

Cátedra de Innovación
en Artesanía, Diseño y
Arte Contemporáneo

Presentación

La Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo es una unidad de investigación de la Universidad de Granada que se crea en 2021 para investigar en artesanía, diseño y arte contemporáneo, con el objetivo de abrir nuevas vías de desarrollo, conocimiento y emprendimiento que acompañen a los artesanos de la tradición a la vanguardia. La cátedra asume igualmente parte de la formación destinada a mejorar las competencias de los profesionales artesanos en activo, para procurar un relevo generacional basado en el conocimiento de las técnicas y saberes tradicionales y con la aplicación la innovación que aportan las diferentes ramas del saber que se encuentran en la artesanía de modo transversal.

Objetivos

La Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo es el resultado de una intensa colaboración de años entre la Universidad de Granada, que la promueve, y otras instituciones desde la que abordan juntos acciones de impulso y renovación del tejido artesanal local y nacional.

La cátedra tiene como objetivo principal liderar acciones que aporten un gran nutriente de innovación al sector artesano, en transferencia del conocimiento y en I+D.

Dicho aporte se produce desde las ramas del conocimiento presentes en la universidad: las Bellas Artes, el Diseño, la Economía, las Ingenierías, el Derecho, el Marketing, la Comunicación, etc. Así por ejemplo, la utilización de nuevos materiales sostenibles, los nuevos modelos de negocio, la aplicación de tecnologías de AI, el eco-diseño, la transición a la economía circular, la economía naranja y las sinergias con otros centros, empresas e instituciones encuentran en la Cátedra un espacio de creatividad e indagación dirigidos al progreso y la recuperación económica basados en la economía creativa.

La cátedra es feliz heredera de varios proyectos nacionales y europeos de investigación en los que áreas de investigación que en apariencia están muy alejadas del Arte y la Artesanía, como la Inteligencia Artificial, la Economía Circular,

el machine learning, o el diseño generativo, aglutinan los saberes que permiten llevar a la artesanía contemporánea a la vanguardia, bajo paradigmas de economía circular, ecodiseño y sostenibilidad.

Áreas de investigación y actuación

La Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo (CIADA) de la Universidad de Granada apoya sus líneas de investigación en los **cuatro pilares para la resiliencia como grandes líneas estratégicas** de la Comunidad Europea y por ende, del desarrollo en los países que la integran.

A saber:

España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada e inclusiva.

A partir de estos, describimos las líneas de investigación que se desarrollan en esta cátedra:

- **Investigación en artesanía, diseño, arte contemporáneo y cultura Maker**

La cátedra tiene como pilares: favorecer la investigación y creación en artesanía, diseño y arte contemporáneo como vía para la investigación, promover la innovación mediante la hibridación entre las áreas para el desarrollo de nuevas propuestas contemporáneas, la incorporación de nuevas tecnologías para la innovación, y la creación de estrategias para comunicación y transferencia de los conocimientos generados.

Un buen ejemplo de esta línea de investigación es el proyecto “**Maker Art: propuesta para la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía, a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura Maker**” , financiado por la UE a través de fondos FEDER en I+D+i, con un intenso desarrollo de la investigación que propone la transformación digital de la industria cultural relacionada con la artesanía, a través del diseño, los procesos colaborativos y la cultura Maker en el sector.

Es referencia también el artículo de García-López, A. (2021). **Investigación en Diseño, Arte y tecnología como base de resiliencia e innovación**. Umática. Revista sobre Creación y Análisis de la Imagen, 4.

<https://doi.org/10.24310/Umatica.2021.v3i4.13134>

O las acciones formativas como el curso “El textil en el arte contemporáneo y el diseño” con la colaboración de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Argentina)

- **Tecnología, ingeniería, nuevos materiales**

La aplicación de tecnologías y de procesos de Inteligencia Artificial confiable (trustworthy AI), diseño generativo, aprendizaje automático, etc. pueden ser de gran ayuda para el artesano, artista o diseñador que ve ampliadas sus opciones para realizar un producto artesano más sostenible, utilizando nuevos materiales producto del reciclaje, y ayudar a estos sectores a realizar la transición de una economía lineal a una economía circular con la ayuda de las tecnologías.

Esta línea de investigación transversal vincula la economía creativa con la economía circular a través de la IA y los algoritmos generativos. Esta línea de investigación ha adquirido gran relevancia en CIADA a través del proyecto de I+D+i de financiación europea H2020 **RRREMAKER: Reuse Reduce Recycle AI-based platform for automated and scalable Maker culture in Circular economy**, donde un consorcio internacional trabaja en el desarrollo de una plataforma basada en la Inteligencia Artificial para el diseño y producción de productos realizados a mano y de rápido prototipado, basados en la disponibilidad de bienes reutilizados y el reacondicionamiento, estableciendo, para ello, conexiones entre los artesanos tradicionales, la manufactura digital, empresas de diseño y creatividad y empresas de reciclaje y reacondicionamiento de materiales de desecho. Los artesanos, diseñadores, makers, productores y empresas de reciclaje se conectan a través de un modelo de gestión híbrido basado en las comunidades de conocimiento y el eco-diseño, integrando paradigmas de economía circular, economía creativa y economía colaborativa.

- **Educación y formación**

La educación en general y la educación artística en particular desarrollan el pensamiento creativo, la innovación y el pensamiento crítico mediante la creación, habilidades que serán necesarias para la sociedad del XXI. En esta línea de actuación se desarrollan propuestas innovadoras en la educación a través de la artesanía, el arte contemporáneo y el para el desarrollo de estas habilidades blandas (soft skills). Además, favorecer la transferencia del conocimiento de la artesanía tradicional para preservar este patrimonio, fuente de nuestra identidad cultural. La creación artística, el diseño y la artesanía, pueden ser vehiculares para generar empoderamiento e inclusión para sectores de la población en riesgo de exclusión social.

El **I Workshop Internacional sobre Educación, Investigación Basada en las Artes, Artesanía y Tecnología para la Sostenibilidad** es un buen ejemplo de las acciones dentro de esta línea de investigación.

- **Emprendimiento, economía, E-marketing, estudios de mercado**

La artesanía, el arte contemporáneo y el diseño son parte de la industria creativa, generando empleo y riqueza económica dentro de la denominada economía creativa o economía naranja. En esta línea se busca conocer la realidad de los sectores de la artesanía, el arte y el diseño, sus mercados, agentes, estructuras e impulsar nuevas estrategias empresariales para favorecer el desarrollo y el emprendimiento en el sector creativo.

En esta línea de investigación se ha realizado el **I Workshop internacional sobre gestión de artesanía sostenible** con el objetivo de proporcionar un lugar de encuentro a los investigadores y profesionales de reconocido prestigio en el sector de la artesanía, la economía circular, la sostenibilidad, la comercialización, los materiales y las tecnologías asociadas a este sector de actividad, así como a alumnos de grado y posgrado.

Igualmente hay en marcha varios estudios sobre Intención de compra de artesanía sostenible y en Identificación de los impulsores y barreras para la comercialización de la artesanía sostenible por parte de investigadores de prestigio del área de mercado de la Facultad de Económicas y Empresariales. (A la espera de publicación en revista de impacto)

- **Artesanía y patrimonio**

Para avanzar e innovar en artesanía, es necesario conocer, respetar, estudiar y analizar las tradiciones, el legado y el arte y la cultura popular. La Artesanía es una expresión privilegiada de los modos de relación de las personas con el territorio que habitan. Según la UNESCO, la Artesanía es a la vez patrimonio material e inmaterial y adelanta en su “Estrategia de salvaguardia de la artesanía tradicional” la labor de salvaguarda necesaria en la transmisión del conocimiento, técnicas y tecnologías para el conocimiento de los legados y el relevo generacional.

El proyecto **ADA, Artesanía+Diseño+Arte** contemporáneo, contiene la esencia de esta línea de investigación. Partiendo de los saberes artesanales, técnicas, materiales y tecnologías se propone abrir nuevas vías de investigación en procedimientos tradicionales utilizados por artesanos de Andalucía con materiales autóctonos o reciclados, con el fin de recuperarlos para el mercado actual y la economía local.

El proyecto **WARMEST: a Wide technologicAI Remote sensing system for the Monitoring of the state of cultural hERitage Sites: building an integraTed model for maintenance based on climate**” de patrimonio y nuevas tecnologías de I+D+i desarrolló una herramienta de predicción del deterioro del patrimonio en un escenario de cambio climático y calentamiento global a través de NNTT, en las columnas y elementos del patio de los Leones en la Alhambra de Granada, en las columnas y elementos del Claustro de Brunelleschi en la Basílica de la Santa Croce en Florencia y en las columnas sumergidas bajo en Mediterráneo del Naufragio de la Iglesia, patrimonio sumergido en las costas de Marzamemi en Sicilia.

Estas acciones se enmarcan en proyectos de investigación anteriores del grupo de investigadores tales como “**Estrategias de comunicación del patrimonio a través del Arte contemporáneo. Transferencias culturales entre artesanía, arte y diseño**” proyecto transfronterizo España-Marruecos financiado por el CEI BioTIC UGR

O la **Bienal de Arte Contemporáneo y Patrimonio de Granada** (2009, 2008 y 2011).

Además, CIADA apoya a proyectos de patrimonio artesanal, dentro del programa “**la artesanía de la música**” que vincula el patrimonio musical con el artesanal ejemplificados en la imagen del cajón flamenco/peruano y la guitarra española. En estos proyectos de fomenta el conocimiento del patrimonio y la reutilización y reciclaje de materiales.

• **Desarrollo sostenible y sostenibilidad**

En 2015 los estados miembros de las Naciones Unidas establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 2030. Desde CIADA establecemos esta línea de actuación para abordar desde las prácticas artísticas, el eco-diseño y la artesanía estos retos mediante la investigación en nuevos materiales, nuevos procesos sostenibles, la economía circular o prácticas artísticas que ayuden a concienciar, actuar y comunicar los objetivos planteados.

En esta línea se enmarca el capítulo del libro:

GARCÍA LÓPEZ, ANA (2021) “Nuevos paradigmas para la artesanía contemporánea en el contexto de la investigación en economía circular”, en MESEGUER SÁNCHEZ, J.V.; MOLINA MORENO, V.; NÚÑEZCACHO, P. , **Economía circular: fundamentos y aplicaciones**, (345-359), Thomson Reuthers Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). ISBN978-84-1346-185-4

Y los artículos:

<http://catedras.ugr.es/artesania/>

-Fernandez Bellver, D; Prados-Peña, MB; Garcia-Lopez,A; Molina-Moreno, V. (2023). *Crafts as a key factor in local development: Bibliometric análisis*, Elsevier, Volume 9, ISSUE 1, e13039, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13039>

-Prados-Peña, MB; Gálvez-Sánchez, FJ; Garcia-Lopez,A; (2023). *Moving toward sustainable development: Social, economic and environmental value as antecedents of purchase intention in the sustainable crafts sector*, Sustainable Development, <https://doi.org/10.1002/sd.2567>

-Prados-Peña, MB; Gálvez-Sánchez, FJ; Garcia-Lopez,A; Molina-Moreno, V. (2022). *Sustainable Crafts: Describing Conceptual Evolution Through a Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review*, Frontiers, Volume 10 - 2022 <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.949681>

- **Integración social**

Esta línea de actuación persigue el objetivo de promocionar la autodeterminación e inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión social a través del desarrollo de proyectos y actividades que promuevan la inclusión social a través de la artesanía. En la misma, se promueven proyectos de I+D+i que incluyan a los ciudadanos/as seniors (silver citizens), con especial atención a los ciudadanos de las zonas remotas, rurales y despobladas, a los colectivos de discapacitados, a las mujeres y a los jóvenes. Mediante la implementación de la ciencia ciudadana, se produce nuevo conocimiento científico a través de un proyecto estructurado de investigación colectiva, participativa y abierta, impulsado por distintos tipos de actores y actoras, quienes no necesariamente se desempeñan dentro de los ámbitos académicos.

Estos colectivos pueden aportar mucho a las actividades basadas en artesanía, arte y diseño, integrándolos en las acciones donde pueden desarrollar su potencial personal aportando conocimiento y aprendiendo y ejerciendo los oficios, aumentando sus capacidades y su bienestar físico, económico y emocional.

Se han presentado varios proyectos europeos en los programas Next Generation y en Horizonte Europa Cluster 2 con esta línea de investigación preferente.

- **Transferencia: empresas, asociaciones, instituciones**

La transferencia del conocimiento entre las grandes universidades y las empresas, asociaciones, fundaciones y el sector productivo en definitiva, es quizá el mayor objetivo de esta cátedra, pues pone al servicio de dichos sectores todo el músculo investigador de sus investigadores junior, senior a través de grupos y proyectos de investigación. CIADA nació con ese deseo: que la investigación que se realiza en la UGR impulse al sector de la artesanía, el diseño y el arte a la vanguardia a través de la innovación.

En este sentido el proyecto **ADA ha propiciado la creación de la marca Woodtwist** para comercializar los prototipos realizados en el seno de este proyecto por el binomio creado por Ana Marcos, diseñadora gráfica, y Humildad Ríos, artesana especializada en el barnizado sobre madera, ambas malagueñas

- **Incorporación de investigadores junior a través de la LÍNEA TRANSVERSAL DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA: prácticas, doctorados, TFM, TFGs, en todas las áreas**

Es muy importante la participación de jóvenes investigadores que aportan su músculo investigador desde sus estudios de grado y posgrado hacia el sector de la artesanía. En el seno de la CIADA se desarrollan Trabajos de Fin de Master, Tesis Doctorales y Trabajos de Fin de Grado en cada uno de los ámbitos de investigación de la misma.

Tesis doctorales en ejecución:

- D^a. Angie Alzate Bermúdez. docente, Investigadora en diseño, Animación y entornos 3D. Doctoranda UGR.
- D. David Bernardo Bravo Sáenz. Investigador en diseño, entornos virtuales y realidad aumentada. C.E.O en Kiorama S.A, Doctorando UGR
- Dª Andrea Piñeiro Piñeiro. Investigadora en materiales sostenibles para la artesanía. Doctoranda UGR
- Dª Beatriz Rodríguez Pérez. Investigadora en patrimonio artesanal granadino. Doctoranda UGR
- D. Johan David Valencia Vélez. Investigador en crítica de-colonial y los objetos etnográficos relacionados con la artesanía hasta el arte hecho con tecnología punta
- Yadira de Armas. Comisaria e investigadora en arte contemporáneo, con especialidad en de mujeres en Latinoamérica y arte cubano.
- Ana Gabriela Ballate. Comisaria e investigadora en arte contemporáneo, con especialidad en arte cubano.
- D^a. María Higuera Muñoz. Investigadora en aplicación de NNTT para la restauración y restitución de materiales. Doctoranda UGR

Cada curso, CIADA otorga un premio **INNOVA ARTESANÍA**, a la investigación más innovadora en el ámbito de la artesanía. En el año 2022 este premio recayó en Angie Alzate que recibió el I premio de investigación más innovadora en Artesanía dotado con 1500€ por su propuesta Craftmedia: Estrategia de mediación y co-creación entre diseñadores digitales y artesanos a través del diseño de experiencias de producto transmedia. Una investigación artístico narrativa.

Además, CIADA recibe estudiantes de los másteres oficiales de la Universidad de Granada para realizar sus prácticas en las líneas de investigación que coinciden con sus intereses. Se han recibido estudiantes del Master Universitario en tutela del patrimonio histórico-artístico. El legado de Al-Andalus y en el Master Universitario de Dibujo y de Producción artística.

Misión, visión, ética y valores

MISIÓN

La Cátedra de Innovación en la Artesanía, Diseño y Arte contemporáneo (CIADA) tiene por misión el desarrollo de iniciativas conjuntas dirigidas a la promoción, desarrollo y ejecución de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en el ámbito de la artesanía, abarcando las relaciones de esta con el Diseño y el Arte contemporáneo.

De forma detallada, los objetivos específicos que enmarca CIADA son:

- Acercar la Universidad de Granada al sector de la artesanía, y a las pequeñas empresas que constituyen su tejido, potenciando las relaciones de la Universidad con el entorno socioeconómico.
- Poner en contacto el conocimiento que se genera en el ámbito universitario con las necesidades de la economía real basada en la economía naranja o creativa.
- Crear un grupo de trabajo constituido por académicos y profesionales interesados en actividades (formación, investigación, divulgación, transferencia, etc.) relacionadas con la economía creativa, la economía circular, la comercialización, la fabricación digital, el diseño, las artes o la ingeniería de datos y de materiales, entre otros.
- Establecer vínculos con los agentes e instituciones relacionados con el sector de la artesanía (asociaciones, fundaciones, museos, administraciones públicas y privadas, PyMEs, organizaciones representativas del sector, centros de investigación, etc.).
- Realizar estudios y propuestas basados en diagnósticos previos para mejorar la competitividad del sector artesanal, en general.
- Procurar el relevo generacional, desarrollando cursos de formación en técnicas, materiales, estrategias de mercado, etc. en los que los jóvenes puedan encontrar un nicho de emprendimiento.

- Diseñar y ejecutar actividades de fomento, estudio, difusión, transferencia de conocimiento y formación en el sector de la artesanía.
- Difundir y comunicar el resultado de las acciones realizadas a través la CIADA en publicaciones, exposiciones, catálogos y otras estrategias de comunicación, que sirvan como ejercicio de valorización y también pedagógico hacia la sociedad de consumo en la que se inserta.

VISIÓN

Nuestra visión es ser un observatorio permanente de progreso y desarrollo en la mejora y modernización del sector artesanal en Andalucía y de su sociedad, promoviendo los siguientes ejes estratégicos:

Eje 1. Desarrollar proyectos de co-creación entre artesanos, diseñadores, artistas y makers para aumentar la competitividad de las PyMES artesanales y de las empresas ligadas al sector.

Eje 2. Mejorar las relaciones entre el sector y el territorio para generar valor y bienestar social: diversificación y sostenibilidad.

Eje 3. Intensificar la orientación al mercado y la internacionalización del sector como vía para valorizar la artesanía andaluza y lograr una mayor presencia de los productores en los mercados y ferias internacionales de prestigio.

Eje 4. Implementar adecuadamente la innovación en la transformación digital o “smart craft”, y la economía creativa bajo parámetros de la economía circular.

ÉTICA Y VALORES

La ética y los valores de esta cátedra se sintetizan en las siguientes orientaciones.

El principio cooperativo. Pretende favorecer su comunicación y relación con otras Cátedras, Universidades y Centros, más allá de la propia Universidad de Granada en la que radica su sede, a fin de mantener y estrechar los lazos académicos y docentes para la consecución de sus actividades, que vinieran lógicamente a culminar y fomentar su objeto y fines propuestos.

Los principios de buena fe y transparencia. El desarrollo de esta Cátedra estará presidido por tales principios, fomentados por una comunicación frecuente en la ejecución y consecución de las actividades que acomete. Se ofrece información sobre su gestión y se lleva a cabo la divulgación de material de utilidad para la sociedad.

Los principios de compromiso y responsabilidad. La Cátedra se sustenta en estos principios, junto con el componente de Responsabilidad Social, a fin de ser útil para afrontar los retos a los que se enfrenta el sector artesanal andaluz. También, pretende responder a cuestiones que se planteen en el seno de organismos que contribuyen al desarrollo del sector, como la Comisión Europea, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, etc.