

M. Mar Martínez-Oña ⁽¹⁾

Resumen: En esta edición, reunimos una serie de artículos que abordan temas como la necesidad de visibilizar a las mujeres diseñadoras, la representación de género e incluso de estereotipos en diversos productos audiovisuales, el impacto del diseño en la sociedad, y las prácticas artísticas que cuestionan las normas de género. Cada contribución ofrece una perspectiva única y enriquecedora, invitando a los lectores a reflexionar sobre cómo el diseño y la cultura visual pueden ser agentes de cambio social.

Palabras clave: Diseño - Comunicación - Cultura Visual - Género - Agencia - Análisis crítico - Discursos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 25]

⁽¹⁾ M. Mar Martínez-Oña es Doctora en Estudios de las Mujeres y de Género. Actualmente es profesora en UDIT e IP del Grupo de Investigación UDIT de Diseño, Cultura Visual y Género (Genius). Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, Máster en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en Animación Digital por la Universidad de Salamanca. En investigación, destacan diversas líneas de investigación como representación de las mujeres a través de los arquetipos y su representación en la cultura visual actual, mujeres artistas, belleza femenina, etc. mariadelmar.martinez@udit.es

En la intersección del diseño, la cultura visual y el género, encontramos un novedoso e innovador ámbito artístico, vibrante y dinámico que desafía las normas tradicionales y genera nuevas posibilidades para la expresión artística junto con la representación e interpretación de la identidad; factores que desembocan en un original ámbito que permite explorar las dinámicas que modelan nuestra percepción de las diferentes sociedades y los modos en que nos relacionamos en ellas.

La presente publicación colaborativa de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) de esta revista académica “Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación”, se dedica a explorar y documentar las múltiples facetas de estos ámbitos interrelacionados, como un espacio para el análisis crítico, de

reflexión interdisciplinaria y promoción de diálogos que trasciendan fronteras disciplinares, culturales y sociales ofreciendo una plataforma para el diálogo crítico y la innovación. Innovación, que se desarrolla con el diseño, donde éste no es solo una cuestión estética sino que se posiciona como una herramienta poderosa que permite moldear nuestras percepciones y experiencias cotidianas hasta convertirse en identitarias. Es entonces cuando el diseño se mimetiza con nosotros hasta tal punto que sería imposible la supervivencia de una sociedad sin diseño. A través de la cultura visual, se comunican valores, ideologías y narrativas que pueden perpetuar o desafiar las estructuras de poder existentes; por su parte, constituye un lenguaje poderoso que, en su capacidad de dar forma y sentido a lo visible, participa activamente en la construcción de identidades, valores y relaciones de poder. El género, por su parte, influye y es creado y constantemente influenciado por estas dinámicas y relaciones de poder, revelando las complejidades de la identidad y su representación en el mundo contemporáneo. Donde el diseño, como práctica creativa y estrategia comunicativa, no es solo un espejo de las realidades sociales, sino también un agente de cambio capaz de desafiar estereotipos, proponer narrativas inclusivas y redefinir imaginarios colectivos. El género se sitúa entonces, como un prisma desde el cual se analizan y cuestionan las estructuras de poder, revelando las implicaciones sociales, políticas y culturales de las representaciones visuales y del diseño en nuestra vida cotidiana.

En esta edición, reunimos una serie de artículos que abordan temas como la necesidad de visibilizar a las mujeres diseñadoras, la representación de género e incluso de estereotipos en diversos productos audiovisuales, el impacto del diseño en la sociedad, y las prácticas artísticas que cuestionan las normas de género. Cada contribución ofrece una perspectiva única y enriquecedora, invitando a los lectores a reflexionar sobre cómo el diseño y la cultura visual pueden ser agentes de cambio social. En este número, los autores y autoras que contribuyen con sus investigaciones y proyectos nos invitan a reflexionar sobre una variedad de temas que abarcan desde la representación de los estereotipos en los medios digitales y en la moda, pasando por la necesidad de visibilizar a mujeres artistas, hasta el diseño de espacios que promueven la inclusión y la equidad. Exploramos también cómo los discursos de género influyen en las narrativas de consumo, como por ejemplo en la industria de la moda están donde se configuran y reconfiguran las estéticas visuales asociadas al género, y de qué manera las tradiciones culturales se reinterpretan en el contexto contemporáneo. Esperamos que este compendio de ensayos, artículos y estudios de caso sirva como un catalizador para nuevas investigaciones y como una invitación a reconstruir el diseño y la cultura visual desde una nueva perspectiva de cambio e innovación social.

Agradecemos a todos los autores y colaboradores por su dedicación y esfuerzo en la creación de este número. Esperamos que los lectores encuentren en estas páginas inspiración y conocimiento, y que esta revista sirva como un recurso valioso para académicos, profesionales y cualquier persona interesada en la intersección del diseño, la cultura visual y el género. También agradecer a nuestros lectores, cuya curiosidad y compromiso con estos temas nos inspiran a seguir construyendo este “diálogo colectivo”.

Abstract: In this issue, we bring together a series of articles that address issues such as the need to make women designers visible, gender representation and even the need to make women designers more visible, the representation of gender and even stereotypes in different of stereotypes in various audiovisual products, the impact of design on society, and artistic practices that question gender norms, and artistic practices that challenge gender norms. Each contribution offers a unique and enriching perspective, inviting readers to reflect on how design and visual culture can be agents of social change.

Keywords: Design - Communication - Visual Culture - Gender - Agency - Critical analysis - Discourses

Resumo: Nesta edição, reunimos uma série de artigos que abordam questões como a necessidade de dar visibilidade às mulheres designers, a representação de gênero e até mesmo de estereótipos em diferentes produtos audiovisuais, o impacto do design na sociedade e as práticas artísticas, de estereótipos em diversos produtos audiovisuais, o impacto do design na sociedade e as práticas artísticas que questionam as normas de gênero. Cada contribuição oferece uma perspectiva única e enriquecedora, convidando os leitores a refletirem sobre como o design e a cultura visual podem ser agentes de mudança de gênero o design e a cultura visual podem ser agentes de mudança social.

Palavras-chave: Design - Comunicação - Cultura visual - Gênero - Agência - Análise crítica - Discursos
