

Artículo original externo

Instituto Politécnico Nacional, (IPN), México
Universidad de Chile, Chile.

Recibido: 10 / 10 / 2016

Aceptado: 08 / 01 / 2017

Publicado: 01 / 03 / 2017

La dialéctica en el diseño: diseño independiente y diseño dependiente

The dialectic in the design: Independent design and dependent design

Dr. Genaro Hernández Camacho*

Arquitecto por la UAM-A, maestro en Urbanismo por la UNAM, doctor en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por la ESIA-IPN. Cuenta con ponencias nacionales e internacionales; así como publicaciones diversas. Tiene experiencia profesional en: diseño, supervisión y construcción de obra.

Ignacio Arce Abarca**

Geógrafo por la Universidad de Chile. Actualmente realiza investigación en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y es miembro de la red de investigación CONTESTED_CITIES..

Resumen

Este texto es una continuidad en la reflexión del diseño independiente, el cual enfoca las necesidades locales, en lugar de imponer los modelos de diseños importados. Si bien no rechaza al aprendizaje analógico; sí cuestiona los modelos que buscan instaurar las políticas neoliberales. El estudio desde un enfoque dialéctico, analizó la dependencia e independencia a través de entrevistas a mexicanos y extranjeros para notar ¿cómo los diseñadores independientes logran comenzar ante un entorno de productos en serie? Finalmente se concibe al proceso histórico del diseño, siempre cambiante, en el que es posible vislumbrar: incidencias, tendencias, apropiaciones y reapropiaciones.

Palabras clave: Diseño independiente, dialéctica, método, modelo, Latinoamérica

Abstract

This text is a continuity in the reflection about the independent design, which focuses on local needs, rather than imposing models of imported designs. Although it does not reject analog learning; it questions the models that are seeking to establish the neoliberal policies. The study from a dialectical approach, analyzed dependency and independence through interviews with Mexicans and foreigners to note how independent designers manage to begin with a mass-product environment? Finally, we can conceive of the ever-changing historical process of design, in which it is possible to glimpse: incidences, trends, appropriations and reappropriations.

Keywords: independent design, dialectics, method, model, Latin America

* Miguel Othón de Mendizabal, s/n, esquina Miguel Bernard, Col. La Escalera, Localidad: Zacatenco, Ciudad de México, C.P. 07320
g_e_n_a_r_o@hotmail.com

** Portugal N°84, Santiago de Chile
iarceabarca@gmail.com

Los desafíos del Diseño Independiente

Uno de los rasgos en común que une a los países de América Latina, son sus procesos históricos que además de unificarlos durante la grandeza del periodo prehispánico; también los vincula por medio de la dependencia, originada durante la época de La Conquista de América -este último- parteaguas que además de agrupar el proceso de las regiones del sur y centro, fue motivo para la búsqueda de la independencia, no sólo dentro de América Latina; sino fomenta una valoración de igualdad humana a nivel global.

La Conquista no fue un suceso inmediato; sino requirió de la adaptación del diseño extranjero a las condiciones locales, por ejemplo: las estrategias para los enfrentamientos en una ciudad lacustre, requirieron del diseño de botes españoles que pudieran flotar en las aguas poco profundas del Lago de México, para ello los conocimientos tlaxcaltecas (alianza tlaxcaltecas-españoles) resultaron trascendentales -de tal modo que las coaliciones- llevaron a cabo la invasión española a través del ensayo y error.

Dentro de las condiciones que estableció la dominación extranjera sobre Sudamérica, surgieron creaciones independientes, con la finalidad de realizar aquello que el diseño dependiente no logró. Resulta entonces que la opresión que vivió América Latina, generó diferenciaciones sociales que detonaron su Independencia, en el caso de México en 1810; sin embargo, aún existen lazos de dominación tanto en el orden del pensamiento, como materialmente, por ejemplo: el desarrollo industrial fue: impuesto, permaneció, fue expropiado y re-privatizado; por una parte, permitió la extracción, procesamiento y distribución de las riquezas sudamericanas; pero sobre todo impidió el desarrollo productivo autónomo. "De manera que la producción particular de valores de uso no es la misma a lo largo de la historia ni en todas las culturas, sino que un mismo objeto puede ser producido de diferentes maneras y al mismo tiempo con objetivos diferentes. Así, la forma de la producción es una elección posible entre muchas otras posibilidades, es una decisión política que se vincula, por ende, tanto con la libertad como con la ética." (Márquez, 2014, p.191)

Resulta entonces que la forma de producción, puede ser una estrategia para la liberación o para la

dominación. Así como La Conquista, se llevó a cabo en el orden de las ideas y por medio de la acción, las estrategias para la independencia acontecieron en ambos rubros. De tal modo que la emergencia de grandes pensadores, dio forma a la teoría de la liberación, misma que incidió en las ciencias y artes, al grado de expresar que no es por medio de la práctica; ni a través del método; sino que ambas deben operar de manera conjunta mediante "La posesión de un modelo realista, flexible, abierto, crítico permitirá a los diseñadores de los países periféricos y en vías de desarrollo diseñar creativamente. El modelo permite investigar en la práctica del proceso; permite corregir la práctica profesional; y además es un modelo falseable que puede por ello ser corregido, mejorado." (Dussel, 1992, p. 54)

Y es que no se puede pensar en la independencia sin las relaciones de dominación, por lo que la historia de América Latina cuenta con procesos de opresión y esclavitud; pero también de luchas sociales por la libertad y con ello la búsqueda incansable de un trato entre naciones simétrico e igualitario. Estos son los desafíos que presenta el diseño independiente: 1) no puede ser otorgado, 2) ni definitivo; 3) sino es una constante a través de acciones sociales conjuntas, por un trato igualitario.

Diseño Independiente

Entonces la importancia del diseño independiente, surgió en cuanto a la capacidad de formar relaciones simétricas que permitieran el reconocimiento del valor humano social, entre las culturas y territorios diversos, cuyo momento oportuno para México fue en las Olimpiadas de 1968: "Así como es imposible entender el proceso de la arquitectura de las últimas décadas sin la ruptura de moldes propiciada por la experimentación formal y estructural practicada en 1968, la realidad social tampoco es cognoscible si se deja de lado la experiencia de haber tenido los ojos del mundo puestos en el país gracias a la festividad olímpica y, al mismo tiempo, a un movimiento estudiantil con repercusiones lamentables." (Jácome, 2010, p. 106)

El surgimiento de la revaloración global del diseño mexicano, aconteció a la par de la continuidad del pensamiento global por la emancipación y las luchas sociales ante un sistema totalitario, de tal modo que

las condiciones favorecieron para constituir un diseño nacional y re-pensar al diseño:

En 1974 surge la UAM como modelo alternativo, ante las crisis del país, acompañada del surgimiento de otras universidades; así como la re-estructuración de las instituciones vigentes, con ello la concepción del diseño logró fortalecerse "El acto de diseño es una actividad en la cual el hombre transforma la naturaleza y los materiales en objetos diseñados con una intencionalidad que adecúa creativa y coherentemente su producción; asimismo requiere estructurarse orgánicamente dentro de las relaciones que la realidad nacional facilita entre el usuario y el medio ambiente natural y artificial, partiendo de un caso determinado y considerando las relaciones que se dan conjuntamente a su producción." (Ocejo, 1992, p. 101) Es cierto que existen múltiples concepciones de lo que significa diseño, sin embargo, esta concepción ejemplifica el proceso de transición que permitió la construcción transdisciplinaria en el diseño, la cual coadyuvó a la elaboración del planteamiento teórico-metodológico-práctico por diversos profesores, para dar origen al sistema de eslabones en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-A.

Las sugerencias por un grupo de académicos coincidieron en la propuesta de una metodología específica: "Dentro del ciclo del proceso de diseño la Hipótesis ocupa el lugar central. Precedida por 1. el Caso y 2. el Problema, que representan la preparación preliminar para cada caso específico, la Hipótesis es seguida por 4. el Proyecto y 5. la Realización, que son la comprobación y el desarrollo de las ideas surgidas de la Hipótesis." (Kaspé, 1992, p. 129), es decir no se pensó en diseñar por diseñar; sino vincular la realidad nacional a través de casos específicos para dar solución a problemas determinados, mediante la construcción de una hipótesis para enfocar el diseño en la elaboración de propuestas de alternativas que permitan conjuntar el proyecto y llevar a cabo su realización.

Por lo tanto, se considera que el diseño independiente es: una actividad creativa en la cual los seres humanos transforman su naturaleza y los materiales en objetos diseñados, a través de establecer un caso, con problemas específicos por resolver, originar hipótesis para dar cabida al proyecto, llegar a su realización, considerando las relaciones que se dan conjuntamente a su producción y finalmente la uti-

lidad del producto o servicio servirá para mejorar las condiciones de la sociedad que lo formó.

Una vez retomado al diseño independiente, cabe cuestionarse si ¿existe?, ¿cómo ha evolucionado?, ¿cómo los diseñadores independientes logran comenzar ante un entorno de productos en serie? para dar respuesta a tales incógnitas se analizan casos específicos a continuación.

Casos prácticos

La investigación presente se nutrió de 16 entrevistas estructuradas para dar a conocer ¿cómo los diseñadores independientes logran comenzar ante un entorno de productos en serie? De tal modo que 8 de los entrevistados son profesionistas en el diseño, 3 son diseñadores empíricos y 5 realizaron alguna actividad en relación al diseño independiente (compradores, familiares, programadores o evaluadores). Además, se consideraron aportes análogos en Sudamérica, analizados por autores diversos.

Las experiencias latinoamericanas independientes cobran vigencia desde ámbitos y escalas diversas, Correa (2011) los analizó en Argentina: 1) en cuanto estrategia para la inserción de jóvenes en el mercado, 2) ante las crisis, donde los diseñadores y empíricos buscaron resolver problemáticas propias a través de la elaboración de objetos, tanto para uso propio, como para comerciar, 3) al integrar valor simbólico a la vida cotidiana 4) para comprender el modo en que el diseño independiente construye estilos de vida y configura identidades; 5) en cuanto manera para enfrentar al empobrecimiento, así como para generar nuevos ingresos; 6) expresión popular en la escena pública y 7) como modo de autorrealización personal. A continuación, se mencionan casos diversos que permiten esclarecer el panorama actual del diseño independiente, así como notar la semejanza o disparidad por lo propuesto por Correa (2011).

La inserción de los jóvenes en el mercado resulta similar entre México y Argentina, donde los adolescentes pueden obtener empleo formal (mal remunerado) o informal (sin prestaciones: servicio médico, aguinaldo, etc.) así como laborar algunos días de la semana, por ejemplo, Alejandro quien es cubano y reside en México indica: "toco con un grupo los sábados y domingos, toda la música es cubana, de vez en cuando tocamos alguna composición del grupo." (Alejandro, 2016)

FIGURA 1. Imagen 1. Venta de almohadas, producto del diseño independiente.
Fuente: Diseño independiente y comercio ambulante, foto propia, 2017.

Germán indica: "trabajé para un judío por más de diez años..., conocí todo lo relacionado con: la producción, conseguir clientes, distribución, obtención de las materias primas, todo. De repente me quedaron a deber las comisiones y después de un tiempo me dijeron que no me las iban a pagar; así que me di cuenta que por los conocimientos y contactos que tenía podía poner mi empresa" (Germán, 2017) "Ahora realizamos almohadas de calidad, 100% producto mexicano, todo lo realizamos; desde el: pleteo en telas, corte, bordado. Existe relleno chino más barato -pero se rompe a la primera- el hilo chino, igual es más barato; pero se deshilan; así que preferimos calidad. Surtimos a Tepito, antes llevábamos nuestros productos a tiendas de marca, les ponían etiqueta ellos y lo revendían al triple; así que decidí ya no venderles a ellos" (Germán, 2017)

Sin embargo, existen países donde el acceso laboral para los jóvenes es más difícil que en México. Benjamín indica que en Chile "casi todo es privado; no importa lo que las noticias envíen al exterior, son para encubrir la realidad de lo que sucede." (Benjamín. 2016) Ante entornos de suma pobreza; la población continúa, transformando la ciudad, al hacer de los espacios invivibles, lugares para existir, de tal modo que "..., lo que se llamó ciudad un día hoy engloba millones de habitantes, que se autonomizan en fragmentos intra-urbanos semi-suficientes, pero al mismo tiempo conectados en una red global de urbanidad. Estos son los actuales centroides del desarrollo humano, entendiendo por desarrollo la capacidad potencial de proveer bienestar, lo que no quiere decir necesariamente que se este garantizando esto de forma efectiva." (Dantas, 2003, p. 91)

En el caso de México existe El Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, donde se someten a evaluación propuestas ciudadanas para la adecuación o construcción urbana. Los inicios del programa resultaron complicados, tanto para los participantes como para los evaluadores ya que "ningún proyecto estaba terminado, seleccionamos los más completos, que siguieron las reglas" (evaluador). Además, existe el presupuesto participativo donde los ciudadanos pueden proponer y votar por proyectos en beneficio de la ciudadanía, cabe señalar que cada vez hay mayor participación ciudadana tanto formal como informal (construcciones sin permisos, manifestaciones que detienen mega-proyectos, etc.). El arquitecto José Manuel, narra lo siguiente: "participé y aceptaron mi proyecto para realizar un espacio comunitario, después de terminado ¿qué más?" (José Manuel, 2016). A pesar de lograr la construcción de lugares para el esparcimiento y desahogo entre barrios diversos, el experto expresó una insatisfacción, por la necesidad de mejora en el conjunto de la ciudad, por lo que está convencido de continuar con la realización de otros proyectos.

De este modo el diseñador independiente, además del beneficio económico que pueda obtener, expresa valores de autorrealización y apoyo comunitario, por lo que busca soluciones en el conjunto urbano, es decir -en estos casos- el diseño no tuvo como finalidad única la ganancia económica. Por supuesto que también existen casos, en que los diseñadores se concentraron en la producción en serie y en el rendimiento.

En la mayoría de procesos, por la dificultad de iniciar la producción, los diseñadores buscaron alianzas, como indicaron el Sr. Antonio y el Sr. Alberto que posterior a sus trabajos en oficinas administrativas, se asociaron para elaborar una empresa de bordado y serigrafía en ropa, por lo cual adquirieron una máquina industrial que ofrece la elaboración en serie de diversos diseños, indican que "el problema es que no podemos dar los productos a un precio menor que el de la competencia, porque no nos resultaría redituable". Además, al asociarse cada uno dedicó diferente tiempo para los proyectos "Yo tenía que buscar a los clientes, estar al tanto de la producción,..." Posteriormente, ambos fueron desempleados de su puesto administrativo, por el cierre de la empresa, así que buscaron seguir con su compañía de bordado y seri-

grafía e ingresaron a otra fuente laboral administrativa, ya que indican que "la demanda del diseño es por temporadas, en ocasiones hay mucha demanda y en otras es mínima." (Antonio y Alberto, 2016)

Otro caso de trabajos por temporada, fue la venta de chocolates, durante la época decembrina, Raúl indica que "todos los fines de año compraba chocolate para regalar; un día pensé que debía de encontrar el chocolate de calidad a granel y me puse a buscarlo, diseñé una botella, ..., un logotipo y se ve fregón. Así surgió la idea de hacer una empresa y me llegan pedidos para fin de año -en donde a veces no duermo- primero comencé con la producción manual y ahora ya todo es automatizado." (Raúl, 2016)

Resulta que en un país con carestía en las necesidades básicas, la tendencia sería que el diseño independiente se acentuara en objetos útiles; sin embargo se encontraron elaboraciones para la apreciación, como el caso de Juan Carlos, quien es pintor e indica que la demanda es por modas "de repente se pone de moda Zapata y solicitan autorretratos mezclados de la imagen del cliente con Zapata" (Juan Carlos, 2016) e indica que es difícil que soliciten pinturas que a él le gustaría hacer, por lo que "el arte y las ventas no se compaginan" de este modo indica que "realizo diseños para vender y después hago pinturas que a mí me gusta para exposición" (Juan Carlos, 2016)

Un aspecto relevante que surgió durante la investigación presente, fue que diversas empresas mexicanas a pesar de realizar servicios y generar productos, sus diseños son realizados por empresas terceras. Por lo que los dueños de dichas empresas, indicaron estar al tanto de los diseños, al grado de involucrarse en ellos; pero los diseños lo realizan empresas terceras.

Las entrevistas indican que el diseño independiente está ligado a la innovación, a la inclusión de los jóvenes y adultos en el ámbito laboral y en todos los casos existe un soporte previo, es decir el diseño independiente está relacionado con otros ámbitos y trabajos de los cuales se nutre. Resulta relevante notar que México al no tener una industria consolidada, el comienzo de tecnologías de innovación tenderá a ser de manera puntual y tardía. Por lo que las empresas en el ámbito del sector cuaternario o de innovación; tenderán a depender de otras empresas para sus desarrollos. Ahora surgen dudas en cuanto a ¿qué tan independiente es el diseño?, ¿qué

tan innovadoras son las innovaciones?, puesto que reproducen el esquema de dependencia y la generación de productos oscila en la elaboración de objetos similares a los ya existentes. ¿Qué otros diseños existen que no sean de diseñadores o profesionistas?

Diseños ante la inestabilidad

Las medidas políticas posteriores a la apertura económica de 1986 –en México– consistieron en la desindustrialización masiva, la cual se expresó con: el desempleo, la desigualdad social en aumento y de manera simultánea: una industrialización especializada en la sección norte del país, la cual buscó satisfacer al mercado exterior y se expresó a través de la dependencia externa. De tal modo que posterior al año 2000, aconteció el surgimiento de la terciarización económica inconclusa, dedicada en la construcción de espacios para el entretenimiento a costa de la inflexión en los sectores públicos restantes (hospitales y escuelas), lo cual generó un aumento en el surgimiento de los comercios en los hogares y del mercado informal sobre la vía pública, entre ellos se encuentran: las fondas de alimentos, tiendas de abarrotes, oficios diversos entre los que destacan los talleres de reparación y boutiques para autos, un caso del último ejemplo, es la sustitución de secciones para autos realizadas en fibra de vidrio: "realicé todo el tablero; pero pensé que quedaría de otra manera" (Omar, 2016). En gran parte este diseño se encuentra en procesos de prueba y error, a diferencia de un diseño preciso; resalta la realización empírica, por lo que los detallistas con alta experiencia tienen alta demanda, así como manejan costos elevados.

La inestabilidad económica a nivel global ocasionó pérdida laboral, aumento de la delincuencia y crimen organizado, cada efecto expresado de manera diferente según cada localidad y acorde a cada país. "... en el terreno internacional, mientras los países más pobres luchan con las reglas del ajuste estructural, y son forzados a abrir sus fronteras, algunos de los países más ricos mantienen barreras protectoras" (Massey, 2008, p. 234-235) Resulta contradictorio que países como EUA que fomentan el libre mercado impongan aranceles altos para la entrada de productos extranjeros, dichas políticas actuales, tienen antecedentes implementados durante los años de 1930, los cuales intensificaron la depresión de los

FIGURA 2. Re-ocupación de viviendas en Madrid, España.
Fuente: Vivienda re-adeuada, foto propia, 2016.

EUA, al impedir el comercio exterior y por ende ocasionar un estancamiento económico. De tal modo que históricamente dentro de los países imperialistas –los altos aranceles a productos extranjeros– buscan reactivar la economía de los países bélicos.

Se podría pensar que, con lo extraído de los países del tercer mundo, los países del primer mundo hayan logrado una estabilidad y armonía. Resulta entonces que dentro de España se encontraron casos similares, por la búsqueda del diseño independiente, del desempleo resultó a tal grado que los jóvenes recurren hacia América Latina en busca de empleo. "estoy muy preocupada por mi hijo, estuvo buscando trabajo aquí durante cuatro años y de su carrera no hay nada, (lapso en silencio) es Ingeniero de transporte, se fue a México y no puedo visitarlo" (Cristina, 2016)

Cabe recordar que en países como EUA o España la descomposición económica generó efectos secundarios, como la falta de pago en los préstamos hipotecarios, donde los desalojos resultaron de manera cotidiana. Ante tal situación la población civil buscó reconstruir los espacios y objetos para hacerlos útiles y en determinados casos comerciar con ellos. Un ejemplo son los colectivos de mujeres feministas en Madrid, España que, a pesar de no tener acceso a la educación (por su situación económica), buscaron realizar diseños con el reciclamiento de neumáticos, telas y plásticos, para realizar: bolsas, carteras y mochilas sumamente resistentes. La dificultad que tienen estos colectivos es que sus productos resultan más caros para el consumidor "una cartera cuesta 20 euros" (Pilar,

Imagen 3. Venta de juguetes de artesanías.
Fuente: Extensión de mercado popular sobre la calle, foto propia, 2017.

2016) que en México serían aproximadamente 400 pesos mexicanos.

Los clientes de estos productos están convencidos de la posibilidad que representan, en cuanto alternativas de consumo "Yo lo compré, primero porque me gusta el diseño, es único; además las chavas lo necesitan y es un modo de apoyarlas" (Camila, 2016). De tal modo que, con el surgimiento de diseños independientes, existen compradores interesados en productos que no sean en serie y que apoyen las economías locales.

Algunos de los diseñadores independientes en España, forman parte de los okupas ya que, ante los desalojos de vivienda, reocupan las viviendas eventualmente o de manera permanente, ya sea para realizar trabajos de artesanías o para vivir. Cabe señalar que al posesionarse de una vivienda tienen que intervenirla, ya que muchas se encontraban semidemolidas por las intervenciones de la densificación, es decir se encuentran dentro de sectores urbanos en transición, donde las viviendas de uno o dos niveles fueron demolidas para dar surgimiento a edificios para vivienda. Para la ocupación de estos espacios, fue necesario tapar huecos; más que un diseño en específico.

En México las invasiones a terrenos son denominadas paracaidistas, generalmente con vínculos a un partido político; aunque también existieron ocupaciones individuales y excepcionales, los cuales pagaron la tenencia durante cinco años y con ello se hicieron acreedores a la propiedad de por vida. Algunas de las autoconstrucciones de los grupos de

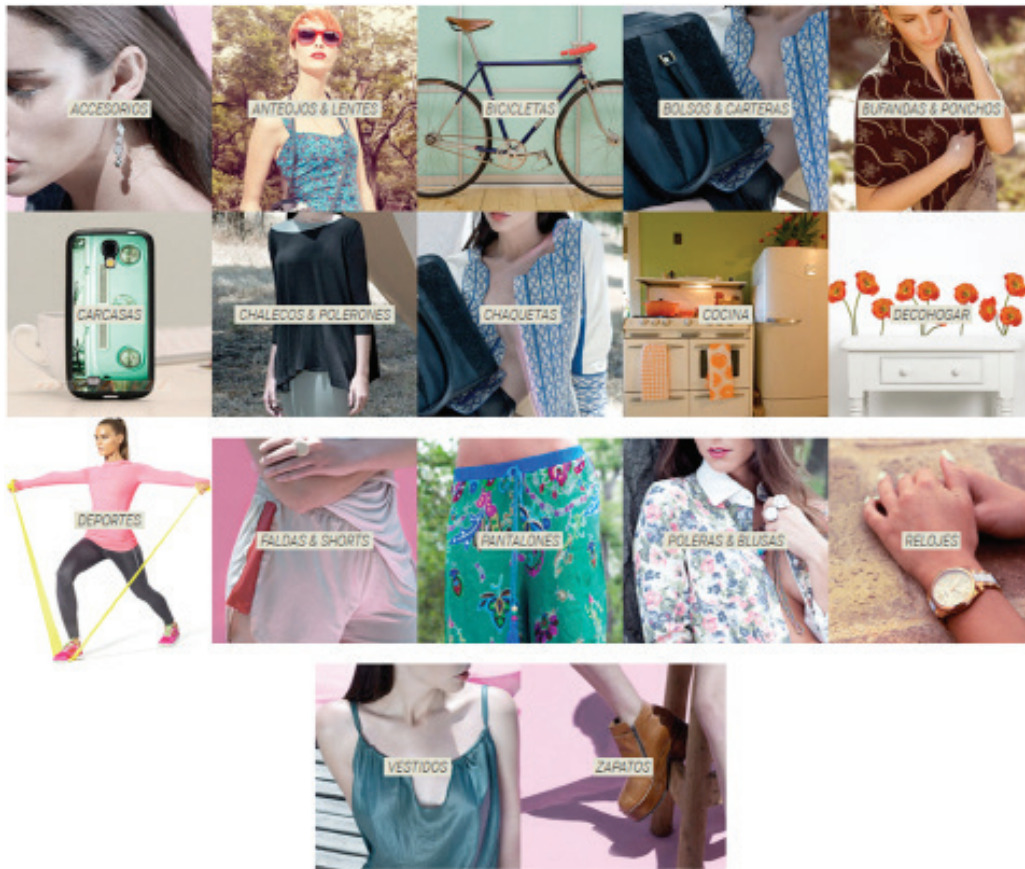

Imagen 4. Diseño y difusión en línea.

Fuente: Belanit, Lo mejor del diseño independiente, desde la comodidad de tu casa <http://www.belanit.cl>

paracaidistas, si cuentan con planos ya que entre ellos se encuentran albañiles y trabajadores de la construcción que además de tener nociones de diseño, en algunos casos solicitaron asesoramiento durante la construcción de sus viviendas. Por supuesto que también existen: viviendas de lámina y cartón que son desmanteladas por las corrientes del viento, dentro de las invasiones a terrenos federales que fueron autorizadas durante los procesos electorales.

La inestabilidad económica opera a nivel global y plantea retos al diseño independiente, por supuesto en diferente escala y con expresiones diversas en cada país. En México a pesar del desmantelamiento de la infraestructura pública, perduran las actividades de artesanías y oficios, las cuales son un referente a nivel global. El Sr. Ricardo de 60 años, indica "mi abuelo armaba juguetes de madera y yo le ayudaba a lijarlos" (Ricardo, 2016), ante la inestabilidad econó-

mica y política, la realización de productos manuales está acompañado del comercio ambulante, los cuales son actividades que constituyen una parte de la identidad nacional y cada vez son expulsados por las políticas del embellecimiento a la ciudad y de políticas a favor de los centros comerciales.

Lo relevante radica en que Sudamérica está siendo –otra vez– escenario alternativo para la obtención de ganancias; pero también ejemplo de soluciones alternas, donde un rasgo interesante de la cultura latinoamericana es el trabajo familiar, donde cada integrante asume un rol para: conseguir los insumos, realizar la producción, el comercio y la distribución. "Mi hija decidió hacer diseños de bisutería, yo no sabía que iba a tener tanto éxito; pero le comprobaban cada vez más, así que decidí apoyarla y nos asociamos, ..., entre más pedidos nos solicitaban pudimos elevar los precios y los materiales empleados" (Ximena, 2016)

Diseño Independiente en línea

Una de las maneras en la que el diseño local puede vincularse con el ámbito global es a través de la web, donde el diseño ha logrado posicionarse para la: creación, difusión e interactividad de los servicios y productos. Las páginas de internet permiten la formación de blogs y páginas formales para la difusión de productos diversos de manera ágil, en la que el usuario puede encontrar con facilidad lo que busca, además en la mayoría de sitios los productos que se ofrecen son realizados por diversos diseñadores como el caso de la página Belanit en Chile.

Cabe señalar que las realizaciones multimedia requieren de tiempo y dedicación, al respecto Joaquín -uno de los entrevistados- cuenta que en el año 2008 formaron un grupo de programadores con la finalidad de realizar videojuegos para teléfonos celulares, para ello pensaron en emplear software libre y además convocaron en distintas ocasiones para integrar a otros profesionales, al comenzar su proyecto: "notamos que había programadores que no sabían cómo hacer: escenarios, personajes y sobre todo definir una vertiente discursiva, guía para los proyectos; así como diseñadores que no sabían cómo hacer para que las imágenes respondieran ante secuencias de comandos" (Joaquín, 2016).

En estos rubros las transdisciplinas son fundamentales "uno de los problemas fue que el día en que nos reunimos tanto los programadores como los diseñadores, una de las paqueterías dejó de ser de libre uso" además "no todos coincidimos con el eje a seguir" (Joaquín, 2016). La primera convocatoria permitió incrementar su grupo y comprobar quienes podían aportar elementos en la composición del proyecto "En la primera reunión todos teníamos entusiasmo; pero nos faltaba *hardware*" (Joaquín, 2016), por lo que no lograron una producción definida, hasta después de trabajos múltiples transdisciplinarios. La elaboración de aplicaciones para celulares, tabletas y computadoras son una de las posibilidades donde el diseño puede aportar y colocarse en el entorno global.

Por otra parte, Lourdes indica que "la elaboración de caricaturas puede ser un medio para la expresión ágil de contenido político, ...y ahora con el internet uno puede difundir sus chunches (di-

seños) a más gente" (Lourdes, 2016). Además, la cuestión del diseñador en cuanto agente político, es una de las vertientes que funge a través de los medios alternativos de comunicación, de este modo, la difusión masiva para la enseñanza: a través de videos, rebasa la noción de propaganda, para coadyuvar en la mejora de la cotidianidad a través de la sociedad auto-diseñadora, la cual difunde paso a paso, como construir objetos a través de elementos caseros.

Otra expresión del diseño en línea es a través de los servicios cotidianos para: eventos sociales, publicidad de empresas o eventos institucionales "comencé la grabación y edición para eventos sociales, posteriormente se interesaron más clientes de otras áreas" (Enrique, 2016), indica que "lleva mucho tiempo y hay que estar atentos tanto en la grabación, como durante la edición, (deja tiempo en silencio) que no se filtren sonidos al audio, interferencias o se corte el video" (Enrique, 2016), expresó la necesidad de herramientas multimedia y el transcurso de los medios de almacenamiento físicos hasta el almacenamiento en línea que resulta cada vez más frecuente en el diseño.

Algunos consejos para el diseño independiente

Dadas las dificultades que presenta el desarrollo del diseño independiente, se retoman criterios de los entrevistados y además citas de textos que presentan alternativas para el diseño:

"Ilustradores como Axur Eneas y Tania Camacho, platicando de sus experiencias, coinciden que para lograr la rentabilidad de sus productos como marcas independientes son necesarios el compromiso, la constancia y la comunicación con el público/consumidor; para lograr que el proyecto se lance y comience a sustentarse requiere tiempo, siendo difícil introducirse por las características del mercado mexicano; sin embargo, se está volviendo una realidad ya que ésta red de distribución se abre camino utilizando el internet como un recurso importante para la distribución de su trabajo independiente." (Gutiérrez, 2016, p. 110)

Tomás recuerda que "antes pensaba que los diseños independientes eran costosos y con realizaciones carentes; hasta tenía repudio por ello..., yo creo

que gran parte está en la educación y experiencias de vida, ya que después de notar las expresiones culturales de diversos pueblos, entiendo que son una forma para defender lo que son, otra forma de entender al mundo" (Tomás, 2016)

Lourdes mencionó que "hay que valorar la vida que uno quiere construir, el diseño independiente es redituable; por supuesto acompañado de otras actividades, ayuda a llevar una vida equilibrada, eso sí, sin lujos" (Lourdes, 2016) de tal modo que el diseño independiente no sólo es una expresión práctica; sino una modificación de la concepción de la vida misma, una revaloración que prioriza el servicio a costa del lujo.

Desde el punto de vista pedagógico existen propuestas para que durante la carrera profesional, los diseñadores puedan comenzar por elaboraciones que permitan la realización de un modelo flexible "Aunque se menciona que un realizador puede equilibrar su trabajo con sus proyectos, se cree que un alumno desde sus años formativos en la carrera puede iniciar con la producción de sus propios productos, hasta llegar el punto de que éstos puedan comercializarse con el apoyo de la universidad sin esperar a sus últimos años o recurrir a las incubadoras PyMe." (Gutiérrez, 2016, p. 110-111)

Las sugerencias para realizar diseño independiente, indican ciertos valores como: la perseverancia que influyen en los procesos de colocación, además de: la transdisciplinariedad "Entonces, para tener oportunidad dentro de un proceso de desarrollo de productos, el diseñador industrial deberá tener la capacidad de ser competente en un entorno multidisciplinario, estar preparado para interactuar con las diferentes áreas involucradas en un proceso de diseño dentro de las compañías dedicadas al desarrollo de nuevos productos y tener la sensibilidad para detectar los problemas y las necesidades para resolverlos." (Macías & Bribiescas, 2012, p. 40). Los diseñadores de las diferentes disciplinas, se encuentran ante un panorama con dificultades; pero a la vez con oportunidades para la colocación de sus productos y servicios en entornos cada vez más dinámicos. Este análisis breve, tuvo la finalidad de notar la continuidad del diseño independiente, a través de los diseñadores mismos, los cuales continúan con retos por afrontar.

Conclusiones

Este artículo expresa la existencia del diseño independiente a través de casos; así como de personas interesadas en actividades creativas que sin ser profesionistas lograron desarrollar sus propios proyectos, por lo cual no existe un diseño independiente consolidado en México; pero sí diseños múltiples en diversos países que son alternativas a los modos de producción y consumo.

Los diseñadores independientes lograron comenzar sus producciones ante un entorno de productos en serie por medio del: apoyo familiar, elaboración de sociedades o a través de grupos con objetivos similares para: la obtención de materias primas, producción, distribución, venta y uso de los productos o servicios. Además destaca el aprendizaje acumulado de los diseñadores durante sus trabajos previos a ser independientes, ya que les permitieron obtener relaciones, conocimientos y capital, para posteriormente buscar su independencia. Por lo que el diseño puede ser estudiado desde un enfoque dialéctico, en este caso, se tomó la contradicción del diseño dependiente que busca su independencia, así como los desafíos que presenta.

En el caso de México y Argentina se comprobó la paridad en cuanto a lo mencionado por Correa (2011): en la inserción de jóvenes en el mercado, como recurso ante las crisis, al integrar valor simbólico a la vida cotidiana para construir estilos de vida y configurar identidades; así como para enfrentar al empobrecimiento; en cuanto expresión popular en la escena pública y como modo de autorrealización personal.

Cabe indicar que la investigación -en sus inicios- resultó complicada por la búsqueda de diseñadores independientes, puesto que la mayoría realiza una parte de la producción; pero el diseño es realizado por terceros, por lo que los entrevistados efectúan la totalidad de sus productos -quienes mencionaron la dificultad para las ventas- cuando los compradores realizan comparaciones con los precios de productos en serie.

Finalmente, para el ámbito académico se retoma la aportación de Gutiérrez (2016), para que los alumnos puedan iniciar con su producción desde sus años formativos con el apoyo institucional, de tal modo que con el transcurrir consoliden sus aprendizajes de

manera eslabonada, al vincular: teoría y práctica de manera simultánea, a través de un modelo flexible que permita la realización del proyecto.

Bibliografía

Belanit (2016). Belanit Lo mejor del diseño independiente desde la comodidad de tu casa. Chile. Recuperado el 5 de diciembre de 2016, Disponible en: <http://www.belanit.cl/>

Código Civil para el Distrito Federal. D.F., México: Sista. (2008)

Correa, María Eugenia (2011). La creatividad como recurso económico: aproximaciones al estudio del diseño independiente como estrategia de inserción de jóvenes en la ciudad de Buenos Aires, *Ánfora*, volumen 18, número 30, enero – junio, 35-52. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357834263002>

Dantas, Fagner (2003). De la intervención práctica a la práctica política: El urbanismo en el mundo. *Urbano*, volumen 6, número 8, septiembre, 85-92. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/198/19800815.pdf>

Dussel, Enrique (1992). 2. Propuesta de un modelo general del proceso de diseño. En: M.L. Gutiérrez et al., *Contra un Diseño Dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional* (pp.16-54). México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el diseño, Colección de libros CYAD.

Gutiérrez Sánchez, Marisol (2016). Realización de Motion Comic "MONSTRUOS". Producto audiovisual independiente como una alternativa creativa de producción para los alumnos de Diseño y Comunicación Visual (Tesis de Licenciatura en Diseño y Co-

municación visual, UNAM, Ciudad de México, México). Recuperado de <http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/410003086/Index.html>

Jácome Moreno, Cristóbal Andrés (2010). Fábrica de imágenes arquitectónicas. El caso de México en 1968, *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XXXII, número. 96, 77-107.

Kaspé, Vladimir (1992). 4.3.2. Papel del partido dentro del proceso creador. En: M.L. Gutiérrez et al., *Contra un Diseño Dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional* (pp.129-137). México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el diseño, Colección de libros CYAD.

Macías Martín, Luis Enrique & Bribescas Silva, Francisco Arturo (2012). Las competencias del diseñador industrial en el ámbito manufacturero en Ciudad Juárez, *Nósis*, volumen 21, número 41, 18-41.

Márquez Pulido, Ulises Bernardino (2014). Valor de uso y espacio urbano: la ciudad como eje central de la conformación política, cultural y simbólica de las sociedades, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, volumen LIX, núm. 222, septiembrediciembre, 187-208. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/421/42131768008.pdf>

Massey, Doreen (2008). Ciudad mundial. Caracas, Venezuela: Fundación editorial el perro y la rana: serie cuestiones geopolíticas. Disponible en: <https://narrativadigitalmagister.wikispaces.com/file/view/27967555-Massey-D-Ciudad-Mundial-2008.pdf>

Ocejo, María Teresa (1992). 4.1.2. Criterios interdisciplinarios para la definición del caso. En: M.L. Gutiérrez et al., *Contra un Diseño Dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional* (pp.101-108). México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el diseño, Colección de libros CYAD.