

Presentación

Susy Bello Knoll ⁽¹⁾

Ximena González Elicabe ⁽²⁾

Resumen: Esta Presentación del Cuaderno de Investigación es el diálogo entre dos líneas de investigación, una de ellas Diseño, Artesanía y Patrimonio: Comunidades y Economía Creativa y la otra Derecho y Diseño: Protección e Interdisciplina.

Todos los trabajos muestran la convergencia entre estos estudios y logran a través de conceptos esenciales concluir en la puesta en valor, defensa y sostenibilidad de la cultura y el patrimonio.

Palabras clave: Patrimonio - Derecho - Sostenibilidad - Artesanía - Museos - Interdisciplina

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 16]

El presente número (216) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Diseño. Sustentabilidad. Derecho. Reflexiones Interdisciplinarias I” se inscribe en la Línea de Investigación (21) Derecho, Sostenibilidad y Diseño, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

⁽¹⁾ **Susy Bello Knoll.** Directora y coordinadora de los Cuadernos de Investigación UP-Universidad de Salamanca. Abogada y contadora pública por la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho empresario por la Universidad Austral. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Premio extraordinario 2011-2012. Cursa sus estudios post doctorales en dicha Universidad. susybelloknoll@gmail.com

⁽²⁾ **Ximena González Elicabe.** Diseñadora Textil (Universidad de Buenos Aires). Artista, investigadora, gestora cultural. Cursó estudios de postgrado en The London College of Fashion y de Maestría en Lenguajes artísticos combinados en la Universidad Nacional de las Artes, Argentina. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación, donde dirige la línea de investigación en “Diseño, artesanía y patrimonio”. Investigadora invitada cátedra “Innovación, en artesanía, diseño y arte contemporáneo de la Universidad de Granada (España). Profesora en la Universidad Señor de Sipán, Perú. Consultora en diseño y artesanía. Trabajó en programas de Desarrollo local para diversas instituciones públicas de Argentina. Realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y

menciones. Fue directora académica del Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos La Abadía, Buenos Aires. Comisarió las muestras “Hilos, kenkos y caminos. Textiles de la Quebrada del Toro y Puna” Sala Mujeres Argentinas, Salta. “Ponchos en el Bicentenario” (2017), “Pertenencias Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur” (2019) en el Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires. Este último proyecto fue ganador del Premio “Maleta Abierta” del Programa Iber-Rutas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). ximenaelicabe@gmail.com

Introducción

El Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo tuvo la iniciativa de invitar al Diálogo las líneas de investigación, de modo que las coordinadoras de las Líneas 21 y 22 asumieron el reto y aquí presentan el resultado.

Los trabajos entrelazan la base conceptual de las líneas de investigación denominadas: Diseño, Artesanía y Patrimonio: Comunidades y Economía Creativa y Derecho y Diseño: Protección e Interdisciplina.

Se logra así la confluencia de miradas que enriquece ambos esfuerzos de trabajo en un resultado destacado.

Línea de investigación N° 21

Esta línea se denomina: Derecho y Diseño: Protección e Interdisciplina y es dirigida por Susy Bello Knoll.

La misma se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), y se funda en un acuerdo institucional colaborativo de investigación con la Universidad de Salamanca (España). Asimismo, ha participado la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI).

Surge de las reflexiones y las preocupaciones de los profesionales y académicos del Diseño, en torno a los temas legales, de gestión y de protección de las actividades relativas al Diseño. Asimismo, del estudio del Diseño como aporte a la administración y la gestión de las organizaciones, su propia lógica de pensamiento en tanto la reglamentación, protección, propiedad intelectual, salvaguarda y amparo de su ejercicio. Los investigadores, provenientes de la propia y otras disciplinas, se plantean abordar estas variables en las producciones y en las prácticas a la hora de pensar la problemática que vincula la relación del Diseño con las normas del Derecho y la Sostenibilidad.

Investiga cómo el Diseño se relaciona con el Derecho y la Sostenibilidad, y más profundamente cómo aporta a su propio proceso desde el origen de su ejercicio. Orienta hacia un mayor desarrollo de conocimiento de los diseños en su relación entre –el marco jurídico y las normativas del derecho y la Agenda 2030– el ejercicio profesional, la propiedad intelectual, la salvaguarda, y la protección del Diseño, entre otros.

Sus objetivos son:

- Reflexionar sobre el campo de las relaciones profesionales, el marco jurídico y las normativas del derecho en relación a casos del ejercicio profesional del Diseño, en un marco de sostenibilidad económica, ambiental y social.
- Explorar distintas perspectivas en tanto la reglamentación, protección, salvaguarda y amparo del ejercicio de Diseño, sus prácticas, creaciones, producciones, negocios y actividades relacionadas.

Los Proyectos finalizados de la Línea de Investigación 21 son:

- Sostenibilidad y Protección del Diseño (Proyecto de Investigación 21.4. Cuaderno 181)
 - Derecho, Sostenibilidad y Diseño (Proyecto de Investigación 21.3. Cuaderno 154)
- Propiedad intelectual, Diseño y Sostenibilidad (Proyecto de Investigación 21.2. Cuaderno 128)
- Sostenibilidad y Protección del Diseño (Proyecto de Investigación 21.1. Cuaderno 106).

Debido al fortalecimiento temático del Proyecto Sostenibilidad y Protección del Diseño se ha integrado conformando la creación de la Línea de Investigación N° 21 Derecho, Sostenibilidad y Diseño, y se conserva de manera nominal como antecedente en la Línea de Investigación N°7: Diseño y Economía en que fue incubado.

Línea de investigación N° 22

Esta línea se denomina: Diseño, Artesanía y Patrimonio: Comunidades y Economía Creativa y es dirigida por Ximena González Eliçabe.

La misma se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento proyectos colaborativos institucionales con el Museo de Arte Popular José Hernández-MAP (Argentina), la Aotearoa Latin American Community ALACINC (Nueva Zelanda) y la Universidad de Granada (España).

Surge de la relación del diseño, la cultura, el arte y la artesanía, en tanto las transformaciones que se vienen desarrollando dentro y en relación con el campo artesanal y las comunidades artesanas, de vínculo con la innovación, el rescate de las tradiciones ancestrales, el legado de las producciones culturales, la construcción de la memoria, el surgimiento de nuevos actores y nuevas identidades, entre otros aspectos relacionados que se entrecruzan con problemáticas contemporáneas de diseño.

Investiga sobre como la artesanía tradicional preserva, valora y custodia los saberes tradicionales además de ser un medio para encontrar un camino personal y de forma de

vida. Indaga sobre cómo es su relación histórica y actual con el campo del diseño y los diseñadores, la cultura y el arte. Explora desde un enfoque multidisciplinar, cómo estas relaciones se constituyen y se transforman dentro de los ámbitos de la gestión cultural, las comunidades, la industria cultural, el mercado del diseño y el arte, las cadenas productivas, las estrategias comerciales, la integración con los medios de comunicación y digitales, entre otros aspectos del entramado artesanal contemporáneo.

Sus objetivos son:

- Analizar cuáles son las formas actuales de configurar y pensar comunidades desde el arte, la cultura, el diseño y la artesanía.
- Investigar las características de las problemáticas del cruce de la producción artesanal con el diseño, la tecnología y la industria cultural.
- Explorar como el campo artesanal ha sido atravesado actualmente por transformaciones que han dado origen a nuevas categorías.
- Analizar cómo se ha venido configurando una profesionalización del sector artesanal, sus cadenas productivas y como se sostienen sus saberes ancestrales.
- Averiguar como la necesidad de establecer trabajos conjuntos entre distintos campos junto a la artesanía, impacta en la incorporación de tecnologías, y en la educación en diseño.

Los Proyectos finalizados de la Línea de Investigación 22 son:

- Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades (Proyecto de Investigación 22.3. Cuaderno 171)
- Diseño, Artesanías y Comunidades (Proyecto de Investigación 22.2. Cuaderno 141)
- Migración y Diseño (Proyecto de Investigación 22.1. Cuaderno 111)

Debido al fortalecimiento temático del Proyecto Migración y Diseño (13.3), se integra conformando la creación de la Línea de Investigación N°22 Diseño, Artesanía y Patrimonio, y se conserva de manera nominal como antecedente en la Línea de Investigación N°13 Nuevos Paradigmas en la enseñanza de la moda y el diseño en el que fue incubado.

El presente Cuaderno

Han colaborado en el presente cuaderno investigadores de distintas instituciones como la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI) y Hecho por Nosotros (HxN). Agradecemos especialmente a Cristina Garré Sánchez que ha coordinado la presentación de los trabajos de los investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (España).

Los primeros trabajos se detienen en el patrimonio cultural y la sustentabilidad uniendo ambas líneas de investigación.

Florencia Calvo, Doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pone en valor la historia de los 100 años del Centro Zamorano de Buenos Aires y el cuidado de la memoria colectiva: objetos e indumentaria.

Andrea Maestre Celedón, abogada de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Alcalá de Henares, con la fuerza de su canto nos trae los orígenes del vallenato y su esencia.

María Luisa Walleser Martín de la Universidad Rey Juan Carlos abre con las aportaciones desde diseño.

Pablo Prieto Dávila, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, España y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid profundiza en las posibilidades del color ecológico.

Susana Gámez González, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en Bellas Artes por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con profusas imágenes nos trae su trabajo de Naturaleza, paisaje y sostenibilidad junto a la mirada de las mujeres en el arte emergente.

Miguel Ángel Calvo Andrés, docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, muestra las transformaciones derivadas de la aplicación de la sostenibilidad al diseño de mobiliario, y ejemplifica con diseños icónicos cómo estos también pueden asumir el reto de implementar la sostenibilidad donde pretende dar a conocer los beneficios que aporta el uso de la fabricación digital en cuestiones de sostenibilidad en docencia para mobiliario.

Amaya Matesanz Muñoz, Profesora universitaria en los Grados de Diseño Integral y Gestión de la Imagen y en el Grado en Diseño y Gestión de Moda de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid entra a los museos de la Luz de Madrid, como especialista en ergonomía para ver su accesibilidad.

Ximena López Molina, Natalia Bertinelli y Catalina Ospina analizan la herramienta desarrollada por Hexho por Nosotros para avanzar en la equidad de género de las mujeres artesanas.

Víctor Armas Crespo, desde la Universidad Rey Juan Carlos se detiene en el análisis de la madera.

Raquel Sardá Sánchez y Vicente Alemany Sánchez Moscoso, profesores titulares de la Universidad Rey Juan Carlos asumen el compromiso de presentar estrategias para el diseño expositivo sostenible.

Susy Bello Knoll aporta el análisis de las leyes de Moda en Roma.

Julio González Liendo, candidato a doctor en Industrias Culturales y de la Comunicación en la Universitat Politècnica de València, continua el paseo por los museos con una mirada de transparencia.

La investigadora y gestora cultural **Tania Salazar**, de la Universidad de Temuco, Chile, aborda la problemática de la valoración de las obras que provienen de prácticas consideradas artesanales en los circuitos artísticos, a partir del estudio de sus modos de exhibición en el contexto del arte contemporáneo.

Para cerrar este Cuaderno **Andrea Geat**, Investigadora en CONICET. Docente investigadora en la Universidad Nacional del Nordeste. Integrante del NEDIM (Núcleo de Estudios e investigación de la Imagen, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, CONICET) y el GILAC (Grupo de investigación en lenguajes artísticos contemporáneos, Universidad Nacional del Nordeste) nos acerca el arte y la historia del Noreste Argentino.

Conclusión

El deleite de la lectura de cada uno de los trabajos de investigación lleva a afirmar la necesidad de diálogo entre las líneas de investigación y los investigadores para brindar a la comunidad un aporte integral y sostenible.

Abstract: This Presentation of the Research Notebook is the dialogue between two lines of research, one of them Design, Crafts and Heritage: Communities and Creative Economy and the other Law and Design: Protection and Interdisciplinary.

All the works show the convergence between these studies and manage, through essential concepts, to conclude in the enhancement, defense and sustainability of culture and heritage.

Keywords: Heritage - Law - Sustainability - Crafts - Museums - Interdisciplinary

Resumo: Esta Apresentação do Caderno de Pesquisa é o diálogo entre duas linhas de pesquisa, uma delas Design, Artesanato e Patrimônio: Comunidades e Economia Criativa e a outra Direito e Design: Proteção e Interdisciplinar.

Todos os trabalhos mostram a convergência entre estes estudos e conseguem, através de conceitos essenciais, concluir na valorização, defesa e sustentabilidade da cultura e do patrimônio.

Palavras-chave: Patrimônio - Direito - Sustentabilidade - Artesanato - Museus - Interdisciplinar

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