

Diseño, producción y sustentabilidad. Aporte crítico/decolonial desde la academia

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 36, pp. 61-63. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: noviembre 2020
Versión final: diciembre 2021

Adolfo Vargas Espitia, Alan Quintero Bayona (*)

Resumen: La presente ponencia propone una discusión académica de largo alcance desde una perspectiva crítica/decolonial en torno al diseño y su rol histórico como articulador entre la producción y la sustentabilidad. Primero, hay que recordar que diseño y producción eran un solo acto creativo superior y que su desvinculación hace parte de la separación histórica entre cultura y naturaleza; situación que ha demostrado ser incapaz de sostener la vida (más allá de la humana) a largo plazo. Dadas estas desafortunadas circunstancias, la academia latinoamericana del diseño está llamada a discutir desde la autonomía, cuál es la visión del mundo que se debe promover.

Palabras clave: sustentabilidad - producción - diseño - academia - decolonialidad.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 62]

En la premodernidad, el diseño y la producción eran parte del mismo acto creativo superior, proceso que entre otras cosas coincide con criterios que actualmente se le atribuyen al imaginario denominado sustentabilidad. Sin pretender exponer una situación idealizada, se puede decir que las personas participaban de todo el acto poietico (la poiesis como acto creativo superior), esto les permitía conocer y controlar todo el ciclo de vida de los objetos que proyectaban; las cosmovisiones y posibilidades de la época limitaban la extracción, consecución y uso de los recursos naturales, la distribución y comercialización era en muchos casos nula (en muchos casos el productor era el mismo consumidor), lo que fomentaba requerimientos de durabilidad y reparabilidad; por último, en el fin de vida de los objetos, su capacidad de absorción (biodegradabilidad) era más cercana a aquella natural dado el escaso desarrollo de materiales e insumos artificiales.

De acuerdo con Quijano (1998, p. 14). La Modernidad se forja en Europa desde el siglo XVIII, en donde se difunde y crece hasta el modelo capitalista; entre tanto, en América latina es un asunto más claramente discernido desde el colonialismo; es decir, propio de las ideas y prácticas culturales impuestas y arraigadas, por medio del denominado mundo moderno/colonial (Mignolo, 2000, p. 55). Es así como el diseño, la productividad y la sustentabilidad pueden ser entendidas en latinoamérica como ideas importadas de occidente. Desde una perspectiva crítica e histórica, esta visión primero ha subyugado la producción a la técnica, separando paulatinamente al hombre de lo que produce y consume, ahondando así la división entre naturaleza y cultura (Olabuena, 1997, p. 3). Posteriormente, las dinámicas globales han fomentado una dependencia que relega a los países del sur a ser unidades (serviles) de producción de los países del norte/global; este análisis también puede ser extrapolado a la idea de sostenibilidad y en consecuencia a la producción sostenible.

La teorización del diseño, tanto como su práctica, en latinoamérica es resultado de los procesos de la colonialidad del norte global, es decir, que las premisas que definen el qué, el cómo y el porqué del diseño son hijas del eurocentrismo y sus circunstancias privilegiadas y hegemónicas. El papel del diseño, visto como: “una cultura y una práctica sobre cómo deberían ser las cosas para alcanzar las funciones y los significados deseados” (Manzini 2015, p. 53), es ser autor del mundo material, pero al mismo tiempo, actor dentro del proceso de creación. Ha contribuido, no siempre de forma controlada o planeada, a la definición de cultura objetual, al ser del mundo en relación con lo artificial como ente adyacente a la humanidad. Por consiguiente, el objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos (Gugelot, 1960, p. 17). De la obra concebida por el diseño consciente, social, sostenible y decolonial, a la obra producida, no debe existir separación alguna, el diseño como génesis del mundo artificial debe pretender ser el lado pensante de la poiesis.

La producción, entendida como la creación poietica de las condiciones de la existencia, determina el ser del hombre. Esta producción es por necesidad colectiva, por tanto, la poiesis como acto creativo desde una postura hegemónica deberá ser entendida desde lo colectivo, lo comunal y lo social, antes que desde lo individual. La evolución de la humanidad en todos sus aspectos, se gesta, impulsa y mantiene desde la transformación del entorno en utilidad. Nos hemos construido a nosotros mismos desde la construcción del mundo, en Latinoamérica los sistemas de producción industrializados convirtieron al productor en consumidor y posteriormente en un producto en sí mismo (Bauman, 2015, p. 90). Más allá, la posmodernidad, fracasó como reparo crítico a la modernidad, por lo que termina siendo la profundización de esta.

La sostenibilidad por su parte también ha sido capitalizada por esta visión del mundo; incluso, Sanchez (2017, p.12) comenta que el concepto nace de la escasez de recursos para la producción de barcos usados en procesos colonizadores durante el siglo XVIII, y hasta estos días, no ha perdido ese carácter. A la fecha, la ONU lidera la agenda mediática y política a través del concepto de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. Sin embargo, esta idea también puede ser interpretada desde la lógica de la modernidad/colonialidad (Díaz, 2016, p.9).

La academia ha servido para perpetuar estas posturas; desde la formación en diseño, estas aproximaciones han iniciado desde una mirada superflua y operativa; superfluas en el sentido que parten de la premisa de individualizar las acciones del diseño ante una situación estructural (insostenible); operativo, respecto al conocimiento impartido sobre la producción, particularmente desde una visión cuantitativa basada en el ciclo de vida del producto, selección de materiales y estrategias que operativizan (tipo listas de chequeo) la aplicación y cumplimiento de criterios sostenibles. En respuesta, y extrapolando a la academia de diseño, se puede decir que no se trata románticamente de buscar un proceso premoderno, ni postmoderno, ni anti moderno que niegue la Modernidad, sino de un proceso “transmoderno”, entendido como una síntesis cuando no alteridad; entre la premodernidad, modernidad y postmodernidad (Hidalgo-Capitán, Cubillo-Guevara, 2016, p. 21). La academia de diseño en Latinoamérica está en deuda de ser crítica, esencialmente autocrítica; pues en gran medida su tarea se ha limitado a replicar los modelos que se gestaron y se siguen incubando en otras latitudes, desde otros contextos y para otras realidades. La perspectiva crítica es, como mínimo, necesaria dada la ineludible realidad latinoamericana en donde las circunstancias sociales, económicas y políticas requieren que el diseño se repiense y se redefina a la medida de sus propias circunstancias.

En este sentido, la academia en Colombia está dando algunas de estas discusiones; desde el reconocimiento de “los diseños otros” dada en el Diseño de los sures (Gutiérrez, 2014, p.15); de igual forma, desde la necesidad de la autonomía y la comunalidad del Diseño Ontológico (Escobar, 2017, p. 161); y desde la revalorización de las soluciones de el Diseño por no diseñadores -DND- (Ibarra, 2014, p.115). Para esto, es necesario que la academia de diseño en Latinoamérica genere espacios de discusión que fomenten el pensamiento crítico desde y para el diseño desde una perspectiva decolonial; de lo contrario, se estaría perpetuando desde la academia el proceso moderno/colonizador. Un caso de estudio, puede ser el espacio denominado *DIálogos*, del programa de diseño industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo -UDI, que entre otras cosas, desarrolla (a nivel de programa) ejes temáticos semestrales en torno a la relación problemática entre el diseño y la colonialidad.

Referencias Bibliográficas:

- Bauman, Z. (2015). *Modernidad líquida. Fondo de cultura económica*.
- Descola, P., & Pons, H. (2012). *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Díaz, L. M., & Andrés, S. (2016). *La falacia del desarrollo sustentable, un análisis desde la teoría decolonial*. Iberoamérica Social, (July 2016), 89–104.
- Dussel, E. (2000). *Europa, modernidad y eurocentrismo*. Clacso, Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Escobar, A. (2017). *Autonomía y diseño : La realización de lo comunal*. Editorial Universidad del Cauca.
- Fernández, O. (2019). *Estrategias de enseñanza y aprendizaje: una mirada desde la investigación*. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
- Gugelot, H. (1960) *Del catálogo de la exposición de la HfG de Ulm de 1960*.
- Gutiérrez, A. (2014). *Diseños de los sures: una actualización. Encuentros cardinales: acentos y matices del diseño*. Ediciones Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Hidalgo-Capitán, A. L., Cubillo-Guevara, A. P. (2016). *Transmodernidad y transdesarrollo: el decrecimiento y el buen vivir como dos versiones análogas de un transdesarrollo transmoderno*. Ediciones Bonanza.
- Ibarra, M. C. (2014). *El diseño por no diseñadores (DND) y otros enfoques: una inspiración para el diseño*. ENCUENTROS CARDINALES: ACENTOS Y MATICES, 115.
- Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. Cambridge MA: The MIT Press.
- Mignolo, W. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. la colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad*. Ediciones faces/UCV.
- Olabuena, A. (1997). *De la Técnica a la Técnica*. Revista A Parte Rei, 1, 1-14.
- Quijano, A. (1998). *Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina*. Sociedad y Política Ediciones.
- Sánchez Galera, M. D. (2017). *El paradigma de la sostenibilidad: Gobernanza global y el modelo europeo de “ desarrollo sostenible”*.

Abstract: This paper proposes a far-reaching academic discussion from a critical/decolonial perspective on design and its historical role as an articulator between production and sustainability. First, it is necessary to remember that design and production were a single superior creative act and that their disassociation is part of the historical separation between culture and nature; a situation that has proven incapable of sustaining life (beyond human life) in the long term. Given these unfortunate circumstances, the Latin American design academy is called to discuss from autonomy, which is the vision of the world that should be promoted.

Key words: sustainability - production - design - academia - decoloniality.

Resumo: Este documento propõe uma discussão acadêmica de longo alcance a partir de uma perspectiva crítica/decolonial sobre design e seu papel histórico como articulador entre produção e sustentabilidade. Primeiro, é preciso lembrar que o projeto e a produção foram um único ato criativo superior e que sua dissociação faz parte da separação histórica entre cultura e natureza; uma situação que se mostrou incapaz de sustentar a vida (além da vida humana) a

longo prazo. Dadas estas infelizes circunstâncias, a academia latino-americana de design é chamada a discutir a partir da perspectiva da autonomia, que é a visão do mundo que deve ser promovida.

Palavras chave: sustentabilidade, produção, design, academia, descolonialidade.

(* **Adolfo Vargas Espitia.** Diseñador industrial con estudios de maestría en ecodiseño del Politécnico de Turín en Italia, docente investigador y líder del grupo de investigación PALOSECO de la facultad de Comunicación, Arte y Diseño de la Universidad

de Investigación y Desarrollo -UDI- con énfasis en procesos de investigación y formación en diseño y sostenibilidad; adicionalmente, cuenta con experiencia en trabajo con comunidades artesanales y campesinas de producción local del departamento de Santander; actualmente es miembro fundador del nodo colombiano de la red de aprendizaje en sostenibilidad LENS International. **Alan Quintero Bayona.** Diseñador industrial con estudios de maestría en marketing digital y *social media* de la Udima en España, docente investigador del grupo de investigación PALOSECO de la facultad de Comunicación, Arte y Diseño de la Universidad de Investigación y Desarrollo -UDI- Investigador categoría Asociado de Minciencias. Con énfasis en el área disciplinar de diseño, producción industrial y multimedia. Con amplia experiencia en desarrollo proyectual desde el enfoque técnico productivo y en diseño centrado en las personas.

Una aproximación a *Cartografías de la desobediencia* de Ana Baumann

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 36, pp. 63-66. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2020
Fecha de aceptación: octubre 2020
Versión final: diciembre 2021

Alban Martínez Gueyraud (*)

Resumen: La artista Ana Baumann (Asunción, 1986) está presentando en el Centro Cultural de España, Asunción (desde marzo, 2020), su muestra titulada *Cartografías de la desobediencia*. Empleando lenguajes y procedimientos de la fotografía, el video y la instalación, las obras giran en torno al concepto de “ciudad” -en general-, pero se concentran, eventualmente, en la ciudad de Asunción, Paraguay, como ámbito de exploraciones y representaciones, pero también como generadora de reflexiones. Este texto abordará cuestiones singulares de la muestra (espacios, imágenes, objetos y conceptos), así como la especial relación entre arte contemporáneo, experiencia vital, representación simbólica de la ciudad y diseño urbano.

Palabras clave: arte contemporáneo - ciudad - diseño urbano - planificación - espacio - convivencia social.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 65]

*De una ciudad no disfrutas las siete
o setenta y siete maravillas,
sino la respuesta que da a una pregunta tuya.*
(Italo Calvino)

A partir del 6 de marzo del presente año, **Ana Baumann** (Asunción, 1986) presenta en las salas del Centro Cultural de España “Juan de Salazar”, Asunción, su exposición individual titulada *Cartografías de la desobediencia*, que fue curada por Mónica González (artista y pedagoga en artes visuales). Se trata de un conjunto de planteamientos conceptuales sobre los que la artista viene ocupándose desde hace un tiempo. Utilizando lenguajes y recursos de la fotografía, el video y la instalación, las obras giran en torno al concepto de “ciudad” -en general-, pero se concentran, eventualmente, en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, Paraguay, como ámbito de exploraciones y representaciones, pero también como disparador de especulaciones. Su interés por estos temas

y las coyunturas de trabajarlos surgieron desde su participación en el proyecto “Invernadero 2017” (realizado en el mismo Centro Cultural de España), la cual había culminado en su serie *Micropolíticas vagabundas*. Se sabe que las ciudades del siglo XXI necesitan más que nunca la innovación, la creatividad, la biosostenibilidad, la resiliencia y el compromiso colectivo para rediseñar sus futuros, y mayormente en el caso de nuestra ciudad, Asunción, que va creciendo de manera desordenada y anárquica, sin llevar a cabo debidamente un actualizado plan de desarrollo urbano a largo plazo. Por un lado, los cambios climáticos, la dispersión y la polución, el caos del tránsito y los constantes inconvenientes en los servicios básicos, en ciertos núcleos urbanos son ya una advertencia; sus huellas se verifican en los constantes cortes de suministro eléctrico, los grandes y peligrosos raudales, el deficiente transporte público, la caótica circulación vehicular, la notable contaminación y depredación de los recursos naturales -especialmente los arroyos y el