

Rodríguez, P. (2020). James Verdesoto explica cómo ideó sus carteles de cine más famosos. Signo editores Numen. <https://www.signoeditoresnumen.es/james-verdesoto-explica-como-ideo-sus-carteles-de-cine-mas-famosos/>
Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. (2006). Manual de Metodología. Campus Virtual.

37. Varela Sojo, Xinia Isabel

(Diseñadora Industrial / Tecnológico de Costa Rica / Mg. cum laude in Strategic Design: design of the value offering)

Concepciones proyectuales. Hacia una conceptualización del proceso proyectual y el rol del diseñador en empresas de diseño industrial costarricense, fundadas entre los años del 2008 y el 2018.

Resumen

La presente investigación se enmarca en el tema de la economía creativa y se concentra, en particular, en indagar las concepciones que tienen los diseñadores industriales empresarios costarricenses referentes al proceso proyectual y el rol del diseñador. Planteada desde un enfoque cualitativo, esta tesis estudia las nociones de los diseñadores industriales sobre los conceptos mencionados y considera su entorno corporativo y su experiencia como empresarios creativos en territorio costarricense.

Conclusiones

La hipótesis general de partida que se planteó en este estudio señala que la práctica proyectual en las empresas creativas de diseño industrial costarricense (fundadas entre los años 2008 y 2018) se describe como un proceso que ajusta su estructuración según el problema por abordar. Ante esto el rol del diseñador se debe conjugar entre la gestión empresarial y la participación en los procesos de diseño ejecutados en su propio negocio, como lo afirman Leiro (2006), De Pietro y Hamra (2010) y Piazza (2018).

Según los resultados de la investigación, queda en evidencia que los diseñadores industriales empresarios cumplen un rol en el cual se debaten entre la gestión de la empresa y su participación en el proceso creativo. Sin embargo, tanto en los casos de la tipología de productos como en los de servicios, predomina el rol de gestor sobre la práctica operativa del proceso creativo.

El diseñador industrial adquiere, en el entorno de la economía creativa, un rol que pasa de ser operativo enfocado en el desarrollo de una solución, a ser un gestor que integra diferentes variables. Estas le permiten salir a flote no solo con el proyecto de diseño, sino que también le permiten continuar con la rentabilidad de la empresa e ir adaptando su forma de actuar a las distintas variables que interfieren en su proceso proyectual.

El diseñador industrial maneja una complejidad que se extiende más allá del proceso proyectual, ya que tiene que resolver temas inherentes a su empresa. En el proceso proyectual intervienen factores internos y externos en la empresa creativa, los cuales modifican la forma como se aborda éste según el problema o necesidad por resolver. La mayoría de los

factores incidentes para los casos de estudio de productos son de origen endógeno a la empresa mientras que los factores incidentes para los casos de estudio de servicio son de origen exógeno a la compañía creativa.

Este es uno de los hallazgos más significativos de esta investigación, ya que evidencia que los casos de estudio de productos tienen mayores dificultades en cuanto a su gestión empresarial y proyectual debido al tipo de solución resultante y la alta probabilidad de afectación externa en sus resultados finales objetuales, a diferencia de los casos de estudio de servicios en los cuales la solución resultante desemboca en un nivel intangible.

Con respecto a la concepción que los diseñadores industriales empresarios costarricenses tienen sobre el proceso proyectual se identifica la presencia del trinomio problema-creación- solución. Es decir, en ambas tipologías de productos o servicios se presenta esta estructura tripartita que se mencionó, independientemente de la cantidad de etapas, fases o momentos por el cual pasa cada uno de los casos, de manera individual y el resultado a obtener.

Recorte temático

La tesis doctoral contempla un recorrido por los principales antecedentes históricos nacionales que se han desarrollado en Costa Rica desde el 2008 y hasta el 2018 en materia de políticas públicas, estudios e iniciativas de apoyo del sector diseño en el país desde el punto de vista de desarrollo productivo. El propósito de mostrar esta serie de hechos fue el de proveer una noción general de las iniciativas dirigidas hacia el sector diseño y el alcance de las políticas públicas orientadas a este sector en este periodo.

Asimismo, se consideraron como antecedentes de la investigación estudios relacionados con la integración del diseño en las empresas (Buil, Martínez y Montaner, 2005; Moreno, Aguirre y Puyuelo, 2019) y que significaron un acercamiento a los procesos de diseño en compañías de desarrollo de producto (Bastías, 2015; Schwabe-Neveu, Fuentes-Stuardo y Briede-Westermeyer, 2016; Tung, 2019), particularmente en empresas creativas (Paredes, 2015; Rodríguez-Monteagudo, 2015; Kim, Kim y Jeon, 2018; Jiao, Wang y Liu, 2019).

Además, se muestran los trabajos más sobresalientes para efectos de esta tesis que se relacionan con la concepción y estructura del proceso proyectual (Spina, 2007; Rondina y Becerra, 2008; Martín-Erro, Espinosa y Domínguez, 2015), considerando la importancia de reflexionar sobre el rol del diseñador y los resultados de su praxis profesional, así como su relación con la persona usuaria como un involucrado principal del proceso de diseño (Mathers, 2015; Mosqueda, 2015; Claxton, 2016; Lee, Kim, Tufail y Kim, 2019).

De igual forma, se presentan aportes en cuanto a la complejidad que significa ejecutar el proceso proyectual en la práctica y la importancia de fortalecer la investigación en esta línea, de manera que se pueda generar una aproximación en cuanto al conocimiento de la praxis se refiere y a aquellos factores endógenos y exógenos que intervienen en el proceso de diseño (Arámbula y Uribe, 2016; Schønheyder y Nordby, 2018; Ariza, 2020).

Pregunta Problema

La pregunta problema principal de esta investigación es la siguiente:

- ¿Cómo se describe la práctica proyectual y el rol del diseñador en las empresas creativas de diseño industrial costarricense, fundadas entre los años 2008 y 2018?

Además se identificaron preguntas complementarias, las cuales son:

- ¿Cuál es la concepción que tienen los diseñadores industriales sobre la estructura del proceso proyectual que ejecutan en su empresa, en términos de cantidad, denominación y relación entre las etapas?
- ¿Cuáles factores, según los diseñadores industriales empresarios, están asociados con la variabilidad del proceso proyectual ejecutado en la empresa?
- ¿Cuál es la visión que tienen los diseñadores industriales empresarios sobre el rol y las funciones que el diseñador industrial desempeña en el proceso proyectual ejecutado en la compañía?

Recorrido metodológico

Al tomar como referencia las preguntas de investigación y las áreas problemáticas mencionadas, se planteó la siguiente hipótesis principal del estudio:

La práctica proyectual en las empresas creativas de diseño industrial costarricense, fundadas entre los años 2008 y 2018, se describe como un proceso que ajusta su estructuración, ante lo cual el rol del diseñador se debe conjugar entre la gestión empresarial y la participación en los procesos de diseño ejecutados en su propio negocio.

Asimismo y vinculado con las preguntas secundarias, se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:

- a. La concepción que los diseñadores industriales empresarios costarricenses tienen sobre el proceso proyectual es coincidente entre sí en términos del trinomio problema-creación-solución, independientemente del hecho de que sus empresas se dediquen al desarrollo de productos o a la oferta de servicios.
- b. Los diseñadores industriales costarricenses consideran que los factores endógenos y exógenos de la empresa creativa son los que están asociados, de manera directa, con la variabilidad del proceso proyectual que ejecutan para el desarrollo de sus actividades de diseño, independientemente de si ofrecen un producto o un servicio.
- c. Los diseñadores industriales empresarios consideran que el diseñador industrial cumple funciones propias de un gestor al articular y coordinar activamente aspectos mercadológicos, empresariales y de producto o servicio en torno a las decisiones de la actividad proyectual en la empresa creativa.

Con base en lo anterior, se planteó como objetivo general: Interpretar las concepciones que tienen los diseñadores industriales empresarios sobre el proceso proyectual y el rol que el diseñador industrial ejecuta en este, en el marco de las empresas creativas costarricenses fundadas entre los años 2008 y 2018.

Los objetivos específicos son:

- a. Caracterizar los elementos clave que, según los diseñadores industriales empresarios, componen la estructura del proceso proyectual ejecutado en las empresas costarricenses de diseño industrial por sus fundadores.

- b.** Describir los factores que intervienen en la variabilidad de los procesos proyectuales ejecutados por las empresas costarricenses de diseño industrial, según los diseñadores industriales fundadores.
- c.** Describir los elementos clave relativos al rol y las funciones desempeñadas por el diseñador industrial costarricense en el proceso proyectual que se ejecuta a lo interno de la empresa creativa.

Además es importante recalcar que, para el desarrollo de esta tesis doctoral, se eligió el enfoque cualitativo con un alcance del tipo exploratorio y descriptivo, utilizando como método el estudio de casos múltiples (Patton, 2002; Yin, 2014; Plano y Creswell, 2015). Se seleccionaron seis casos de estudio, tres enfocados al desarrollo y venta de productos y tres enfocados al desarrollo y venta de servicios, ambos guiados por el diseño.

Se desarrolló además un protocolo para la investigación, se aplicaron entrevistas a profundidad a diseñadores industriales empresarios costarricenses y se analizaron fuentes de información suministradas por los informantes claves del estudio (Patton, 2002; Yin, 2014; Plano y Creswell, 2015).

Desarrollo de la investigación

A partir de la aplicación del estudio de casos, la investigación evidencia que los diseñadores industriales empresarios conciben su proceso proyectual como un trinomio compuesto por el problema-proyecto-solución y que está presente la necesidad por resolver como elemento detonador del proceso, sin importar que su oferta sea de productos tangibles o de servicios de diseño.

Además, en el estudio realizado se identifica que los diseñadores industriales empresarios cumplen un rol en el cual se debaten entre la gestión de la empresa y su participación en el proceso creativo, predominando el rol de gestor de empresa sobre la práctica operativa del proceso de diseño.

Esto se refiere a que los diseñadores industriales empresarios cumplen el rol de gestor de la complejidad que sobrepasa el proceso de diseño, ya que significa coordinar activamente aspectos del tipo empresarial y mercadológico, a la vez que resuelven el diseño de producto o servicio relativo al proceso proyectual en administración de la empresa creativa.

En relación con los factores que están asociados a la variabilidad del proceso proyectual que los diseñadores industriales empresarios ejecutan para el desarrollo de sus actividades de diseño, existen factores endógenos y exógenos a la empresa creativa que afectan esta variabilidad mencionada.

Se identificó que, para los casos de estudio que se dedican a la oferta de productos tangibles, los factores que más inciden en la variabilidad del proceso proyectual son los endógenos a la empresa; mientras que para los casos de estudio que se dedican a la oferta de servicios en diseño, los factores que más inciden en la variabilidad del proceso proyectual son aquellos que son exógenos a ésta.

Marco teórico

Para efectos de esta investigación, se abordó la teoría relacionada con el concepto de la economía creativa como aquellos acercamientos conceptuales que se han plasmado –des-

de la visión de diseñadores y referentes teóricos en teoría del diseño– relativos a la definición del diseño industrial, la estructura del proceso proyectual, los factores que influyen en su variabilidad y el rol del diseñador industrial en este proceso.

Lo anterior quiere decir que se presentaron en la tesis los principales aportes teóricos en torno a tres temas fundamentales:

- a. aproximaciones al concepto de la economía creativa,
- b. aproximaciones al concepto de diseño industrial,
- c. aproximaciones al proceso proyectual.

Estos contenidos se consideraron importantes para comprender, en materia teórica, lo que significa la conceptualización del proceso proyectual inmerso en la práctica profesional del diseñador industrial, bajo el marco de la economía creativa. De manera aclaratoria, en esta tesis se entiende como economía creativa el conjunto de actividades económicas que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios creativos o culturales y cuyos negocios se enfocan hacia y guiados por la innovación mediante el diseño.

En relación con el diseño industrial, lo que interesa señalar acá es que los autores identifican en esta disciplina una relevancia particular para diferenciar la oferta de valor de las empresas y dirigir los procesos de innovación en cuanto al desarrollo del producto y servicios y su presencia en el mercado (Leiro, 2006; Blanco, 2007; Viladás, 2008; De Pietro y Hamra, 2010; Escobar y Díaz, 2017; World Design Organization, 2020).

De igual manera, el diseño industrial se percibe en la literatura consultada como un ejercicio profesional que, para su éxito en la práctica, debe colaborar con distintos involucrados que aporten al proceso de diseño y que fortalezcan la resolución de problemas (Leiro, 2006; Viladás, 2008; De Pietro y Hamra, 2010). Además, se recalca que el ejercicio del diseño industrial no es ajeno a su entorno, el cual integra aspectos ambientales, sociales, económicos y tecnológicos.

Estos aspectos, a la vez, intervienen en la práctica profesional de la disciplina y hacen que los procesos proyectuales estén sujetos a variaciones y adaptaciones según las circunstancias lo ameriten. Por este motivo, el rol del diseñador industrial debe conjugarse entre la práctica proyectual y la gestión de la empresa, sustentando la premisa general de partida que se planteó en este estudio (Llovet, 1981; Sottsass, 1973; Leiro, 2006; Lebendiker, 2007; Viladás, 2008; De Pietro y Hamra, 2010; Piazza, 2018).

Los modelos de procesos proyectuales propuestos en la teoría tienen variaciones entre uno y otro, ya que cada uno de los proponentes muestra su propia concepción sobre lo que entendía del proceso proyectual y su estructura. Después de presentar cada uno, es posible notar que las estructuras de procesos proyectuales se caracterizan por la diversidad en torno a la denominación, cantidad y relación entre las etapas que componen el proceso mismo. Por ejemplo, no todos los proponentes utilizan los mismos términos para referirse a etapas que se suponen similares, o bien hay términos que se utilizan más para describir las tareas o técnicas que componen las etapas (microestructura) que la etapa misma (macroestructura) (Bonsiepe, 1978).

Sobre el tema de la reflexión en la acción del diseñador y su práctica profesional, se recurre a la propuesta de Schön (1992) en la cual el autor señala que para este profesional es fundamental hablar y dibujar, ya que a estas acciones se les considera como sus formas paralelas de diseñar y conforman lo que el autor llama el lenguaje del diseño.

Aportes al campo del conocimiento

El presente trabajo representa un aporte a las personas investigadoras y académicas, ya que éstas obtendrán un mejor conocimiento en torno a los emprendimientos creativos y la práctica proyectual. Esto, a su vez, se traduce en desafíos para proponer futuras líneas de investigación y en oportunidades para dirigir de una mejor manera el quehacer de la academia en la formación de los futuros diseñadores industriales y el emprendimiento.

Además, este estudio representa también un aporte para estudiantes y potenciales emprendedores formados en las escuelas y facultades de diseño industrial, ya que les permite comprender mejor su práctica profesional y les posibilita aprender de la experiencia empresarial de los casos expuestos en la tesis para su propio beneficio, antes de incursionar en el mundo del emprendimiento creativo.

Es importante señalar que esta tesis brinda aportes que son fundamentales para los tomadores de decisiones en la política pública, incubadoras y programas de apoyo al emprendimiento, ya que les permite conocer en qué consiste la práctica proyectual en los emprendimientos liderados por diseñadores industriales, por lo que pueden proponer iniciativas que estén mejor alineadas con las necesidades de este gremio.

Finalmente, los hallazgos derivados de esta tesis son de utilidad para los diseñadores industriales que se encuentran ejerciendo su práctica empresarial, ya que el conocerse y reflexionar sobre su propio quehacer proyectual les permite identificar oportunidades de mejora en cuanto a la gestión del diseño y su empresa misma.