

A woman in a traditional Mexican folk costume is captured in a dynamic pose, performing a dance. She wears a long, flowing white skirt with wide red and white striped bands. Her blouse is white with intricate red embroidery and a ruffled collar. Her hair is pulled back in a bun. The background is a plain, light-colored wall with a dark doorway visible on the right. The lighting is soft, creating a warm atmosphere.

COCREACIÓN

DI. MANOLO FLÓREZ CALLE
MG. EN ESTÉTICA Y CREACIÓN

EJERCICIO #1
CADAVER EXQUISITO

Del latín **com**, indicando unión, compañía o colaboración

COCREAR

Del latín **creāre**, engendrar, producir, dar existencia

La cocreación es un **modelo de gestión y una técnica de innovación basada en la creación conjunta de valor**, donde empresas colaboran activamente con otros actores del proceso para diseñar productos, servicios o experiencias.

Este enfoque implica integrar **diversas perspectivas desde el inicio** del proceso, pasando de "hacer **para** los otros" a "hacer **con** los otros", lo que resulta en **soluciones más relevantes y sólidas**

INNOVACIÓN
CREACIÓN DE VALOR

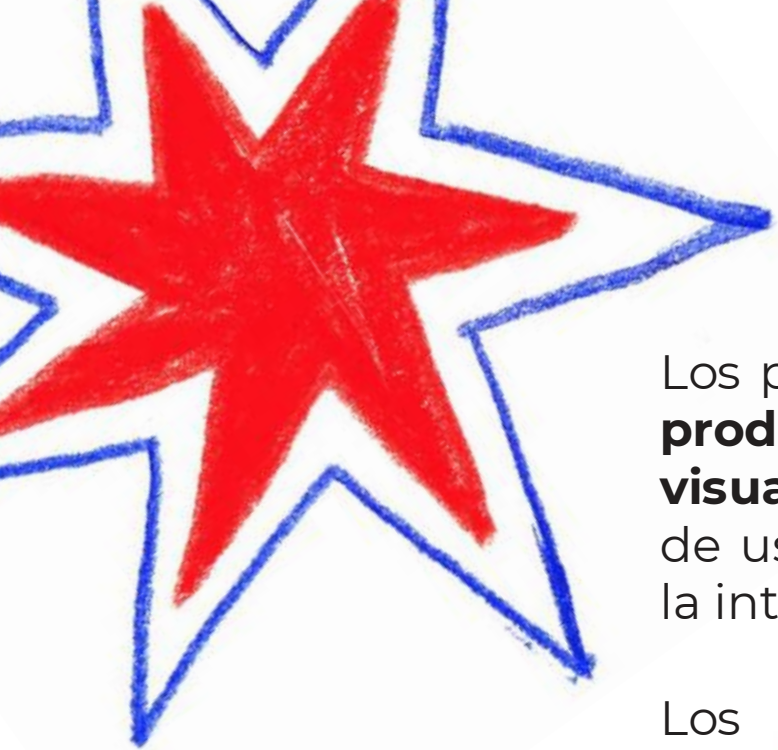
Innovar es el proceso de crear, mejorar o implementar nuevas ideas, productos, servicios o métodos **con el fin de generar valor, resolver problemas o aumentar la eficiencia.**

La creación de valor implica **transformar recursos y esfuerzos en algo valioso**; es un concepto integral que abarca la creación de **productos, servicios, o recursos económicos.**

COCREACIÓN EN MODA

LA MODA QUE SE ALIMENTA DE CONTRASTES
Y POLINIZACIONES CRUZADAS INESPERADAS

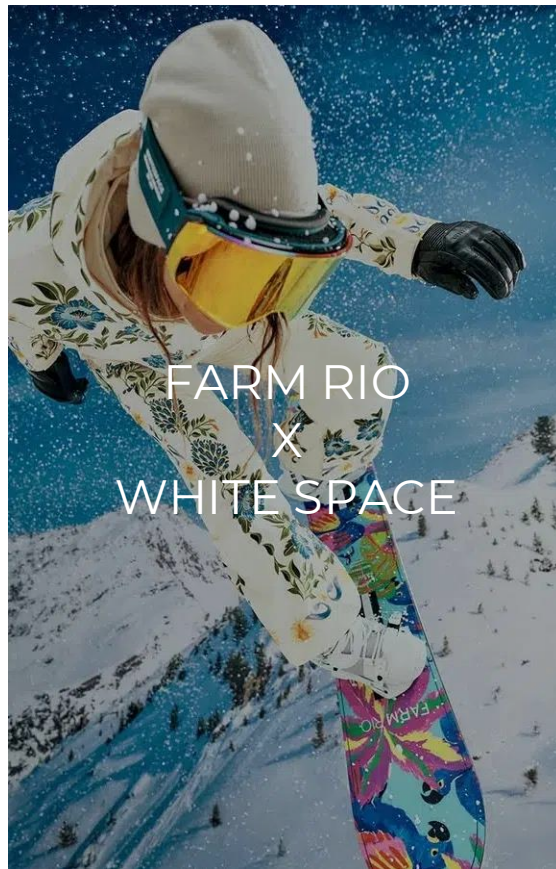

Los proyectos colaborativos **trascienden el simple producto para convertirse en manifiestos visuales**. Reflejan una era donde la ropa, además de usarse, se siente, se experimenta y se narra, en la intersección de la estética, el uso y la identidad.

Los diálogos de cocreación ilustran cómo las marcas **exploran nuevos mundos combinando tradición con audacia estilística**. Estos proyectos conjuntos se convierten en un encuentro entre diversas habilidades y estéticas, lo que hace que cada colaboración sea única y esté marcada por una fuerte identidad.

CASOS INTERNACIONALES

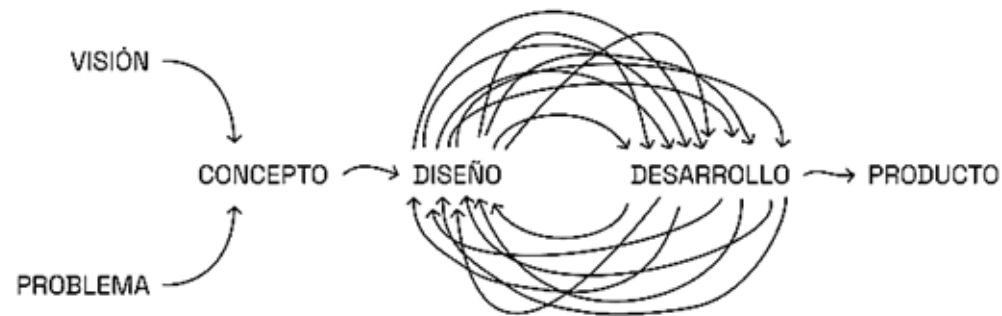

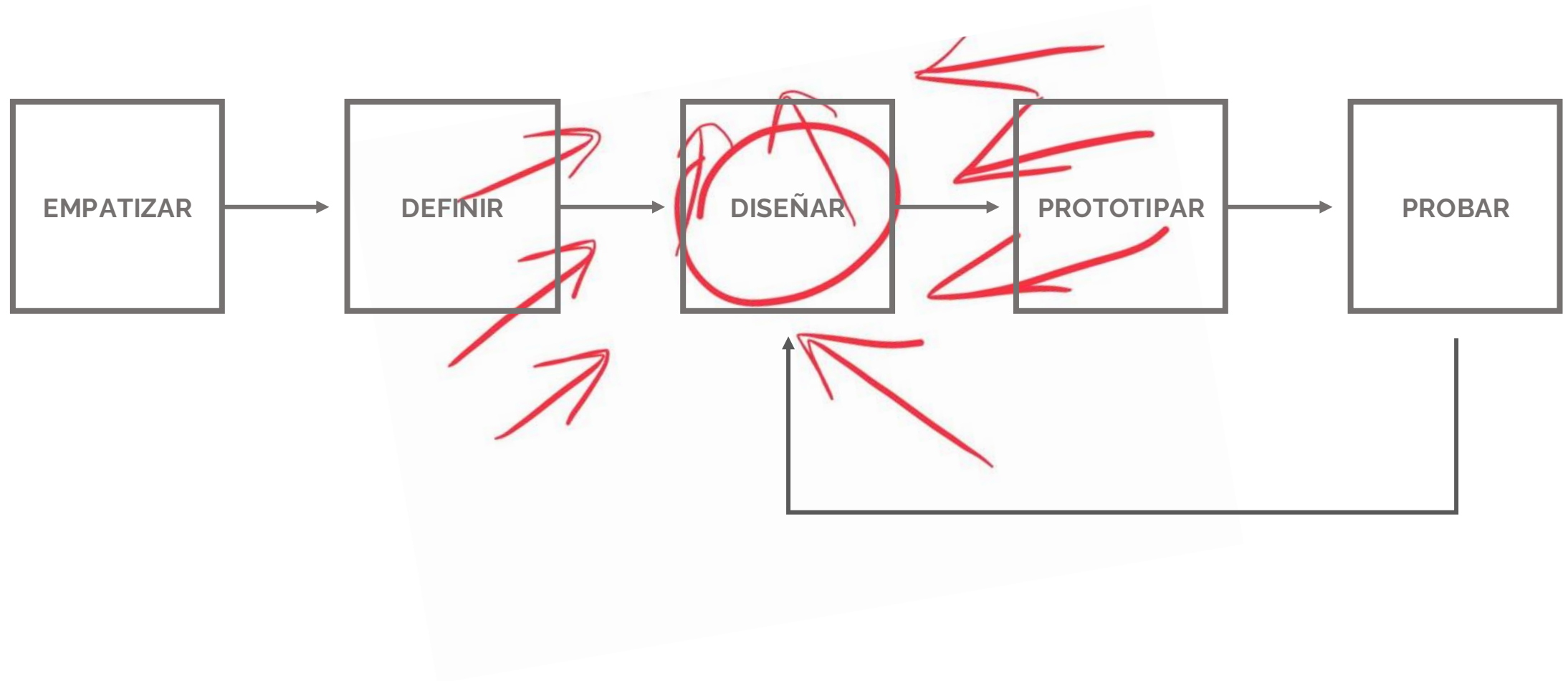
CASOS NACIONALES

DESIGN THINKING

Es una metodología **centrada en el ser humano** para resolver **problemas complejos y generar soluciones innovadoras**. Combina la empatía con el usuario, la creatividad y la lógica para crear productos, servicios o procesos deseables, factibles y viables. Se basa en un proceso iterativo de cinco etapas

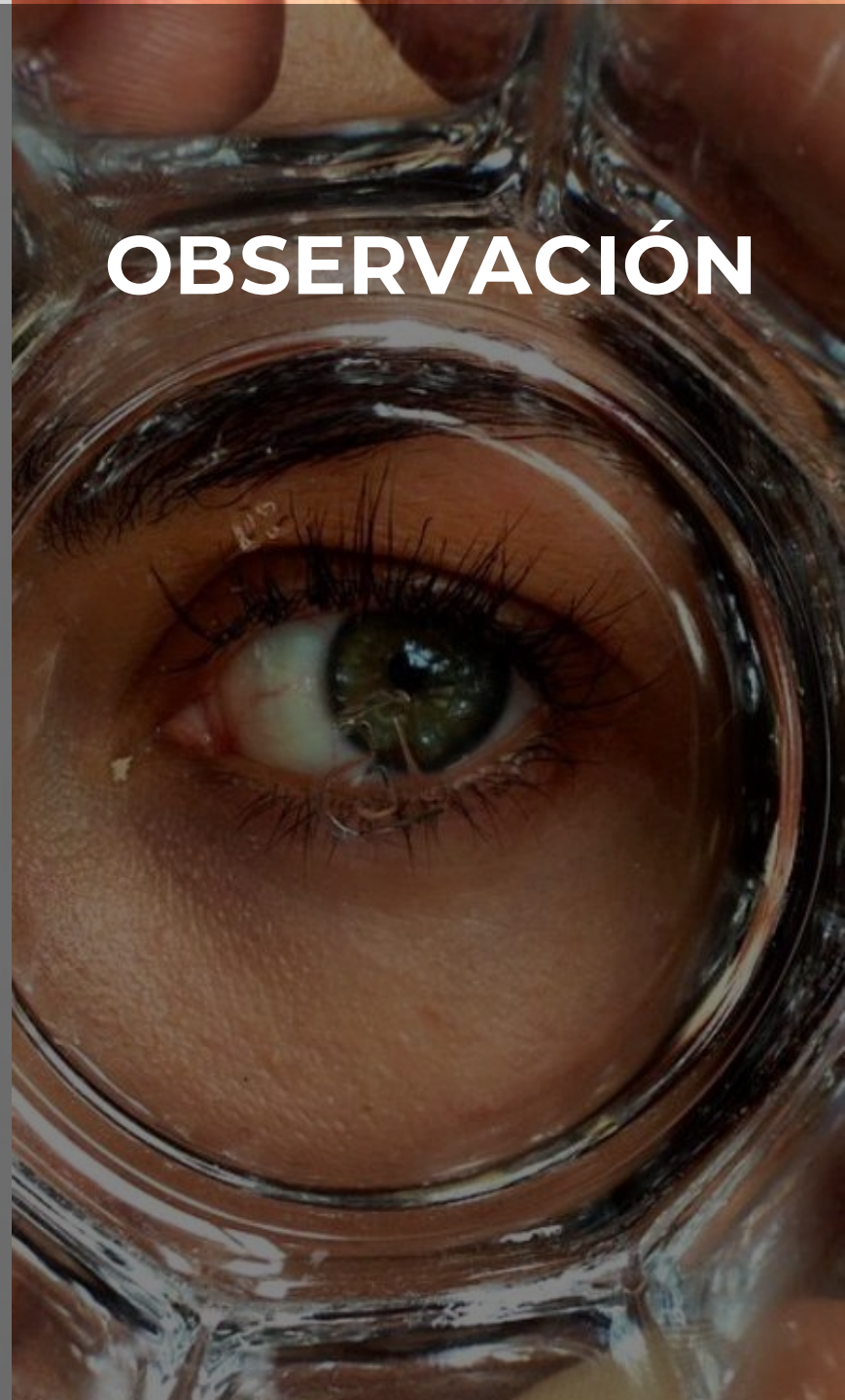
INMERSIÓN

PARTICIPACIÓN

OBSERVACIÓN

¿ESTÁ SEGURO QUE UD CONOCE A SU CLIENTE?

TAREAS JOBS TO BE DONE

Esta metodología se basa en la idea de que **los clientes no compran productos o servicios**, sino que buscan soluciones para sus necesidades (**contratan soluciones para realizar un trabajo**). Al entender estas necesidades, puedes crear productos o servicios que resuelvan los problemas de tus clientes y mejorar su experiencia de usuario.

Es decir, son las actividades **funcionales, sociales o emocionales** que los clientes intentan resolver en su vida profesional o personal.

FRUSTRACIONES PAINS

Describen lo que **molesta, preocupa o genera costes no deseados antes, durante o después de realizar una tarea**. Incluye riesgos potenciales, malos resultados o emociones negativas, como perder tiempo, inseguridad, o un servicio deficiente.

ALEGRÍAS
GAINS

Son los **resultados positivos, beneficios y emociones gratificantes que el cliente espera, desea o le sorprenderían**. Incluyen funcionalidad, utilidad, ahorro de tiempo o "**wow moments**" que superan sus expectativas.

A red, hand-drawn rectangular frame with slightly irregular, sketchy lines. The frame is centered on the page and contains the title text.

EJERCICIO #2

DISEÑO COLABORATIVO

A large group of people, mostly men, are sitting on the floor in a circle, looking down. They are wearing casual clothing like t-shirts, hoodies, and jeans. The background is dark, and the overall mood is somber or contemplative. The text is overlaid on the image.

¿QUÉ PASA CUANDO LAS CONDICIONES NO SON HORIZONTALES?

DISEÑO, ARTESANÍA Y PROCESOS COMUNITARIOS

La cocreación entre diseñadores y artesanos es una **alianza estratégica y ética** que fusiona el saber ancestral con la innovación contemporánea, creando **productos sostenibles de alto valor cultural**.

Este proceso colaborativo, a menudo descrito como un **diálogo de saberes**, mejora la competitividad de las piezas artesanales y **fomenta el desarrollo económico local**.

¿ESTAMOS CREANDO JUNTOS
O
SOLO ESTOY COMPRANDO UN INSUMO?

La cocreación entre diseñadores y comunidades **implica responsabilidades éticas, técnicas y sociales, enfocadas en el respeto cultural, la sostenibilidad y la equidad económica.**

Su función principal no es solo "intervenir" el producto, sino crear una sinergia donde el saber artesanal y el diseño contemporáneo convivan

- APROPIACIÓN CULTURAL:

Respetar los saberes ancestrales y las iconografías tradicionales, asegurándose de no utilizarlos sin conocimiento o permiso.

- VALORAR EL SABER COMUNITARIO:

Reconocer al artesano como un creador y par profesional, no como simple mano de obra.

- PROTEGER LA IDENTIDAD LOCAL:

Asegurar que los productos innovadores mantengan la esencia, cultura e identidad de la comunidad.

**RESPONSABILIDAD
ÉTICA Y RESPETO CULTURAL**

TEJIDOS REBANCÁ

- PAGO JUSTO Y COMERCIO ÉTICO:

Garantizar remuneraciones equitativas por el tiempo de trabajo, diseño y elaboración, evitando relaciones extractivas de corto plazo.

- SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO:

Crear relaciones duraderas que posibiliten un beneficio económico continuo para la comunidad.

- EMPODERAMIENTO:

Proporcionar herramientas empresariales y de diseño que permitan a los artesanos mejorar su competitividad sin perder su esencia.

**RESPONSABILIDAD
SOCIOECONÓMICA**

TIGRE DE SALÓN

- RESPETAR LOS TIEMPOS DE PRODUCCIÓN:

Comprender que lo manual no se puede acelerar como la producción industrial.

- USO SOSTENIBLE DE MATERIALES:

Asegurar buenas prácticas en la extracción y uso de materias primas, promoviendo tecnologías limpias.

- CO-CREACIÓN:

Diseñar conjuntamente, equilibrando la técnica tradicional con tendencias funcionales o estéticas del mercado.

**RESPONSABILIDAD
TÉCNICA Y DE DISEÑO**

CUBEL

A woman in traditional indigenous attire, featuring a large feathered headdress with orange and purple feathers, and a woven basket. She is looking upwards with a serene expression. The background is a solid light yellow color.

**¿QUÉ PUEDO HACER PARA EQUILIBRAR LA SITUACIÓN
Y CREAR VALOR COMPARTIDO CON QUIENES COLABORO?**

EJERCICIO #3
BRAINSTORMING