

Referencias bibliográficas

- ¿Cómo surgió la procesión de Jesús del Gran Poder?. (2020). Recuperado 6 de febrero de 2020, de Ministerio de Cultura y Patrimonio website: <https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/como-surgio-la-procesion-de-jesus-del-gran-poder/>
- Leoro, J. (2007). *Quito Patrimonio cultural de la Humanidad*. Quito: Trama Ediciones
- Moya, R. y Peralta, E. (2006). *Quito Patrimonio*. Quito: Trama Ediciones
- Zambrano, R. (2005). *Quito Patrimonio cultural de la Humanidad*. Quito: Editorial Ecuador

Abstract: The *Cucurucho* symbol of faith, repentance, redemption, and expiation of guilt, is part of the intangible heritage of the city of Quito, is used as a source of inspiration in the creation of pieces: artistic, journalistic, advertising and over time has become a symbolic figure of the major week, in the Catholic world known as Holy Week, the city lives this show of faith, and moves it to the world of design, showing Quito as art and culture. In this context it is analyzed how the *cucurucho* has become a symbol of the Semana Mayor, a symbol of the city of Quito, and a cultural reference recognized nationally and internationally not only in the cultural field but also in the area of design and the representation that this character so characteristic of the city of Quito has for designers.

Keywords: Design - culture - *cucurucho* - tradition - faith - holy week.

Resumo: O *Cucurucho*, símbolo da fé, do arrependimento, da redenção e da expiação da culpa, forma parte do patrimônio imaterial da cidade de Quito, é utilizado como fonte de inspiração na criação de peças: artísticas, jornalísticas, publicitárias e com o passar do tempo se converteu em uma figura simbólica da semana maior, no mundo católico conhecida como Semana Santa, a cidade vive esta demonstração de fé, e a transfere ao mundo do design, mostrando Quito como arte e cultura. Nesse contexto, analisa-se como o *cucurucho* se tornou um símbolo da Semana Maior, um símbolo da cidade de Quito e uma referência cultural reconhecida nacional e internacionalmente, não apenas no campo cultural, mas também na área do design e na representação que esse personagem, tão característico da cidade de Quito, tem para os designers.

Palavras-chave: Design - cultura - *cucurucho* - tradição - fé - semana santa.

(*) **Santiago Lucano:** Master en Dirección de Comunicación. Adobe Certificated Premier. Diez años de Docencia por la UTE Experiencia profesional como analista y programador de páginas web, diseño 3d y diseño de programas orientados a desarrollo tecnológico integral. Docente Investigador con artículos publicados y libros escritos.

¿Cómo lo diseñaría la naturaleza?

Sandra Patricia Rodríguez Medina y
Magaly Rodríguez Herrera (*)

Actas de Diseño (2024, julio),
Vol. 46, pp. 202-206. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: mayo 2023
Versión final: julio 2024

Resumen: La naturaleza y el diseño crean y devienen formas funcionales y estéticas. La energía vital de plantas, semillas, aves, mamíferos, peces, minerales, insectos, etc., está expresada en infinidad de texturas, formas, colores y patrones que han dado paso a múltiples simbolismos y asociaciones culturales que pueden intensificar el proceso creativo. Explorar la relación entre naturaleza y diseño desde lo visual y lo poético, es la esencia del Proyecto Integrador de Primer Semestre «Atlas 1» del programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de UNIMINUTO Rectoría Bogotá (Colombia), experiencia significativa que ha activado espacios de encuentro para materializar diferentes relaciones y representaciones visuales.

Palabras clave: naturaleza – diseño – creatividad – talleres – comunicación – creación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 206]

“La naturaleza es la fuente de todo lo que existe y es un mentor infinitamente creativo y paciente”.
Maggie Macnab.

Introducción

Los procesos de diseño requieren de pedagogías coherentes con la dinámica creadora y de espacios de apertura que movilicen a los estudiantes hacia la reflexión, la exploración, la experiencia y la imaginación. En la

búsqueda de una conexión poderosa, que aporte a las lógicas pedagógicas y que oriente a los estudiantes de primer semestre en sus procesos de conceptualización y creación, nace Atlas 1, proyecto integrador del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica, de la Universidad Minuto de Dios - UNIMINUTO, Rectoría Bogotá (Colombia).

El Proyecto Atlas 1, establece una conexión con la naturaleza como su fuente de inspiración y creación. Redescubrir la naturaleza, es encontrarse con una fuerza que desborda belleza, poder, generosidad, misterio y sabiduría; una fuerza que abre las posibilidades de experimentar nuevos ritmos e intensidades dentro del proceso creativo y de buscar conexiones desde lugares genuinos y veraces, que se aparten de las imágenes pre-diseñadas, las plantillas, las fotografías de stock y las búsquedas en internet.

Esta conexión con la naturaleza y las diferentes miradas que se abordan desde la comunicación y el diseño, posibilitan, además, la integración de los diferentes saberes disciplinares que se abordan en el primer semestre: la comunicación, el dibujo análogo - digital, las teorías del diseño y la imagen digital, de allí, el proyecto adquiere su status de “integrador”.

Atlas 1 como proyecto integrador

Un proyecto integrador es una herramienta metodológica y una estrategia formativa en la Educación Superior. Para Rivero, Murillo y Ferrer (2017) el proyecto integrador es:

Una propuesta que implica la creación de espacios de diálogo interdisciplinar, en el que los docentes de cada semestre puedan evaluar el desarrollo de los proyectos presentados de manera conjunta y según las particularidades de las respectivas unidades de aprendizajes. Es decir, la revisión de los proyectos integradores demanda una mirada colectiva en la que los docentes de las asignaturas específicas revisan los aspectos centrales a nivel teórico, conceptual, procedimental y metodológico, en relación con el tema específico abordado. (p. 243)

El proyecto Atlas 1 integra las asignaturas disciplinares de primer semestre que son: Fundamentos de Comunicación, Dibujo Vectorial y Mapa de Bits, Dibujo y Perspectiva y Teoría del Diseño. Fundamenta su integración en la generación de espacios de encuentro, a través de talleres y procesos de creación en las diferentes fases del proyecto y en la metodología, que busca que cada estudiante se centre en un objeto de estudio que ofrece la naturaleza y lo analice desde las diferentes miradas que aporta cada asignatura, para desarrollar un trabajo académico integral a lo largo del semestre.

Dentro de las características del proyecto integrador se destacan los siguientes aspectos:

- Está orientado por lineamientos que contemplan factores académicos y buenas prácticas para gestionar

proyectos, los cuales se construyen y validan con el apoyo de los docentes.

- Se inicia desde primer semestre con un proceso de inmersión al modelo del proyecto integrador, apoyado con talleres y charlas especializadas, tanto para estudiantes como docentes.
- Proporciona entregables mínimos por asignatura para evidenciar y evaluar los resultados de aprendizaje.
- La socialización de los proyectos se hace a través de un evento al finalizar el semestre denominado “Muestra de proyectos integradores”.
- Los proyectos son evaluados por invitados del sector productivo y docentes que orientan las asignaturas. (Rivero, Murillo y Ferrer, 2017, p. 248)

Desde el año 2014, cada semestre se propicia un acercamiento a entornos naturales de su contexto, para que los estudiantes redescubran aves, insectos, flores, árboles, semillas, frutos, etc., desde el afecto, el asombro, la curiosidad u otra comprensión de lo viviente, para abrir múltiples espacios de diálogo que invitan a conectarse con un elemento en particular y reconocerlo durante un espacio de tiempo a través de un proceso creativo.

Principios y fases del proceso

El recorrido que hacen los estudiantes, entra en diálogo con 5 principios afines a las relaciones que maneja la naturaleza y que el proyecto extiende al campo de la comunicación gráfica: vacío, memoria, simplicidad, intención y conexión. El *vacío* como surgimiento y detonador de múltiples posibilidades. La *memoria* para recordar que el ser humano es parte de la naturaleza y está dotado de intuición y creatividad. La *simplicidad* para llegar a un concepto que reconozca la complejidad del diseño y la comunicación. La *intención* para estar presente, en sintonía con el entorno y por último, la *conexión* de relaciones que creen significado a nivel comunicativo. Cada uno de estos principios, representa las fases del proyecto integrador Atlas 1: La exploración (vacío), la sensibilización (memoria), la conceptualización (simplicidad), los talleres de experimentación (intención) y la posterior publicación (conexión). Cada asignatura asume una de las fases desde las competencias que busca fortalecer durante el semestre. A continuación, se explica cada uno de estos principios y fases para comprender el desarrollo del proyecto. Bienvenidos al Proyecto Atlas 1...

VACÍO/ Exploración

“En el vacío nacen las formas. Cuando uno se vacía de sus posiciones, inferencias y juicios adquiridos durante años, se acerca a su naturaleza original y es capaz de concebir ideas originales y reaccionar de forma renovada”.

Stewart W. Holmes.

Entender el vacío como una manifestación latente que da paso a múltiples posibilidades, para conectar con el

entorno y con el objetivo de descubrir nuevos puntos de fuga, nexos y formas de mirar, el proyecto activa un universo natural para que los estudiantes ingresen a él, desde su curiosidad y su sensibilidad, como observadores contemplativos que encuentran nuevas conexiones y significados.

Flores, plantas medicinales, frutas, humedales, parques naturales, animales, entre otros, son algunos de los universos que se activan cada semestre. En esta fase de exploración, el vacío en esta etapa se relaciona con el acto de vaciarse de dinámicas de relación propias del mundo contemporáneo, las cuales en su mayoría están mediadas por dispositivos, para dar paso a relaciones más intuitivas y experienciales, en donde los estudiantes puedan mirar directamente la naturaleza en un acto de presencialidad. Esta fase está a cargo de la asignatura Fundamentos de Comunicación. De acuerdo al universo, cada semestre se crea un taller de exploración orientado a dinamizar esta primera etapa, teniendo presente que la mayoría de cosas aprendidas acerca del mundo, se ha revelado a través de los sentidos, en contacto con la naturaleza, mirando las estrellas, nadando en ríos, escuchando cuentos y leyendas; de manera tal, que esta actividad busca la conexión sensorial con este universo para que cada estudiante defina su elemento de estudio. No hay que ir muy lejos para descubrir universos, basta contemplar el cielo durante diferentes espacios del día y descubrir increíbles tonalidades y formas.

Si activamos el universo de las plantas que se consideran maleza y vamos a buscarlas a su hábitat natural, tal vez nos encontremos caminando junto a una carrilera. Veremos aparecer suaves y etéreas flores blancas, sostenidas por tallos de color verde. Si estamos en un estado de contemplación y conexión, tal vez nos agachemos a observar ese Diente de León detenidamente, o nos decidamos a arrancar una de ellas y en un impulso, soplar sus esporas y verlas dispersarse impulsadas por el viento. Luego sacaremos nuestra libreta de apuntes y con palabras, trataremos de describir sus formas, colores, texturas, fragancia, movimiento... hemos iniciado el camino a través del Proyecto Atlas (Descripción para explicar la vivencia del proceso de exploración. Por Magaly Rodríguez).

MEMORIA / Sensibilización

“La madera de un árbol es además su memoria, podemos saber la edad de un árbol contando los anillos de su tronco. Si uno aprende a escuchar, cada uno de los anillos le describirá cómo la lluvia caía, el viento soplabla y el sol aparecía cada día en el horizonte”
Hope Jahren

El encuentro directo con el elemento de estudio a través de un acontecer que puede surgir desde la aficción, desde el asombro, desde la curiosidad o desde otra comprensión de lo viviente, revela la siguiente fase del proyecto que sigue a cargo de la asignatura de Fundamentos de

Comunicación, en donde los estudiantes argumentan la selección realizada.

De esta manera, cada estudiante entra en un diálogo con las singularidades de su elemento. A través de la memoria propia y colectiva, se recrea una constelación símica alrededor del elemento, que integra lo visible (morfología), lo comprobable (beneficios y propiedades), con lo improbable y lo sublime (leyendas, mitos, asociaciones culturales, religiosas, simbólicas, recuerdos de la infancia, historias de los abuelos, entre otros).

Retomando el camino iniciado con el Diente de León, esta constelación se empieza a manifestar a través de descubrimientos que inician por comprender que la esférica, blanca y suave flor, es la transformación de la flor amarilla que durante un largo espacio de tiempo se cerró constantemente por las noches. Su metamorfosis, activa más de dos mil frutos que se dispersan a través del viento. Su raíz fue utilizada como sustituta del café durante la Segunda Guerra Mundial, es una planta con propiedades antioxidantes y valores altos de vitaminas B, C y Hierro, es rica en minerales. Hay leyendas que la asocian con bienvenida y obtener deseos, también se dice que dentro del Diente de León habitan hadas, las cuales decidieron adoptar la forma de estas radiantes flores amarillas, para protegerse de ser pisadas por los humanos, al no ser vistas por su pequeño tamaño. La recuperación de la flor de esta planta al ser pisada se relaciona con la magia del hada que vive en su interior.

SIMPLICIDAD / Complejidad- conceptualización

“La simplicidad embellece la belleza”
Baudelaire

Las cosas más maravillosas y profundas de la naturaleza se presentan de manera sencilla; su complejidad y grandeza están latentes y en permanente relación con la vida. En la tercera fase del proyecto, se trabaja en la conceptualización. Esta fase está a cargo del curso de Dibujo Vectorial y Mapa de Bits que orienta el desarrollo de un brief, cada estudiante se enfoca en otorgar a su elemento un concepto comunicativo y definirlo mediante una palabra.

En este punto, la simplicidad es un reconocimiento a la complejidad del elemento, una comprensión que va más allá de su forma exterior, que realza su carácter natural, su forma innata y espontánea de crecer en sintonía con todo aquello que lo rodea. La simplicidad busca reducir la información, centrarse en lo fundamental. La constelación creada en torno al elemento pasa a conformar la inmaterialidad del proceso creativo, se desvanece más no se borra, convirtiéndose en una potencia interior que activa la materialización de las diferentes representaciones gráficas.

La semilla plantada en la fase de exploración ha estado aguardando; una vez se aferra a la tierra a través de la comprensión del objeto de estudio, enfoca su energía hacia el crecimiento. El universo de significación que se

ha manifestado en torno al elemento natural, al igual que en una planta, permitirá el brote de “cotiledones”, hojas transitorias, ligeramente verdes, que mientras se marchitan darán paso a una auténtica hoja: el concepto creativo. Estos cotiledones han trabajado fuertemente para mantener la vida y para lograr su primera hoja verdadera.

INTENCIÓN/ Talleres experimentación

La intención se nutre de la atención y de la intuición. La atención como el acto de estar presente, en sintonía con el elemento de estudio y con el concepto creativo. La intuición como lo mencionó Buckminster Fuller “es ser íntegro con uno mismo”, y está asociada con el maestro interior, con la naturaleza humana.

La intención se convierte en un detonante para liberar el pensamiento creativo y darle paso a la fase de experimentación del Proyecto Atlas. Los cuatro cursos disciplinares, despliegan su estructura como escenario para orientar y poner en marcha las acciones que darán origen a múltiples textualidades.

Cada curso organiza actividades complementarias en las cuales los estudiantes exploran nuevas posibilidades técnicas y creativas: talleres de cromática, escritura creativa, lettering, serigrafía, fotografía, encuadernación y patterns, se han convertido en nuevas formas de hacer, valorando lo desconocido y experimentando otros modos de llegar, con múltiples encuentros y desencuentros.

CONEXIÓN/ Publicación

“La gente ignora el diseño que ignora a la gente”.

Frank Chimero

La conexión en Atlas 1 es un eje transversal que está latente durante todo el proceso. Desde la búsqueda y el esfuerzo por conectar los cuatro cursos disciplinares y establecer diálogos entre lo pictórico, lo análogo y lo digital, se han integrado a las fases del proceso la significación, la conceptualización, la abstracción, la representación y la publicación como intensidades que nutren los diferentes momentos de este desarrollo creativo.

Así como el diseño genera relaciones con los seres vivos, en la medida en que se crea para otros que no están solos, sino que se encuentran en relación con otros seres y subjetividades, y con otras disciplinas como la tecnología, la biología, y las matemáticas, Atlas 1 ha encontrado una fuente de conexión generosa y potente en la naturaleza. El biólogo y filósofo alemán Uexküll, hablaba de la biología como “teoría de la vida” refiriéndose a crear significado a través de las relaciones, algo perfectamente aplicable al mundo del diseño.

Para ejemplificar esto, Uexküll utilizó la relación entre la abeja y la flor. La abeja necesita de la flor para recolectar el néctar para su colmena, y la flor necesita de la abeja para dispersar su polen. Por ello decía que la única manera de que la abeja y la flor puedan tener un significado para el otro es si cada uno ya es el otro.

La naturaleza y sus intensas vibraciones han guiado a los estudiantes por un recorrido que finaliza con la conexión como última fase del proyecto, aunque la conexión ha estado presente durante todo el proceso, en esta última parte se hace más evidente, al darle paso a la creación y la representación. Escrituras creativas, patterns, ilustraciones, módulos y fotografías se materializan en productos gráficos y en una publicación final que adquiere diferentes formas de exhibición de acuerdo al universo y los procesos creativos trabajados cada semestre y la cual es compartida en las muestras que organiza el Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica y la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Dentro de la inmaterialidad del proyecto, lo que no se ve, lo que no se publica, lo que permanece oculto, se espera que crezca una nueva semilla, la semilla de ofrecer productos gráficos en donde coincida el diseño con el mensaje, facilitando la comunicación y ayudando al usuario a vincular conexiones y elementos visuales. La de un diseño ético, pensando en los clientes, el público objetivo y la naturaleza.

Aprendizajes del proyecto

Este proyecto que cumple 7 años dentro del programa, ha permitido que los estudiantes de primer semestre tengan una experiencia real, desde el inicio de su carrera, con un proyecto conceptual y práctico que desarrolla en ellos cualidades como la apertura, la sensibilidad, el respeto y el reconocimiento, entre otras. Cada año madura al pasar por un proceso riguroso de autoevaluación y de potenciar los aprendizajes, así como reconocer las oportunidades de mejora.

Para el programa de Tecnología en Comunicación Gráfica, se ha convertido en una experiencia pedagógica significativa de aula que ha sido destacada en los procesos de acreditación de alta calidad del programa de 2015 y 2019, al aportar al fortalecimiento y la integralidad del currículo. Es un proyecto que aporta valor a los estudiantes que recién empiezan su proceso formativo y eleva la expectativa de lo que seguirán encontrando en la carrera. En estos tiempos complejos que vive el mundo con la pandemia, el proyecto demostró su flexibilidad al adaptarse al entorno digital y encontrar en Behance una plataforma de visualización. Si bien no ha sido fácil para los estudiantes y los profesores del proyecto no tener los escenarios de encuentro en los talleres en presencialidad, cada profesor ha hecho adaptaciones de sus talleres para el entorno digital y los estudiantes, desde sus recursos y su creatividad, han desarrollado su proyecto con interés, afecto y dedicación.

Generar escenarios de diálogo interdisciplinar al interior de un programa académico enriquece el encuentro entre los diferentes actores de un espacio académico; favorece el diálogo, el reconocimiento, el respeto; fortalece la mirada crítica y desde diferentes ópticas a un mismo objeto de estudio para descubrir en su simplicidad los múltiples elementos que lo enriquecen como elemento de la naturaleza. Pero quizás lo más valioso es crear colectivamente un Atlas gráfico que sensibilice a quien lo

contempla de la gran riqueza que aún otorga la naturaleza y su importancia de preservarla.

Referencias bibliográficas

- Ambrose, G., y Harris, P. A. (2010). *Metodología del diseño*. Parramón.
- Currea, A. S. (2015). *El diseño implica un acto poético*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Artes
- Jahren, H. (2017). *La memoria secreta de las hojas: Una historia de árboles, ciencia y amor*. Ediciones Paidós.
- Heredia, J. M. (2016). Deleuze, von Uexküll y “la Naturaleza como música”. *Aparte Rei, revista de filosofía*, (75), 1 - 8.
- Macnab, M. (2012). *Diseño inspirado en la naturaleza*. Anaya Multimedia.
- Rivero, M., Murillo, G., y Ferrer, Y. (2017) Proyecto Integrador: una herramienta metodológica en la Educación Superior. *Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 8 (1), 241 – 250

Abstract: Nature and design create and become functional and aesthetic forms. The vital energy of plants, seeds, birds, mammals, fish, minerals, insects, etc., manifests itself in countless textures, shapes, colors and patterns that have given way to multiple symbolism and cultural associations, which can enhance the creative process. The essence of the First Semester Integrating Project "Atlas 1" of the Graphic Communication Technology program at UNIMINUTO Rectoría Bogotá (Colombia) is to explore the relationship between nature and design from a visual and poetic point of view, a significant experience that has prompted meeting spaces to materialize different relationships and visual representations.

Keywords: nature – design – creativity – workshops – communication – creation.

Resumo: A natureza e o design criam e se tornam formas funcionais e estéticas. A energia vital das plantas, sementes, aves, mamíferos, peixes, minerais, insetos, etc., manifesta-se em uma infinidade de texturas, formas, cores e padrões que deram lugar a numerosos sim-

bolismos e associações culturais que podem intensificar o processo criativo. Explorar a relação entre natureza e o design a partir dos aspectos visuais e poéticos, é a essência do Projeto Integrador do Primeiro Semestre "Atlas 1" do programa de Tecnologia de Comunicação Gráfica da UNIMINUTO Rectoría Bogotá (Colômbia), uma experiência significativa que propiciou espaços de encontro para materializar diferentes relações e representações visuais.

Palavras-chave: natureza – design – criatividade – seminários – comunicação – criação.

(*) Sandra Patricia Rodríguez Medina: Comunicadora Social - Periodista, Especialista en Creación Narrativa y en Procesos Lectoescriturales. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en cátedras orientadas a la redacción, escritura creativa y fundamentos de la comunicación humana. En la docencia, mi formación profesional me ha permitido consolidar propuestas didácticas orientadas a incentivar el mejoramiento continuo de los estudiantes en procesos lectoescriturales. Docente de los programas de Tecnología en Comunicación Gráfica y Comunicación Visual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría Bogotá, Sede Principal, de las cátedras de Fundamentos de Comunicación, Gramática, Semiótica y el curso electivo en Escrituras Creativas desde el año 2008. Vivo en Bogotá, Colombia. Conoce más de mi perfil y experiencia en LinkedIn <https://www.linkedin.com/in/profesandrarodriguez/>.

Magaly Rodríguez Herrera: Soy una comunicadora gráfica interesada en encontrar nuevas posibilidades de relación e interacción mediante el diseño. Durante 15 años he conectado mi experiencia profesional en el campo del mercadeo y la publicidad con la orientación de procesos gráficos y creativos a través de la docencia. Magíster en Artes Plásticas, Especialista en Comunicación Educativa, Comunicadora Social y Comunicadora Gráfica. Docente de los programas de Tecnología en Comunicación Gráfica y Comunicación Visual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO Rectoría Bogotá, Sede Principal, de las cátedras de Dibujo Vectorial y Mapa de Bits, Introducción a las Herramientas Digitales, Diagramación y Diseño de Multimedia desde el año 2007.