
Resumen: A 50 años de la edición del poema La violencia de Edgar Maldonado Bayley, cuyo fragmento se incluye como epígrafe en El diseño de la Periferia. Debates y experiencias, de Gui Bonsiepe ("y alguna esperanza no bien fundamentada, pero llegará el día en que las grandes floraciones del sueño"); reabrimos el debate por la utopía en un mundo que no supera su primitiva violencia sino, más bien y en muchos casos, ha hecho de los diseños un arma más a su favor. Por ello, abrimos la interrogante respecto a: ¿qué lugar ocupa la utopía en la enseñanza y profesión del diseño en el siglo veintiuno y cómo se manifiesta en las experiencias cotidianas?

Palabras clave: diseño – utopía – profesionalización – enseñanza.

El presente número (323) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: "Futuro Difuso. Entre la materialidad y la inmaterialidad del diseño y la inteligencia artificial" se inscribe en la Línea de Investigación (20) Diseño difuso, dirigida por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación número 20.20.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 19]

(1) Ver CV en pág. 19

Sin ánimos de nostalgia y con una ferviente creencia y afirmación del concepto de Utopía, nos hemos propuesto convocar para este noveno volumen, una serie de autoras y autores de diversas procedencias, para revisar las posibilidades ante la violencia circundante. Entendiendo que, el diseño puede presentarse como cómplice o crítico ante la coyuntura global. Mientras se diseñan drones controlados por inteligencia artificial para la guerra o se intensifica el uso de la IA para todo propósito, se enfatizan también las habilidades blandas, en contraste.

Este Cuaderno reúne una polifonía de voces que, desde la periferia latinoamericana, interpelan la disciplina del diseño no como un ejercicio estético o puramente instrumental, sino como un campo de batalla ético y político frente a las violencias estructurales del siglo XXI. A través de las diversas contribuciones, la utopía emerge no como un lugar inalcanzable, sino como una disciplina proyectual situada, una herramienta de resistencia y un horizonte regulativo que permite imaginar y construir mundos donde la vida sea posible y digna. Quizás, los escritos aquí presentes, en términos de García Lavín (2026), se centren en “aquella primera acepción de la utopía morriseana en la respuesta a la inequidad, a lo feo, a la violencia.”

El cuerpo de artículos aquí presentados puede articularse en torno a cuatro ejes críticos:

Pedagogías Críticas y la Desconstrucción del Modelo Dominante

Varios autores coinciden en la urgencia de reformular la enseñanza del diseño para desaprender modelos que violentan o excluyen. Se propone el aula como un territorio utópico y un laboratorio de innovación social donde se cultive la sensibilidad hacia múltiples mundos y se mantengan los futuros abiertos, desplazando la obsesión por la solución de problemas, hacia una imaginación crítica y colaborativa. Estas propuestas incluyen desde la construcción de “micro-utopías de cuidado” mediante el uso intencional de la Inteligencia Artificial, hasta el análisis de hitos fundacionales como las primeras egresadas de diseño en Argentina, vistas como una utopía pedagógica realizada.

Diseño, Tecnología y Justicia Socioambiental en la Periferia

La brecha tecnológica y la adopción de modelos industriales centrados en la eficiencia económica son analizadas como formas de exclusión estructural. Frente a esto, surge la defensa de la tecnología apropiada –o quizás, en términos de Hui (2020), el camino hacia “reabrir la cuestión de la tecnodiversidad”, proponiendo la fragmentación como respuesta para “volver sobre la cuestión de lo local”–, el diseño periférico y la producción abierta, especialmente en ámbitos como la agricultura familiar. Retomando la literatura bonsiepiana y contemporánea, se subraya la necesidad de una reorientación hacia el valor de uso y la justicia socioambiental, integrando el ecodiseño y la innovación responsable para enfrenar la deuda social en nuestras naciones.

La Utopía de lo Inmaterial y lo Convivencial

La disciplina atraviesa un tránsito histórico del objeto hacia la experiencia y el servicio. Esta desmaterialización es examinada como una Utopía Difusa que, si bien promete democratización, también puede albergar nuevas formas de violencia epistémica si no se sitúa éticamente.

Identidad, Cuerpo y el Retorno a lo Humano

El diseño también se vuelca hacia la reparación de vínculos y la visibilización de identidades. Desde la búsqueda de instrumentos para identificar códigos culturales en objetos de memoria, hasta la crítica a la hegemonía corporal y los estereotipos de género en el diseño corporativo, se busca un diseño inclusivo y respetuoso con la autopercepción. Asimismo, la obra de figuras contemporáneas como Cristian Mohaded sirve para reflexionar sobre el vínculo del diseño con la artesanía y el arte en una búsqueda de reconciliación material y simbólica. Surgen entonces interrogantes: ¿cuál es el futuro del diseño?, ¿qué rol ocupa en el escenario presente y futuro?, ¿qué respuestas éticas y responsabilidades tiene frente a la contingencia? A continuación, presentamos brevemente los artículos que colaboran en acercar luces ante esas y otras preguntas, no siempre cómodas, pero necesarias.

Iniciamos con los artículos provenientes de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. En *Pedagogías utópicas del diseño: Desaprendiendo diseños que violentan, formando futuros arquitectos para el bien común*, sus autoras América Alonso Ramírez y María Gabriela Alonzo Meléndez proponen una mirada reflexiva hacia los modelos de enseñanza en Guatemala, interpretando el diseño como una herramienta ética de resistencia para transformar la realidad hacia un modelo socio-ecológico resiliente. En el caso de *Tecnología apropiada y diseño periférico como alternativas ante la brecha tecnológica en Guatemala* de Gloria Escobar Guillén, analiza la brecha tecnológica como una forma de exclusión estructural y propone el uso de tecnología apropiada y soluciones situadas para fortalecer la autonomía comunitaria frente a los criterios dominantes de innovación. Por su parte, en *Análisis comparativo de la literatura bonsiepiana y contemporánea sobre las consecuencias socioambientales del diseño industrial y la tecnología*, Eduardo José Ovalle Hernández realiza una comparación entre los planteamientos de Gui Bonsiepe y la literatura actual, subrayando la necesidad de reformular los programas educativos para integrar la justicia socioambiental y el valor de uso.

María Regina Alfaro Maselli, en *Más allá de la utopía pedagógica: diseño, defuturización e imaginación crítica*, cuestiona la “utopía pedagógica” tradicional que asume que el diseño siempre mejora el mundo, proponiendo en su lugar una imaginación crítica que acepte la incertidumbre y mantenga los futuros abiertos. En el artículo *La utopía como método proyectual frente a la violencia estructural: personalización, relaciones de poder y responsabilidad en el diseño contemporáneo* de los autores Hernán Ovidio Morales Calderón y Edward Bermúdez Macías se examina la utopía como un método operativo (especulativo y *tailoring*) que, aunque busca la emancipación, debe ser vigilado éticamente ante los riesgos de hipercontrol en las infraestructuras digitales. Mientras que, Manuel Ovalle sostiene que el diseño es una respuesta biológica y cognitiva ambivalente, proponiendo una ética de la responsabilidad situada que priorice el cuidado y la reducción de daños en *Diseñar entre el conflicto: del origen cognitivo a la ética construida. El diseño como agente social y material*.

En otro orden de ideas, Edgar Saavedra Torres y Hernán Ovidio Morales Calderón –en su escrito *Hacia un diseño para el trabajo previo al diseño utópico: Morris, producción*

artesanal y escalamiento sociotécnico, abordan las raíces del “Diseño para el Trabajo” en la obra de William Morris, vinculando la producción artesanal y la dignidad del trabajador con el diseño participativo moderno. Mientras que, en **Micro utopías de cuidado: Pedagogías de diseño e IA frente a violencias difusas en la educación superior**, Juan Carlos Noguera explora el uso de la Inteligencia Artificial en la docencia como un amplificador de la creatividad y una herramienta para construir espacios de cuidado y redistribución de poder en contextos de precariedad. Y, por su parte, Julio Estrada Monterroso analiza las contradicciones de la implementación de la sostenibilidad en las universidades y propone un modelo de gestión que convierta al campus en un “laboratorio viviente” equilibrado en su escrito **Sostenibilidad en el campus universitario: contradicciones o utopía de la educación para el desarrollo sostenible**.

Siguiendo con los colegas del mismo equipo, Carlo Franzato y su escrito **Para un diseño convivencial** se fundamenta en la obra de Ivan Illich para formular un *ethos* proyectual convivencial, que critique el *statu quo* e imagine propuestas alternativas para el estar en el mundo. En el caso del escrito **Destinos no manifestos y ensoñaciones colectivas: el diseño como utopía difusa en Panamá tras la reversión** de Alejandro Pachón R., revisa experiencias como la Escuela Isthmus en Panamá, donde el diseño se convierte en una herramienta de identidad y soberanía tras el fin del colonialismo territorial en la Zona del Canal.

Cerrando el capítulo Landívar, con su coordinador Hernán Ovidio Morales Calderón nos comenta en **Diseño sin materia: la utopía difusa de la desmaterialización**, el paso del objeto a la experiencia como una utopía inacabada que debe ser críticamente abordada desde Latinoamérica para evitar nuevas formas de colonialidad tecnológica.

Pasando a los artículos pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, iniciamos con María Belén Franco que, en **El aula como territorio utópico: experiencias en diseño para la innovación social**, define la utopía como una práctica cotidiana de resistencia en la enseñanza del diseño, orientada a la creación de proyectos colectivos que reparen asimetrías sociales en la región. José María Aguirre coordinador del equipo de esta institución-, en **Establecer lo roto. Cristian Mohaded entre el diseño, la artesanía y el arte**, analiza la obra de Mohaded como una vanguardia que, en lugar de romper, busca vincular y reconciliar elementos desarticulados a través del diálogo entre arte y oficio.

En su escrito **La utopía de identificar identidades**, Diego César Speroni describe el desarrollo de una matriz metodológica para que el diseñador actúe como mediador simbólico, traduciendo códigos de identidad cultural en objetos del recuerdo significativos. A su vez, Fernando Rosellini, autor de **Diseño, participación y utopía**, propone el codiseño y la recomunalización como vías para construir mundos pluriversales, basándose en principios de autoorganización, resiliencia y ética relacional. Por último, en cuanto al capítulo cordobés, Denise Gari Jonneret indaga en cómo el pensamiento creativo se adapta frente a la irrupción de las inteligencias digitales en el aula, buscando integrar la tecnología sin perder el sentido crítico y la subjetividad, en su escrito **Proceso de enseñanza y aprendizaje en diseño en torno a criterios sustentables y nuevas inteligencias**.

Por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, nos acompañan Gabriela Rodríguez Ciuró y Julieta Gregorio quienes, en su escrito **La conexión emocional como clave**

o utopía para el diseño estratégico, se cuestionan si la conexión emocional y la humanización de las marcas son posibles en un entorno de saturación y violencia simbólica, o si permanecen como un ideal utópico. Mientras que, en **Hegemonía corporal y violencia de género: Nuevos caminos en el diseño corporativo**, sus autoras Alejandra Ricciuto Macedo y Gisela Paola Kaczan proponen variables de diseño inclusivo para sistemas de uniformes corporativos, cuestionando los estereotipos de género y respetando la autopercepción de los sujetos.

Iniciando nuestra habitual sección de autores independientes invitados, nos acompaña Gastón Girod -colega del equipo de Historia del Diseño de nuestra universidad-, junto a Iba Anderson quienes, en su escrito **Utopías del hacer. Modernidad periférica y saberes artesanales en el diseño de mobiliario argentino contemporáneo**, sitúan la artesanía como una práctica dinámica y crítica que reconfigura la modernidad desde los márgenes, proponiendo una utopía posible frente a las crisis económicas.

Por otro lado, en **Especular Futuros, Sensibilidad y Estrategia del Polismaker**, Santiago Caprio presenta la estrategia *PolisMaker* como un marco para formar profesionales capaces de intervenir políticamente en el territorio urbano con sensibilidad y responsabilidad ética.

En otro orden de ideas, desde La Plata, Laura Chierchie examina experiencias de diseño abierto en Argentina que desafían la dependencia tecnológica en el agro, promoviendo la autonomía de los productores mediante el conocimiento compartido en: **Utopía difusa: diseño, periferia y prácticas abiertas en la agricultura familiar**.

También desde La Plata y como docente UP, Enrique D'Amico nos presenta su escrito **Utopías fragmentadas: Diseño, futuros y descolonización del deseo**, donde “examina el lugar de la utopía en la enseñanza y la práctica del diseño contemporáneo, proponiendo una reconsideración crítica de su potencial transformador más allá de las lógicas solucionistas dominantes” y al aula como Laboratorio para futuros posibles.

Finalizando esta presentación de artículos -también del equipo de Historia del Diseño de nuestra universidad-, Fernanda Ciccolella e Ileana Ratinoff se encargan de recuperar la historia de las primeras graduadas de diseño en la Universidad Nacional de Cuyo en 1968, analizando este hito como una utopía pedagógica y social realizada, en lo que se pronto se convertirá en un documental: **Las chicas del galpón. Las primeras diseñadoras del país**.

En definitiva, este compendio sostiene que la responsabilidad del diseño en el presente no es garantizar un futuro perfecto, sino **habilitar micro-utopías cotidianas**. Ya sea a través del diseño participativo, la estrategia *PolisMaker* o la recuperación de saberes artesanales, sus autoras y autores nos invitan a habitar la incertidumbre y a proyectar, desde nuestros propios márgenes, alternativas que prioricen el cuidado, la comunidad y el bien común. Quizás, y volviendo una vez más a García Lavín (2026) acerca de William Morris -padre utópico de todos los diseños éticos-, haya que aspirar a “una modalidad de utopía más leve, y hasta quizás rudimentaria, pero mucho más asequible: consiste en mejorar conscientemente la vida diaria.”

Cerramos con las palabras de Edgar Maldonado Bayley en La Violencia:

I

la violencia al sofocar el día
al arrojarte fuera del camino
te hace crecer por dentro un cliente helado
violencia reina de una madrugada oscura
olvido entre palabras calcinadas

estoy aquí debo comprender
decir correctamente organizar
no ceder posiciones al tumulto

debo salir cruzar no detenerme
compartir otra vez una alegría
venida del más alto corazón
entre los hombres

debo seguir cavar un nuevo surco
buscar buscar la voz del otro
escuchar extender
la morada y el aire

II

entretanto el horror
la confusión el miedo y la codicia
extendidos de costa a costa
socavan el ademán más puro
de la tierra al cielo

no sé nada
sólo veo las vías de la violencia
la fe el odio sordo del rechazo
y alguna esperanza no bien fundamentada

pero llegará un día en que las grandes floraciones del sueño
el amor resurrecto la cabellera distante del ave multicolor
el pífano del dios enmarañado y próximo
den otro rumbo a nuestra andanza
un día un día no contaminado

y el entretanto cae gota a gota
en la pulida oscuridad

(En *Celebraciones 1968-1976*. Obra poética, Ediciones Corregidor,
Buenos Aires, 1976, pp. 167 y 168.)

Referencias bibliográficas

- García Lavín, T. (2025). *La incursión espiritual de William Morris al paraíso terrenal*. En Utopía. Mochuelo Libros.
- Hui, Y. (2020). *Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad*. Caja Negra.

Abstract: Fifty years after the publication of Edgar Maldonado Bayley's poem "La violencia" (Violence), a fragment of which is included as an epigraph in Gui Bonsiepe's *El diseño de la Periferia. Debates y experiencias* ("and some hope not well-founded, but the day will come when the great blossomings of the dream"); we reopen the debate on utopia in a world that has not overcome its primitive violence but, rather, and in many cases, has turned design into yet another weapon in its favor. Therefore, we pose the question: what place does utopia occupy in the teaching and profession of design in the twenty-first century, and how does it manifest itself in everyday experiences?

Keywords: design – utopia – professionalization – teaching.

Resumo: Cinquenta anos após a publicação do poema "La violencia" (A Violência), de Edgar Maldonado Bayley, cujo fragmento figura como epígrafe em *El diseño de la Periferia. Debates y experiencias*, de Gui Bonsiepe ("e alguma esperança não bem fundamentada, mas chegará o dia em que o grande desabrochar do sonho"), reabrimos o debate sobre a utopia num mundo que não superou a sua violência primitiva, mas que, pelo contrário, e em muitos casos, transformou o design em mais uma arma a seu favor. Assim, questionamos: qual o lugar da utopia no ensino e na profissão de design no século XXI, e como se manifesta nas vivências quotidianas?

Palavras-chave: design – utopia – profissionalização – ensino.

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

Fabiola Knop. Doctoranda en Comunicación (Universidad Nacional de La Plata). Magíster en Política y Gestión Cultural del MERCOSUR (PARCUM / UP). Licenciada en Publicidad (UP). Coordinadora editorial de las Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Coordinadora académica de Posgrado. Miembro del Instituto de Investigación en Diseño y Comunicación (UP). Docente de la Universidad de Palermo en el Área de Comunicación, y en el Área de Investigación en la Maestría en Gestión del Diseño.

Alejo García de la Cárcova. Licenciado en Diseño (Universidad de Palermo). Carrera docente (FADU-UBA). Diseñador Industrial (Instituto de Tecnología ORT). Docente (UP, UBA y ORT Argentina). Miembro del Instituto de Investigación en Diseño y Comunicación (UP), y del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” (FADU-UBA). Colaborador académico en el área de Posgrado y de Publicaciones Académicas (UP).