

fazem parte do currículo, tais como a tipografia. A tipografia tem um impacto em dois fatores elementares: a inculcação de novos sistemas de design e códigos usados no discurso visual e a apreensão de outros métodos estéticos de design. Durante um período acadêmico, estudantes de Desenho Gráfico e Publicidade da Universidade Técnica del Norte desenvolveram tipografias experimentais com a manipulação de ferramentas tradicionais de ilustração e desenho. O processo metodológico foi organizado pela apresentação de conceitos básicos de projeto bidimensional, manipulação do espaço bidimensional e demonstração prática com análise de casos. Os estudantes executaram

estes elementos em uma série de cartilhas nas quais desenharam com caracteres e símbolos do alfabeto para avaliação posterior.

Palavras chave: tipografia - experimental - alteração - anomalias - ilustração - desenho - bidimensional.

(*) **Andrés David Ortiz Dávila.** Universidad Técnica del Norte, Docente Investigador. **Rosa Carolina Guzmán Cevallos.** Universidad Técnica del Norte, Docente Investigador.

El modus de la anticipación. Reframing las tendencias del sistema moda para el liderazgo creativo

Bárbara Pino A. y Consuelo Andrade B. (*)

Actas de Diseño (2023, abril),
Vol. 43, pp. 128-131. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2019
Fecha de aceptación: diciembre 2020
Versión final: abril 2023

Resumen: Para comprender el contexto que existe para anticipar cambios y evoluciones de un sistema ligado al mundo de las industrias creativas como la moda, es necesario aplicar estrategias de enseñanza que permitan fomentar habilidades cognitivas y prácticas que otorguen herramientas para la actividad anticipatoria y proyectual. Este artículo propone vincular la disciplina de la anticipación, en tanto permite (1) la creación de parámetros epistemológicos -*framing*- y (2) analizar la evolución que ha tenido la industria creativa de la moda -o *scanning*-, con las estrategias de enseñanza-aprendizaje en diseño que fomenten el liderazgo y *empowerment*.

Palabras clave: industrias creativas – sistema – moda – anticipación – liderazgo – empoderamiento.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 131]

Introducción

Para comprender cuáles son los parámetros reales sobre los cuales es posible anticipar cambios y evoluciones de un determinado sistema ligado al mundo de las industrias creativas -definidas como “aquellas que utilizan la cultura como material” (European Commission, 2010)- es necesario generar estrategias de enseñanza-aprendizaje que consideren la complejidad del contexto líquido (Bauman, 2000, citado en Gane, 2001) en el cual estas industrias creativas se encuentran inmersas. Así, el desafío no es menor, puesto que las industrias creativas en su accionar deben considerar la *liquidez* que caracteriza el contexto actual, difuso, permeable, penetrante, donde las cosas no mantienen la misma forma por mucho tiempo (Gane, 2001), lo que genera que estas se encuentren enfrentadas a un contexto caracterizado por su rápida transformación y desarrollo (European Commission, 2010).

Considerando el contexto antes descrito, existen cuestionamientos respecto a cuáles podrían ser los métodos que permitan generar proyecciones respecto al futuro de un determinado sistema dentro de las industrias creativas. Ante esto, la lógica que proporciona la disciplina de la

anticipación podría contribuir a comprender la complejidad del contexto en el cual se encuentran inmersas las industrias creativas, de modo que se pueda potenciar su futuro. De este modo, para el caso específico de las disciplinas dentro de las industrias creativas y la producción de proyecciones y anticipaciones asociadas a estas, es necesario aplicar estrategias que permitan fomentar e impulsar determinadas habilidades cognitivas y prácticas que otorguen herramientas para la actividad anticipatoria. Sobre la base de lo antes planteado, este artículo propone vincular la disciplina de la anticipación, en tanto permite la creación de parámetros epistemológicos -o actividad de *framing*- y analizar la evolución que ha tenido una industria creativa -o actividad de *scanning*- para proyectar (Miller, Poli, & Rossel, 2013) con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que son propuestas por Galli, Pino y Suteu (2017), donde se busca fomentar las habilidades de liderazgo y *empowerment*.

La complejidad del contexto actual es fundamental para comprender lo que sucede dentro de un sistema, en tanto que significa que todos los problemas que surjan dentro del mismo serán resultado de redes de múltiples causas que in-

teractúan entre sí (Miller, Poli, & Rossel, 2013). Lo anterior implica que no pueden ser desenredados, sino que, por el contrario, deben ser abordados como sistemas completos (Miller, Poli, & Rossel, 2013). De este modo, abarcar dicha complejidad en la disciplina de la anticipación permite previamente contemplar que (1) nunca podrán ser cien por ciento descritos ni proyectados, y que (2) incluso en condiciones adecuadas, pequeños cambios pueden provocar grandes efectos (Miller, Poli, & Rossel, 2013).

Del mismo modo, el fomento de determinadas habilidades cognitivas y prácticas, como el liderazgo y el *empowerment* (Galli, Pino, & Suteu, 2017) permitirá generar lógicas proyectuales apropiadas para el sistema-contexto estudiado. Esto es considerando que potenciar el liderazgo y fomentar el *empowerment* en estudiantes de disciplinas creativas permitirá que puedan concientizar y reflexionar respecto al proceso del hacer de la disciplina y que, junto al conocimiento que adquieran en el aula y su experiencia personal, puedan ser agentes cuyas acciones provoquen cambios en la sociedad (Pino, 2018).

El Observatorio Sistema Moda MODUS de la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile, tiene el objetivo de comprender y valorizar el sector creativo/productivo de la moda en tanto pertenece a la categoría de industria creativa (European Commission, 2010). De este modo, el Observatorio busca producir una reflexión científica, estructurada, participativa y útil para dimensionar la cultura de moda en Chile, dentro de un contexto complejo donde existe una carencia de estudios sistemáticos y programados (MODUS. Observatorio Sistema Moda UDP, 2019). Este sistema cultural de actores nacionales que en la práctica generan economías locales, poseen un potencial de crecimiento y de internacionalización que no ha sido explorado o descubierto (MODUS. Observatorio Sistema Moda UDP, 2019). Desde aquí, surge la necesidad de *mapear* el sistema de la moda en Chile, con el objetivo de identificar sus características, dimensiones y dinámicas tanto internas como externas, de modo que puedan generar acciones que apoyen su evolución (MODUS. Observatorio Sistema Moda UDP, 2019). Considerando, entonces, que el sistema de la moda chileno carece de estudios que sistematicen la dinámica interna de este, se considera las actividades que se proponen desde la disciplina de la anticipación, considerando a Miller, Poli y Rossel (2013), en conjunto con lo señalado por Galli, Pino y Suteu (2017) como un ejercicio interno del Observatorio Sistema Moda MODUS UDP para poder proyectar, anticipar y potenciar el futuro de la industria de la moda en Chile.

La lógica de la anticipación

Según Miller, Poli y Rossel (2013) la disciplina de la anticipación cubre todos los modos de conocer lo que sucederá en el futuro como anticipación. Así, la disciplina de la anticipación es en sí misma considerada como una *forma o modo* de saber, que desarrolla, clasifica y difunde las descripciones relacionadas a los procesos que podrían llegar en un futuro (Miller, Poli, & Rossel, 2013). En ese sentido, la disciplina de la anticipación es utilizada para

hacer uso consciente del futuro en el presente debido a que, tanto en la teoría como en la práctica, esta desarrolla y amplía las categorías y los métodos de anticipación para poder fomentar el descubrimiento y crear sentido (Miller, Poli, & Rossel, 2013). Del mismo modo, la lógica que aporta la disciplina de la anticipación puede ser aplicable tanto a la práctica de una habilidad como a los parámetros que definen un cuerpo de conocimiento que es estudiado (Miller, Poli, & Rossel, 2013).

Para lograr lo anterior, es necesario ser creativo para descubrir e innovar las posibilidades del futuro y poder actuar apropiadamente en el presente. En ese sentido, adoptar la lógica que proporciona la anticipación implica considerar como necesaria la capacidad para descifrar y categorizar, para producir (diseñar, dirigir o interpretar) procesos explícitos de creación anticipada de conocimiento (Miller, Poli, & Rossel, 2013).

No obstante, para poder generar proyecciones apropiadas, Miller, Poli & Rossel (2013) señalan ciertas etapas y/o capacidades que deben ser consideradas en la actividad de anticipar. Entre ellas se encuentran el fomento del liderazgo, en tanto capacidad para traducir constantemente la anticipación a la acción; un *framing*, en tanto capacidad para identificar y resolver los problemas correctos; un proceso de *scanning*, en tanto capacidad para entender lo que está sucediendo en el entorno más inmediato y en el mundo en general; *forecasting*, en tanto la capacidad para considerar un rango de posibilidades futuras; *visioning*, en tanto la capacidad para decidir qué es lo que se quiere en el futuro; y finalmente el *planning*, en tanto la capacidad para desarrollar planes, habilidades y procesos que apoyan la visión de la organización (Miller, Poli, & Rossel, 2013). Lo anterior tiene el propósito de poder utilizar apropiadamente el futuro proyectado, donde es necesario adquirir previamente el saber-qué, saber-cómo, saber-cuándo y saber-por qué.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicables a las disciplinas creativas

En los últimos años se han desarrollado investigaciones que buscan dar cuenta de las habilidades que es necesario potenciar en estudiantes de disciplinas creativas, tales como el liderazgo y la innovación en torno al desarrollo de una perspectiva que sea visionaria y disruptiva (Galli, Pino & Suteu, 2015; Galli, Pino & Suteu, 2017; Pino, 2018). Esto rompería la percepción tradicional que se tiene asociada a las disciplinas creativas, en tanto que dejan de ser consideradas únicamente en torno a la producción y calidad que un proyecto deba tener y pasan a convertirse en disciplinas que pueden producir cambios (Pino, 2018). Del mismo modo, se propone el *coaching* como una metodología que permita fortalecer el *empowerment* de los estudiantes de disciplinas creativas, en tanto que proporciona mayor conciencia respecto a las actitudes y el conocimiento que se ponen en juego durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pino, 2018). Fomentar el *empowerment* de los/as estudiantes de pregrado permitirá que puedan concientizar y reflexionar respecto al proceso del hacer de la disciplina y que, junto

al conocimiento que adquieran en el aula y su experiencia personal, puedan ser agentes cuyas acciones provoquen cambios en la sociedad (Pino, 2018).

Galli, Pino y Suteu (2017) señalan que el liderazgo en carreras creativas, tales como el diseño, debe ser entendido como la capacidad que tienen dichos profesionales de aprender y guiar en pos de provocar cambios dentro del sistema en el cual se encuentran. En la misma línea, los autores señalan que es necesario impulsar un cambio de rol en el/la docente de disciplinas asociadas a la creatividad, de modo que pase de ser un instructor o profesor que únicamente traspasa un determinado contenido a sus estudiantes, a ser un *coach* o mentor que construya un proceso de enseñanza-aprendizaje que empodera a los futuros profesionales, para que creen y potencien al máximo sus propias capacidades de liderazgo (Galli, Pino, & Suteu, 2017). Así, profesor y estudiante pasan a constituir una *learning partnership* (Galli, Pino, & Suteu, 2017, p. 8). El *coaching* de liderazgo que proponen Galli, Pino y Suteu (2017) no apunta a instaurarse únicamente como formato educativo, sino que a ser aplicada como una herramienta cotidiana que permita a los futuros profesionales lograr un mayor nivel de conciencia y alcanzar sus propias potencialidades visionarias e innovadoras. De este modo, el liderazgo tiene que ser entendido siempre en torno al aprendizaje, puesto que ambos se encuentran siempre interrelacionados (Galli, Pino, & Suteu, 2017). En definitiva, se entiende que potenciar el liderazgo a través de las metodologías de enseñanza en disciplinas creativas, permitiría potenciar la innovación y el aprendizaje integral de los/as estudiantes.

Proyectar la industria de la moda mediante la anticipación

De acuerdo con la Encuesta Diagnóstico Económico de la Moda de Autor en Chile (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016) el desafío que tiene la moda de autor en Chile es “reconocer el propio ecosistema de emprendedores, [que] exige ampliar la mirada hacia toda la cadena de valor en la que se encuentra inserta.” (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016, p. 15). Las cifras que surgen de la Encuesta Diagnóstico revelan la alta complejidad en la que se encuentra actualmente el sistema de la moda en Chile. Las cifras que circundan el sector del vestuario de autor muestra que alrededor del 73% de los diseñadores son mujeres, solo un 47% posee estudios universitarios, mientras que un 36% posee estudios técnicos (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016). Por otro lado, el 87% declara ser encargado de su negocio, el 86% declara ser el encargado de comercializar y el 89% declara ser el encargado de comunicar (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016). En el 2016, se muestra que, dentro de las marcas independientes, solo se tienen de 2 a 4 personas trabajando por marca, donde el 71% de los encuestados declara que posee personas trabajando *part-time* (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016). En cuanto a la producción de vestuario, mencionan que al año hacen dos coleccio-

nes, de 0 a 10 modelos, alrededor de 300 unidades de vestuario y donde al menos del 63% de los encuestados declara utilizar fondos propios para poder financiar sus propuestas de diseño de indumentaria (Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP, 2016).

Sin embargo, lo anterior da cuenta del estado del sistema de la moda en la actualidad. Esto evidencia la necesidad de *mapear* el estado, en su complejidad, en el cual se ha encontrado el sistema de la moda durante el presente milenio, de modo que se puedan generar proyecciones que permitan potenciar y mejorar su futuro. En este contexto, se reconocen dos procesos que pueden contribuir a cambiar la realidad del sistema de la moda nacional, basado en lo señalado por Miller, Poli y Rossel (2013): en primer lugar, contemplar la lógica que otorga la disciplina de la anticipación, en tanto que puede entregar herramientas que son sumamente útiles para una proyección apropiada y sustentada. Con esto, se propone aplicar las actividades de *framing*, que permitirán generar los marcos de referencia o parámetros epistemológicos, desde donde situar el mapeo del sistema de la moda; y por otro lado, el *scanning*, puesto que consiste en la actividad misma de *mapear* y generar un estado del arte del sistema de la moda en Chile. En segundo lugar, una vez aplicada la actividad de *framing* y *scanning*, sería fructífera la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje que tengan por objetivo el potenciamiento del liderazgo y el *empowerment* mediante el *coaching*, para poder comprender la complejidad del sistema de la moda en Chile, puesto que sería una habilidad práctica y cognitiva clave para proyectar, anticipar y potenciar los actores de las industrias creativas (Galli, Pino, & Suteu, 2017).

De este modo, se considera que ambas etapas producirían espacios fructíferos para la actividad anticipatoria y proyectual, puesto que proporcionan un marco de referencia y un mapeo general capaz de identificar los actores de un sistema y las relaciones que existen entre ellos. Para el caso de la industria de la moda en Chile, se propone la creación de una línea de tiempo que permita visualizar todos los saber-qué, saber-cómo, saber-cuándo y saber-por qué, que van a configurar y detectar ciertas tendencias asociadas al sistema de la moda. Para lograr lo anterior, en primer lugar, es necesaria una investigación de carácter epistemológica, que permita delimitar los parámetros conceptuales desde donde se decidirá abordar el fenómeno analizado. De este modo, la actividad de *framing* o la creación del marco de referencia permitirá desarrollar los otros pasos necesarios para proyectar y anticipar la evolución de un sistema en constante transformación.

El ejercicio interno que se propone realizar desde el Observatorio Sistema Moda MODUS UDP posee un enfoque de investigación *through design* (Cross, 2003), y consta de la realización de una revisión de la historia reciente que contenga determinados momentos o hitos que han marcado la industria de la moda en Chile en las últimas dos décadas, utilizando dos métodos de recolección de información: (1) *desk research* y (2) entrevistas a actores del sistema de la moda en Chile. A partir de lo otorgado por Miller, Poli & Rossel (2013), esta actividad corresponde a un *scanning*, que para el caso seleccionado se realizaría mediante el establecimiento previo de catego-

rías que incluyen: la creatividad y diseño, educación, difusión y comunicación, producción, distribución, venta y comercialización, entre otros.

En definitiva, se comprende el proceso proyectual y anticipatorio (1) desde la creación de marcos de referencia que sienten las bases epistemológicas y conceptuales para abordar el fenómeno estudiado, y (2) de la necesidad de una actitud creativa e innovadora que genere anomalías dentro del sistema (Galli, Pino, & Suteu, 2015).

Conclusión

Las actividades de *framing* y *scanning* en conjunto, de este modo, serían ejercicios analíticos-prácticos sumamente relevantes para la construcción y aplicación de marcos de referencia y para detectar las anomalías dentro de un sistema. Ambas son actividades que otorgarán insumos teóricos que tienen la potencialidad de ser visualizados a través de herramientas de diseño (info-grafías) que pueden ser posteriormente utilizadas para la comprensión de la complejidad del sistema analizado y para la proyección y anticipación de la evolución de este. Así, el proceso anterior contribuirá a comprender cómo, cuándo y por qué insertar o fomentar ciertas capacidades de liderazgo dentro del sistema. Estas capacidades, mediante la implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje a estudiantes/profesionales de disciplinas creativas, permitirá potenciar tempranamente la capacidad creativa y de innovación, ambas necesarias para un óptimo desarrollo de las industrias creativas.

Referencias bibliográficas

- Cross, N. (2003). The expertise of exceptional designers. *Expertise in Design, Creativity and Cognition Press*, pp. 23-35.
- European Commission. (2010). *Green Paper. Unlocking the potencial of cultural and creative industries*. Brussels.
- Galli, F., Pino, B. & Suteu, I. (2015). Re-futuring the “Vicious Circle”. The power of anomaly and debris to envision a chaotic design system. *Cumulus. Creative linking*, pp. 1-12.
- Galli, F., Pino, B. & Suteu, I. (2017). Adaptive Thinking for Design Leadership. Coaching adaptive capabilities to next visionary leaders. *12th EAD Conference Sapieza University of Rome*, pp. 1-14. Roma: Design for Next.
- Gane, N. (2001). Zygmunt Bauman: Liquid Modernity and Beyond. *Acta Sociológica*, 44, pp. 267-275.
- Matriz Moda/Observatorio Sistema Moda MODUS UDP. (2016). *Encuesta Diagnóstico Económico de la Moda de Autor en Chile*. Santiago.
- Miller, R., Poli, R. & Rossel, P. (2013). Scoping Global/Local Anticipatory Capacities. The Discipline of Anticipation: Exploring Key Issues. *United Nations. Educational, Scientific and Cultural Organization*, pp. 1-13.
- MODUS. Observatorio Sistema Moda UDP. (2019). *MODUS. Observatorio Sistema Moda UDP*. Recuperado de: <http://www.modus.udp.cl/>
- Pino, B. (2018). Coaching Adaptive Leadership. *III Congreso de Investigación Interdisciplinaria en Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio*, pp. 350-356. Santiago: Intersecciones Proceedings.

Abstract: To understand the context that exists to anticipate changes and evolutions of a system linked to the world of creative industries such as fashion, it is necessary to apply teaching strategies that foster cognitive skills and practices that provide tools for anticipatory and project activity. This article proposes to link the discipline of anticipation, as it allows (1) the creation of epistemological parameters -framing- and (2) analyze the evolution of the creative fashion industry -or scanning-, with teaching strategies -learning in design that encourages leadership and empowerment.

Keywords: creative industries – system – fashion – anticipation – leadership – empowerment.

Resumo: Para entender o contexto que existe para antecipar mudanças e evoluções de um sistema ligado ao mundo das indústrias criativas como a moda, é necessário aplicar estratégias de ensino que promovam habilidades e práticas cognitivas que forneçam ferramentas para a atividade antecipatória e de projeto. Este artigo propõe vincular a disciplina da antecipação, pois permite (1) a criação de parâmetros epistemológicos - enquadramento - e (2) analisar a evolução da indústria da moda criativa - ou digitalização -, com estratégias de ensino -aprendizagem em design que incentiva a liderança e o empoderamento.

Palavras-chave: indústrias criativas – sistema – moda – antecipação – liderança, –empoderamento.

(*) **Bárbara Pino.** Profesora Asociada Universidad Diego Portales, Directora Observatorio Sistema Moda Modus de la Facultad de Arquitectura Arte y Diseño UDP. Magister en Ciencias en Diseño Industrial del Politécnico di Milano. Académica dedicada al ámbito de la gestión en diseño con un enfoque desde el desarrollo de proyectos e investigaciones que tienen como base la identidad del territorio desde el Marketing territorial, los comportamientos y modo/moda. En abril del 2019, la República de Italia la reconoce como una profesional con sólida experiencia en el ámbito del Design, honorando su labor académica con la condecoración Cavaliere Ufficiale della Ordine della Stella d'Italia. **Consuelo Andrade.** Licenciada en Sociología, Universidad de Chile. Investigadora Observatorio Sistema Moda, MODUS de la Universidad Diego Portales.