

CUERPO B

DOCTORADO EN DISEÑO

TESIS DOCTORAL

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

-- **MDS. Xinia Varela-Sojo, DI**

Director

Dr. Ronald Mora Esquivel

Consultora Especialista

Mg. Paulina Becerra

Diseño y Economía

Octubre, 2022

Facultad de Diseño
y Comunicación

A Paulina, la niña de mis ojos.

A Diego, mi compañero de vida.

A mis papás, mi ejemplo.

A Dios, mi fortaleza.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Paulina, mi hija, porque desde que estaba en mi vientre inició este trayecto conmigo y sus ojos color avellana me recuerdan que ser madre es lo que me da la fuerza para construir un mundo mejor. Gracias, mi niña hermosa, por esperar pacientemente a que mamá concluyera este gran reto mientras vivías tu primera infancia.

Agradezco a Diego, porque su amor, comprensión y apoyo son claves en mi caminar. Gracias por estar a mi lado y ser mi dulce compañía en cada proyecto que emprendemos juntos.

Agradezco a mis papás, porque siempre han creído en mis sueños y han dedicado su vida entera para vernos felices. Gracias por siempre darme palabras de aliento y cariño en los momentos justos.

A mis hermanos y sus familias, porque siempre han estado conmigo cuando más los he necesitado, sin condiciones de por medio. Gracias por darme las sobrinas más hermosas del mundo.

Agradezco a doña Victoria, por su apoyo y compañía en este proceso, tanto aquí como en Buenos Aires.

Agradezco a mi director de tesis, Ronald Mora, por su paciencia, dedicación, rigurosidad y comprensión en cada pequeño paso avanzado durante todos estos años. Además, le doy las gracias a mi codirectora de tesis, Paulina Becerra, por su empatía y acompañamiento desde su experiencia en el campo. A ambos los admiro y les debo muchísimo de lo que he aprendido en estos primeros pasos en el mundo de la investigación y han hecho de mí una mejor investigadora. Espero seguir aprendiendo de ustedes muchas cosas más.

Agradezco a la República Argentina por recibirme con sus brazos abiertos, a la Universidad de Palermo y en especial a todos mis profesores y amigos de la Facultad de Diseño y Comunicación, porque en ella he aprendido a crecer académica y profesionalmente. Gracias por acogerme en sus aulas e iniciativas.

Agradezco a las personas docentes, directivos, personal administrativo, asistentes y otras personas que construyeron y guían el programa de doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, por motivarme a ser mejor estudiante y generar este espacio de intercambio de experiencias internacionales.

A mis compañeros de las distintas cohortes les doy las gracias por su hermosa amistad, las tertulias y los cafecitos con facturas. Sin ustedes esta trayectoria hubiese sido solitaria.

Agradezco al Instituto Tecnológico de Costa Rica, por su apoyo administrativo y financiero, lo cual hizo posible llegar hasta este momento de mi formación académica. A Marco Anderson, porque desde el inicio apoyó mi loca idea de emprender este camino. A Luis Paulino Méndez, porque su apoyo en las etapas finales de este proceso fue fundamental para llegar a la meta.

Al Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, a la iniciativa Constelar y a la Comisión de Espíritu Emprendedor del TEC les agradezco el que vieran en mi investigación y en mi perfil profesional una oportunidad para involucrar al diseño nacional con la economía, con las políticas públicas, el emprendimiento y las disciplinas STEM desde una perspectiva femenina.

Al Dr. Navarrete y a M. Bonilla, porque me ayudaron a cuidar mi salud, a levantarme, a creer en mí y en mi trabajo, a pesar de las dificultades del camino: sin su apoyo y acompañamiento profesional no hubiese sido posible cumplir con mis objetivos.

A mis compañeros y amigos de la Escuela de Diseño Industrial les doy las gracias, especialmente a Mónica, Zayra, Luis Carlos, Marcela y Marta, quienes siempre me escuchaban con atención (o compasión, no lo sé) cuando les hablaba de mi tesis. Agradezco a Yoselyn y a Donald, por sus palabras de aliento. Gracias a todos mis compañeros de la Escuela de Diseño Industrial por darme ánimos en todo momento.

Agradezco a los diseñadores industriales costarricenses quienes me dieron su voto de confianza, a pesar de que no se habían enfrentado a algo similar antes y me abrieron las puertas de sus empresas para que esta investigación pudiera ser hoy una realidad. Esto también es de ustedes; gracias por compartir sus ideas conmigo.

Agradezco mucho a Dios, por todas las oportunidades que me ha brindado a lo largo de mi vida y porque me ha permitido aprender de cada situación emprendida. Gracias, porque me enseñaste que no es cuando uno diga, sino cuando sea el momento preciso.

Agradezco también a todos aquellos quienes han creído en mi trabajo y, a los que no tanto, también les agradezco porque me han dado los motivos necesarios para seguir luchando y confiando en mí y en mis proyectos.

Aun cuando no se acostumbra, dedico este trabajo a mí misma: a esa Xinia quien emprendió este reto en el pasado sin saber que le esperaba un mundo lleno de aventuras y desafíos (y pandemia) en cuanto a su desarrollo profesional, académico, familiar y salud integral se refiere. A esa Xinia quien logró culminar este trabajo a pesar de las dificultades —las cuales no vienen al caso mencionar—, pero que le permitieron aprender para dar lo mejor posible en los roles que cumple cada día como madre, como compañera, como hija, como estudiante, como docente, como mentora, como diseñadora y como persona.

Finalmente, quiero decirle a quienes están y a los que ya no nos acompañan en este mundo terrenal, pero que fueron parte importante en mi vida: gracias totales, esto es para ustedes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Introducción	1
Capítulo I. Planteamiento de la investigación.....	5
1. El problema de investigación	5
1.1. Economía creativa y estudios en el sector diseño en Costa Rica: 2008 – 2018	5
1.2. Estado de la cuestión	16
1.3. El problema en estudio: una síntesis.....	34
2. Preguntas de investigación	36
2.1. Pregunta principal.....	36
2.2. Preguntas complementarias	37
3. Hipótesis de la investigación.....	38
4. Objetivos de la investigación.....	39
4.1. Objetivo general.....	39
4.2. Objetivos específicos	39
5. Matriz de datos	41
6. Audiencias potenciales de la investigación	43
Capítulo II. Marco teórico.....	45
1. Aproximaciones teóricas al concepto de la economía creativa	46
2. Aproximaciones teóricas al diseño industrial.....	49
3. Aproximaciones teóricas al proceso proyectual	55

3.1. Concepción del proceso proyectual según Hans Gugelot, 1962.....	57
3.2. Concepción del proceso proyectual según Morris Asimow, 1962	58
3.3. Concepción del proceso proyectual según Bruce Archer, 1963	60
3.4. Primera concepción del proceso proyectual según Christopher Alexander, 1964	61
3.5. Concepción del proceso proyectual según John Christopher Jones, 1970	62
3.6. Concepción del proceso proyectual según Víctor Papanek, 1973	62
3.7. Concepción del proceso proyectual según Gui Bonsiepe, 1975.....	64
3.8. Concepción del proceso proyectual según Bernhard E. Bürdek, 1975.....	65
3.9. Primera concepción del proceso proyectual según Bruno Munari, 1976	65
3.10. Concepción del proceso proyectual según Bernd Löbach, 1976	66
3.11. Segunda concepción del proceso proyectual según Christopher Alexander, 1977	68
3.12. Segunda concepción del proceso proyectual según Bruno Munari, 1981	68
3.13. Concepción del proceso proyectual según Nigel Cross, 2002.....	70
3.14. Concepción del proceso proyectual según Vijay Kumar, 2013.....	71
4. Conclusiones parciales del capítulo.....	72
Capítulo III. Marco metodológico.....	81
1. Diseño metodológico de la investigación.....	81
2. Características del enfoque cualitativo presentes en la investigación	84
3. El estudio de casos como método de la investigación.....	85

4. El protocolo del estudio de casos	91
4.1. Visión general del estudio de casos	92
4.2. Procedimientos para la recolección de los datos	93
4.2.1. Acercamiento al campo.....	93
4.2.2. La confidencialidad de la información.....	95
4.2.3. Selección de los casos de análisis	96
4.2.4. Identificación de informantes clave	98
4.2.5. Planificación de recursos físicos y digitales para el registro, la organización y el análisis de los datos	99
4.2.6. La codificación.....	100
5. La guía de entrevista o preguntas realizadas	103
6. Guía para el análisis de los datos.....	108
Capítulo IV. Análisis de resultados.....	111
1. Presentación de los casos.....	111
2. Descripción general de cada caso.....	112
2.1. Caso de estudio 1 (CE1)	112
2.2. Caso de estudio 2 (CE2)	113
2.3. Caso de estudio 3 (CE3)	114
2.4. Caso de estudio 4 (CE4)	115
2.5. Caso de estudio 5 (CE5)	116

2.6. Caso de estudio 6 (CE6)	117
3. Resumen de los datos generales de los casos	118
4. Resultados del estudio	122
4.1. Agrupación de los CE por tipología	123
4.2. Resultados por tipología	124
4.2.1. Tipología de desarrollo y venta de productos	124
4.2.1.1. Resultados según la concepción estructural del proceso proyectual..	124
4.2.1.2. Resultados según la variabilidad en el proceso proyectual	137
4.2.1.3. Resultados según las funciones del diseñador industrial en el proceso proyectual	140
4.2.2. Tipología de desarrollo y oferta de servicios	143
4.2.2.1. Resultados según la concepción estructural del proceso proyectual..	143
4.2.2.2. Resultados según la variabilidad en el proceso proyectual	154
4.2.2.3. Resultados según las funciones del diseñador industrial en el proceso proyectual	158
Capítulo V. Conclusiones generales	161
1. Sobre la corroboración de las hipótesis o premisas a estudio	162
2. Sobre los hallazgos no esperados del estudio y su relación con el modelo teórico explicativo	165
2.1. Constantes metodológicas en los procesos proyectuales	165
2.2. Reflexión desde la acción y el lenguaje del diseño	166

2.3. La informalidad en la empresa creativa costarricense	167
2.4. El diseñador industrial como generador de empleo.....	168
2.5. Limitaciones del estudio	168
2.6. Futuras líneas de investigación.....	169
Referencias bibliográficas	172

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Línea de tiempo: marco histórico del estudio.....	7
Figura 2 Tema, problema de investigación y propósito del estudio.....	35
Figura 3 Problemas nucleares de la investigación	38
Figura 4 El marco teórico y la relación con los problemas nucleares.....	46
Figura 5 Acciones que se ejecutan en los estudios de diseño	54
Figura 6 Visualización de la macro y microestructura del proceso proyectual, según los modelos de los principales referentes teóricos del siglo pasado	77
Figura 7 Un método de proyectación	79
Figura 8 Pilares teóricos y autores referenciados en la tesis	80
Figura 9 Ubicación de las actividades productivas del sector diseño en Costa Rica	83
Figura 10 Ejemplo de la transcripción literal extraída del CE1	100
Figura 11 Recurrencia de palabras en la definición de proceso proyectual, tipología productos	126
Figura 12 Dualidad de funciones directivas y operativas en las representaciones gráficas descritas por los CE2 y CE6.....	132
Figura 13 Extracto de procesos proyectuales descritos por los CE2 y CE3	135
Figura 14 Recurrencia de palabras en la definición de proceso proyectual, tipología servicios.....	145
Figura 15 Dualidad de funciones directivas y operativas en las representaciones gráficas descritas por los CE2 y CE6.....	152

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Matriz de elementos correspondientes al planteamiento de la investigación	41
Tabla 2 Matriz de datos.....	43
Tabla 3 Principios del diseño según Asimow	59
Tabla 4 Elementos que todo proceso de diseño debe contener según Asimow	60
Tabla 5 Operaciones por etapa del proceso proyectual propuesto por Bonsiepe.....	65
Tabla 6 Resumen de los aportes teóricos sobre la economía creativa	73
Tabla 7 Componentes del diseño de la investigación	88
Tabla 8 Criterios y tácticas presentes en la investigación.....	91
Tabla 9 Tipos de codificación presentes en la investigación	101
Tabla 10 Extracto de la lista provisional de códigos y subcódigos del estudio	102
Tabla 11 Relación entre los núcleos problemáticos y las secciones de la guía de entrevista	107
Tabla 12 Ejemplo de matriz usada para las bases de datos generales del entrevistado	109
Tabla 13 Resumen de los datos generales de los casos de estudio	120
Tabla 14 Resumen de las fuentes de información primarias y secundarias de los casos de estudio	122
Tabla 15 Casos de estudio agrupados según tipología.....	124
Tabla 16 Definiciones sobre el término de proceso proyectual, tipología productos	125
Tabla 17 Resumen de los principales términos presentes en la definición del proceso proyectual tipología productos	128
Tabla 18 Ejemplo de la representación gráfica del proceso proyectual, tipología productos	132

Tabla 19 Cantidad de etapas del proceso proyectual, tipología productos	134
Tabla 20 Denominación de las etapas principales según los CE de la tipología productos	136
Tabla 21 Percepción de los diseñadores industriales sobre los factores que varían el proceso proyectual, tipología productos	138
Tabla 22 Percepción de los diseñadores industriales sobre los factores que son constantes en el proceso proyectual, tipología productos	139
Tabla 23 Percepción de los diseñadores industriales sobre su rol en el proceso proyectual, tipología productos	142
Tabla 24 Definiciones sobre el término de proceso proyectual, tipología servicios.....	144
Tabla 25 Resumen de los principales términos presentes en la definición del proceso proyectual tipología servicios	147
Tabla 26 Ejemplo de la representación gráfica del proceso proyectual, tipología servicios	151
Tabla 27 Cantidad de etapas del proceso proyectual, tipología servicios	153
Tabla 28 Denominación de las etapas principales según los CE de la tipología servicios	154
Tabla 29 Percepción de los diseñadores industriales sobre los factores que varían el proceso proyectual, tipología servicios	155
Tabla 30 Percepción de los diseñadores industriales sobre los factores que son constantes en el proceso proyectual, tipología servicios	157
Tabla 31 Percepción de los diseñadores industriales sobre su rol en el proceso proyectual, tipología servicios	159

Introducción

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.

En el mundo, el tema de la economía creativa se ha colocado como una actividad económica y social que genera ingresos importantes al producto interno bruto de los países (PIB)¹. Por ejemplo, según Peralta y de Groot (2020), las actividades que se relacionan con la economía creativa representan, aproximadamente, un 2.2 % del PIB en los países de América Latina y el Caribe.

Debido a la importancia que reviste este sector en el desarrollo de los países, diversas organizaciones, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), han desarrollado investigaciones y publicaciones en el ámbito latinoamericano que ayuden no solo a entender mejor la dinámica del sector creativo y cultural, sino también que permitan generar iniciativas mucho más acordes con la realidad de cada nación.

Sin embargo, aunque las iniciativas productivas del sector poseen un talento diferenciado con respecto a otras iniciativas económicas, las organizaciones creativas son agrupaciones que se encuentran atomizadas en el mapa productivo nacional en forma de microempresas. Además, sus prácticas informales no solo invisibilizan sus propias actividades comerciales, sino que ensombrecen las necesidades de un sector que requiere ser monitoreado para proponer nuevas iniciativas de apoyo y políticas públicas (UNCTAD, 2008; Unesco, 2013).

¹ El producto interno bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios finales, expresados en términos monetarios, que generan las actividades económicas de un país o región.

Cabe considerar entonces que el 2008 se reconoce en Costa Rica como el punto de inicio de un periodo en el cual surgen políticas públicas en temas de apoyo al sector diseño. Estas, a la vez, dieron pie a una serie de estudios complementarios cuantitativos e iniciativas gremiales que se mantuvieron con mayor presencia hasta el año 2018.

Aunque estas acciones permitieron obtener datos e información suficiente para impulsar la conformación de distintos sectores creativos en el país, como el de diseño, en Costa Rica son limitadas las investigaciones que permitan un acercamiento a las nociones concernientes a la práctica del diseñador industrial empresario. A pesar de que en el ámbito internacional existen estudios cuantitativos que se relacionan con la economía creativa y sus sectores según el país y la región geográfica, es escaso el conocimiento internacional que existe sobre las prácticas proyectuales de los diseñadores industriales empresarios, que se relacionan específicamente con las nociones del proceso proyectual y el rol del diseñador, abordándolo desde una perspectiva cualitativa (Buitrago y Duque, 2013; Gasca y Lizardo, 2018).

Es en este escenario que surge la oportunidad de realizar un estudio que permita acercarse a la visión de estos profesionales costarricenses sobre el proceso de diseño y sus propias actividades como diseñadores para el desarrollo de productos o servicios a lo interno de sus empresas. Con un enfoque de investigación cualitativa y de alcance exploratorio-descriptivo se busca construir esa concepción basada en sus experiencias de la práctica proyectual en suelo costarricense, con el fin de expandir el conocimiento que se tiene sobre las compañías dirigidas por diseñadores que nacen en el seno de la economía creativa.

Enmarcada en la línea temática de investigación *Diseño y Economía* de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y en la línea temática de investigación de *Gestión del Diseño* de la Escuela de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, esta tesis aporta un espacio de reflexión sobre el quehacer del diseñador industrial que acerca a su realidad, la cual se ve inmersa entre el gerenciamiento de su propia empresa creativa y la práctica de su proceso de diseño. Para esto, se identificaron como unidades de análisis contextual aquellas empresas costarricenses que se dedican al desarrollo y venta de productos o servicios de diseño industrial y que, además, las hayan

fundado y gestionado diseñadores industriales en el marco temporal mencionado en párrafos anteriores.

Por lo tanto, con este trabajo no se busca generalizar las conclusiones a todos los casos similares a los estudiados, sino que se contribuye con hallazgos que permitan desarrollar nuevos aportes teóricos a partir de las nociones de los diseñadores industriales costarricenses en su entorno empresarial. Con el propósito de brindar una visión general de la estructura de la tesis, se describen a continuación los capítulos que la componen:

El Capítulo I corresponde al planteamiento de la investigación, en el cual no solo se exponen los principales eventos históricos que enmarcan este trabajo, sino que también se despliega un panorama general de todos aquellos antecedentes empíricos que se relacionan con el problema de estudio, con el fin de señalar los vacíos investigativos existentes en el tema. Asimismo, en este apartado se presenta lo correspondiente a la formulación de la tesis, como el problema, las preguntas de investigación, las hipótesis y los objetivos, así como las unidades de análisis, variables e indicadores del estudio.

El Capítulo II consiste en la presentación del marco teórico en el cual se traza una serie de aproximaciones teóricas en torno a los principales abordajes conceptuales concernientes al tema de investigación. Este marco teórico se compone de tres secciones principales y una de conclusiones parciales, las cuales corresponden en primer lugar, a las conceptualizaciones sobre la economía creativa. En la segunda sección se incluyen aquellas aproximaciones en lo que respecta al concepto del industrial y su ejercicio en entornos empresariales. En tercer lugar, se presentan los aportes teóricos en cuanto a la conceptualización del proceso proyectual desde la visión de diferentes metodologías de diseño expuestas por referentes en el área, considerando la estructura y los factores intervinientes, según los autores referenciados. En cuarto lugar, se cierra el capítulo con una serie de conclusiones relativas a los aportes teóricos de los temas mencionados y su contribución a este estudio. Cabe resaltar que, en la segunda y tercera sección, se brindan también aproximaciones sobre el rol del diseñador en la práctica profesional del diseño.

El Capítulo III se refiere al planteo de la metodología propuesta en este estudio. Este apartado inicia con una descripción del tipo y enfoque de investigación abordado en esta tesis. Como se mencionó en párrafos anteriores, consiste en un estudio cualitativo del tipo

exploratorio-descriptivo y que se ha desarrollado mediante el método de estudio de casos múltiples. Se hace también una descripción detallada del protocolo de estudio de casos que se diseñó y aplicó para desarrollar este trabajo. El marco metodológico se diseñó con base en los trabajos de Patton (2002), Yin (2014) y Plano y Creswell (2015).

El Capítulo IV aborda el proceso de análisis de los datos e inicia con una presentación y descripción de los casos estudiados en este trabajo. Además, en este apartado se analizan e interpretan los resultados a partir de la aplicación de los instrumentos señalados en el marco metodológico.

El Capítulo V se enfoca en las conclusiones, las cuales sintetizan los hallazgos en torno al objeto de estudio y que surgen a partir de la interpretación de los resultados del capítulo anterior.

Se espera que el presente trabajo brinde un aporte teórico a la disciplina del diseño industrial y, especialmente, la manera como se concibe el proceso proyectual y el rol del diseñador en entornos empresariales, en específico desde la temática de Diseño y Economía, en los cuales el diseñador se sitúa en una posición de reflexión entre su quehacer de gestión y su práctica proyectual.

El valor de un abordaje exploratorio como esta tesis radica en el complemento que tiene esta con los estudios tradicionales cuantitativos realizados acerca de las actividades económicas empresariales ejecutadas por diseñadores industriales. De esta manera, se construye un conocimiento más completo sobre la realidad percibida por los protagonistas del diseño industrial nacional y latinoamericano con respecto a sus prácticas proyectuales.