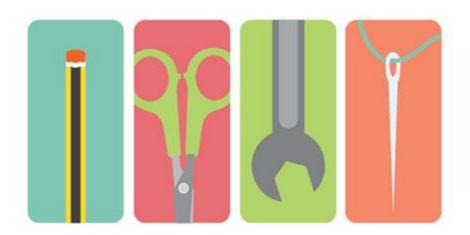

Cartilla de trabajo MÓDULO III

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN

Dirección de la Escuela de Emprendimientos Sociales
Subsecretaría de Economía Social
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT

En esta cartilla veremos los siguientes contenidos

- ¿Qué es el **DISEÑO?**
- ¿Qué es un **PROCESO DE DISEÑO**? ¿Qué acciones básicas consideramos necesario tomar en cuenta?
- ¿Cuáles son los **ELEMENTOS** del diseño?
- Algunas PREGUNTAS para hacer a nuestros productos. Y SUGERENCIAS para trabajar nuestros diseños

1. ¿QUÉ ES EL DISEÑO?

Diseñar es PENSAR antes de hacer, IDEAR antes de materializar.

- El vocablo "diseño" hace referencia tanto a la visión del futuro representada gráficamente como a la **apariencia** de ciertos productos: sus **líneas, forma y funcionalidades**.
- Es plasmar el pensamiento de las alternativas mediante dibujos, bocetos o esquemas trazados en un soporte material, durante o posteriormente a un proceso de observación y/o investigación
- El diseño se puede entender entonces como: "lo que está por venir", "lo hecho" es la obra, "lo por hacer" es el proyecto.
- En la búsqueda de una solución o conjunto de soluciones para algo, **diseñar es el proceso previo.**
- El diseño es el resultado entonces de la conjunción de recursos materiales y el significado implícito del producto. Su objetivo está orientado a estructurar y configurar contenidos para ofrecer satisfacciones a necesidades específicas de los seres humanos.

Desde la Economía Social resulta interesante preguntarse: ¿Cómo es posible diseñar para **crear una solución a una necesidad** y no para crear una nueva necesidad?

El diseño construye IDENTIDAD

Así como cuando nos presentamos decimos nuestro nombre y apellido, edad, y otras características personales, del mismo modo nuestros productos tienen un diseño que los caracteriza haciéndolos singulares.

En la instancia de encuentro y comunicación entre el emprendedor/a y el consumidor/a a través del producto, el **diseño funciona como un lenguaje que posibilita esa comunicación**, habilitando el reconocimiento entre autor/a y usuaria/o.

Para tener en cuenta:

- Un producto es mucho más que un objeto concreto. Es cualquier bien material, servicio o idea que pueda satisfacer una necesidad, deseo o preferencia de un grupo de personas
- El envoltorio, los colores, las texturas, la tipografía de una etiqueta, los aromas, la presentación en general, son elementos que integran y conforman el producto, ya se trate de un objeto o de un servicio. De ahí la importancia de identificar los procesos de diseño que acompañan a nuestros productos.

2- ¿QUÉ ES UN PROCESO DE DISEÑO?

- Entendiendo el diseño como un proceso, podemos identificar en el mismo las instancias de: analizar, planificar, materializar un producto o servicio y evaluar el mismo.
- A su vez cada una de estas instancias, involucra una serie de actividades. Por ejemplo, la instancia de analizar involucra: detectar oportunidades/necesidades, buscar soluciones e ideas posibles, identificar usuarias/os, las posibles técnicas a utilizar, investigar sobre productos similares (precios, calidades, formatos), entre otras.
- La instancia de planificar involucra: visualizar el proceso para crear el producto, precisar el diseño, bocetar, definir su forma, función, partes, materiales y herramientas necesarias, costos y precios, promoción y publicidad, (modos de darlo

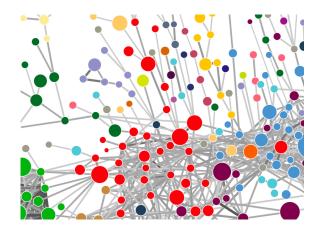

a conocer), comunicación en los múltiples aspectos del producto, su relación con el ambiente, entre otras.

- La instancia de materializar involucra: revisar el prototipo / producto, pensar mejoras, recabar información de los usuarios, indagar si cumple las funciones para las que fue creado, volver a mirar el proceso de producción; entre otras.
- La instancia de evaluar involucra: ajustar el proceso productivo en función de la información recabada en el proceso de interacción con las distintas personas usuarias y/o destinatarias; considerar la incorporación de mejoras asociadas a la tecnología, entre otras.

Esta clasificación es sólo a los fines de ofrecer herramientas para detenerse a mirar un proceso complejo.

Tengamos en cuenta que en nuestra realidad cotidiana, estas instancias se dan en forma simultánea y son continuas en el tiempo.

3- ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO?

En un diseño se reconocen cuatro **elementos** integrados en un solo producto: **función**, **forma**, **tecnología** y **concepto**.

El diseño como herramienta que nos ayuda a proyectar nos permite integrar el conocimiento sobre:

- **FUNCION**, la necesidad o deseo de los usuarios que se pretende satisfacer
- FORMA, los aspectos que se pueden percibir a través de los cinco sentidos
- **TECNOLOGIA**, el modo en el que podemos transformar la materia prima y los medios para producir o fabricar un producto
- CONCEPTO, la idea y los valores que deseamos transmitir.

A-FUNCIÓN ¿Para qué y para quién diseñamos?

El primer elemento al que cualquier producto debe responder es la **función**, **la necesidad a la cual se pretende dar respuesta**.

La función es la acción utilitaria de un objeto, es una posibilidad de solución al problema planteado. Todo producto tiene una función. En general tiene una función **primaria** y otras **secundarias**.

B- FORMA: ¿Cómo lo diseñamos?

Al pensar la **forma** de un producto nos remitimos a la manera en que se percibe ese producto a través de los sentidos.

La forma nos permite definir algunos atributos del producto, también nos ayuda a comunicar una función (la forma se adapta a la función) o el contexto en el cual se utiliza.

Aspectos sensibles de la Forma:

- CONFIGURACIÓN ESPACIAL: Es lo que se identifica como la "forma" del objeto, pero en rigor es la variable que determina la posición y dimensión de cada una de las partes que conforman al producto. Se refiere a "cómo el producto aparece y se posiciona en el espacio".
- COLOR: Es otra de las características de la forma. Y es la que suele captar más la atención. Si vemos un objeto por un instante sin poder distinguirlo claramente, y su configuración espacial no es muy simple ni ordenada, posiblemente vamos a describirlo por el color.

- **TEXTURA:** Es lo que brinda información sobre la superficie del producto y las sensaciones que produce al tacto: suavidad, dureza, rugosidad, entre otras.
- **OPACIDAD TRANSPARENCIA:** Refiere a la cantidad de luz a la que es permeable el material.
- **BRILLO:** Es la capacidad de la superficie de reflejar la luz, a partir de lo cual podemos tener una superficie brillosa o mate.
- OLOR, SABOR, SONIDO: Algunos productos tienen como atributo la posibilidad de ser percibidos a través de estas variables y las mismas pueden ser fundamentales en su conformación. Por ejemplo, el aroma de un budín, la música ambiental en un servicio de masajes, entre otros.

C- TECNOLOGÍA: ¿Con qué diseñamos?

Este elemento involucra todos los **componentes** con los cuales se elabora el producto, las técnicas utilizadas, la materia prima, los semielaborados, las herramientas a utilizar, los procesos de fabricación, armado y control de calidad.

Es decir, el método particular que se utiliza para la transformación de ciertas materias primas e insumos hacia un producto final (objeto y/o servicio).

Para definir el elemento **TECNOLOGÍA** de un producto se puede contemplar:

- -Materiales, procesos de manufactura y técnicas utilizadas, por ejemplo, de ensamblado y montaje.
- -Proveedores.
- -Costo de cada componente.
- -Costo de las herramientas necesarias.
- -Tiempo de elaboración.
- -Descripción detallada de los demás elementos relacionados con el producto (packaging, soportes gráficos, canales de distribución, etc.).
- -Estimación de la vida útil del producto.
- -Consideraciones referidas al medio ambiente, su eliminación o reciclado.
- -Consideraciones sobre sustentabilidad.

D- CONCEPTO O INTENCIÓN: ¿Por qué hago lo que hago?

Es la **razón de ser** del producto, el mensaje o intencionalidad que deseamos transmitir. La motivación profunda e intrínseca.

Es una parte fundamental del producto resultante. Nos permite entender que los objetos son algo más que lo que podemos ver a simple vista. Transmiten **mensajes, ideas, valores**, más allá de la mera función para la que fueron diseñados.

4. PREGUNTAS PARA HACER A NUESTROS PRODUCTOS

FUNCIÓN ¿Para qué? ¿Para quién?

ANALIZANDO LA FUNCIÓN:

- ¿Cuál es su función primaria? ¿Cuáles son otras posibles funciones?
- ¿Cuál es su tipología de producto?

- ¿La función que cumple responde a necesidades reales o impuestas?
- ¿Cómo es usado el producto? ¿Es fácil de usar o consumir?
- ¿Cumple eficazmente la función para la que fue pensado?
- ¿A qué público le interesa el producto?
- ¿A qué público se dirige el producto?

PROYECTANDO LA FUNCIÓN:

- ¿Se pueden ampliar o perfeccionar su/s función/es?
- ¿A partir de este producto identifico otras necesidades reales que puedan ser cubiertas?
- ¿Se puede simplificar su uso?
- ¿Puedo ampliar el público al que se dirige?
- ¿Puedo pensar en orientar el producto a un público en particular?

FORMA ¿Cómo es la forma?

ANALIZANDO LA FORMA:

- ¿La forma responde a la función que cumple?
- ¿Cómo describís la silueta de tu producto?
- ¿Su apariencia resulta atractiva a la vista?
- ¿La forma de la materia prima se identifica con el producto?
- ¿El producto permite variabilidad de la forma? (La posibilidad de variarle colores, materias, texturas, etc).
- ¿Hay armonía en los colores del producto?
- ¿Se tuvieron en cuenta las texturas, brillos y/o transparencias en el producto? ¿Qué sentido tienen o qué efecto generan?
- De los cinco sentidos: ¿Cuál es el preponderante a la hora de percibir el producto?
- De los atributos de la Forma (configuración espacial, color, textura, opacidad transparencia, brillo, olor, sabor y sonido): ¿Cuál o cuáles son fundamentales en el producto?

PROYECTANDO LA FORMA:

- ¿Se puede modificar algún aspecto de la forma para hacer más eficaz el producto?
- ¿Reconocés algún aspecto que pueda volver más atractivo al producto?

• ¿Reconocés algún aspecto de la forma que sea necesario mejorar en el producto?

TECNOLOGÍA ¿Con qué?

ANALIZANDO LA TECNOLOGÍA:

- ¿La materia prima tiene origen local o regional?
- ¿Es complejo el armado del producto?

- ¿Cuáles son las etapas del proceso de producción?
- ¿Cuáles son las herramientas y recursos con que se cuenta?
- ¿Cuáles son los procesos que realizás? ¿Cuáles tercerizás?
- ¿La capacidad productiva, herramientas y recursos están siendo optimizadas?
- ¿Cómo calificas el rendimiento del proceso de producción en general?
- ¿Cómo describís la calidad de los materiales?
- ¿Alguna vez innovaste en materiales?
- ¿Reconocés que algún material no resulta óptimo para la producción, uso, durabilidad, imagen?
- ¿Utilizás productos semi elaborados?
- ¿Cuál es la calidad de las terminaciones?
- ¿Hacés producciones complementarias o suplementarias con la misma tecnología?
- ¿Conocés el costo de la producción? ¿Cómo lo caracterizás? (bajo, justo, alto)
- ¿Conocés el tiempo de la producción?
- ¿Cuáles son los controles y certificaciones que podés hacer? ¿Estás haciendo alguna?

PROYECTANDO LA TECNOLOGÍA

- ¿Es posible incorporar materia primar local y/o de productores de la economía social en tu producción?
- ¿Podés simplificar el armado del producto?
- ¿Qué nuevas herramientas o recursos mejorarían el proceso productivo?

- ¿Existe la posibilidad de asociarte con otros emprendedores u otros emprendimientos para mejorar tu producto y tu productividad?
- ¿Existen partes del proceso que sea conveniente tercerizar?
- ¿Podés mejorar en lo cotidiano el rendimiento del proceso general?
- ¿Hay materiales con los cuales podrías innovar tu producto?
- ¿Es posible aprovechar al máximo las características materiales del producto para lograr terminaciones óptimas?

¿Qué producciones complementarias o suplementarias podrían fabricarse con la misma tecnología?

¿Podés cumplir con reglamentaciones de legalidad, calidad y seguridad del producto?

CONCEPTO ¿Por qué hago lo que hago?

ANALIZANDO EL CONCEPTO:

- ¿Qué es lo que me motiva o motivó a realizar este producto?
- ¿Cuál es la idea, mensaje, valor, que quiero transmitir?
- ¿Qué valores de la ES son parte de mi producto?
- ¿Qué valores culturales te parece que son parte de tu producto?
- ¿Es importante la idea o concepto de tu producto?
- ¿El producto comunica intereses intangibles?
- ¿Qué es lo más creativo/original de mi producto?
- ¿Por qué el público compra mi producto?
- ¿Cómo se distingue mi producto de los demás?
- Mi producto ¿Tiene desarrollada una marca ? ¿Tiene desarrollada la identidad visual?
- ¿Qué soportes gráficos acompañan al producto?
- A través de lo visual, ¿se exponen valores del producto?

PROYECTANDO EL CONCEPTO:

- ¿Es necesario definir un concepto o identidad del producto?
- ¿Puedo sumarle valor al producto atendiendo a su aspecto conceptual?
- ¿Puedo mejorar mi producto conociendo por qué el público los elige?
- ¿Puedo darle una identidad reconocible a mi producto?

• ¿Cómo puedo transmitir los valores del producto a través de lo que se **VE** de él, o lo que se escucha en los lugares de venta?

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EL DISEÑO DE NUESTROS PRODUCTOS

- Realizar una "Diario de ideas del emprendimiento": Es un cuaderno o anotador en el cual van quedando registradas las alternativas, los inconvenientes que surgieron, las decisiones tomadas, los datos que se fueron recogiendo, el listado de tareas desplegadas o a desplegar, etc. Para llevarlo adelante pueden utilizarse gráficos, esquemas y dibujos que ayuden a su comprensión. Resulta una herramienta útil para identificar nuestro proceso de diseño. No hay límites de qué incluir o no.
  - Armar una "tabla inspiracional": Es una construcción (puede ser un collage) que expresa con colores, texturas, palabras, materiales, objetos, dibujos, formas, fotos, etc. la intención o concepto de nuestro producto y/o emprendimiento. Puede ser de mucha utilidad tenerla en nuestro espacio de trabajo/taller, ir

modificándola, recreándola. Al observarla nos conectamos con nuestra producción. Podemos armar una para cada producto.

 "Trabajar" la creatividad: Podría decirse que la creatividad es el acto intuitivo de diseñar (creando o innovando). Se es creativo no sólo a través de la inspiración sino también por abstracción, síntesis, ordenación o transformación, es decir, por trabajar sobre algo. La creatividad en el diseño puede estar expresada en cualquiera de sus elementos (función, forma, tecnología, concepto).

Juego creativo (ejemplo):

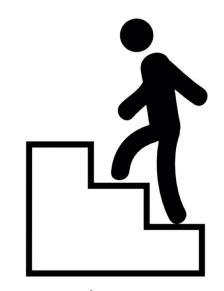
- 1. Elegir tres objetos o productos (tratando que sean de distintos rubros). Pensar o crear imaginariamente uno nuevo unificándolos.
- 2. Lo creado debe contener aspectos de los tres productos originales, las funciones que poseían y las características particulares en cuanto a forma, tecnología y concepto. El nuevo producto no debe ser sólo la reutilización de los materiales sino algo nuevo que unifique a los tres.
- 3. Dibujar o describir lo creado. Compartirlo con otros.

Es importante mencionar que no importa que el producto creado sea algo irrealizable o alocado. Este ejercicio puede utilizarse como disparador creativo reuniéndonos entre distintos emprendedores.

RECAPITULANDO LO QUE VIMOS EN ESTE MODULO...

- Diseñar es PENSAR ANTES DE HACER, idear antes de materializar
- El proceso de diseño es continuo e involucra al menos 3 fases: formulación, diseño y evaluación, este proceso se retroalimenta en forma permanente. Podemos considerar este proceso en clave de "re": proceso continuo de

clave de "re": proceso continuo de re-formulación, re-diseño y reevaluación

- Identificamos los 4 ELEMENTOS del diseño: FUNCIÓN, FORMA, TECNOLOGÍA Y CONCEPTO y algunas de las herramientas con las cuales podemos analizarlos.
- Identificamos algunas CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES que definen a nuestro producto y reflexionamos sobre posibles ESTRATEGIAS de cómo comunicarlas.