

# Prólogo. Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño

Karen Avenburg <sup>(1)</sup>

---

**Resumen:** En la introducción se presenta el marco conceptual desde el que se ha pensado este número de *Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, “Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño”. Enmarcado en la Línea de Investigación “Cruces entre Cultura y Diseño”, el mismo tiene por objetivo explorar las diversas problemáticas que surgen al pensar al diseño en clave de inclusión/exclusión social y, también, los diseños que hay detrás de políticas inclusivas, transformadoras o excluyentes.

**Palabras clave:** Cultura - Diseño - Inclusión - Exclusión

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 18]

El presente número (201) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño” se inscribe en la Línea de Investigación (1) Cruces entre cultura y diseño, dirigida por Karen Avenburg, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

---

<sup>(1)</sup> **Karen Avenburg.** Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires), es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad de Palermo. Es investigadora Adjunta de CONICET e integra el Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión. Desde un enfoque etnográfico ha estudiado las prácticas musicales y las performances en general, en su relación con la construcción de identidades, la ritualidad, la teatralidad, las políticas culturales y la inclusión/exclusión social. Entre los años 2002 y 2012 realizó sus investigaciones en la localidad de Iruya (Salta); actualmente estudia los Proyectos de Orquestas Infantiles y Juveniles en el Gran Buenos Aires.

## Introducción

El presente número de *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación* explora las problemáticas de la inclusión/exclusión social en relación con el campo del diseño. Este marco implica una diversidad de temáticas que puede incluir desde estudios

que indaguen qué prácticas de diseño (arquitectónico, de indumentaria, de estrategias de comunicación, de publicidad, de artes escénicas y audiovisuales, de espacios urbanos, de objetos artísticos/artesanales, etc.) son excluyentes o inclusivas, transformadoras o jerarquizantes, democratizadoras o elitistas, hasta desarrollos que den cuenta de los diseños que hay detrás de políticas inclusivas, transformadoras o excluyentes.

El Cuaderno se enmarca en la Línea de Investigación “Cruces entre Cultura y Diseño” (Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo). En consecuencia, mantiene sus directrices generales, que están en la línea de lo que García Canclini (2005, p.35) describe como una “definición *sociosemiótica* de la cultura que abarque el proceso de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social”. Atravesada por dinámicas de constitución de hegemonía y luchas contrahegemónicas, la cultura consiste en procesos activos de construcción y disputas por los significados (Wright, 2007). Lejos entonces de cualquier concepción esencialista y también de la creencia de que se trata de “mera invención”, se entiende que es construida e histórica y, al mismo tiempo, implica sedimentaciones del devenir de los fenómenos sociales (Grimson, 2011). En ese marco construido y sedimentado, en el que se despliegan procesos de cambio y conflictos, inconsistencias y contradicciones, la gente actúa y otorga significado a su experiencia (Rosaldo, 1991). Las culturas son heterogéneas, dinámicas y permeables, y están constituidas por relaciones internas y externas de poder (para profundizar en la perspectiva de esta línea ver Avenburg y Matarrese, 2019; ver también el artículo de Avenburg y Morano en este Cuaderno).

Esta concepción de cultura tiene implicancias en la manera que la pensamos como parte del (y articulándose con el) campo del diseño. Hemos afirmado en otra ocasión (Avenburg y Matarrese, 2019, p.14) que esta perspectiva nos permite entender que “los productos, espacios, artes y modos de comunicación tienen características específicas que son fruto de perspectivas, significaciones y prácticas social e históricamente construidas; que están ancladas en experiencias concretas y pueden estar asociadas a grupos específicos pero no por ello dejan de estar conectadas con otros niveles contextuales; que implican tramas de sentidos (como dice Geertz, 2003), pero sentidos cambiantes, reforzados, compartidos, disputados, negociados –es decir, inmersos en procesos de hegemonía–.” Paralelamente, esta articulación posibilita también poner el foco en el diseño que da forma y que otorga significado a los objetos, las prácticas y las representaciones culturales, problematizando así las valoraciones que los sustentan y los sentidos que se recrean, cuestionan o refuerzan (Avenburg y Matarrese, 2019).

Dentro de este marco temático y conceptual, me pareció oportuno empezar a pensar en clave de las problemáticas de inclusión/exclusión social sobre las que vengo trabajando hace unos años (específicamente en el caso de las prácticas artísticas), a fin de ampliar, intercambiar y discutir perspectivas, en su encuentro con el campo del diseño.

Diferentes fenómenos ligados a la exclusión social tienen larga data en nuestras heterogéneas y desiguales sociedades. En efecto, la marginalidad, la desigualdad, la pobreza, la

desafiliación o la exclusión han ido tomando diferentes carices a lo largo de la historia en distintas regiones (por lo menos) de la llamada sociedad occidental. En décadas recientes se han renovado las discusiones, tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas, y las acciones privadas y comunitarias. Paralelamente podemos identificar un aumento de la circulación, en el marco de la globalización, de problemáticas, sentidos e informaciones; no obstante, esto no ha implicado una uniformidad en las dinámicas en que se despliegan estos fenómenos ni un consenso en los significados que se les asignan. Nociones como las de inclusión, integración o transformación social, y sus contrararas, las de desigualdad, exclusión e injusticia social, articulan una diversidad de significados y remiten a una variedad de experiencias (según sus contextos regionales, socio-históricos y político-económicos) que nos advierten frente a los peligros de cualquier concepción homogeneizadora. Pese a ello, podemos arriesgar que en líneas generales se trata de “distintas propuestas para atender a una problemática observada en el plano empírico, como son las desigualdades e injusticias sociales” (Cibea et.al., 2019, p.17). Más aún, como especificaría Castel (1997), podemos pensarlos como nuevos interrogantes de una misma problematización, que viene de tiempo atrás y va adquiriendo nuevas particularidades en una “dialéctica de lo igual y lo diferente” (1997, p.15).

En efecto, el contexto neoliberal que en buena medida se desplegó a nivel mundial entre los años 80 y 90 impulsó nuevos análisis de las desventajas sociales producidas por los cambios socioeconómicos asociados a la declinación de los Estados de Bienestar (Castel, 1997; Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Belfiore, 2002; Pérez Rubio, 2006; Svampa, 2010). Entre las diversas discusiones que se han ido desplegando en torno a esta problematización<sup>1</sup>, me interesa aquí identificar una serie de observaciones que hacen a las perspectivas actuales sobre la exclusión social (y otras nociones emparentadas, tales como las de desigualdad, desafiliación, marginalidad). En primer lugar, no se trata únicamente de fenómenos económicos sino que también involucran dimensiones sociales y culturales (Villarreal, 1996; Belfiore, 2002). En segundo lugar, no es un problema exclusivo de los grupos situados en los márgenes, sino producto de la configuración del Estado y de la dinámica de relaciones sociales (Castel, 1997; Pérez Rubio, 2006). En tercer lugar, se reconocen las limitaciones en la efectivización de derechos sociales, económicos, laborales, educativos, de salud y culturales. Finalmente, se identifican procesos históricos de los que fueron emergiendo o en los que se fueron acentuando la fragilidad de lazos sociales, la exacerbación del individualismo, la fragmentación de las solidaridades y la erosión de las redes de contención (Autes, 2004; Castel, 1997; Cibea, et.al., 2019; Fittoussi y Rosanvallon, 1997; Pérez Rubio, 2006)<sup>2</sup>.

El concepto de inclusión social no ha tenido tantos desarrollos teóricos como su contraparte, pese a que se emplea con frecuencia en el ámbito de las políticas públicas (en especial en las culturales, educativas y sociales), como así también en iniciativas de la sociedad civil. Como la noción de exclusión, el concepto de inclusión es polisémico –y muchas veces contradictorio–, pero a la vez valioso en su multidimensionalidad. En líneas generales, podemos encontrar dos grandes maneras de interpretarla: La primera de ellas hace referencia a la inclusión de grupos y/o personas en un sistema excluyente: no se cambia el sistema sino que se despliegan políticas para que algunos/as puedan “ingresar”. Esta es

una acepción corriente y la causa de varias de sus críticas –pues no se modifica un sistema injusto y desigual. La segunda manera de interpretarla considera la inclusión de grupos en un sistema existente de manera tal que este movimiento se torna transformador, pues des-articula un espacio que era excluyente y deja de serlo. Una variante de esta acepción puede ser aquella que genera cambios en un campo específico buscando que deje de ser restrictivo, desigual o jerárquico, o que se modifiquen relaciones, convenciones y prácticas.

Paralelamente y ligadas a estas dos interpretaciones, surgen en torno a la inclusión (por lo menos) dos perspectivas valorativas posibles. Una de ellas cuestiona los micro mecanismos llamados “inclusivos” que, en lugar de generar cambios estructurales, cubren determinadas demandas, satisfacen ciertas necesidades o contemplan algunos derechos, frenando así la búsqueda de cambios de fondo. Esta perspectiva coincide en buena medida con las críticas a la versión neoliberal de la cultura como recurso, que se basa en el asistencialismo y la contención (Infantino, 2019). Se buscaría desde este lugar el control de las poblaciones en situación de vulnerabilidad a partir de la contribución al equilibrio y la estabilidad del sistema. La otra perspectiva considera positivamente las acciones inclusivas como potencialmente transformadoras, pues se puede pensar en cambios mas graduales que propicien movimientos en la estructura al abrir brechas que conduzcan a una mayor autonomía y participación, fomentando la emancipación y las luchas por la restitución de derechos. Pero también podemos pensar que ambas perspectivas aciertan en sus observaciones, en la medida en que en muchas ocasiones los movimientos disciplinarios y asistencialistas, y las brechas emancipatorias y potencialmente transformadoras están presentes en un dinamismo dialéctico.

Tanto en el ámbito cultural como, específicamente en el ámbito de las discusiones y acciones sobre inclusión y exclusión social, podemos hallar referencias al diseño. Esta noción es con frecuencia empleada a la hora de analizar, entre otras cosas, las políticas culturales, educativas o sociales; pero pocas veces se reflexiona sobre ella (o incluso se la define), fuera de ámbitos dedicados al campo del diseño en sus diferentes vertientes. En el contexto de esta línea de investigación se ha recurrido a una noción amplia de diseño, entendido como la concepción, proyección y puesta en acción en pos de un objetivo, y cuyo resultado puede ser tanto un objeto material como un producto inmaterial o un servicio (Zimmermann, 2002). En particular, las perspectivas aquí trabajadas se entrelazan en buena medida con las inquietudes del diseño social que, de acuerdo con Verónica Barzola y Conceição Ribeiro (2020), incluyen a las producciones que buscan resolver problemas sociales o humanitarios (ver también Barzola, 2018). En sus propias palabras, se trata de “la generación de respuestas inéditas a necesidades colectivas que mejoran sustancialmente la vida de las personas, comunidades, barrios, ciudades y/o regiones” (Barzola y Ribeiro, 2020, p. 12). En este Cuaderno, entonces, se busca poner en diálogo la problemática de la inclusión/exclusión social, así como las nociones relacionadas de transformación, integración, desigualdad, entre otras, con el campo del diseño. Si pensamos al diseño en tanto el proceso mediante el cual se conciben, proyectan y realizan objetos, prácticas y representaciones y lo articulamos con las dinámicas de inclusión/exclusión, se abren muchas preguntas: ¿Qué procesos de exclusión se fomentan, incrementan o, por el contrario, se buscan revertir

desde el diseño de políticas públicas? ¿Qué tipo de sociedad promueven los diversos diseños de objetos, espacios o indumentaria, por mencionar solo algunos? ¿Qué perspectivas acerca de la sociedad, del “adentro” y el “afuera”, subyacen al diseño de las políticas sociales, educativas, culturales, ambientales, de seguridad o salud que hablan de inclusión o integración? ¿Qué percepciones de “nosotros” y “otros”, de “incluidos” y “excluidos”, generan los diferentes tipos de diseño de productos, de imágenes, de espacios, de indumentaria, de comunicación, de artes escénicas o audiovisuales, de objetos artísticos o artesanales? ¿Cuál es el potencial transformador del diseño?

La presente publicación incluye una serie de trabajos que, desde diferentes temáticas y procedencias, buscan ahondar en estas discusiones. Se divide en líneas generales en dos grandes ejes: El primero aborda el diseño de políticas o proyectos culturales, siempre con foco en las dinámicas de inclusión/exclusión o transformación social; el segundo de ellos se centra en las problemáticas de la inclusión/exclusión social en el diseño (de publicidades, de artesanías, de gráficas comerciales). Estos ejes son precedidos, luego de esta Introducción, por un trabajo que se enfoca en la noción de cultura y nos permite profundizar el marco conceptual en el que se inscribe el Cuaderno como conjunto. A continuación, el detalle de los artículos:

A fin de ampliar las discusiones y clarificar la perspectiva de cultura sobre la que se asienta la Línea de Investigación en la que se enmarca este Cuaderno, se incluye un trabajo que elaboramos junto con **Luisina Morano**. Titulado “Recorridos y debates en torno al concepto de cultura en antropología: una propuesta de aproximación”, contiene la reelaboración del material didáctico que hemos empleado para diferentes clases en el nivel secundario y universitario. Presentamos allí un breve estado del arte de algunas perspectivas centrales en torno al concepto de cultura que se han desarrollado en la historia de la antropología; buscamos con él que quienes no son de este campo (o no han profundizado en estos temas) puedan acercarse a estos recorridos y problemáticas para revisar sus empleos, elegir sus perspectivas, sopesar sus implicancias e identificar los supuestos que subyacen a sus usos cotidianos.

### **Eje 1: Los diseños que hay detrás de políticas inclusivas, transformadoras o excluyentes**

El trabajo realizado por **Valeria Saponara Spinetta** se titula “El diseño de políticas públicas dirigidas a la música autogestionada durante el contexto de aislamiento. Inclusiones, exclusiones y desigualdades en el rock”. Allí se exploran las políticas culturales que se diseñaron en Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) para atender a las desigualdades y complejidades que enfrentaban músicos/as autogestionados/as de rock en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia covid-19. Atendiendo a los procesos de demanda, negociación y elaboración de las políticas culturales en los que se articularon de maneras diferenciales colectivos de músicos locales con agentes de la gestión municipal, se problematizan las dinámicas de inclusión y exclusión que estas medidas evidenciaron, buscaron revertir y, en ocasiones, reprodujeron.

El artículo de **Alejandro Cappella**, titulado “Diseño y gestión cultural”, parte de la investigación realizada sobre una iniciativa de circo social para reflexionar sobre el diseño en el campo de la gestión cultural. Específicamente analiza y visibiliza, en el caso del proyecto Carpa Abierta, las instancias de revisión críticas que buscan revertir dinámicas de exclusión. Con la atención puesta en los procesos de reflexión y acción que lleva adelante el equipo docente, entonces, el artículo explora la potencialidad de los aportes que se pueden hacer desde el diseño y el rediseño de las acciones culturales para propiciar procesos transformadores.

## **Eje 2: El diseño en clave de inclusión/exclusión social**

En el artículo “La dolarización ecuatoriana y la publicidad: una reflexión sobre la representación visual de la desigualdad”, **David Ortiz Dávila**, **Gandhy Godoy Guevara** y **Rosa Guzmán Cevallos** problematizan los discursos generados desde la publicidad. Analizan estos discursos como transmisores de valores culturales y simbólicos que acompañaban (daban un sustento simbólico a) la dolarización de Ecuador en 1999. Observando que la publicidad influye en la percepción de las personas acerca de su entorno social, lxs autorxs examinan los modos en que sus discursos contribuyeron a la creación y mantenimiento de las desigualdades acentuadas en el complejo contexto de crisis de la dolarización ecuatoriana.

**Daniela Larrea Solórzano**, en el artículo “El tambor salasaca, de objeto ritual a pieza artística contemporánea excluyente”, estudia la pintura de tambores que realizan los artesanos de la comunidad indígena Salasaca (Ecuador). Se enfoca primero tanto en los motivos que se pintan en el tambor como en la confección de los materiales empleados y sus significaciones rituales, indagando en sus cambios y continuidades, para luego problematizar los procesos de exclusión de género que se dan en la comunidad y, en particular, observar el rol de las mujeres en la expresión artística salasaca.

El artículo de **Rebeca Lozano Castro**, **Lorena Valle Chavarría** y **Carlos Berumen Rodríguez**, “Reflexión gráfica identificativa comercial en marquesinas del patrimonio edificado con exclusión modernizante en Tampico, Tamaulipas, México”, aborda la problemática de la exclusión social partiendo del estudio de marquesinas con gráficas indentificativas comerciales de Tamaulipas (México). Se cuestiona el carácter excluyente del modelo modernizador que propició la subordinación económica al mercado, en el que se priorizan aspectos económicos y políticos por sobre los históricos patrimoniales y de seguridad integral para los sujetos.

Finalmente, quiero agradecer los valiosos aportes que hizo mi colega y amiga Marina Martarrese para repensar y enriquecer este Cuaderno.

## Notas

1. Véase Cibeá et.al. (2019) y Pérez Rubio (2006) para un estado del arte de algunas de estas discusiones.
2. Hay también diversas críticas al concepto de exclusión, de las que surgen sugerentes propuestas teóricas, como las de Castel (1997), Karsz (2004), o Autes (2004).

## Bibliografía

- Autés, M. (2004). Tres formas de desligadura. En: Karsz, S. (coord.) *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Barcelona: Gedisa. Pp. 15-53.
- Avenburg, K. y Matarrese, M. (2019). “Introducción. Cruces entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales del diseño”. En: *Cruces entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales del diseño*. Cuaderno 71. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Año 19. Número 71. Buenos Aires. Marzo 2019. Pp. 11-19.
- Barzola, M. V. (2018). “Perspectiva latinoamericana desde la filosofía del Diseño Social”. En: *Presente y futuro del diseño latino. Cuaderno 69. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]* Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Pp 31-38
- Barzola, V. y Conceição Ribeiro, R. (2020). “Prólogo”. En: *Creatividad solidaria e Innovación social en América Latina. Cuaderno 83. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]*. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Pp. 11-14
- Belfiore, E. (2002): “Art as a means of alleviating social exclusion: Does it really work? A critique of instrumental cultural policies and social impact studies in the UK”, en *International Journal of Cultural Policy*, 8 (1), pp. 91-106.
- Castel, R. 1997. *La metamorfosis de la cuestión social*. Paidós: Buenos Aires.
- Cibeá, A., Avenburg, K., Talellis, V. y Juárez, C. (2019). Introducción. En Avenburg, K., Cibeá y Talellis (coords.), *Las artes frente a la exclusión. Manifestaciones artísticas como prácticas de inclusión, integración y/o transformación social*. Avellaneda: UNDAV Ediciones. Pp.11-33.
- Fittoussi, J.P.; Rosanvallon, P. (1997). *La nueva era de las desigualdades*. Buenos Aires: Manantial.
- García Canclini, N. (2005). *Diferentes, desiguales y desconectados*. Barcelona: Gedisa.
- Geertz, C. (2003). “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura”, en *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa editorial. Pp. 19-40.
- Grimson, A. (2011) *Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Infantino, J. (2019). “Políticas culturales, arte y transformación social. Recorridos, usos y sentidos diversos en espacio de disputa”. En Infantino, J. (ed.) *Disputar la cultura. Arte y transformación social en la ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires. RGC libros. Pp. 19-63.

- Karzs, S. (2004): "La exclusión: concepto falso, problema verdadero", en S. Karzs (coord.), *La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices*. Gedisa, Barcelona. Pp. 133-214.
- Pérez Rubio, A. M. (2006). "Acerca de la exclusión y otras cuestiones próximas". En *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, 2. Disponible en: <http://www.cipsa-argentina.org/docs/RER2.pdf>. Acceso en: 12 dic.2021
- Rosaldo, R. (1991). "La erosión de las normas clásicas", en *Rosaldo, Renato Cultura y verdad*. México: Grijalbo.
- Svampa, M. (2010). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Taurus: Buenos Aires.
- Villarreal, J. (1996). *La exclusión social*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.
- Wright, S. (2007). "La politización de la cultura". En *Constructores de otredad: una introducción a la antropología social y cultural*, Boivin, Mauricio, Ana Rosato y Victoria Zimmermann, Y. (2002). *Del Diseño*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

**Abstract:** This introduction presents the conceptual framework from which this number of *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, "Inclusion/exclusion dynamics in the design field", has been conceived. Framed in the Research Perspective "Intersections between Culture and Design", it aims to explore the various problems that arise when thinking about design in terms of social inclusion/exclusion and, also, the designs behind inclusive, transformative or exclusive policies.

**Keywords:** Culture - Design - Inclusion - Exclusion

**Resumo:** A introdução apresenta o marco conceitual a partir do qual foi concebido este número do *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, "Dinâmicas de inclusão/exclusão no e desde o design". Enquadrado na Linha de Investigação "Encruzilhada entre Cultura e Design", pretende explorar as várias problemáticas que se colocam quando se pensa o design em termos de inclusão/exclusão social e, também, os designs por detrás de políticas inclusivas, transformadoras ou exclusivas.

**Palavras-chave:** Cultura - Design - Inclusão - Exclusão

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