

DG. MARCELA NATALIA ARANGO PINZÓN

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:

Un modelo de gestión del diseño para la industria cultural y creativa

La industria cultural y creativa ha emergido como un sector estratégico para el desarrollo económico y social, no solo en Colombia, sino a nivel global. Sin embargo, este sector enfrenta desafíos significativos en términos de innovación, competitividad y sostenibilidad. En respuesta a estos retos, este artículo propone la revisión teórica para construcción un modelo de gestión del diseño que integre enfoques multidimensionales, sostenibilidad y responsabilidad social, adaptado a la industria cultural y creativa.

Integrar esta disciplina en los procesos empresariales puede impulsar la innovación y fomentar prácticas sostenibles. Este artículo sintetiza los hallazgos de una revisión conceptual de teóricos como William B. Gartner, la perspectiva del entrepreneurship de Shane y Venkataraman, y el modelo de Empresas B del Banco Interamericano de Desarrollo.

La gestión del diseño se ha convertido en una herramienta esencial para mejorar la calidad y competitividad de los productos y servicios en la industria cultural y creativa.

1. Marco conceptual de la creación de nuevas empresas (William B. Gartner)

William B. Gartner (1985) propone un enfoque multidimensional para la creación de nuevas empresas, considerando cuatro componentes esenciales: individuo, proceso, organización y entorno. Este enfoque holístico proporciona una comprensión integral del fenómeno emprendedor, destacando la importancia de considerar tanto los factores internos como externos que afectan la creación y el éxito de nuevas empresas.

Individuo: Gartner subraya la relevancia de las características personales y habilidades del emprendedor, como la motivación, la experiencia y las competencias específicas. En el contexto de la industria cultural y creativa, esto implica desarrollar habilidades en gestión del diseño, creatividad e innovación.

Proceso: El proceso emprendedor incluye la identificación de oportunidades, la evaluación de viabilidad, el desarrollo de un plan de negocios y la implementación y gestión de la empresa. Para la industria cultural y creativa, es crucial tener un enfoque estructurado para desarrollar proyectos creativos desde su concepción hasta su comercialización.

Organización: Este componente se refiere a la estructura interna, recursos y capacidades de la nueva empresa. Las empresas culturales y creativas deben diseñar estructuras organizativas flexibles que faciliten la colaboración interdisciplinaria y optimicen la gestión de recursos.

Entorno: El entorno externo, incluyendo factores económicos, sociales y tecnológicos, influye significativamente en la creación y éxito de las nuevas empresas. Adaptarse a estos cambios y aprovechar las oportunidades que presentan es esencial para la competitividad.

2. Perspectiva del Entrepreneurship (Shane y Venkataraman)

Shane y Venkataraman (2000) ofrecen una perspectiva integral sobre cómo se descubren, evalúan y explotan las oportunidades emprendedoras,

enfazando la importancia de las asimetrías de información y las habilidades cognitivas del emprendedor.

Existencia de Oportunidades: Las oportunidades surgen de las asimetrías de información y los cambios en el entorno económico, tecnológico y social. Los emprendedores en la industria cultural y creativa deben estar atentos a estas oportunidades emergentes.

Descubrimiento de Oportunidades: La capacidad de identificar oportunidades depende de la información previa y habilidades cognitivas del emprendedor. En el sector creativo, esto implica tener una comprensión profunda de las tendencias del mercado y las necesidades del consumidor.

Evaluación y Explotación de Oportunidades: La evaluación de viabilidad y la organización eficiente de recursos son cruciales. Las empresas deben desarrollar estrategias que les permitan gestionar eficazmente los riesgos y maximizar el potencial de las oportunidades identificadas.

3. Fenómeno de las empresas B en América latina (Banco Interamericano de Desarrollo)

El modelo de las Empresas B, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), redefine el éxito empresarial al integrar un triple impacto: social, ambiental y económico. Este modelo es relevante para la industria cultural y creativa, que puede beneficiarse de la adopción de prácticas sostenibles y responsables.

Triple Impacto: Las Empresas B buscan generar beneficios sociales, ambientales y económicos. En la industria cultural y creativa, esto significa desarrollar productos y servicios que no solo sean rentables, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y el medio ambiente.

Innovación y Sostenibilidad: La innovación es un pilar fundamental en el modelo de las Empresas B (Desarrollo, Banco Interamericano de, 2015). La gestión del diseño sostenible permite crear soluciones que aborden problemas sociales y ambientales de manera efectiva y atractiva para el mercado.

Responsabilidad Social: Las Empresas B se comprometen a mantener altos estándares de transparencia y responsabilidad. En la industria cultural y creativa, esto implica implementar prácticas operativas que promuevan la equidad, la inclusión y el bienestar comunitario.

4. Aplicación a la industria cultural y creativa

La integración de estos enfoques proporciona un marco robusto para la gestión del diseño en la industria cultural y creativa en Colombia. A continuación, se detallan las aplicaciones prácticas de cada enfoque:

A. Desarrollo de Capacidades Multidimensionales:

- **Formación y Capacitación:** Implementar programas de formación en gestión del diseño, creatividad e innovación. Esto incluye talleres, cursos y programas de mentoría que desarrollen habilidades específicas.
- **Mentoría y Redes de Apoyo:** Establecer programas de mentoría que conecten a emprendedores novatos con expertos del sector. Facilitar la creación de redes que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias.

B. Fomento de Redes de Información y Colaboración:

- **Plataformas de Colaboración:** Desarrollar plataformas en línea que conecten a emprendedores, diseñadores y organizaciones culturales. Estas plataformas pueden facilitar el intercambio de ideas, recursos y oportunidades de colaboración.
- **Eventos y Networking:** Organizar eventos y actividades de networking que fomenten la colaboración interdisciplinaria y la creación de alianzas estratégicas.

C. Innovación y Gestión del Diseño Sostenible:

- **Diseño de Productos Sostenibles:** Utilizar principios de diseño sostenible para desarrollar productos que minimicen el impacto ambiental y sean socialmente responsables. Esto incluye el uso de materiales reciclados y procesos de producción eficientes.
- **Enfoque en el Usuario:** Adoptar un enfoque centrado en el usuario en el diseño de productos y servicios, asegurando que estos sean útiles, accesibles y deseables para los consumidores.

D. Evaluación y Mejora Continua:

- **Indicadores de Desempeño:** Desarrollar indicadores de desempeño que midan el impacto social, ambiental y económico de las empresas culturales y creativas. Estos indicadores pueden incluir métricas de sostenibilidad, satisfacción del cliente y eficiencia operativa.
- **Sistemas de Retroalimentación:** Implementar sistemas de retroalimentación que permitan a las empresas evaluar continuamente sus prácticas y productos, y realizar mejoras basadas en los resultados obtenidos.

La industria cultural y creativa es un motor esencial para el desarrollo económico y social de Colombia.

Sin embargo, para maximizar su potencial, es necesario abordar los desafíos de innovación, competitividad y sostenibilidad que enfrenta. La integración de enfoques multidimensionales de gestión del diseño, como los propuestos por William B. Gartner, Shane y Venkataraman, y el modelo de Empresas B del Banco Interamericano de Desarrollo, puede ofrecer soluciones efectivas y duraderas.

Importancia del modelo de Gestión en el Diseño

1

Desarrollo Integral de Capacidades:

- El marco conceptual de Gartner resalta la importancia de desarrollar las capacidades individuales, organizacionales y de procesos en las empresas culturales y creativas. Esto implica no solo la formación técnica y creativa, sino también el desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo.

2

Identificación y Explotación de Oportunidades:

- La perspectiva de Shane y Venkataraman subraya la necesidad de identificar y explotar oportunidades emprendedoras a través del acceso a información relevante y el desarrollo de habilidades cognitivas. Los diseñadores y comunicadores visuales deben estar atentos a las tendencias del mercado y ser capaces de interpretar y actuar sobre esta información para innovar constantemente.

3

Sostenibilidad y Responsabilidad Social:

- El modelo de Empresas B introduce un enfoque en el triple impacto: social, ambiental y económico. Para los comunicadores visuales y diseñadores, esto significa crear productos y servicios que no solo sean atractivos y funcionales, sino que también contribuyan al bienestar social y a la protección del medio ambiente.

Relevancia para comunicadores visuales y diseñadores

Para los comunicadores visuales y diseñadores, la adopción de este modelo de gestión del diseño tiene varias implicaciones importantes:

Innovación en el Diseño:

- La integración de principios de sostenibilidad y responsabilidad social en el proceso de diseño no solo mejora la calidad de los productos, sino que también los hace más relevantes y atractivos para un mercado cada vez más consciente y exigente. Los diseñadores deben innovar constantemente, buscando nuevas formas de reducir el impacto ambiental y aumentar el valor social de sus creaciones.

Mejora de la Competitividad:

- Adoptar prácticas de gestión del diseño basadas en la identificación y explotación de oportunidades puede mejorar significativamente la competitividad de los diseñadores y comunicadores visuales en el mercado global. Al estar mejor preparados para identificar tendencias y responder a las necesidades del mercado, pueden posicionarse como líderes en la industria cultural y creativa.

Formación y Desarrollo Continuo:

- La importancia de la formación continua en habilidades técnicas y de gestión no puede ser subestimada. Los diseñadores deben estar dispuestos a aprender y adaptarse constantemente, desarrollando nuevas competencias que les permitan innovar y liderar en un entorno en constante cambio.

Responsabilidad y Ética en el Diseño:

- Integrar principios de responsabilidad social y ética en el diseño es crucial. Los comunicadores visuales y diseñadores tienen la oportunidad de influir positivamente en la sociedad a través de su trabajo, promoviendo valores como la equidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Implementación del modelo

Para implementar este modelo de manera efectiva en la industria cultural y creativa, se recomienda:

• Establecer Programas de Capacitación:

Ofrecer programas de formación y desarrollo que aborden tanto las habilidades técnicas como las de gestión y liderazgo. Esto incluye talleres, cursos y programas de mentoría enfocados en la gestión del diseño y la sostenibilidad.

• Desarrollar Redes de Colaboración:

Fomentar la creación de redes y comunidades que faciliten el intercambio de ideas y recursos entre diseñadores, emprendedores y otras partes interesadas en la industria cultural y creativa.

• Promover la Innovación Sostenible:

Incentivar la creación de productos y servicios innovadores que minimicen el impacto ambiental y maximicen el valor social. Esto incluye la adopción de materiales sostenibles, procesos de producción eficientes y prácticas operativas responsables.

• Implementar Sistemas de Evaluación y Realimentación:

Desarrollar sistemas que permitan medir y evaluar el impacto de las prácticas de gestión del diseño en términos de sostenibilidad, competitividad e innovación. Utilizar esta información para realizar mejoras continuas.

