

Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 (1)*

Línea de Investigación 1. Cruces entre Cultura y Diseño: Los diversos abordajes posibles

Equipo de Investigación:

Karen Avenburg, Universidad de Palermo (Argentina)

Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 fueron publicados en el [Cuaderno 201] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°201 (2022/2023) Dinámicas de inclusión / exclusión en y desde el diseño. Coordinación Karen Avenburg (UP, Argentina). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: “Resultados de Proyectos de Investigación 2023” en la edición 210 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Luciana Allegretti** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 1.3

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**

Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Notable**

Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**

Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**

Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Notable**

Fundamentos y Comentarios

Em 2023, a revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 201 traz novamente relevantes debates e reflexões no desenvolvimento audiovisual, design entre outros aspectos das manifestações culturais contemporâneas. Dessa vez o foco está na intersecção entre inclusão/exclusão social e o campo do design. A inclusão e a

transformação social são examinadas através de práticas como arquitetura, moda, cinema e estratégias de comunicação enfatizando a definição sociosemiótica de cultura e seu papel na formação do design. Dividida em duas seções principais - políticas inclusivas e projetos culturais e o papel do design na inclusão/exclusão social – promove uma discussão crítica a respeito da relação entre cultura, design e inclusão e exclusão.

Entre os textos da revista, é interessante refletir sobre o caso do “Carpa Abierta” (presente no artigo “Diseño y gestión cultural” de Alejandro Cappella) que apresenta inclusão social por meio da educação artística circense para crianças de bairros vulneráveis. A natureza dinâmica necessária para a concepção de projetos culturais e seus desafios fica evidente a partir das dificuldades enfrentadas quando imposto desafio como o da pandemia de COVID-19, que forçou o projeto a se adaptar usando o ambiente virtual.

A assimetria e a violência das relações de gênero nas representações audiovisuais são destacadas na segunda parte da revista. Enraizada em estruturas sociais e culturais a violência não se limita aos aspectos físicos e os artigos delineiam a importância de desafiar estas estruturas do status quo. Temas como discriminação racial no lar, relações de gênero no cinema e suas mudanças, entre outros, contribuem para o estudo interdisciplinar do audiovisual e dos aspectos sociais contemporâneos.

Nesse espectro, o artigo “Violencia y ambigüedad en El poder del perro” (Mercedes Pombo e Zulema Marzorati) analisa a desconstrução dos papéis de gênero no contexto do faroeste no filme “O Poder do Cão” dirigido por Jane Campion e baseado no romance homônimo de Thomas Savage. O filme passa por 3 épocas e aponta a evolução das ideias de gênero através do tempo enfocando amor, homossexualidade e solidão por meio de subtextos e conotações incomuns em westerns.

O meio audiovisual é uma importante ferramenta para refletir sobre as construções de gênero, dinâmicas de poder e normas sociais em contextos históricos. Neste âmbito, Lizel Tornay, em seu artigo “Una mujer soltera es un caos, un desorden de la naturaleza. Representaciones femeninas en el cine de María Luisa Bemberg” discute as tensões e lutas sociais enfrentadas pelas mulheres na Argentina pós-ditatorial durante as décadas de 1970 e 1980. O retrato de mulheres reais e dos eventos ocorridos em Buenos Aires em 1847/48 durante o segundo governo de Juan Manuel de Rosas (1835-52) é uma poderosa construção cinematográfica no filme “Camila” dirigido por María Luisa Bemberg, 1984. A representação dominante da mulher no cinema hollywoodiano e desafiada pelo filme segundo a autora que discute a história apontando as dinâmicas de poder na esfera privada além de se aprofundar nos aspectos históricos ressonando com o clima político e social contemporâneo na Argentina.

A revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 201 é uma leitura densa, porém, interessante e importante frente aos problemas que todos enfrentamos no nosso cotidiano, convida à reflexão crítica dos meios de comunicação e de gestão cultural contemporâneos e suas transições.

A continuación se transcribe el Dictamen traducido al castellano:

En 2023, la revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°201 vuelve a traer relevantes debates y reflexiones sobre el desarrollo audiovisual, el diseño y otros aspectos de las manifestaciones culturales contemporáneas. En esta ocasión, la atención se centra en la intersección entre inclusión/exclusión social y el campo del diseño. La inclusión y la transformación social se examinan a través de prácticas como la arquitectura, la moda, el cine y las estrategias de comunicación, haciendo hincapié en la definición sociosemiótica de la cultura y su papel en la configuración del diseño. Dividida en dos secciones principales -políticas inclusivas y proyectos culturales y el papel del diseño en la inclusión/exclusión social-, promueve un debate crítico sobre la relación entre cultura, diseño e inclusión y exclusión.

Entre los textos de la revista, es interesante reflexionar sobre el caso de “Carpa Abierta” (recogido en el artículo “Diseño y gestión cultural” de Alejandro Cappella), que presenta la inclusión social a través de la educación artística circense para niños de barrios vulnerables. El carácter dinámico del diseño de proyectos culturales y sus retos queda patente en las dificultades a las que se enfrentó cuando se impuso un desafío como la pandemia COVID-19, que obligó al proyecto a adaptarse utilizando el entorno virtual.

La asimetría y la violencia de las relaciones de género en las representaciones audiovisuales se ponen de relieve en la segunda parte de la revista. Arraigada en estructuras sociales y culturales, la violencia no se limita a aspectos físicos y los artículos subrayan la importancia de cuestionar estas estructuras del statu quo. Temas como la discriminación racial en el hogar, las relaciones de género en el cine y sus cambios, entre otros, contribuyen al estudio interdisciplinar de los aspectos audiovisuales y sociales contemporáneos.

En esta línea, el artículo “Violencia y ambigüedad en El poder del perro” (Mercedes Pombo y Zulema Marzorati) analiza la deconstrucción de los roles de género en el contexto del Salvaje Oeste en la película “El poder del perro”, dirigida por Jane Campion y basada en la novela homónima de Thomas Savage. La película atraviesa tres épocas y señala la evolución de las ideas de género a lo largo del tiempo, centrándose en el amor, la homosexualidad y la soledad a través de subtextos y connotaciones poco habituales en los westerns.

El medio audiovisual es una herramienta importante para reflexionar sobre las construcciones de género, las dinámicas de poder y las normas sociales en contextos históricos. En este contexto, Lizel Tornay, en su artículo “Una mujer soltera es un caos, un desorden de la naturaleza. Representaciones femeninas en el cine de María Luisa Bemberg” aborda las tensiones y luchas sociales a las que se enfrentaron las mujeres en la Argentina posdictatorial durante las décadas de 1970 y 1980. El retrato de mujeres reales y de los acontecimientos que tuvieron lugar en Buenos Aires en 1847/48 durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-52) es una poderosa construcción cinematográfica en la película “Camila” dirigida por María Luisa Bemberg, 1984. La representación dominante de la mujer en el cine de Hollywood es cuestionada por la película, según la autora, que discute la historia señalando las dinámicas de poder en la esfera privada, además de profundizar en aspectos históricos que resuenan con el clima político y social contemporáneo en Argentina.

La revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°201 es una lectura densa, pero interesante e importante de cara a los problemas que todos afrontamos en nuestra vida cotidiana, que invita a la reflexión crítica sobre la gestión contemporánea de los medios de comunicación y la cultura y sus transiciones.

(*) El Proyecto Dinámica de Inclusión/Exclusión en y desde el Diseño fue evaluado por tres miembros del Comité Externo de Evaluación: Luciana Allegretti, Maria Inés Conde y Alejandro Murga González

Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 (2)*

Línea de Investigación 1. Cruces entre Cultura y Diseño: Los diversos abordajes posibles

Equipo de Investigación:

Karen Avenburg, Universidad de Palermo (Argentina)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 fueron publicados en el [Cuaderno 201] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°201 (2022/2023) Dinámicas de inclusión / exclusión en y desde el diseño. Coordinación Karen Avenburg (UP, Argentina). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: “Resultados de Proyectos de Investigación 2023” en la edición 210 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Mariana Inés Conde** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 1.3

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**

Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Buena**

Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**

Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Buena**

Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Buena**

Fundamentos y Comentarios

El tema del Diseño es de concreta actualidad, dado que vivimos en un mundo diseñado en aspectos que ni siquiera consideramos o visualizamos. El hecho de que este volumen aborde el diseño desde la cultura y los sistemas simbólicos permite iluminar las tramas de

poder que constituyen el campo y el objeto cultural y a la vez los reenvíos, articulaciones y tensiones entre cultura y otras áreas de la vida social. A su vez, este recorrido propone consideraciones concretas sobre las posibilidades que habilita en términos de inclusión o exclusión.

La diversidad de los enfoques con que este volumen recorre la temática permite soslayar la complejidad en la que se trama. En este sentido, esa diversidad está expuesta en los aportes sobre temas disímiles, tales como el diseño de políticas culturales, la gestión cultural de proyectos, el diseño de publicidades, de marquesinas, de artesanías.

El volumen es interesante y rico, se despliega con nivel teórico y conceptual. El aspecto menos destacado es que la diversidad de enfoques e incluso de géneros discursivos (conviven el ensayo, el informe de investigación y el material didáctico) no se presentan como un todo integrado. En este sentido, habría sido interesante diseñar al volumen, pero especialmente reflexionar en cómo los diversos aspectos de estos temas tan vastos se traman y constituyen una problemática socio-cultural contemporánea única que habla a la sociedad a través de la cultura. Éste es el punto en que, entiendo, puede hacerse la mayor contribución al avance del diseño.

(*) El Proyecto Dinámica de Inclusión/Exclusión en y desde el Diseño fue evaluado por tres miembros del Comité Externo de Evaluación: Luciana Allegretti, Maria Inés Conde y Alejandro Murga González

Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 (3)*

Línea de Investigación 1. Cruces entre Cultura y Diseño: Los diversos abordajes posibles

Equipo de Investigación:

Karen Avenburg, Universidad de Palermo (Argentina)

Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo.

Los Resultados del Proyecto de Investigación 1.3 fueron publicados en el [Cuaderno 201] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°201 (2022/2023)
Dinámicas de inclusión / exclusión en y desde el diseño. Coordinación Karen Avenburg (UP, Argentina). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: “Resultados de Proyectos de Investigación 2023” en la edición 210 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Alejandro Daniel Murga González** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 1.3

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**
Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Buena**
Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**
Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**
Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Buena**

Fundamentos y Comentarios

El Cuaderno 201 presenta resultados de investigación distribuidos en dos ejes que se consideran pertinentes y relevantes para el campo del diseño: uno más centrado en políticas y acciones culturales en las que se visibiliza el rol del diseño; y otro más centrado a los discursos que se replican a través de la práctica del diseño.

El prólogo hecho por la Dra. Avenburg es sumamente clara en tanto a los objetivos del cuaderno y su posicionamiento ante la disciplina del diseño. En este tenor, las preguntas que propone como articuladoras de los diálogos que se establecen en los ejes son efectivas, pues unen la temática de índole social con el terreno del diseño que apunta a lo material. Más específicamente, busca articular los procesos sociales de inclusión/exclusión con el pensamiento y práctica del diseño, algo que por sí mismo es sumamente valioso para la disciplina por su carácter social.

Si bien se parte de dos definiciones de Diseño, una amplia y otra social, es conveniente que se anticipen especificaciones sobre cómo pueden operar dichas definiciones en el establecimiento de políticas públicas, discursos y representaciones sociales; esto considerando la polisemia del término Diseño. Asimismo, dado lo reciente de las discusiones epistemológicas sobre el pensamiento del diseño, conviene orientar a los lectores, sobre todo aquellos que vienen de otros campos, sobre las reflexiones en tanto a los paradigmas de investigación “para”, “sobre” y “a través” del diseño para develar cómo y en qué medida estas discusiones aluden a los conocimientos disciplinares, esto para colocar al Diseño como centro en cuestión. En este tenor, se interpreta con la lectura y secuencia de los trabajos que la discusión se enfoca en el paradigma de investigación sobre diseño, tan es así que el primer trabajo va dirigido a la contextualización del concepto ‘cultura’ para personas no formadas en el campo de la antropología. Se considera pertinente este abordaje dado a la complejidad de la articulación de políticas públicas, así como procesos sociales con el pensamiento de diseño y queda claro que dichas discusiones tienden un camino para futuros proyectos que coadyuven a ilustrar al diseño en su incidencia a sistemas más amplios.

Aunque existen trabajos que dejan dudas sobre la conexión directa con la disciplina tanto en su pensamiento como en su práctica por la manera en que se presentan, que pueden aludir más a las artes, antropología o ciencias políticas; suman a la discusión central por el ordenamiento de los ejes que se consideran adecuadamente realizados. En esta misma línea de pensamiento, será conveniente ilustrar, aunque sea de manera breve, cómo las ciencias políticas se cruzan con los estudios en diseño para contextualizar conceptos como diseño de política pública y cultural en el marco intelectual del diseño. Del mismo modo, será conveniente contextualizar los cruzamientos de las artes y antropología de forma que potencien el pensamiento de diseño. Esto no impide la visibilidad de los objetos de los que se ocupa el diseño a lo largo de todos los trabajos presentados, principalmente desde la gestión del diseño, así como su visualidad; en el terreno de lo social, así como lo político. Esto nutre a campos específicos como la arquitectura y diseño gráfico, principalmente. Con ello, la aportación que se logra con el Cuaderno 201 se considera notable por su actualidad temática, diversidad de enfoques, calidad y contribución general al avance disciplinar.

(*) El Proyecto Dinámica de Inclusión/Exclusión en y desde el Diseño fue evaluado por tres miembros del Comité Externo de Evaluación: Luciana Allegretti, Maria Inés Conde y Alejandro Murga González