Conferencia:

Colaboración a través de la multiculturalidad: estrategias de diseño que van más allá de la estética

A través de la charla, se buscará reflexionar sobre el uso del diseño como herramienta de impacto para crear diversas estrategias que nos ayuden a crear experiencias colaborativas que fomenten el dialogo, y la multiculturalidad a través de productos innovadores.

Andrea Cesarman, México

Andrea Cesarman es arquitecta de formación, y estudio en la Universidad Anáhuac. Andrea cofundó C Cúbica Arquitectos en 1990 con sus socios Emilio Cabrero y Marco Coello. Su práctica abarca desde residencial, vivienda vertical, arquitectura de interiores, restauración, espacios públicos y culturales; haciendo de C Cúbica uno de los estudios más versátiles de México. Más recientemente, C Cúbica recibió el Premio al Mérito por el Canal Nacional (2019) y el Premio al Charter por la Renovación del Ayuntamiento de San Cristóbal (2017) ambos por el Congreso de Nuevo Urbanismo.

Junto con su práctica de arquitectura, Emilio, Andrea y Marco han buscado unir y promover las industrias creativas mexicanas al establecer México Territorio Creativo, la organización detrás de Design Week México, la designación de la Ciudad de México como Capital Mundial del Diseño (2018), la regeneración y la creación del eje creativo Espacio CDMX en el corazón del Parque Chapultepec y un proyecto de regeneración y restauración llamado Canal Nacional con el *World Monuments Fund* de la UNESCO.

Conferencia:

Diseño colaborativo sin fronteras

En esta charla Andrea nos compartirá dos exitosos proyectos Visión y Tradición; programa de residencias que promueve el trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores con un espíritu de aprendizaje e intercambio mutuo y Ensamble Artesano plataforma colaborativa conformada por 36 organizaciones aliadas y proyectos que tienen como punto de encuentro el diseño, la producción creativa, el comercio local, justo y responsable.

Xinia Varela Sojo, Costa Rica

Diseñadora Industrial graduada del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Es *Master cum laude in Strategic Design: design of the value offering* del Politecnico di Milano (POLIMI) y tiene un técnico en Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, por la Universidad de Costa Rica (UCR). Actualmente es Directora Ejecutiva y Profesora de la Escuela de Diseño Industrial del TEC. Forma parte de la Comisión Espíritu Emprendedor del TEC, de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE, España).

Conferencia:

Diseño Social e Innovación

Esta charla pretende ser un punto de partida para conocer no solo los conceptos y principios fundamentales asociados al diseño para la innovación social, sino también para conocer iniciativas que han surgido al seno de la academia en el tema, especialmente desde la perspectiva del diseño industrial, y así explorar las oportunidades que existen en el diseño nacional en torno a este tipo de abordaje.

Manolo Martínez Torán, España

Profesor Titular de la *Universitat Politècnica de València*, imparte docencia en el Grado de Diseño Industrial y codirige el Master en Tecnologías Interactivas y Fabricación Digital. Investigador del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio. Junto a la profesora Chele Esteve, coordinan el ETSID *Desis Lab*, dentro de la red internacional de diseño para la innovación social (DEISIS). Además, es el Director de la red FabLab Valencia y miembro de la Red Española de Creación y Fabricación Digital (CREFAB)

Conferencia:

Artesanía, Diseño e Innovación Social

El diseño y la artesanía siempre han tenido una intensa relación histórica. En la medida que los mercados son más complejos en esta relación se incorporan valores emergentes que apoyan iniciativas de comercialización, visibilización e innovación, que van desde la creación de marcas y productos contextualizados culturalmente, desarrollos que incorporan tecnologías complementarias a las manuales y el establecimiento de alianzas estratégicas convenientes para ambas partes. La experiencia académica entre estudiantes de diseño y artesanos alrededor de la innovación social, el trabajo de jóvenes creativos dando nueva vida a la artesanía y proyectos colaborativos que permiten conocer otros campos de actuación en los que la artesanía puede aportar valor añadido, son algunos de los temas que se tratarán en esta ponencia.

MÓDULO 2. CONEXIÓN Y ECOSISTEMA

Ana Bendicho, España

Desde 1994 es la directora creativa de varios proyectos de diseño, varios vinculados con la artesanía, en su Estudio Novo Diseño, en Zaragoza, España.

Diplomada en Diseño Industrial por la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas de París (ENSAD).

Graduada en Artes Aplicadas por la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, en la especialidad de Diseño de producto y Diseño de Interiores.

Ha impartido docencia en la escuela San Valero y en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Aragón. Actualmente participa en varios *masters* relacionados con el Diseño en la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Universidad de Nebrija sobre Comunicación de Empresa y Publicidad, Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales) o el *Master Executive for Craft Designers*.

Ha recibido numerosos premios de diseño nacionales e internacionales. Formó parte del Observatorio Nacional de la Nueva Artesanía dónde nació el libro: "Diseñar con las manos".

Conferencia: El diseño que suma

Partiendo de la base de que los primeros diseñadores eran artesanos que fabricaban sus utensilios a mano, y que siempre partían de la necesidad de sobrevivir, podemos decir que: *Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad humana*.

Mi relación con la artesanía surge de la necesidad de los artesanos de buscar nuevas vías de trabajo y asociarse con otros ámbitos para desarrollar nuevos conceptos creativos.

Una renovada mirada sobre la artesanía que, sumada a la metodología del diseño y a diferentes disciplinas, nos proporciona una nueva oportunidad de hacer crecer productos más sostenibles, más humanos, más prácticos y sobre todo necesarios.

Para presentar este trabajo de colaboración entre Artesanos y Diseñadores mostraré ejemplos de proyectos realizados en el ámbito de la arquitectura interior, el diseño de restaurantes y sobre todo el diseño en la gastronomía.

Victoria De Pereda, España

Consultora en Sostenibilidad, Innovación y Diseño, su actividad se centra en definir e implementar proyectos/ estrategias para el desarrollo de productos y servicios dentro de la economía circular, colaborando con empresas, instituciones y organizaciones en la transición hacia prácticas sostenibles.

Diseñadora Industrial, diez años como Directora de Sostenibilidad, ha estado involucrada en la Educación Superior en Diseño como directora de varios departamentos: Programas de Innovación, Diseño de Producto y Diseño de Interiores.

Colabora con Fundesarte desde 2005 y ha formado parte del jurado en los "Premios Nacionales de Artesanía 2012", "Premios de Artesanía de Castilla la Mancha", "Premios de Artesanía de la Comunidad de Madrid". Actualmente es miembro del comité asesor de SACo (Asociación Española de Artesanía Contemporánea).

Participa como consultora en proyectos internacionales de desarrollo social relacionados con la artesanía y el emprendimiento en LATAM y MEA. Paralelamente imparte cursos y conferencias sobre Sostenibilidad y Diseño en diferentes universidades, empresas e instituciones.

Diseñar para la circularidad y el desarrollo sostenible Esta culturalmente aceptado que la artesanía es por definición sostenible, hablaremos de cuales son esos principios a los que tradicionalmente se la asocia y su vinculación con los principios que a su vez definen el desarrollo sostenible.

Fernando Laposse, México-Reino Unido

Fernando Laposse (1988) es un diseñador mexicano que radica en Londres, se formó en Central Saint Martins como diseñador de producto.

Fernando se especializa en transformar humildes materiales naturales en refinadas piezas de diseño. Ha trabajado extensamente con fibras vegetales que se pasan por alto, como el sisal (Cabuya), la lufa (Paste) y las hojas de maíz (Tuza de elote).

Sus obras son el resultado de una extensa investigación que culmina en objetos de "diseño endémico" donde la ubicación de los materiales y sus connotaciones históricas y culturales cobran protagonismo. A menudo trabaja con comunidades indígenas en su México natal para crear oportunidades de empleo local y crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan para mantener sus formas de vida.

Sus proyectos son informativos y abordan una variedad de temas como: sostenibilidad, pérdida de biodiversidad, disolución de comunidades, migración y los impactos negativos del comercio global. Lo hace documentando los problemas y anunciando posibles soluciones a través del poder transformador del diseño.

Sus proyectos se han exhibido en la *Triennale di Milano*, *Cooper Hewitt Design Museum*, *The Design Museum* en Londres, *Victoria and Albert*, el Foro Económico Mundial, por nombrar algunos. Su obra se encuentra en las colecciones permanentes del V&A y SF Moma.

Conferencia: Diseño rural

Fernando Laposse hablara del poder del diseño para empoderar a campesinos y generar nuevas microeconomías que ayudan a mantener sistemas de agricultura tradicional usando plantas locales.

Lujan Cambariere, Argentina-Berlín

Conferencia: El alma de los objetos. el nuevo paradigma al sur: el binomio diseño y artesanía

Periodista y curadora especializada en diseño y artesanía. Licenciada en Periodismo (egresada de la Universidad del Salvador, con posgrado en Diseño de la Comunicación en la Fadu, UBA).

Es autora de "El alma de los objetos", Una mirada antropológica del diseño, de Editorial Paidós (2017) y de "Mastercraft", La importancia de trabajar con las manos y 10 ideas para lograrlo, Editorial Grijalbo (2028, Penguin Random House).

Además, es la creadora y directora de Atico de Diseño, escuela dedicada a la disciplina desde la que se desarrollan todo tipo de capacitaciones y talleres con técnicas y materiales diversos bajo el lema "Que la inteligencia pase de las manos a la cabeza".

Como curadora ha expuesto en los museos y bienales más importantes del mundo -Malba, Buenos Aires; Museu da Casa Brasileira, A Casa Museu do Objeto Brasileiro, y Bienal Curitiba, Brasil; Mac, Chile; Biennial Saint Etienne, Francia; Mad Museum y Feria Wanted Design de Nueva York y V&A Museum y London Design Fair de Londres-.

Como periodista trabaja desde hace más de veinte años en medios gráficos, televisivos y radiales y como curadora y gestora cultural especializada en diseño, temáticas sociales y artesanía. Actualmente vive y trabaja en Berlín.

Vanessa Chacón, Costa Rica

Vanessa es Ingeniera en Diseño de Producto y Técnica en Administración de Empresas del ITCR además de haber sido bailarina de la Compañía Folclórica Tierra y Cosecha durante sus años universitarios. También trabajó por 5 años en la empresa costarricense Nalakalú, donde desarrolló habilidades de negociación y ventas.

Estas experiencias la llevaron a fundar El Canto en 2016, empresa que diseña, produce y comercializa ropa y accesorios con estampados inspirados en la ornamentación de carretas costarricenses, en particular alianza con un portador de esta tradición. El proyecto ha logrado reforzar el sentido de pertenencia de los costarricenses al unir moda con el patrimonio cultural inmaterial, llegando ya a más de 30 países.

También es miembro fundador de la Cámara de Diseño Pitaya y del Consorcio La Yunta, esta última conformada por artesanos de Sarchí. Actualmente cursa la maestría en Emprendimientos Creativos y Culturales con énfasis en Diseño en Goldsmiths University of London a través de la beca Chevening.

Charla:

Jalando la carreta, aprendizajes de emprender entre diseño y patrimonio.

Un recorrido por los mayores retos y los aprendizajes al emprender El Canto, desde cómo conformamos el equipo y nuestros procesos de diseño y producción, hasta cómo ha evolucionado el modelo de negocio, aunque el propósito se mantiene e incluso expande.

Otros expositores nacionales:

- Melissa Araya, Costa Rica
- Paco Cervilla, Costa Rica
- Raquel Fischel, Costa Rica
- Melissa Jiménez, Costa Rica