

La comunicación de marca y su desarrollo gráfico a través del enfoque de los Sistemas Complejos como elemento clave para la *innovación*.

Dr. Arodi Morales-Holguín

El diseño

Actualmente la **industria creativa** (diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, diseño de interiores, diseño de modas) **ha adquirido mayor importancia** y han **crecido** claramente en Latinoamérica.

En México se estima que cerca del **7% del PIB provino de la industria creativa** en los últimos 10 años y la inversión ha tenido aumentos significativos. Esta industria es la quinta más importante del país. Además, México se encuentra en el top 20 de países que exportan productos creativos. (Rivera y Bello, 2017).

En México, desde hace varios años, **concluir una carrera universitaria no es garantía de incorporarse al campo laboral de manera inmediata**, donde cada vez es **más difícil** conseguir empleo con un salario competitivo. Ante ello el **autoempleo** o el **freelance** (trabajadores por su cuenta), y en general el empleo más **“independiente”** son las opciones que se están legitimando. (Morales et al., 2018).

¿POR QUE SUCEDE ESTO?

1. La **posible sobre oferta de profesionales**, lo cual afecta a los nuevos diseñadores que buscan obtener un empleo, así como a los diseñadores que trabajan por su cuenta, como a las empresas constituidas que buscan captar más y mejores clientes.
2. La **falta de competitividad de los diseñadores (competencias y habilidades)**, lo cual los relega de los mejores puestos de trabajo, así como de obtener mejores clientes.

¿SOBRE ESTO, QUE PASA EN OTROS LUGARES?

En **Asia**, la tendencia es apostar por **diseñadores seniors sobre los de poca experiencia**, pues dado el ritmo de crecimiento de esos países, la **innovación** es una necesidad cada vez más exigente, la cual se considera pueden aportar los más experimentados (Callegari, 2018).

Lo mismo está sucediendo en **Estados Unidos**.

Mientras en **México, Brasil y Chile** se tiende a **priorizar por aquellos diseñadores con poca experiencia a cambio de salarios menor remunerados**, donde la **innovación en algunos casos queda en segundo término**. Esto ha llevado a los diseñadores a apegarse al **emprendimiento individual**.

En este sentido una **investigación** llevada a cabo en México (Cepeda, 2019), buscó **identificar las competencias y habilidades que LOS LÍDERES del medio laboral demanda hoy en los diseñadores para obtener un empleo calificado y bien remunerado:**

COMPETENCIAS: Manejo de otros idiomas; manejo de programas de cómputo; pensamiento crítico.

HABILIDADES: Financieras y presupuestarias; comunicación interpersonal; gestión y organización; inteligencia emocional; flexibilidad; empatía; autoconfianza; manejo del estrés.

*Resulta extraño que las oportunidades de un diseñador **no dependen** de las habilidades técnicas o teóricas sobre lo que este es y hace, **sino de factores generales que incumben a las diferentes profesiones para obtener un empleo dentro del giro de diseño HOY. Habilidades que desafortunadamente no las estamos obteniendo en la formación universitaria.** Lo que nos obliga a atender este aspecto.*

Esto lleva a los diseñadores a una disyuntiva:

- **No hacer nada:** Conformarnos con lo que tenemos.
- **Prepararnos y convertirnos en profesionales innovadores,** lo que significa un compromiso para prepararnos mejor, trabajar más, así como adoptar una VISION NUEVA (paradigma).

Los profesionales que no producen nuevos conocimientos no tienen futuro en sociedades tecnológicamente dinámicas, como la nuestra.

(Bonsiepe, 2012)

INNOVACIÓN

Davis propone una serie de **nuevas tendencias** que el diseñador actual debe conocer, como un nuevo reto a la **práctica del diseño innovador**:

- Asumir el incremento de la complejidad en la naturaleza de los problemas de diseño
- Transferencia del control desde los diseñadores hacia los usuarios
- Creciente importancia de las comunidades
- Necesidad de trabajar interdisciplinariamente
- Expansión tecnológica

La práctica del diseño se he hecho MÁS COMPLEJA

¿qué están haciendo los diseñadores?

¿Qué es complejo?

Lo **NO COMPLEJO** es lo simple, sencillo, estático, fácil de identificar y controlar.

COMPLEJO

Aquello que se compone de elementos diversos que constituyen una unidad (RAE).

Complejidad es un tejido en conjunto, donde participan componentes heterogéneos inseparablemente asociados. (Morin, 2007).

Lo **NO COMPLEJO** es lo simple, sencillo, estático, fácil de identificar y controlar.

COMPLEJO

Aquello que se compone de elementos diversos que constituyen una unidad (RAE).

Complejidad es un tejido en conjunto, donde participan componentes heterogéneos inseparablemente asociados. (Morin, 2007).

Para entender y abordar los problemas dentro de un entorno complejo, debemos asumirlos no como **fenómenos causales (causa-efecto)** sino como **SISTEMAS**.

Sistema

INNOVACIÓN = SISTEMAS

Los primeros pensadores científicos del siglo XVI y XVII establecieron la **causalidad** (causa-efecto), como la manera de entender los fenómenos de la vida, **donde era necesario descomponer los fenómenos en partes, solucionando cada una de esta de forma independiente, cuyos resultados luego eran sumados llegando así al resultado.** Considerando en el proceso sólo las variables principales de cada parte, desdeñando las menos relevantes.

Dicha estructura forma una cadena, donde para avanzar al siguiente paso, es necesario ir uno a uno bajo un **orden rígido e inalterable.**

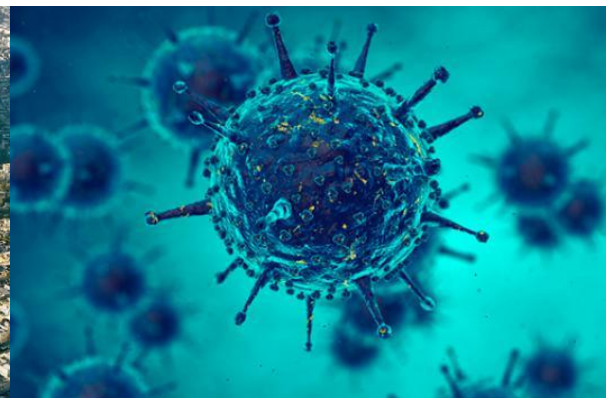
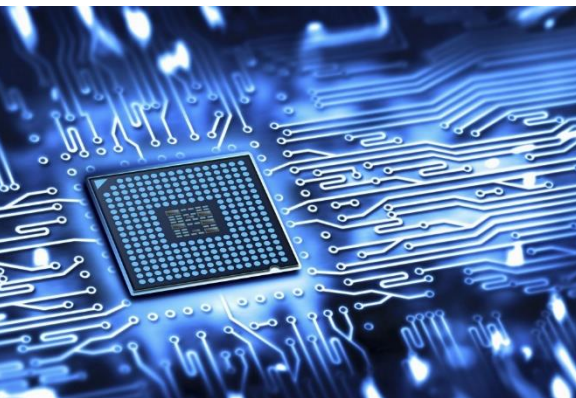
INNOVACIÓN = SISTEMAS

Los primeros pensadores científicos del siglo XVI y XVII establecieron la **causalidad** (causa-efecto), como la manera de entender los fenómenos de la vida, **donde era necesario descomponer los fenómenos en partes, solucionando cada una de esta de forma independiente, cuyos resultados luego eran sumados llegando así al resultado.** Considerando en el proceso sólo las variables principales de cada parte, desdeñando las menos relevantes.

Dicha estructura forma una cadena, donde para avanzar al siguiente paso, es necesario ir uno a uno bajo un **orden rígido e inalterable.**

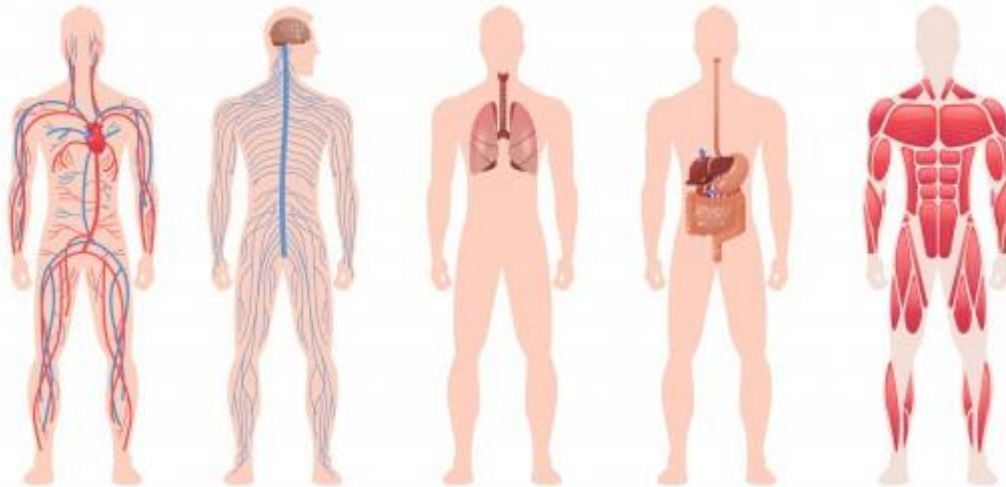

La teoría de los sistemas, difundida por Bertalanffy a mediados del siglo XX, surge como respuesta a las **limitantes de la linealidad**, pues no lograba descifrar muchos de los enigmas que enfrentaba la sociedad.

La teoría de los sistemas, difundida por Bertalanffy a mediados del siglo XX, surge como respuesta a las **limitantes de la linealidad**, pues no lograba descifrar muchos de los enigmas que enfrentaba la sociedad.

Un sistema es un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes.

El pensamiento sistémico se basa en un método de razonamiento llamado **síntesis**: considerar las cosas en relación con un sistema mayor, o un todo indivisible, del que forman parte.

En el **pensamiento analítico**, lo que se explica se trata como un todo para desarmarlo. En el **pensamiento sintético**, lo que se explica se trata como parte de un todo que lo contiene.

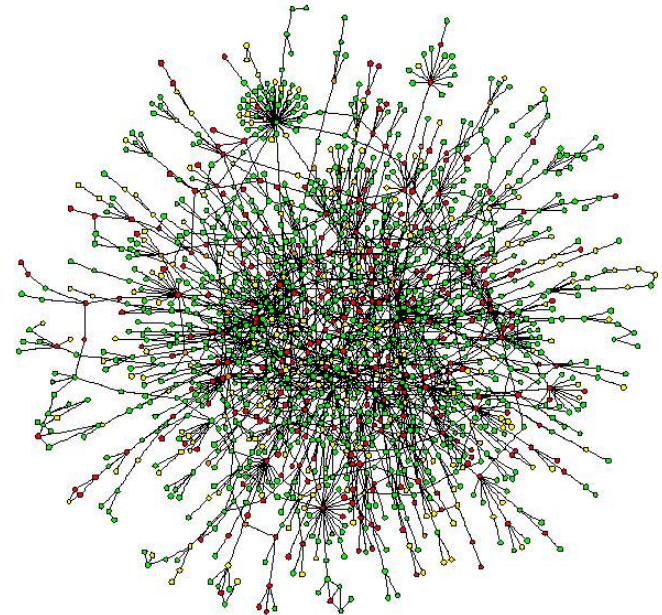
El pensamiento sistémico se basa en un método de razonamiento llamado **síntesis**: considerar las cosas en relación con un sistema mayor, o un todo indivisible, del que forman parte.

En el **pensamiento analítico**, lo que se explica se trata como un todo para desarmarlo. En el **pensamiento sintético**, lo que se explica se trata como parte de un todo que lo contiene.

El pensamiento sistémico se basa en un método de razonamiento llamado **síntesis**: considerar las cosas en relación con un sistema mayor, o un todo indivisible, del que forman parte.

En el **pensamiento analítico**, lo que se explica se trata como un todo para desarmarlo. En el **pensamiento sintético**, lo que se explica se trata como parte de un todo que lo contiene.

The background features a pattern of light blue and purple squares, some of which are slightly offset or faded, creating a sense of depth and movement. The squares are arranged in a grid-like fashion, with some squares appearing more prominent than others.

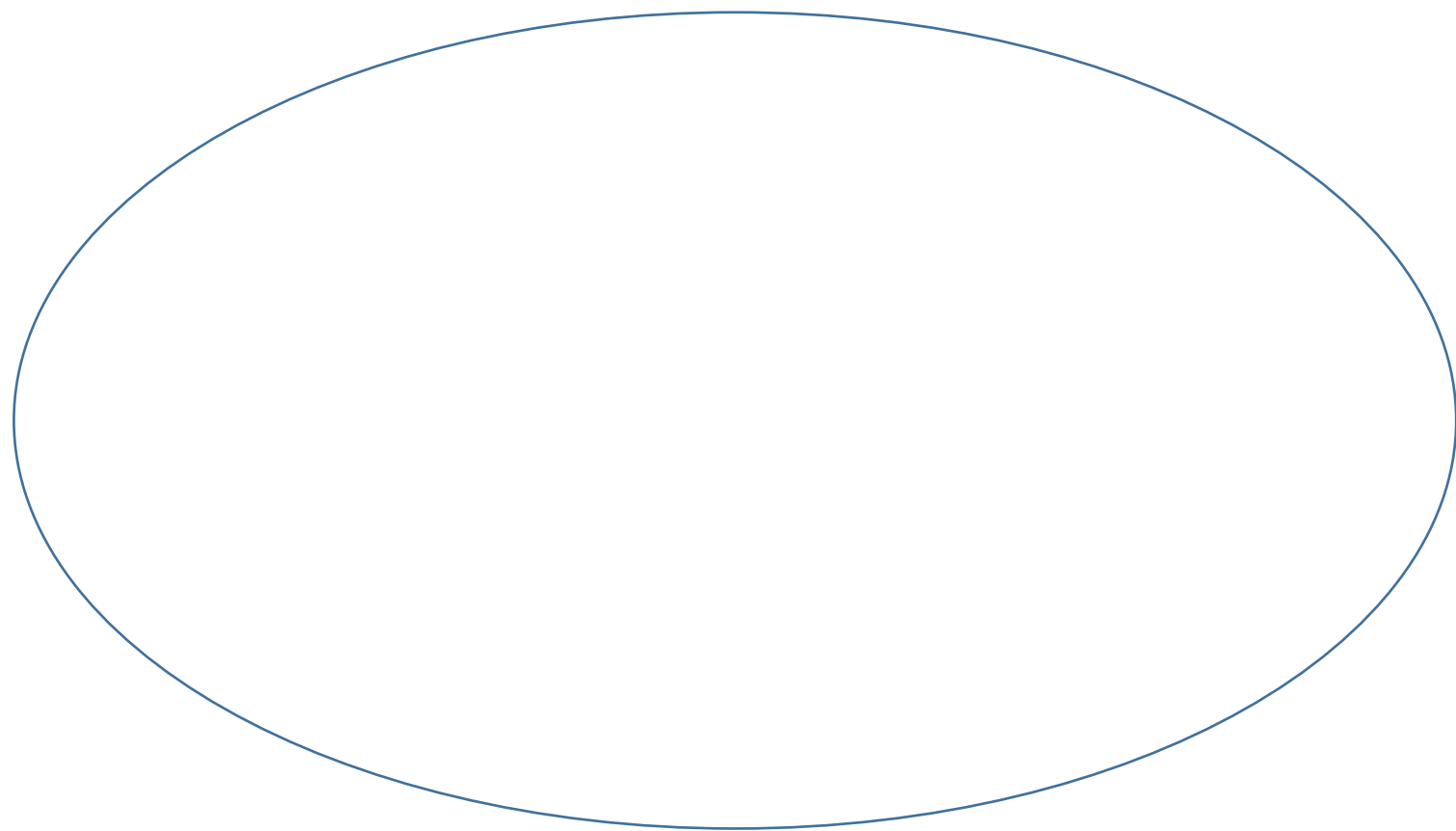
Sistemas Complejos

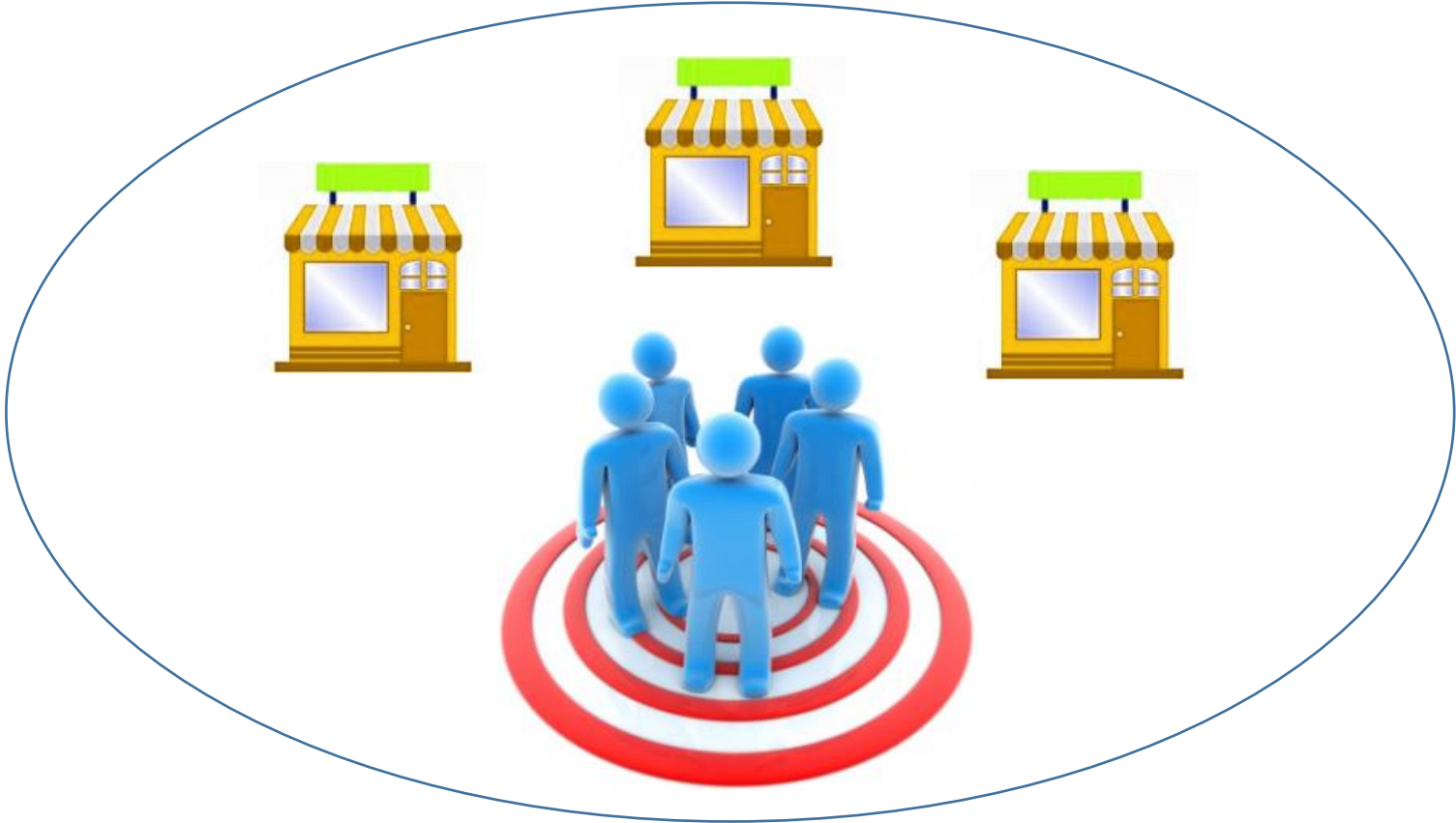
Los **Sistema Complejos Adaptativos (SCA)**, es **complejo** en el sentido de que es **diverso** y conformado por **múltiples elementos interconectados**; y **adaptativo**, porque tiene la **capacidad de cambiar y aprender de la experiencia**.

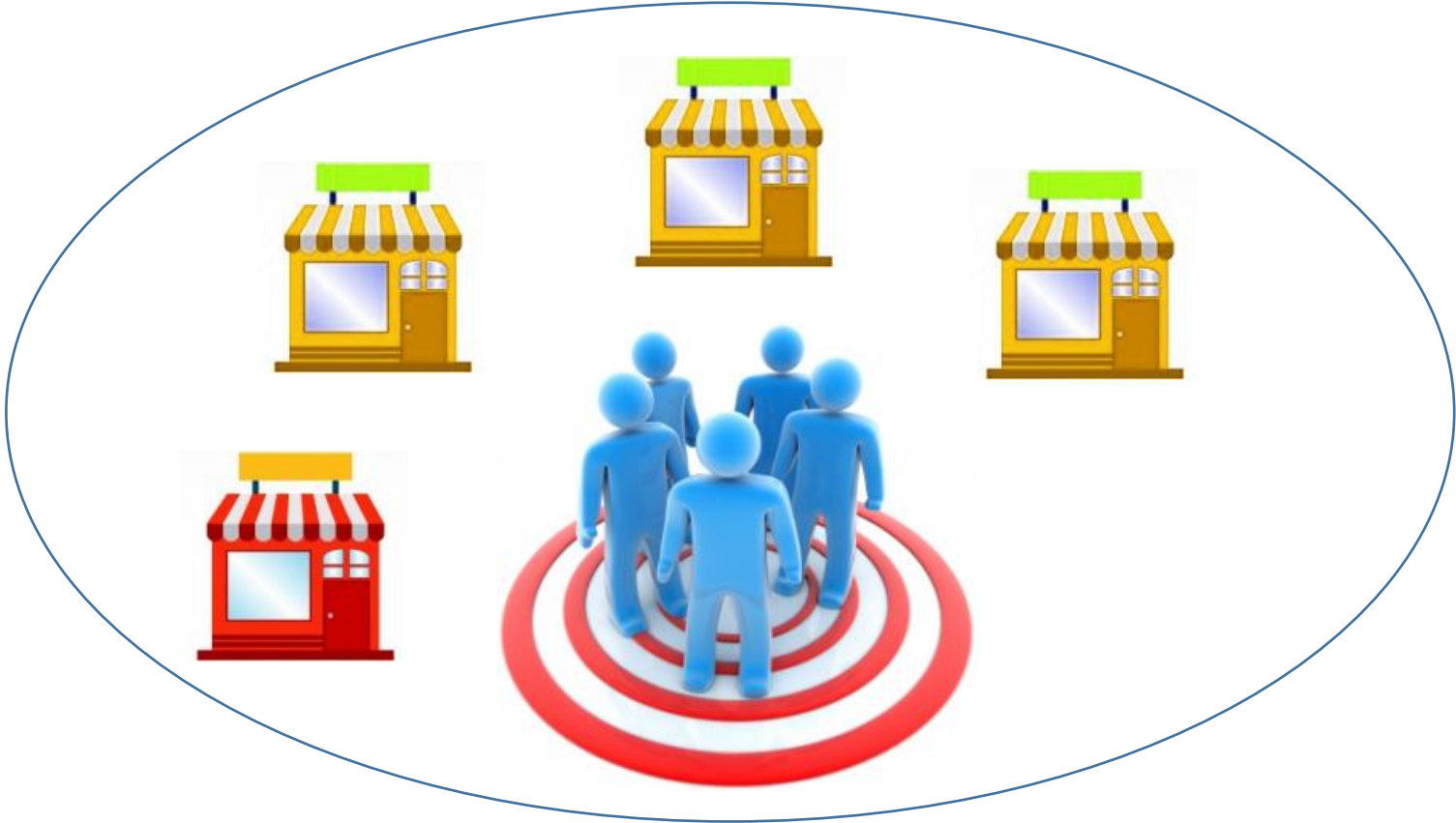
EL DISEÑO ES INHERENTEMENTE UNA ACTIVIDAD SISTÉMICA, aunque no siempre se expresa como tal. (Sevaldson, 2019).

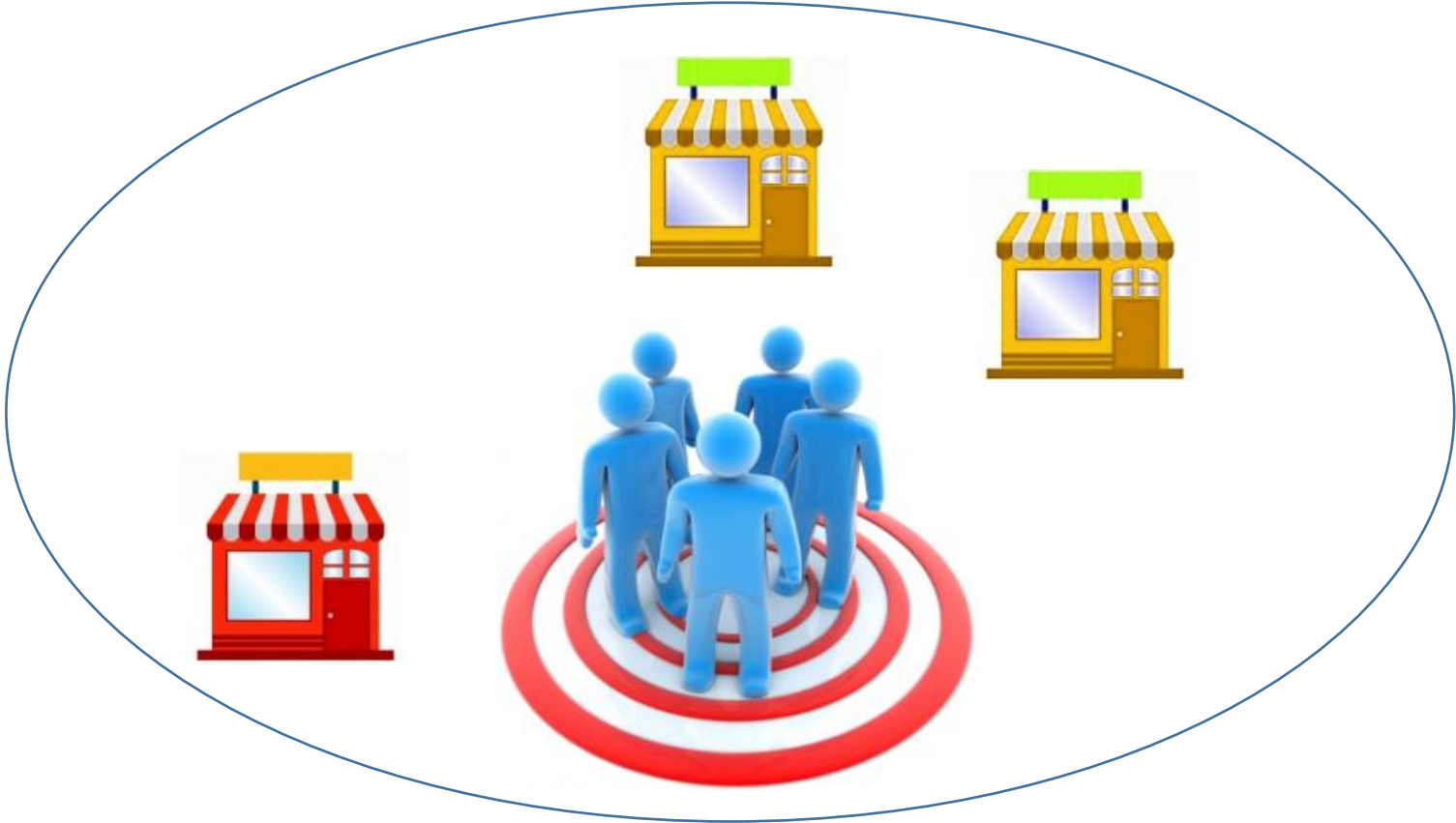
Los **diseñadores INNOVADORES DEBE SER SISTÉMICOS** en todo lo que hacen y fabrican.

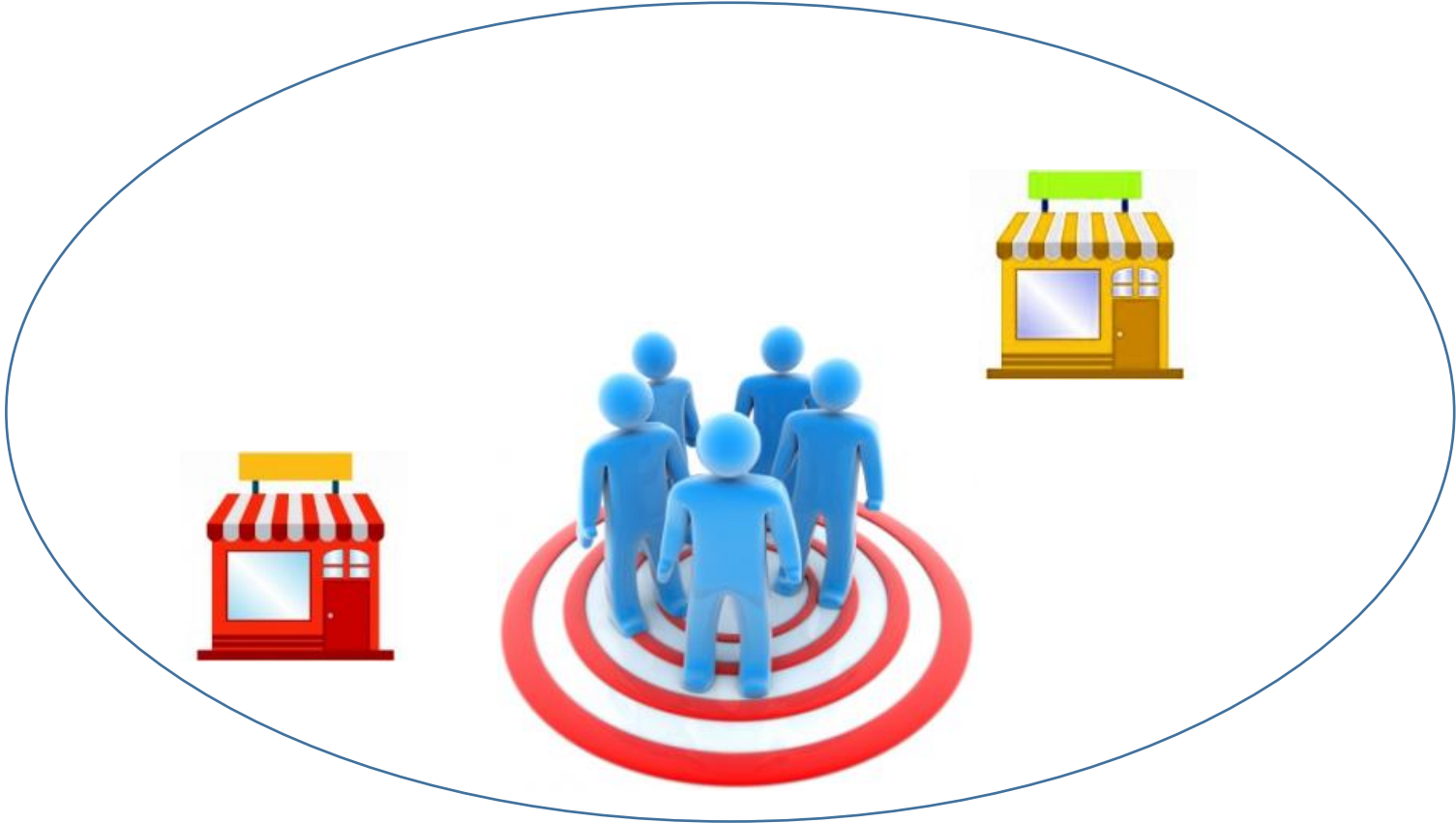

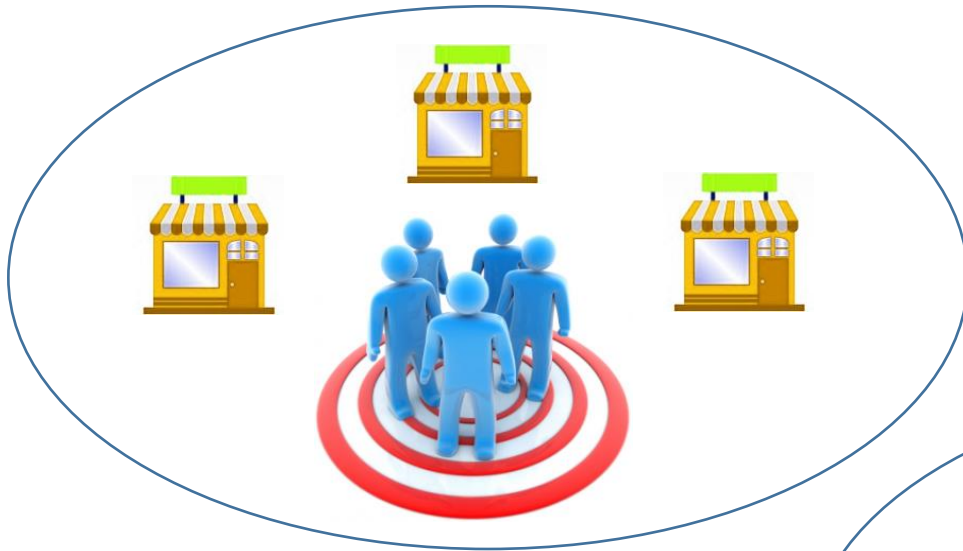

Los SCA no se centra en estudiar las partes, sino en el comportamiento de las partes

Las continuas adaptaciones llevan a los SCA a robustecerse y evolucionar, abriendo a su vez nuevas oportunidades para seguir evolucionando

The background features a pattern of light blue and purple squares, some of which are slightly offset or faded, creating a sense of depth and movement. The squares are arranged in a grid-like pattern that is not perfectly aligned, giving it a dynamic feel.

El líder innovador

Ya sean diseñadores independientes, clientes, gerentes, todos enfrentan un mundo cada vez más complejo. Esta complejidad está impulsada por el rápido desarrollo tecnológico y el aumento drástico de la diversidad en la cultura y los estilos de vida, etc.

En ello, una **visión basada en sistemas** puede **detonar las capacidades** de los diseñadores.

La clave en buena parte radica en SABER IDENTIFICAR EL CONTEXTO QUE ENFRENTAN utilizando en cada caso el enfoque de liderazgo correcto.

Una empresa que trabaja el diseño desde una visión sistémica es **Apple**. El éxito de esta empresa se basa, según la biografía de Steven Jobs, en **la combinación de tecnología avanzada de información y comunicación** (iPhone y iPad), **nuevos modelos de negocio** (iTunes), **centrado en el ser humano** (enfoque minimalista del diseño), y **belleza** (iMac 9). (Brenner, 2016).

Los investigadores Snowden y Boone realizaron una investigación a empresas líderes en diseño a nivel mundial, pues **identificaban que no todos los líderes logran los resultados deseados.**

Con demasiada frecuencia, los gerentes se basan en **enfoques de liderazgo comunes** que funcionan bien en un conjunto de circunstancias, pero se quedan cortos en otras. ¿Por qué estos enfoques fallan incluso cuando la lógica indica que deberían prevalecer?

La respuesta la falta de una visión compleja y de decisiones innovadoras

En ello clasifica los problemas que enfrentan los líderes en cinco contextos:

***Simples, Complicados, Complejos, Caóticos
Desorden***

1. Contexto simple

Se caracterizan por la **estabilidad**.

Las **relaciones de causa y efecto son claras**, todos pueden discernirlas fácilmente.

A menudo, **la respuesta correcta es evidente e indiscutible**.

Las **decisiones son incuestionables** porque todas las partes las entienden con facilidad.

Su evaluación requiere una gestión y un **seguimiento sencillo**.

Por lo general **no se requiere una comunicación exhaustiva** entre gerentes y empleados porque **el desacuerdo es raro**.

PROBLEMA: Pensamiento arraigado y estar cegadas a nuevas formas de pensar. Los líderes tienden a volverse complacientes.

2. Contexto complicados

A diferencia de los contextos simples, pueden contener **múltiples respuestas correctas** y, **aunque pueden ser claras, no todos pueden verla.**

Este es el reino de las "**incógnitas conocidas**".

Los líderes requieren mayor **capacidad de análisis para encontrar las respuestas.**

Este enfoque no es fácil y, a menudo, **requiere experiencia.**

PROBLEMAS: El **pensamiento arraigado.**

Rechazar sugerencias innovadoras de los no expertos.

La **parálisis del análisis**, donde un grupo de expertos llega a un punto muerto, al no ponerse de acuerdo debido al pensamiento arraigado o **el ego.**

3. Contexto Complejo (INNOVACION)

Mientras en un contexto complicado existe al menos una respuesta correcta, en un contexto complejo, **no se pueden encontrar las respuestas correctas.**

Las situaciones y decisiones en las organizaciones son complejas porque **algún cambio importante produce imprevisibilidad.**

El líder realiza experimentos en los que **es seguro fallar.** Por eso, en lugar de intentar imponer un curso de acción, los líderes deben permitir pacientemente que el camino a seguir se revele. **Necesitan sondear primero, luego sentir y luego responder** (CASO APOLO 13).

PROBLEMA: La principal preocupación es **la tentación de volver a los estilos tradicionales de gestión de comando y control, y resultados definidos.**

3. Contexto Complejo

PROBLEMA: Los líderes que no reconocen que un dominio complejo requiere un modo de gestión más experimental, **pueden impacientarse** cuando no parecen estar logrando los resultados que buscaban.

Dificultades para tolerar el fracaso, que es un aspecto esencial de la comprensión experimental.

Los líderes que intenten imponer orden en un contexto complejo **fracasarán**. Aquellos que preparen el escenario, retrocedan un poco, permitan que surjan patrones y determinen cuáles son deseables, **tendrán éxito**, y **percibirán muchas oportunidades para la innovación, la creatividad y los nuevos modelos de negocio**.

3. Contexto Complejo

Herramientas:

Abra la discusión: Los contextos complejos requieren una comunicación más interactiva que cualquiera de los otros dominios.

Establecer barreras: Es muy importante delimitar que se puede hacer y hasta donde se puede llegar, lo que permite al sistema autorregularse.

Fomentar la disidencia y la diversidad: El debate formal son activos de comunicación valiosos en contextos complejos porque fomentan la aparición de ideas y patrones bien forjados.

Manejar las condiciones y monitorear la emergencia: los líderes deben centrarse en crear un entorno del que puedan surgir cosas buenas, en lugar de tratar de generar resultados predeterminados.

4. Contexto caótico (INNOVACION)

En este contexto la **búsqueda de respuestas correctas no tendría sentido**, no existen patrones manejables, solo turbulencias. Este es el **reino de lo incognoscible**. *(11 de septiembre de 2001)*.

En el dominio caótico, el trabajo inmediato de un líder no es descubrir patrones sino **contener la hemorragia**. Un líder debe actuar primero para **establecer el orden**, luego **sentir dónde está presente la estabilidad y dónde está ausente**, y luego **responder trabajando para transformar la situación del caos a una compleja** *(paso anterior)*.

Es **imperativa la comunicación directa de arriba hacia abajo** o de transmisión

El dominio caótico es casi siempre el mejor lugar para que los líderes impulsen la innovación. Las personas están más abiertas a la novedad y al liderazgo directivo en estas situaciones que en otros contextos.

Una técnica excelente es gestionar el caos y la innovación en paralelo

***LA DIFERENCIA ENTRE UN DISEÑADOR Y UN DISEÑADOR
INNOVADOR RADICA EN SU CAPACIDAD DE IDENTIFICAR
CORRECTAMENTE LOS CONTEXTOS Y ACTUAR GUIADOS POR
UNA VISIÓN SISTÉMICA.***

Si el diseñador se rige por una estructura cognitiva **lineal-causal**, no podrá ser capaz de actuar eficientemente en los contextos **COMPLEJO Y CAÓTICO**, estando limitado al contexto simple y complicado.

COMPETITIVIDAD = SISTEMAS

LA DIFERENCIA ENTRE UN DISEÑADOR Y UN DISEÑADOR INNOVADOR RADICA EN SU CAPACIDAD DE IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LOS CONTEXTOS Y ACTUAR GUIADOS POR UNA VISIÓN SISTÉMICA.

Si el diseñador se rige por una estructura cognitiva **lineal-causal**, no podrá ser capaz de actuar eficientemente en los contextos **COMPLEJO Y CAÓTICO**, estando limitado al contexto simple y complicado.

COMPETITIVIDAD = SISTEMAS

¿ES LATINOAMERICA TIERRA DE GENTE INNOVADORA?

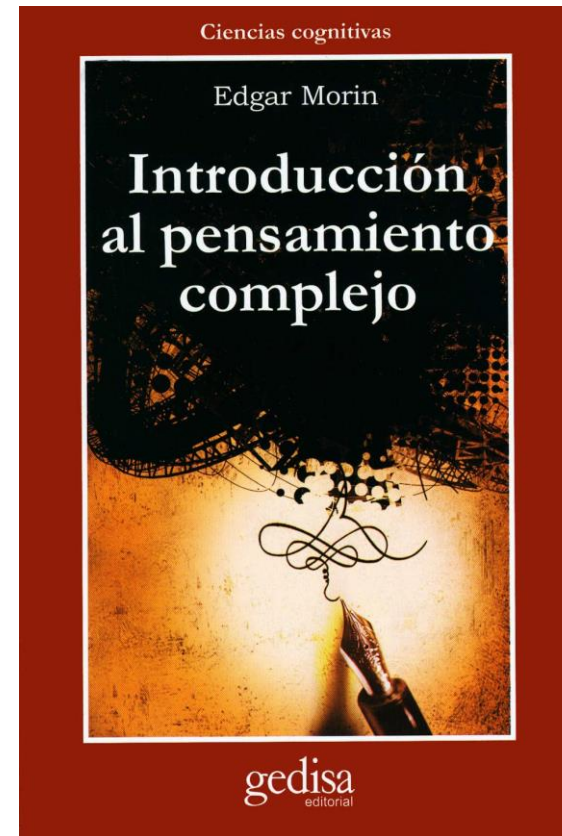
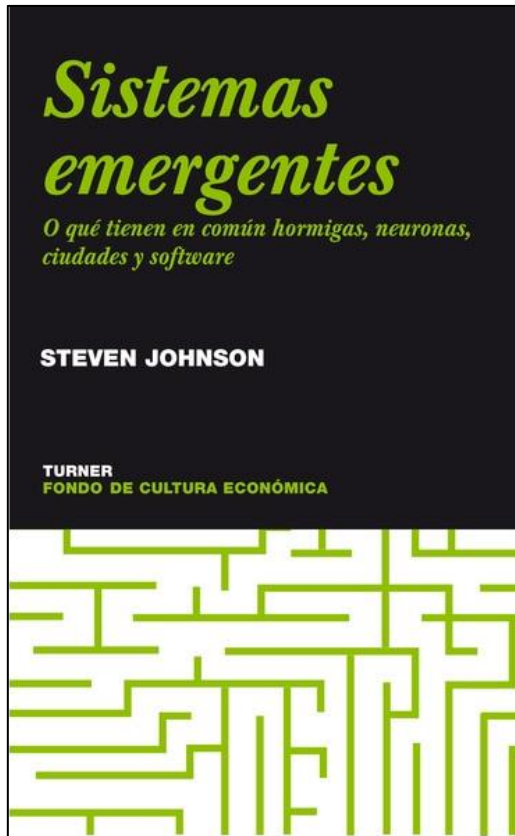
El **Global Entrepreneurship Monitor (2020)**, es un estudio que considera a las 50 economías más grandes del mundo y donde, a través de diversos análisis identifica **La Tasa de Actividad Emprendedora (TAE)** de dichas economías. En ella destacar que la región americana con los países líderes a nivel global en emprendimiento:

El **Global Entrepreneurship Monitor (2020)**, es un estudio que considera a las 50 economías más grandes del mundo y donde, a través de diversos análisis identifica **La Tasa de Actividad Emprendedora (TAE)** de dichas economías. En ella destacar que la región americana con los países líderes a nivel global en emprendimiento:

Posición global	País	TAE
1	Chile	36.7%
2	Ecuador	36.2%
3	Guatemala	25.1%
4	Brasil	23.3%
5	Panamá	22.7%
6	Colombia	22.3%
9	Canadá	18.2%
10	Estados Unidos	17.4%
17	Puerto Rico	13.4%
19	México	13%

<https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report>

Gracias

redeshmo@gmail.com