

Creatividad, Diseño y Comunicación: entre las estéticas y las realidades

Natalia Aguerre⁽¹⁾, Janneth Arley Palacios Chavarro⁽²⁾, Cyntia Valladares⁽³⁾ e Ingrid Zacipa Infante⁽⁴⁾

Resumen: El contexto social contemporáneo hipermediatizado y en expansión plantea cambios en las dinámicas de la comunicación y en la configuración creativa de sentidos, posibilitando una mayor interacción e inserción de prácticas colectivas e intercambios de narrativas, medios, plataformas, lenguajes, entre otros, que invitan a la observación y análisis de estos escenarios de creación, producción, diseño y expansión de la comunicación y lo comunicativo. En este marco, dicho Cuaderno compendia una serie de artículos destinados a pensar desde el campo de la comunicación, la creatividad en clave crítica y desde distintas perspectivas.

Palabras clave: Comunicación - creatividad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 14]

El presente número (206) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Creatividad, Diseño y Comunicación: entre las estéticas y las realidades” se inscribe en la Línea de Investigación (11) Arte y Comunicación. Innovación estética, medios y nuevos lenguajes, dirigida por Natalia Aguerre y Cyntia Valladares, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación interinstitucional realizado con la Fundación Universidad Los Libertadores de Colombia.

⁽¹⁾ Doctora en Comunicación. Profesora de grado y posgrado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la Universidad Artura Jauretche. Coordinadora del GT en Artes y política de CLACSO. Archivista del Centro de Arte Experimental Vigo. Correo electrónico: aguerre.natalia@yahoo.com

⁽²⁾ Doctoranda en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Comunicadora Social de la Universidad Central. Investigadora del Grupo de Investigación Comunicación, Cultura y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, profesora de la Maestría en Comunicación Creativa y Directora del Programa de Comunicación Social - Periodismo de la Fundación Universitaria Los Liber-

tadores, Bogotá (Colombia). Líneas de investigación: comunicación, cultura y tecnología; investigación en comunicación; Comunicación Estratégica; Comunicación Organizacional, comunicación ambiental, comunicación para la sostenibilidad, comunicación y consumo. Correo electrónico: japalaciosc@libertadores.edu.co

⁽³⁾ Diseñadora Textil y de Indumentaria - UP. Magíster en Gestión del Diseño - UP. Asistente de cátedra en la Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo. Mail: cynthia.valladares@hotmail.com

⁽⁴⁾ Doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, doctoranda del doctorado en Empresa, economía y sociedad de la Universidad de Alicante-España, magíster en Investigación en problemas sociales contemporáneos, especialista en Comunicación Educación, Publicista. Líder Académica de la Maestría en Comunicación Creativa de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Líneas de investigación en estudios de la comunicación, tendencias de la comunicación, comunicación creativa, economía creativa, cinematografía animada y públicos infantiles, sociología y antropología de género y de las generaciones. Asesora en la creación de nuevos programas de pregrado y posgrado en el ámbito de la comunicación. Docente en diferentes universidades nacionales e internacionales. Correo electrónico: izacipai@libertadores.edu.co

Dicho Cuaderno compendia una serie de artículos destinados a pensar desde el campo de la comunicación, la creatividad en clave crítica y desde distintas perspectivas.

El contexto social contemporáneo hipermediatizado y en expansión plantea cambios en las dinámicas de la comunicación y en la configuración creativa de sentidos, posibilitando una mayor interacción e inserción de prácticas colectivas e intercambios de narrativas, medios, plataformas, lenguajes, entre otros, que invitan a la observación y análisis de estos escenarios de creación, producción, diseño y expansión de la comunicación y lo comunicativo.

En este territorio emergente se introduce la conjunción entre la comunicación y la creatividad, como escenario emergente de exploración que es posible a través de la inter y la transdisciplinariedad. Esto hace que la comunicación se acerque a los procesos de creación desde sus particularidades, las cuales implican aspectos como la interacción y la producción de sentido; es decir, en encontrar su dimensión estética como forma de manifestar otros desarrollos en los cuales la comunicación interviene en las transformaciones sociales. De este modo, la investigación/creación se constituye en una ruta metodológica en donde la observación, la experimentación y los procesos creativos vinculados a los saberes, experiencias intuiciones, pueden aportar al diseño de la comunicación en perspectiva compleja.

Es en esta instancia en donde el binomio “comunicación y creatividad” se unen para fortalecer un campo que por un lado se distancia de la influencia mercantil neoliberal y por otro, sea cercano a los terrenos de la estética, en los que para que exista comunicación el destinatario/audiencia/público no solo interviene en el proceso comunicativo como pro-

sumidor sino como creador, capaz de completar, cuestionar, complementar, resignificar mensajes y sentidos, haciendo visibles otros reconocimientos de las singularidades subjetivas que encuentran en la dimensiones creativas de la comunicación.

Es en este ejercicio de representar y poner en diálogo diversos contextos sociales, culturales, políticos, religiosos, rurales, étnicos, generacionales, entre otros, en donde se produce reconocimiento, entendido como el ver a los otros como iguales y a la vez diferentes, y se crea nuevo conocimiento –conocimiento creativo–, clave para la comprensión de realidades y la complejidad de las dimensiones históricas, socioculturales, estéticas, simbólicas, entre otras.

En este marco, la propuesta se llevó a cabo en colaboración con la Fundación Universidad Los Libertadores de Colombia pretendiendo abrir el debate en torno a los desafíos que presentan estas acciones en la actualidad.

Para finalizar, consideramos que las reflexiones aquí desarrolladas –que no pretenden ser conclusivas–, permitirán aportar algunas líneas para pensar dicha propuesta, a partir de subrayar la importancia de edificar un análisis social, crítico, complejo y políticamente situado de las prácticas desde una perspectiva transdisciplinar.

El Cuaderno está integrado por escritos de:

Blas Arrese Igor donde en el artículo analiza el proceso de creación de ROSA CICLAMEN, obra de teatro escrita y dirigida por su autoría.

Verónica Durán Alfaro, Jorge Alberto González Peña y Claudia Mercado Peña, trabajan la metáfora como una herramienta de pensamiento y traducción para procesos creativos en problemas de diseño.

Fang Xie y Jing Zhou estudian el uso de los elementos de Qipao en los diseños de Christian Dior desde una perspectiva semiótica.

Lilia Horta presenta un artículo que indaga en la influencia de los monstruos en Studio Ghibli.

Clarisa López Galarza, nos invita a reflexionar sobre la articulación entre memoria, palabra, territorio para realizar algunas notas sobre el vínculo entre exhibiciones de artes visuales y la historiografía en América Latina.

Mauricio Montenegro indaga la dupla creativa *cyborg*. Las oportunidades creativas de la conversación con modelos de lenguaje generativo.

Victoria Nannini analiza la evolución de los consumos de indumentaria de moda *online*, en la post-pandemia.

Evelyn Mabel Nuñez-Alayo y Diego Contreras-Morales desarrollan resultados sobre el “Proyecto Musas Terrenales”, a partir de la creación de imágenes para la investigación a través del arte.

Sandra Milena Palacio López y Carlos Andrés Arango-Lopera estudian el diseño de instrumento para la identificación de los imaginarios que reposan en el vestuario en la construcción de la identidad de género.

Pedro de Assis Pereira Scudeller plantea la articulación entre arte y praxis curatorial para pensar en las posibilidades de agencia y politicidad decolonial.

María Eugenia Pérez Cortés, Flor Alejandra Gómez Contreras y Athziri Araí Menchaca Pérez abordan el concepto de creatividad en el campo de la Internet y las redes sociales.

Karina Ramírez Pinto, nos invita a pensar en el activismo y el diseño gráfico para indagar sobre el idioma guaraní como recurso de lucha en las gráficas visuales de las manifestaciones feministas paraguayas.

Abstract: The hyper-mediatized and expanding contemporary social context plants changes in the dynamics of communication and in the creative configuration of meanings, enabling greater interaction and insertion of collective practices and exchanges of narratives, media, platforms, languages, among others, which invite observation and analysis of these scenarios of creation, production, design and expansion of communication and communication. In this context, said Notebook summarizes a series of articles intended to think from the field of communication, creativity in a critical key and from different perspectives.

Keywords: Communication - creativity.

Resumo: O contexto social contemporâneo hipermediático e em expansão planta mudanças na dinâmica da comunicação e na configuração criativa de significados, possibilitando maior interação e inserção de práticas coletivas e trocas de narrativas, mídias, plataformas, linguagens, entre outras, que convidam à observação e análise desses cenários de criação, produção, design e expansão da comunicação e da comunicação. Neste contexto, o referido Caderno sintetiza uma série de artigos que pretendem pensar desde o campo da comunicação, a criatividade em chave crítica e desde diferentes perspectivas.

Palavras-chave: Comunicação - criatividade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
