

COLOQUIO

INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO

VIII EDICIÓN

28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2023

VIRTUAL

Facultad de Diseño
y Comunicación

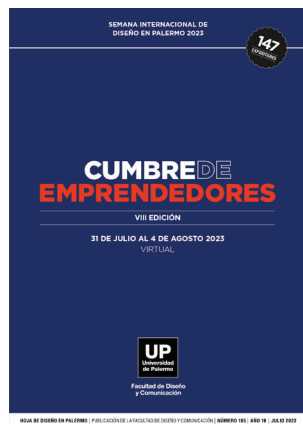
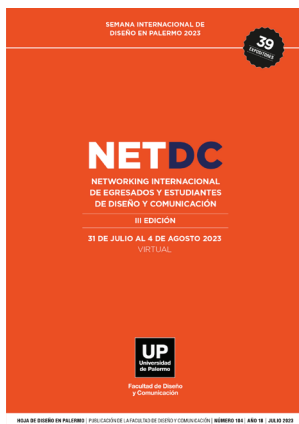
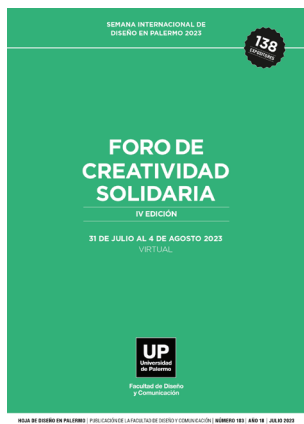
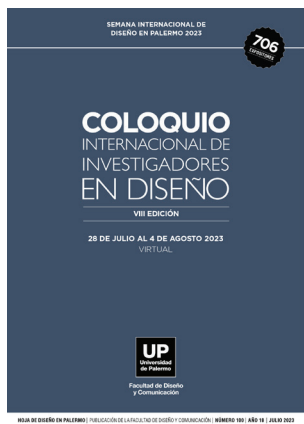
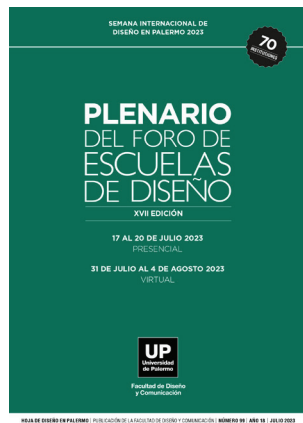
SEMANA

INTERNACIONAL DE DISEÑO

17 AL 20 DE JULIO
PRESENCIAL

31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2023
VIRTUAL

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

La octava edición del Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño se realizó de manera Virtual, entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2023, en el marco de la XVIII Semana Internacional de Diseño en Palermo. En esta ocasión fueron 36 comisiones que sesionaron de manera continua durante seis jornadas, en las que expusieron más de 700 investigadores internacionales del Diseño superando largamente la escala, la participación y la calidad de los debates de las ediciones anteriores.

El Coloquio

En el Coloquio los investigadores presentan y exponen producciones y resultados de cada una de las Líneas y Proyectos del Programa de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación en el período 2022-2023. Muchas de las Líneas y Proyectos se realizan, como se detalla más adelante, en colaboración con destacadas instituciones internacionales. Cada comisión es organizada por el o los directores respectivos de las Líneas y Proyectos, exponen sus investigadores y participan activamente los estudiantes de Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Doctorado en Diseño y Maestría en Gestión de Diseño), cuyas tesis están integradas a las diferentes Líneas y Proyectos.

Además del VIII Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, la XVIII Edición de la Semana Internacional de Diseño 2023 está integrada por los siguientes espacios:

- **XVIII Encuentro Virtual Latinoamericano de Diseño**
- **XVII Plenario Virtual del XVI Foro de Escuelas de Diseño**
- **XIV Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza de Diseño**
- **VIII Cumbre Virtual de Emprendedores**
- **VIII Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño**
- **VII Foro Virtual de Cátedras innovadoras en Diseño, Comunicación y Creatividad**
- **IV Foro de Creatividad Solidaria**
- **III Networking DC**
- **II Jornadas Interdisciplinarias Arquitectura en Palermo**

Los nueve espacios se desarrollaron simultáneamente en comisiones presenciales y on line desde el 17 de julio al 4 de agosto de 2023.

Cada uno de estos espacios edita una memoria, en una edición especial de La Hoja de Diseño, con los expositores, sus instituciones y países, y un abstract de su presentación. Todas las ediciones de La Hoja de Diseño pueden consultarse en: www.palermo.edu ---> dyc ---> Publicaciones ---> Hojas de Diseño

Proyección Internacional

El carácter internacional que fue adquiriendo el Coloquio se debe a la presentación de resultados de investigaciones realizadas, y/o en desarrollo, en forma conjunta entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo con destacadas universidades e instituciones educativas del mundo.

En esta edición se presentaron resultados de investigaciones realizadas con las siguientes instituciones: **Fundación Casa de Rui Barbosa** (Brasil), **Game ON! El arte en Juego** (Argentina), **School of Design at Carnegie Mellon University, Pittsburg** (Estados Unidos), **UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México** (México), **Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca** (México), **Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

(México), **Universidad Autónoma del Estado de México** (México), **Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Santiago de Chile - UNIACC** (Chile), **Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Artes y Diseño** (Colombia), **Universidad de Chile** (Chile), **Universidad de Granada** (España), **Universidad de Guadalajara** (México), **Universidad de la Habana** (Cuba), **Universidad del Bío-Bío** (Chile), **Universidad de Medellín** (Colombia), **Universidad de Mendoza** (Argentina), **Universidad de Salamanca** (España), **Universidad de Santiago de Compostela** (España), **Universidad de Sonora** (México), **Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”** (Brasil), **Universidade Federal de Pernambuco** (Brasil), **Universidad Nacional de Córdoba** (Argentina), **Universidad Nacional de las Artes** (Argentina), **Universidad Nacional de Mar del Plata** (Argentina), **Universidad Rafael Landívar** (Guatemala), **Universidad Técnica de Ambato UTA** (Ecuador), **Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”** (Italia), **Università degli Studi di Napoli Federico II** (Italia) y **Universitat Internacional de Catalunya** (España).

En la descripción de cada una de las Comisiones del Coloquio 2023 se especifican el vínculo en las Líneas y Proyectos entre la Facultad de Diseño y Comunicación con la Institución respectiva. Los resultados de las Líneas y Proyectos de Investigación se documentan y difunden en la publicación internacional Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación que edita la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en forma ininterrumpida desde el año 2000.

Cuadernos

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación es una revista académica de alcance internacional con arbitraje y editada por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo publicada de forma continua desde el año 2000. Publica trabajos originales e inéditos referidos a la agenda contemporánea del diseño, las comunicaciones y la creatividad desde una perspectiva interdisciplinaria. Cada edición es temática y reúne contribuciones de autores de diferentes perspectivas, instituciones y países. Cada número es organizado por un coordinador académico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Numerosas ediciones son producidas en conjunto con destacadas universidades e instituciones académicas internacionales y presentan resultados, reflexiones y aportes de los proyectos de investigación realizados entre estas instituciones y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se convirtió así en un medio de actualización, consulta, intercambio y debate de la comunidad internacional de investigadores y académicos vinculados a estos campos disciplinares. Actualmente es una publicación en versión gráfica (ISSN 1668-0227) y digital (ISSN 1853-3523) que fue incrementando paulatinamente su frecuencia hasta alcanzar más de diez ediciones anuales en el año 2023. El Caicyt-Conicet de la República Argentina evaluó esta publicación con el nivel 1 de excelencia en el año 2007 e ingresó al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual le permite la presencia en SciELO, Latindex, Dialnet y EBSCO. En las sucesivas evaluaciones fue mejorando su calificación hasta el presente.

Actualmente la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, participa en el Open Journal Systems (OJS). Este es un software de código abierto de gran proyección académica internacional para la administración, gestión y difusión de revistas científicas. Fue creado con el objetivo de permitirle al entorno editorial la producción de artículos de acceso libre y una gestión mucho más flexible y fluida de las publicaciones.

35 Cuadernos presentados en Coloquio 2023

En esta nueva edición del Coloquio 2023, se presentaron 35 Cuadernos del Centro de Estudios. A continuación se detallan las 35 ediciones de la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación que fueron presentadas en el VIII Coloquio.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

- [Cuaderno 173] Archivo y prácticas de archivo, presentado en la Comisión 9.
- [Cuaderno 174] La Moda en su Laberinto V, presentado en la Comisión 22 .
- [Cuaderno 175] Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, presentado en la Comisión 4 y 5.
- [Cuaderno 176] Diseño: Estrategia, Innovación y Sostenibilidad, presentado en la Comisión 16.
- [Cuaderno 177] Museografía: El Arte de la Puesta en Escena, presentado en la Comisión 34.
- [Cuaderno 178] Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso, presentado en la Comisión 27.
- [Cuaderno 179] La transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios de Diseño, presentado en la Comisión 23.
- [Cuaderno 180] Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro, presentado en la Comisión 31.
- [Cuaderno 181] Sostenibilidad y Protección del Diseño, presentado en la Comisión 6.
- [Cuaderno 182] Anuarios de Investigación, presentado en la Comisión 1.
- [Cuaderno 183] Anuarios de Investigación, presentado en la Comisión 1.
- [Cuaderno 184] Diseño y Producción: Relato de experiencias significativas, presentado en la Comisión 10.
- [Cuaderno 185] Diseño y Territorio Social II: Identidad y Paisaje Cultural, presentado en la Comisión 11.
- [Cuaderno 186] Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia, presentado en la Comisión 29.
- [Cuaderno 187] Diseño, Arte y Transmedia, presentado en la Comisión 17.
- [Cuaderno 188] Desafíos contemporáneos de la comunicación, presentado en la Comisión 19.
- [Cuaderno 189] Quinto Cuaderno de Game Studies: Tiempo de consolidaciones, presentado en la Comisión 30.
- [Cuaderno 190] Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis., presentado en la Comisión 33 .
- [Cuaderno 191] Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional II, presentado en la Comisión 35.
- [Cuaderno 192] Art Decó: Los caminos de la forma, presentado en la Comisión 14.
- [Cuaderno 193] Creatividad Solidaria, presentado en la Comisión 3 y 4.
- [Cuaderno 194] Comunicación política en contextos de crisis: movilización y protesta social en América Latina, presentado en la Comisión 15.
- [Cuaderno 195] Visiones del Diseño VI. Artes y Diseños: Transiciones contemporáneas, presentado en la Comisión 28.
- [Cuaderno 196] Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad, presentado en la Comisión 12.
- [Cuaderno 197] Creatividad, emoción y Espacio III, presentado en la Comisión 18.
- [Cuaderno 198] Comunicación, representaciones y discurso, presentado en la Comisión 25.
- [Cuaderno 199] Imagen y Memoria, presentado en la Comisión 32.
- [Cuaderno 200] Periferia Difusa, presentado en la Comisión 21.
- [Cuaderno 201] Asimetría y violencia en las relaciones de género, presentado en la Comisión 8.
- [Cuaderno 202] El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia. Volumen V, presentado en la Comisión 7.
- [Cuaderno 203] Upcycling, presentado en la Comisión 26.
- [Cuaderno 204] Complejidad e interdisciplinariedad, presentado en la Comisión 36.
- [Cuaderno 205] Abordajes desde la interpretación y la representación en el diseño, presentado en la Comisión 13.

706 Investigadores expusieron en 36 Comisiones en el Coloquio 2023

A continuación se presentan las 36 Comisiones (identificadas con letra y número) en las que se organizó la VIII edición del Coloquio [Virtual] Internacional de Investigadores en Diseño. Se especifica quienes las coordinaron y, cuando corresponde, su vinculación a una Línea o Proyecto de Investigación del Programa de Investigación en Diseño y si los resultados fueron publicados en la Colección Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación que se presentaron en dicha oportunidad, entre paréntesis se hace referencia a las páginas donde se desarrolla el contenido de cada una de ellas. También se especifican las instituciones que participaron en las investigaciones cuyos resultados se presentan.

En la presente edición de La Hoja de Diseño se transcribe la agenda completa de la VIII Edición del Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño (706 Expositores) con un resumen de cada una de las presentaciones al mismo.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

COMISIÓN 1 | ANUARIOS DE INVESTIGACIÓN

Esta Comisión sesionó online el Viernes 28 de Julio de 2023 a las 10.00hs (ARG).

Documentos de Investigación en Diseño en Palermo (1ª Parte)

Oscar Echevarría (Argentina)

Coordinación: **Oscar Echevarría** (Decano, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina). En esta comisión se presenta "Anuario de Investigación 2022 (1ª Parte) Memoria del Instituto del Investigación en Diseño 2022-Volumen 7" ([Cuaderno 182](#)) con los resultados del Proyecto 16.16 del mismo nombre, que dirige Oscar Echevarría (Decano UPDC, Argentina).

Las Memorias de Investigación se constituyen en una Serie Documental que se integra a la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*. La Facultad decidió documentar en forma organizada y sistemática los resultados, logros y acciones significativas que realiza en el campo de Investigación en Diseño y difundirlos a través de la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como lo hace con los resultados de todos los Proyectos de Investigación.

Esta edición, que contiene la primera parte del Anuario de Investigación 2022, es el séptimo volumen de la Memoria del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. La primera parte del Anuario de Investigación 2022 contenida en el presente Cuaderno 182, incluye los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño. La segunda parte del Anuario contenida en el Cuaderno 183 incluye los dictámenes de los evaluadores externos de los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2008 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 16.15 Programa Estímulo a la Investigación DC. Catálogo de Investigaciones 3ª Edición (Ciclo 2020-2022) (Cuaderno 165), 16.14 Investigación en Arquitectura en Palermo: Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 6 (Cuaderno 162), 16.13 Anuario de Investigación 2021 (Segunda parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 5 (Cuaderno 153), 16.12 Anuario de Investigación 2021 (Primera parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 4 (Cuaderno 155), 16.11 Catálogo de Tesis de Posgrado 7ª Edición (Ciclo 2018-2019) (Cuaderno 148), 16.10 Investigación en Diseño Evaluación Externa Ciclo 1 (2016-2018) y Ciclo 2 (2019-2020) (Cuaderno 146), 16.9 Investigación en Diseño Memoria 2015-2020. Volumen 2 (Cuaderno 145), 16.8 Investigación en Diseño Memoria 2015-2020. Volumen 1 (Cuaderno 144), 16.7 Catálogo de Investigación 2ª Edición (Ciclo 2016-2019) (Cuaderno 102), 16.6 Catálogo 6ª Edición (Ciclo 2016-2017) (Cuaderno 99), 16.5 Catálogo 5ª Edición (Ciclo 2014-2015) (Cuaderno 65), 16.4 Catálogo 4ª Edición (Ciclo 2012-2013) (Cuaderno 55), 16.3 Catálogo de Investigación 1ª Edición (Ciclo 2007-2015) (Cuaderno 63), 16.2 Catálogo 3ª Edición (Ciclo 2010-2011) (Cuaderno 46) y 16.1 Catálogos 1º y 2ª Edición (Ciclo 2004-2007) y (Ciclo 2008-2009) (Cuadernos 38 y 31) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html
La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presenta la siguiente ponencia:

Investigación en Diseño en la Universidad de Palermo (1ª Parte)

Las Líneas de Investigación y sus Proyectos (Producciones y Resultados 2022)

Oscar Echevarría, Decano Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina

Las Memorias de Investigación se constituyen en una Serie Documental que se integra a la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*. La Facultad decidió documentar en forma organizada y sistemática los resultados, logros y acciones significativas que realiza en el campo de Investigación en Diseño y difundirlos a través de la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como lo hace con los resultados de todos los Proyectos de Investigación.

Esta edición, que contiene la primera parte del Anuario de Investigación 2022, es el séptimo volumen de la Memoria del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. La primera parte del Anuario de Investigación 2022 contenida en el presente Cuaderno 182, incluye los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño. (La segunda parte del Anuario contenida en el Cuaderno 183 incluye los dictámenes de los evaluadores externos de los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño.)

El Instituto de Investigación en Diseño (Logros y Acciones 2022)

La Facultad de Diseño y Comunicación nació, junto con la Universidad de Palermo, en el año 1991. En el año 2000 elaboró su Plan de Investigación, que en el año 2021 comenzó su tercera década, y fue adquiriendo diferentes denominaciones que expresaban y expresan su reconocimiento, crecimiento y proyección. Los momentos significativos en el desarrollo y la consolidación institucional del Plan de Investigación son: A. Desde el año 2000 al 2010 se organizó como el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. B. Desde el año 2011 hasta el año 2020 el Centro se transformó en el Programa de Investigación en Diseño y C. De este modo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo formaliza la creación de su Instituto de Investigación en Diseño en el año 2021 integrando y potenciando todas las actividades que la unidad académica realiza en Investigación, incluyendo las acciones de Formación y Proyección vinculadas. El Instituto de Investigación en Diseño es creado y conducido por las autoridades y por el equipo académico de los Posgrados en Diseño de la Universidad de Palermo. La Facultad desde su creación en 1990, entendió la necesidad de estimular la investigación en el campo de sus carreras, incorporando y formando a sus docentes y estudiantes, tendiendo puentes interinstitucionales, organizando la difusión de resultados a través de publicaciones y espacios académicos de debate y reflexión con proyección regional para construir una activa comunidad internacional de investigadores en diseño desde una perspectiva interdisciplinaria. Se presentan los Logros y Acciones 2022 del Instituto de Investigación en Diseño.

Resultados de los Proyectos de Investigación 2022

Se presentan los Resultados de los Proyectos de Investigación 2022: Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño | Lógicas/Poéticas del Habitar: El espacio doméstico | Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad II: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología | Transition Design II: Edición Especial | Visiones del Diseño V. Diseño y Antropoceno: Desafíos sostenibles, resilientes y regenerativos | Moda y Sociología II. Perspectivas y teorías interdisciplinarias | Seminario de estudios avanzados en diseño internacional | Unicornios: una cuestión de diseño, economía y tecnología | Epistemología del Diseño | Múltiples miradas en, desde y para el Diseño y los objetos | Los caminos posibles del Diseño | Arte, Comunicación y Política | La fotografía como recurso en el audiovisual | Investigación en Diseño. Memoria 2015-2020. Volumen 1 y Volumen 2 | Investigación en Diseño Evaluación Externa. Ciclo 1 (2016-2018) y Ciclo 2 (2019-2020) | Catálogo de Tesis de Posgrado en Diseño. 7ª Edición: Ciclo 2018-2019 | Anuario de Investigación 2021 (Primera parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021-Volumen 4 | Anuario de Investigación 2021 (Segunda parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021-Volumen 5 | Investigación en Arquitectura en Palermo. Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021-Volumen 6 | Programa Estimulo a la Investigación DC. Catálogo de Investigaciones 3ª Edición (Ciclo

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

2020-2022) | La Moda en su Laberinto III. Interrogantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad | La Moda en su Laberinto IV. Interrogantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad | Insistencias: viejas inquietudes, nuevas preguntas a los game studies | Fake News y desinformación: desafíos para las democracias de América Latina y el Caribe | Diseño como estrategia de desarrollo social | Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia | Comunicación persuasiva | Derecho, Sostenibilidad y Diseño | Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades | El camino de la heroína IV. Narrativas diversas en la postpandemia | Creatividad, Emoción y Espacio II | Imagen y Diversidad | Reflexionar, Crear, Hacer. Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura I | Incubadora de Proyectos de Investigación. 1ª Edición 2022.

Documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño

Se presentan los siguientes Anexos: 11 Tesis de Posgrados de Diseño Aprobadas en 2022 / Doctorado en Diseño. Modalidad a Distancia / Programa Estimulo a la Investigación / Comité Editorial y de Arbitraje. Publicaciones Internacionales.

Documentos de Investigación en Diseño en Palermo (2ª Parte)

Oscar Echevarría, Argentina

Coordinación: **Oscar Echevarría** (Decano, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina). En esta comisión se presenta "Anuario de Investigación 2022 (2ª Parte) Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2022-Volumen 8" ([Cuaderno 183](#)) con los resultados del Proyecto 16.17 del mismo nombre, que dirige Oscar Echevarría (Decano UPDC, Argentina).

Las Memorias de Investigación se constituyen en una Serie Documental que se integra a la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*. La Facultad decidió documentar en forma organizada y sistemática los resultados, logros y acciones significativas que realiza en el campo de Investigación en Diseño y difundirlos a través de la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como lo hace con los resultados de todos los Proyectos de Investigación.

Esta edición, que contiene la segunda parte del Anuario de Investigación 2022, es el octavo volumen de la Memoria del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. La segunda parte del Anuario de Investigación 2022 contenida en el presente Cuaderno 183, incluye los dictámenes de los evaluadores externos de los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño. (La primera parte del Anuario contenida en el Cuaderno 182 incluye los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño.)

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2008 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 16.16 Anuario de Investigación 2022 (1ª Parte) Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2022-Volumen 7" (Cuaderno 182), 16.15 Programa Estimulo a la Investigación DC. Catálogo de Investigaciones 3ª Edición (Ciclo 2020-2022) (Cuaderno 165), 16.14 Investigación en Arquitectura en Palermo: Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 6 (Cuaderno 162), 16.13 Anuario de Investigación 2021 (Segunda parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 5 (Cuaderno 153), 16.12 Anuario de Investigación 2021 (Primera parte). Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021. Volumen 4 (Cuaderno 155), 16.11 Catálogo de Tesis de Posgrado 7ª Edición (Ciclo 2018-2019) (Cuaderno 148), 16.10 Investigación en Diseño Evaluación Externa Ciclo 1 (2016-2018) y Ciclo 2 (2019-2020) (Cuaderno 146), 16.9 Investigación en Diseño Memoria 2015-2020. Volumen 2 (Cuaderno 145), 16.8 Investigación en Diseño Memoria 2015-2020. Volumen 1 (Cuaderno 144), 16.7

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Catálogo de Investigación 2ª Edición (Ciclo 2016-2019) (Cuaderno 102), 16.6 Catálogo 6ª Edición (Ciclo 2016-2017) (Cuaderno 99), 16.5 Catálogo 5ª Edición (Ciclo 2014-2015) (Cuaderno 65), 16.4 Catálogo 4ª Edición (Ciclo 2012-2013) (Cuaderno 55), 16.3 Catálogo de Investigación 1ª Edición (Ciclo 2007-2015) (Cuaderno 63), 16.2 Catálogo 3ª Edición (Ciclo 2010-2011) (Cuaderno 46) y 16.1 Catálogos 1ª y 2ª Edición (Ciclo 2004-2007) y (Ciclo 2008-2009) (Cuadernos 38 y 31) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Investigación en Diseño en la Universidad de Palermo (2ª Parte)

Las Líneas de Investigación y sus Proyectos (Producciones y Resultados 2022)

Oscar Echevarría, Decano Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina

Las Memorias de Investigación se constituyen en una Serie Documental que se integra a la *Línea de Investigación N°16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo*. La Facultad decidió documentar en forma organizada y sistemática los resultados, logros y acciones significativas que realiza en el campo de Investigación en Diseño y difundirlos a través de la publicación académica Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como lo hace con los resultados de todos los Proyectos de Investigación.

Esta edición, que contiene la segunda parte del Anuario de Investigación 2022, es el octavo volumen de la Memoria del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. La segunda parte del Anuario de Investigación 2022 contenida en el presente Cuaderno 183, incluye los dictámenes de los evaluadores externos de los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño. (La primera parte del Anuario contenida en el Cuaderno 182 incluye los Resultados de los Proyectos de Investigación concluidos en el año 2022 además de un conjunto de documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño.)

El Instituto de Investigación en Diseño (Logros y Acciones 2022)

La Facultad de Diseño y Comunicación nació, junto con la Universidad de Palermo, en el año 1991. En el año 2000 elaboró su Plan de Investigación, que en el año 2021 comenzó su tercera década, y fue adquiriendo diferentes denominaciones que expresaban y expresan su reconocimiento, crecimiento y proyección. Los momentos significativos en el desarrollo y la consolidación institucional del Plan de Investigación son: A. Desde el año 2000 al 2010 se organizó como el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. B. Desde el año 2011 hasta el año 2020 el Centro se transformó en el Programa de Investigación en Diseño y C. De este modo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo formaliza la creación de su Instituto de Investigación en Diseño en el año 2021 integrando y potenciando todas las actividades que la unidad académica realiza en Investigación, incluyendo las acciones de Formación y Proyección vinculadas. El Instituto de Investigación en Diseño es creado y conducido por las autoridades y por el equipo académico de los Posgrados en Diseño de la Universidad de Palermo. La Facultad desde su creación en 1990, entendió la necesidad de estimular la investigación en el campo de sus carreras, incorporando y formando a sus docentes y estudiantes, tendiendo puentes interinstitucionales, organizando la difusión de resultados a través de publicaciones y espacios académicos de debate y reflexión con proyección regional para construir una activa comunidad internacional de investigadores en diseño desde una perspectiva interdisciplinaria. Se presentan los Logros y Acciones 2022 del Instituto de Investigación en Diseño.

Metodología y Dinámica de la Evaluación Externa

En este octavo Volumen de la Memoria de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación se incluyen todos los Dictámenes realizados por los miembros del Comité Externo de Evaluación del Instituto de Inves-

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

tigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Los Dictámenes corresponden a las evaluaciones (Ciclo 4/2022 de Evaluación Externa) de los resultados publicados durante el año 2022 de los Proyectos del Instituto de Investigación en Diseño. La metodología de Evaluación Externa de los resultados de los Proyectos de Investigación se organiza formalmente a partir del año 2018 con la creación, en el marco del Instituto de Investigación, del Comité Externo de Evaluación. El funcionamiento del Comité Externo de Evaluación se estructura en una dinámica anual organizada en Ciclos. Desde su creación se organizaron ininterrumpidamente cuatro ciclos anuales de Evaluación Externa: El Ciclo 1 (2019), el Ciclo 2 (2020), el Ciclo 3 (2021) y el Ciclo 4 (2022). El Ciclo 4 se realizó en el año 2022 con la evaluación externa de los resultados de 26 Proyectos de Investigación publicados en los Cuadernos 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 editados en 2022 y 2023.

Evaluaciones externas de los Resultados de los Proyectos de Investigación 2022

Se presentan las Evaluaciones externas de los Resultados de los Proyectos de Investigación 2022: Lógicas / Poéticas del Habitar: El espacio doméstico | Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad II. Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología | Transition Design II [Special Issue] | Visiones del Diseño V. Diseño y Antropoceno: Desafíos sostenibles, resilientes y regenerativos | Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional | Unicornios: una cuestión de diseño, economía y tecnología | Múltiples miradas en, desde y para el diseño y los objetos | Los caminos posibles del Diseño | Arte, Comunicación y Política: Experiencias y expresiones desde Latinoamérica | La fotografía como recurso en el audiovisual | Investigación en Diseño. Memoria 2015-2020. Volumen 1 y Volumen 2 | Investigación en Diseño. Evaluación Externa Ciclo 1 (2016-2018) y Ciclo 2 (2019-2020) | Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 7ª Edición. Ciclo 2018-2019] | Anuario de Investigación 2021 (Primera Parte) Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021 - Volumen 4 | Anuario de Investigación 2021 (Segunda Parte) Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021 - Volumen 5 | Investigación en Arquitectura en Palermo | Programa Estímulo a la Investigación DC [Catálogo de Investigaciones. 3ª Edición. Ciclo 2020-2022] | La Moda en su Laberinto. Parte III | La Moda en su Laberinto. Parte IV | Insistencias: Viejas inquietudes, nuevas inquietudes de las Game Studies | Fake News y desinformación: desafíos para las democracias de América Latina y el Caribe | Diseño como Estrategia de Desarrollo Social | Continuidad Difusa. Diseñando en la Contingencia | Derecho, Sostenibilidad y Diseño | Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades | El camino de la Heroína. Narrativas diversas en la post pandemia | Creatividad, Emoción y Espacio II | Imagen y Diversidad.

Documentos anexos producidos por el Instituto de Investigación en Diseño

Se presentan los siguientes Anexos: Investigación en Diseño 2022 Plataforma Colaborativa / I Edición: Red Investigadores en Diseño | VII Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2022 | Programa Becarios de Investigación 2022 Posgrados en Diseño | Incubadora de Proyectos de Investigación.

COMISIÓN 2 | CREATIVIDAD SOLIDARIA (PRIMERA PARTE)

Esta Comisión sesionó online el Viernes 28 de Julio de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Creatividad Solidaria (primera parte)

Lorena Urcelay, Argentina

Coordinación: **Lorena Urcelay** y **Verónica Méndez** (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "Creatividad Solidaria (Imágenes, Productos, Intervenciones, Proyectos)" ([Cuaderno 193](#)) con los resultados del Proyecto 2.4 del mismo nombre, que dirigen Lorena Urcelay y Verónica Méndez (UP, Argentina).

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Creatividad Solidaria es un Proyecto Internacional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que integra múltiples acciones de investigación, reflexión, difusión y desarrollo de redes académicas. El proyecto reúne a profesionales e instituciones de la región comprometidos con las problemáticas contemporáneas que afectan la calidad de vida de sus comunidades. La Creatividad Solidaria se manifiesta a través de imágenes, productos, intervenciones y proyectos que buscan resolver y mejorar los desafíos de nuestra época. Temas como diversidad, género e inclusión, energía y reciclaje, sustentabilidad y cuidado ambiental, conservación y memoria, responsabilidad social y comercio justo, educación, salud y cultura son abordados por los creativos solidarios en sus ideas y creaciones. El proyecto se ha consolidado con el Foro de Creatividad Solidaria, que presenta más de 200 proyectos en cada edición, y ha ganado reconocimiento en la región como un espacio profesional e institucional relevante. El presente Cuaderno Creatividad Solidaria recopila trabajos de profesionales y creativos de 9 países que documentan y comparten experiencias significativas en creatividad solidaria.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°2 Creatividad Solidaria: Proyectos, prácticas y producciones de Diseño Social*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina). Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 2.3 Diseño y Democracia en América Latina (Cuaderno 121), 2.2 Diseño e innovación social (Cuaderno 83), 2.1 Diseño Social y Desarrollo: Percepciones sobre el Diseño Latino (Cuaderno 69) junto a la Universidade do Estado de Minas Gerais (Brasil) presentados respectivamente en los Coloquios 2021, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Creatividad Solidaria (Cuaderno 193)

Lorena Urcelay y Verónica Méndez. Universidad de Palermo, Argentina

Creatividad Solidaria es un Proyecto Internacional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que integra múltiples acciones de investigación, reflexión, difusión y desarrollo de redes académicas. El proyecto reúne a profesionales e instituciones de la región comprometidos con las problemáticas contemporáneas que afectan la calidad de vida de sus comunidades. La Creatividad Solidaria se manifiesta a través de imágenes, productos, intervenciones y proyectos que buscan resolver y mejorar los desafíos de nuestra época. Temas como diversidad, género e inclusión, energía y reciclaje, sustentabilidad y cuidado ambiental, conservación y memoria, responsabilidad social y comercio justo, educación, salud y cultura son abordados por los creativos solidarios en sus ideas y creaciones. El proyecto se ha consolidado con el Foro de Creatividad Solidaria, que presenta más de 200 proyectos en cada edición, y ha ganado reconocimiento en la región como un espacio profesional e institucional relevante. El presente Cuaderno Creatividad Solidaria recopila trabajos de profesionales y creativos de 9 países que documentan y comparten experiencias significativas en creatividad solidaria.

Aportes a la Sala del traje afro para el Museo de Trajes por parte de estudiantes de Diseño CUN

Lidia Esperanza Alvira Gomez. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Colombia

El presente artículo tiene como objetivo presentar los aportes del programa de Diseño de Modas de la CUN al contribuir con piezas para la Sala del Traje Afro del Museo de Trajes, con trabajos realizados por estudiantes de segundo, tercer semestre y docentes del programa, con el fin de ayudar a conservar y rescatar la memoria ancestral de los pueblos afrodescendientes de la costa Pacífica y Atlántica del país. Ambos proyectos se realizaron por invitación del Museo de Trajes. El primero, tuvo como finalidad investigar los textiles de traje negro y reproducir los diseños en gran formato de 143cm X 256cm, que en total fueron 19 piezas y 32 piezas pequeñas resultado

de la investigación y la exploración de técnicas textiles. En el Segundo proyecto, se reprodujeron en escala 1:25 ocho conjuntos de prendas de danzas de la costa Pacífica y Atlántica resultado de la indagación y búsqueda de los estudiantes de tercer semestre y su docente tutora. Estos proyectos desarrollaron la capacidad creativa de los estudiantes para resolver los inconvenientes en el proceso de levantamiento de información y más adelante, cuando se presentaron dificultades a la hora de materializar las obras, asuntos técnicos y tecnológicos; en el diseño de los patrones, temas de manejo de tamaño materiales, formas y escala. La Sala del traje Afro en el museo fue inaugurada el 9 diciembre, y las piezas resultado de las dos investigaciones fueron donadas por los estudiantes de Modas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN como un aporte a la conservación de la cultura y construcción social de un tejido social incluyente para compartir con todos los visitantes nacionales y extranjeros que frecuentan el museo en el centro histórico de la ciudad de Bogotá Colombia.

Extractor de aire centrífugo que reduce la huella de carbono. Solución para ambientes contaminados con Covid-19

Ibar Federico Anderson. Universidad Nacional de La Plata UNLP, Argentina

Este artículo profundiza sobre el extractor de aire centrífugo, cuyo objetivo es extraer el aire viciado de SARS-CoV-2 o Covid-19 (Coronavirus); pensado para su uso civil y comercial. Funciona con un motor de corriente alterna (AC) monofásico de 220 (V) y 50 (Hz), de alta eficiencia energética (EE). Se pasó de consumir 202 (kWh) al año equivalente a 0,1 toneladas de CO₂ a 97 (kWh) al año equivalente 0,05 toneladas de CO₂ (lo cual significa una reducción del 50% de la “huella de carbono”) que el presente desarrollo de prototipo deja sobre el Planeta Tierra. Desarrollado bajo la metodología del Design Thinking, por simulación electromecánica por software NI Multisim 14.0, diseño de la carcasa por software CAD Cfturbo 2020 R2.0 y prototipado rápido 3D con la impresora OverLord Pro; con un prototipado del bobinado del estator convencional de un motor sincrónico con un devanado de campo dos polos de tipo PMSM/IPM monofásico de corriente alterna (AC) y un rotor de imanes de cerámica ferromagnética de 4000 (Gauss). Innovando en la línea nº15 de la patente del invento nº381968 de Nikola Tesla, 1/5/1888. Los resultados mostraron, según el análisis del banco de pruebas, que el motor sincrónico de tipo PMSM/IPM utilizado en el extractor centrífugo, con la innovación del control de reactancia-inductiva en serie más el capacitor en paralelo, reduce un 67% la potencia activa (Watts) y el consumo de energía activa (kWh), realizando 56% más trabajo mecánico (Joules) sobre el fluido aire (con una reducción del 50% de la huella de carbono). Lo cual nos lleva a la siguiente conclusión: se pueden desarrollar ventiladores centrífugos que ahorren energía eléctrica (kWh) sin necesidad de recurrir a (1) la “Ley de afinidad de los ventiladores”, ni (2) al uso de variadores de velocidad (VDF) o frecuencia (que son dispositivos con una electrónica compleja y costosa). Lo cual traería un enorme ahorro del gasto de energía eléctrica.

Transformando vidas con soluciones digitales innovadoras. Laboratorio de Innovación Digital de la OGTIC y sus aportes a la población dominicana

Indhira Castro Reyes. OGTIC, Republica Dominicana

Las personas representan las sociedades y son el núcleo para el desarrollo económico de un país, por ello su calidad de vida debe ser una de las prioridades de cada Gobierno. Es evidente que, cuando las acciones, iniciativas y proyectos ponen en el centro a las personas y sus necesidades, transforman el entorno que las rodea. La República Dominicana está apostando por convertirse en una nación a prueba de futuro. Estamos en la búsqueda de adaptarnos a la nueva era de transformación digital, de la mano de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), institución que desde el 2004 ha reducido la brecha digital y posibilitado mayor acceso a las tecnologías como herramienta de cambio y mejora de la calidad de vida de la población dominicana. En el 2021, con la finalidad de seguir respondiendo a los desafíos sociales y económicos de las comunidades, surge la necesidad de satisfacer las demandas ciudadanas de este tiempo con metodologías de trabajo innovadoras que impacten la vida de los ciudadanos. Por esto, la OGTIC crea el primer Laboratorio de Innovación Digital de la República Dominicana, una plataforma de co-creación enfocada en el servicio a la ciudadanía, por medio de la inclusión de la innovación y las tecnologías en la administración pública. Durante este camino de transformación

digital en el país, el Laboratorio de Innovación Digital por sus siglas LID, ha enfrentado diversos desafíos trabajando en términos de innovación digital y digitalización de servicios públicos. Uno de los primeros retos fue la creación de la metodología de trabajo del laboratorio, la cual a través de sus etapas hace posible interiorizar y empatizar con los retos sociales, para así crear productos, experiencias y servicios públicos de la mano de las tecnologías.

Arte y empresa: cómo el arte puede contribuir a la felicidad laboral

Victoria Cobos. Universidad del Museo Social Argentino, Argentina

Durante la cuarentena por COVID-19, el mundo corporativo se vio forzado a evaluar su cultura organizacional y a replantear algunos aspectos en lo que respecta a la felicidad laboral de sus colaboradores. Estudios de prestigiosas universidades han comprobado que la rentabilidad de las empresas puede aumentar hasta un 30% cuando se implementan un cierto número de políticas de bienestar y felicidad organizacional. En el contexto pandémico, la incorporación de experiencias culturales en el ámbito laboral arrojó resultados sorprendentes, dando origen a lo que probablemente será una nueva etapa en la relación arte-empresa. Así, ha quedado comprobado que el arte hace bien y tiene un impacto positivo sobre la salud física y mental, a la vez que ayuda a mejorar la productividad e impulsar la creatividad en el ámbito laboral. Las empresas líderes en felicidad laboral de todo el mundo llevan años implementando este tipo de estrategias, que a la vez son muy eficaces para la retención de talentos, otra de las problemáticas del mundo corporativo que exigen soluciones eficaces en el corto plazo. En Argentina, a excepción de algunos casos específicos que mencionaremos en este artículo, el binomio arte-empresa aún no ha sido suficientemente analizado ni desarrollado en todo su potencial. Aquí presentaremos el caso de The Art Break, un innovador emprendimiento de bienestar cultural corporativo nacido en plena pandemia, que ofreció una salida novedosa para combatir el encierro y el estrés producido por el impacto repentino del trabajo remoto. A través de un programa de tours virtuales por museos y ciudades, The Art Break supo tender un puente entre el mundo empresarial y el cultural, llevando arte, arquitectura y diseño a equipos de trabajo heterogéneos de importantes empresas de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. Continuando con su innovadora propuesta en el contexto de post pandemia, The Art Break ha demostrado que la cultura es el wellbeing del futuro.

Artefatos acessíveis, multissensoriais e digitais em museus orientado ao público com deficiência visual

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA, Brasil
Virgínia Chalegre. Universidade de Aveiro, Lisboa

Os museus são espaços plurais e educativos que possibilitam a ampliação do conhecimento, a partir da relação e reflexão entre elementos artísticos e culturais. No entanto, ainda que técnicas e recursos tenham surgido ou aprimorados na construção dos produtos artísticos, permanece em várias instituições museológicas no Brasil e no mundo, barreiras em diversas dimensões –arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais e atitudinais–, que dificultam o acolhimento de pessoas com habilidades e capacidades diversas. Buscando então romper com essas práticas, profissionais de diferentes áreas do saber estão reconhecendo o design como um meio para promover a inclusão e acessibilidade às pessoas com e sem deficiência, lhes oferecendo autonomia e oportunidade de fazerem parte de todo o processo de concepção de soluções que beneficiem suas próprias vidas. Para isso, este estudo associou os princípios do design participativo e do design centrado no usuário, a pesquisa-ação como o método para investigar os entraves da acessibilidade cultural e realizar uma intervenção, por meio da prototipação e validação de artefatos multissensoriais, que possibilitassem pessoas com deficiência visual assimilarem peças do acervo de um Museu e Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia em São Luís-MA. O estudo resultou no desenvolvimento participativo de quatro protótipos táteis, modelados digitalmente e reproduzidos por meio de impressão 3D, e na criação de um aplicativo para reprodução da audiodescrição desses artefatos.

Creatividad solidaria. Mujeres que relatan

Cecilia De Vecchi. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Católica Argentina UCA, Argentina

Hace unos años creó Mujeres que relatan un espacio dirigido a mujeres con el objetivo de otorgarles un lugar para el debate. Mujeres que relatan fue creada con el objetivo de que la lectura y la escritura puedan llegar de forma gratuita a las mujeres. Este trabajo pretende mostrar el efecto positivo de socializar la escritura y la lectura con perspectiva de género como una herramienta de creación y de expresión, y como una posible salida laboral. No sólo por la importancia que contiene la narración y la tradición literaria, sino como una poderosísima herramienta de cambio. La lengua escrita es una opción cultural que fomenta las prácticas comunicativas, los formatos y diferentes usos que contienen ideas y mensajes socialmente contruidos e históricamente desarrollados. La experiencia demuestra que las participantes no sólo utilizan sus propias vivencias en los relatos sino que al compartirlos con el resto de las actoras, conduce inevitablemente a un relato donde se comparte la migración, la maternidad, las relaciones afectivas, y el rol de las mujeres dentro del universo y el marco social e histórico que les toca vivir. Este trabajo demuestra que la dinámica grupal a través de un marco teórico y el acceso a la cultura, modifica positivamente a las actoras tanto como a la sociedad.

Diseño sustentable y código abierto

Gisela Domancich. Universidad Favaloro, Argentina

Lucas Herrero. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Tecnológica Nacional TN, Argentina / Universitat Politècnica de Catalunya, España

En el siguiente relato se describen las particularidades del diseño sustentable y código abierto. Partiendo de elementos de origen local son reutilizados, paneles, baterías y luces de 12Vcc, para hacer luminarias de baja tensión y renovables. Los sistemas de trabajo integrales que se presentan a continuación permiten solucionar distintos problemas que tradicionalmente se presentan a los ingenieros, asistentes humanitarios, electricistas, plomeros, albañiles y especialistas en enfermería comunitaria. Se describen para ello soluciones de energía e iluminación en las poblaciones carentes de dichos servicios, lo que acarrea problemas de sanidad y falta de oportunidades, enseñando además a la comunidad como llevarlas a cabo. Mediante talleres, para que las mismas personas realicen la instalación de los equipos y puedan abordar futuros inconvenientes y hasta convertirlo en un oficio propio. Estas luminarias son de rápida instalación, no solo para intervenciones puntuales en barrios, sino también para dar iluminación en casos de emergencias donde el barrio queda sin corriente eléctrica. A su vez, estos sistemas, al dar energía de 12v, pueden ser usados para dar energía teléfonos celulares, radios UHF y VHF, y demás electrónicos. Generando así posibilidad de comunicación en caso de cortes de suministro o consecuencias de fenómenos naturales. Esto conlleva a que las personas de distintas comunidades aprendan cómo son los sistemas de generación de energía, el riesgo eléctrico y lo referido a infraestructura eléctrica.

Constelando o espaço. Desenho em campo expandido. Diálogos com a estética de Edith Derdyk

Marta Facco. Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Brasil

Laura Silvana Ribeiro Cascaes. Universidade de São Paulo USP, Brasil

Este artigo pretende enfocar o ensino do desenho em campo expandido na acepção de Rosalind Krauss (1984) a partir de um projeto pedagógico interdisciplinar desenvolvido pela professora da disciplina de artes e por uma assistente técnica pedagógica com o 3.º ano do Ensino Fundamental —o Projeto Costurando o Espaço— realizado em dezembro de 2022 numa escola pública brasileira. O referido projeto fundamentou-se em aspectos metodológicos da arte-educação à luz da metodologia triangular de Ana Mae Barbosa por meio da fruição, contextualização e prática estética em diálogo com obras da artista brasileira Edith Derdyk. A partir de um enfoque metodológico de registros de experiências através da análise de fotografias e vídeos que documentam o trabalho artístico desenvolvido pelo referido projeto pedagógico foi possível perceber através das narrativas constelações dialógicas

junto ao ensino e co-criação de experiências estéticas: desenhos de tempos e espaços, caligrafias da natureza, poéticas ambientais e ecológicas nas experiências estéticas junto à restauração de ecossistemas. Deste modo, este artigo num primeiro momento busca contextualizar o universo expressivo da artista brasileira Edith Derdyk, em específico a instalação Fantasmagoria (2017) na França no Jardim Le Petit Escaliers. O que as referidas obras tem em comum? A linha. Sob essa perspectiva, partimos de trabalhos artísticos em que Derdyk faz uma espécie de costura no espaço e se utiliza de elementos estruturais inerentes ao desenho: linha e espaço como elos composicionais para projetar um desenho em campo expandido. Num segundo momento pretendemos enfatizar as experiências estéticas construídas dialogicamente com os estudantes no âmbito escolar a partir das referências imagéticas das obras de Edith Derdyk.

El arte como puente. Experiencias compartidas de la 1° Jornada EPEA

Andrea Ferrando. Escuela de Formación Continua, Argentina / Universidad del Salvador USAL, Argentina

Leandro Ibáñez. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

Max Pérez Fallik. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Nacional de las Artes, Argentina / Universidad Nacional de San Martín UNSAM Argentina

El objetivo de este artículo es presentar y reflexionar sobre algunas tensiones y disparadores que se manifestaron como resultado de la organización y celebración de la 1° Jornada de Experiencias Pedagógicas de Educación a través del Arte (EPEA). Dicho encuentro, realizado en noviembre de 2021 –y coordinado por un colectivo de docentes auto-organizados y de múltiples pertenencias institucionales y formaciones disciplinarias– se propuso dar respuesta a una vacancia de espacios de intercambio y diálogo específico acerca del rol de los lenguajes artísticos como estrategia didáctica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el trabajo pedagógico interdisciplinar a partir de la reflexión en acción.

Estrategias narrativas que construyen realidades y potencian la creatividad

Luis Fernando Gaspar Salazar. Universidad Surcolombiana, Colombia / Universidad del Magdalena, Colombia

Los ejes dinamizadores de las narrativas infantiles son: uno, la literatura; dos, las narrativas de la cultura oral; tres, el cine, la televisión y las plataformas o contenidos de la internet. Actualmente, los niños y las niñas experimentan la curiosidad y el asombro por los dispositivos, aplicaciones y las plataformas virtuales; mientras tanto, los adultos consideran que estas nuevas formas de leer, comunicarse y crear transgreden la tranquilidad familiar, la atención escolar y provocan conflictos personales y sociales en el menor de edad. Pero, la gesta de los medios audiovisuales y la virtualidad que provoca los contenidos de la internet, facilitan la construcción de narrativas en las cuales se entrelazan diversos lenguajes, a su vez, anima los cinco sentidos de niños y niñas. Además, inciden en fortalecer los aprendizajes desde la emoción y el reconocimiento del sujeto-aprendiz no como aquél que recibe conocimiento sino aquel que está ávido en crear y explorar. En este sentido, el siguiente artículo recoge las experiencias acumuladas de trabajos académicos de investigación realizados con diversos grupos infantiles urbanos y rurales de la ciudad de Neiva-Huila, Colombia. En este itinerario por el mundo infantil se han construido las estrategias narrativas para reconocer las perspectivas sociales y los aprendizajes de los niños y niñas con propósitos de fortalecer los procesos de lectura y escritura, como también la promoción de valores y promover la creatividad en las escuelas.

El nuevo paradigma en el diseño. Reflexiones

Sònia R. Grau. Escola Massana, Barcelona, España

Los diseñadores somos agentes creadores y tenemos en nuestras manos generar el cambio. Un cambio de mindset, primero, pues solo desde ahí podremos aplicar ese cambio en los diseños, las piezas o los proyectos, para crear un impacto positivo y un cambio en el mundo. Este cambio viene marcado o acentuado en la época post covid, que nos indica la toma de conciencia imperativa sobre la sostenibilidad y sobre la persona para volver a ponerla en el centro. Además, se generan nuevos modelos de trabajo, que implican cambios en el espacio laboral

con la introducción del trabajo híbrido. Ante el nuevo paradigma mundial, debemos plantearnos este cambio en el diseño, en el proceso creativo y en toda la cadena de valor. Así pues, debemos saber que tenemos mucha responsabilidad y que como diseñadores somos agentes de cambio. El éxito está en co-crear y en buscar soluciones creativas teniendo en cuenta estos nuevos modelos enfocados en la persona. Debemos de poner conciencia en nuestra labor y plantearnos un re enfoque crítico reflexivo sobre el mensaje, el reciclar, el colaborar, el cocrear, la circularidad, el respeto... Y co-implicar al cliente y a los colaboradores para expandir este propósito. Estamos ante una emergencia climática de gran magnitud, donde el planeta requiere cuidado y regeneración. Estamos ante un presente donde las personas son el centro y requieren de bienestar y salud emocional.

Software OBS: hacia la igualdad de posibilidades tecnológicas en Internet

Fabián Kesler. Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

OBS es un software multiplataforma, libre y gratuito de múltiples aplicaciones, entre las que se destacan la creación de obras escénicas streaming, tutoriales profesionales, programas de radio y TV on-line, y seminarios, conferencias y clases para profesores con mucho mayor grado de posibilidades respecto a las opciones comerciales. Popularizado por la pandemia, OBS ha permitido que docentes, artistas y profesionales y emprendedores de diferentes estratos sociales hayan podido dejar huella y presencia de sus trabajos de un modo profesional, igual o mejor a los logrados con software comercial. OBS fue uno de los más importantes capitales ganados durante el tiempo de encierro y que ya se ha establecido para su uso posterior de allí en más. En un contexto de alta competitividad y dependencia tecnológica cada vez mayor, el no disponer de hardware ni software de alto valor suele ser una traba a las aspiraciones artístico-laborales de muchas personas poseedoras de algún talento que desgraciadamente no podrá ser desarrollado, sumado a la poca oportunidad laboral en una época de situación económica desfavorable. Es con la proliferación desde hace ya años del software libre y gratuito de nivel profesional, compatibles con computadoras sencillas, que las posibilidades comienzan a emparejarse y así han podido emerger muchas propuestas culturales e informativas, sobre todo independientes y desde entornos físicos equipados con lo mínimo indispensable, algo impensado años atrás.

Identidad en construcción. Caminos de búsqueda y transformación. Un proyecto para pensar la multiplicidad de la identidad

Carolina Kurz. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / DGEA Ministerio de Cultura GCBA, Argentina / UMET Universidad Nacional de Quilmes UNQ, Argentina

En este trabajo se propone pensar qué es la identidad desde una perspectiva feminista a partir de la descripción, análisis y reflexión en torno al proyecto Identidad en construcción. Caminos de búsqueda y transformación. Este proyecto es una producción artística libre y gratuita que reflexiona sobre la construcción de las identidades a partir de 15 testimonios de diferentes personas que comparten sus historias de búsqueda y transformación. El material audiovisual está acompañado por una caja de herramientas, con materiales teóricos y propuestas pedagógicas y artísticas para usar en las aulas o talleres. Se abordarán diferentes cuestiones en torno a cómo se construyen las identidades y los avatares de esas travesías. Desde una perspectiva social y solidaria, se entiende que abrir la pregunta sobre las identidades contribuye a seguir imaginando qué mundo construir y cómo aportar para generar cambios sociales. Los caminos de búsqueda identitaria son sin duda múltiples, infinitos y muchas veces complejos, pero sin duda pueden resultar más llevaderos, con más libertades y menos solitarios si se puede intervenir visibilizando y democratizando cada día más nuestras prácticas culturales.

Prototipo de innovación de las nuevas economías: Un recurso táctico urbano de la economía circular y las ciudades sostenibles. Feria circular de abastecimiento urbano

Nora Beatriz Lifschitz. Universidad de Salamanca, España / Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia

Estela Mara Erby. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Salamanca, España / Universidad autónoma de Madrid, España / Universidad del Salvador, Argentina

La Feria circular de abastecimiento urbano® es una propuesta social de urbanismo táctico que incorpora la cultura circular y sostenibilidad a las ferias tradicionales. La Agenda 2030 impone Objetivos de Desarrollo Sostenibles y establece un rumbo, una hoja de ruta hacia la Economía Circular que opera con todas las R propias de su lógica: recuperar, reutilizar, rediseñar, reciclar, regenerar. Revivir nuestro lugar y el planeta con repensadas acciones que tienen consecuencias sociales, económicas y ambientales. Hoy, las ciudades se transforman aceleradamente y, después de la pandemia, con rediseños urbanos, modelos de 15/20 minutos donde las comunas son los centros de referencia de los vecinos. Es allí donde las Ferias conviven y compiten en cercanía, calidad y precio con otros centros comerciales. Instalar o reorganizar las ferias urbanas con lógica de economía circular produce bajo impacto ambiental, económico y social. Ellas materializan en la realidad urbana el triple impacto con bajo costo aprovechando los recursos de la lógica Multiterre que minimiza descartes. Este Prototipo de Feria Circular de Abastecimiento Urbano® o Local es el resultado de una investigación de campo en el área de la innovación local y de la economía circular, así como el análisis histórico de la evolución de los tipos de ferias locales y barriales. Se han tomado modelos de Argentina, América Latina y Europa. Este armado puede ser una ventana para emprendedores y comunidades locales con la práctica del consumo responsable y el comercio justo + inserción social e integración en la cultura de sostenibilidad en las cadenas de valor. Ecodiseño, organización del espacio, instalación de puestos sustentables y gestión de los residuos convocan a la circularidad y sostenibilidad. La Feria funciona como una guía de procesos circulares e instrumento de gobierno abierto. Es educativa y genera progresiva participación, responsabilidad y compromiso de los vecinos. Es un instrumento de intervención en la economía social y urbana.

Turismo y accesibilidad hotelera. Diseño de experiencias inclusivas en hospitalidad y servicios

Cristina Amalia López. Universidad de Palermo, Argentina

Hablar de turismo inclusivo nos interpela desde el punto de vista arquitectónico por las barreras edilicias y urbanísticas así como también por el diseño de las rutas de viaje, los recorridos de los sitios y el transporte, para garantizar la universalidad en el desplazamiento y disfrute de la experiencia. Tomemos en cuenta que el turismo es un derecho fundamental y clave para el desarrollo humano, y una de las actividades económicas más importantes con exponencial crecimiento en el mundo. Así, diseñar espacios con infraestructura que permita la autonomía de todas las personas, es pensar la accesibilidad. De esta manera podemos concluir en que la inclusión se logra si existe accesibilidad.

La solidaridad, un medio para impulsar el emprendimiento desde la discapacidad

Jean-Daniel Luis. UNAPEC, República Dominicana

El año 2022 fue de mucho desafío para las personas viviendo con algún tipo de discapacidad en la República Dominicana. La severa pandemia que nos tocó vivir profundizó aún más las situaciones de desigualdad, en especial para las personas con alguna discapacidad. Desde las oportunidades para la educación hasta las facilidades de inserción laboral, el sistema pone en desventaja a las personas con discapacidad. En respuesta a esa problemática fue que este año Palanca Solidaria inició su ruta solidaria bajo el lema “aprender para emprender” en donde se dictan talleres de Fotografía, Sublimación y Serigrafía, enseñando tanto a personas sordas como a mujeres con discapacidad motora (la mayoría en silla de ruedas o usando prótesis) a realizar artículos personalizados (camisetas, gorras, tazas, termos, llaveros, entre otras cosas). Además hay un espacio denominado Coworking Solidario como manera de asistir a distintos emprendedores. Dado que es nuestro deseo ver a las personas con discapacidad incluidas en todas las áreas de nuestra sociedad y que puedan tener una vida autónoma, sin depender de asistencias sociales. Es posible empoderar a este segmento de la población y permitirles tener una vida plena.

La magia de la voz humana. Diseño sonoro para producciones audiovisuales

Jennifer Lorena Martínez Vásquez. Universidad de Buenos Aires, Argentina

El interés de este trabajo se centra en hacer una reconsideración de “lo sonoro” como un valioso recurso audiovi-

sual porque transmite sensaciones y emociones. Es importante darnos cuenta del increíble dominio que tiene en la sociedad occidental el sentido de la vista, considerada en distintos ámbitos como la «cultura del ojo». A medida que vamos creciendo y empezamos a desarrollar el habla, vamos aprendiendo a prestarle más atención a lo que se ve, que a lo que se escucha. Cantantes, artistas, educadores e intérpretes, plantean que la voz humana es una extraordinaria herramienta musical, ya que produce una amplia variedad de sonidos necesarios para propiciar el lenguaje. La voz es la firma de nuestra identidad, en ella se refleja la cultura, la edad, incluso el estado de ánimo del hablante; muchos la consideran el espejo del alma, porque es sorprendente cómo las emociones influyen en ella y más aún, cómo la voz influye en las emociones y sensaciones del oyente. Puede ser una valiosa herramienta para el diseño sonoro en producciones audiovisuales. Surgiendo la posibilidad, de que la voz humana sea considerada como un instrumento musical, o como un recurso narrativo y estético, versátil y accesible, a la hora de diseñar y crear una banda sonora. Para fundamentar dicha propuesta, es bueno recordar que, a diferencia de la sociedad occidental, en otras cosmovisiones y culturas se consideran sagrados los cantos y la voz, otorgándoles el poder de la sanación o de la resistencia. Por eso, la voz, puede ser un maravilloso recurso en la realización audiovisual y cumplir una función dentro de las 4 cadenas de lenguaje (diálogos, ambientes, música, efectos/foleys) que componen una banda sonora. Como diseñadora, exploradora y ecologista sonora, no puedo dejar de reflexionar y preguntarme si es posible utilizar la voz humana en el diseño y creación de bandas sonoras para audiovisuales. Estoy convencida de que la voz es un extraordinario recurso narrativo y estético, que además de producirse en las frecuencias medias, transmite emociones y sensaciones al oyente y/o espectador, siendo un poderoso instrumento. De esta manera, no sólo desata y transmite dichas emociones, sino que también revela quiénes somos y de dónde venimos.

Experiencia y reflexión del desarrollo de la exposición fisura labial y palatina frente a la aceptación artística y social

Maríesther I. Muñoz. Universidad del Sagrado Corazón, Santurce Puerto Rico

Desde que comencé a desarrollar el concepto, la idea de ayudar a familias a comprender la condición de labio leporino bilateral completo ha sido un énfasis para dar pasos hacia nuevos rumbos, sin olvidar el fin del proyecto. De igual forma, desde la primera reacción del crítico y de los espectadores cuando presenté la primera pieza supe que realmente era importante continuar la labor, ya que la curiosidad, el asombro y la empatía cautivaron el corazón de cada uno de ellos. Tras eso, surgió el desafío de desarrollar la pequeña escultura a una nueva dimensión. Así mismo, la investigación se profundizó. La serie de esculturas con una visión prequirúrgica y postquirúrgica no solo tenía valor para un paciente o la artista, sino para cada persona que la observaba, ya que el significado o las esculturas evocaban cambios y recuerdos literarios para muchos. Esas analogías brindaban mayores significados a las piezas y la radical dualidad de las esculturas sembraba nuevas semillas. Tras ello, al agregarse las pinturas al óleo y presentarse en exposiciones, observé las distintas reacciones: lágrimas, diálogos y curiosidad por más información y demanda de piezas para exposiciones. Experimenté una sensación en seguir exponiendo el proyecto para llegar a otros corazones emotivos. Con ello, experimenté el tema en el ámbito oral, investigativo y literario a través de entrevistas, micro-ensayos, simposios, documentos investigativos y de diseño, poesía y cuento, siendo aceptados en distintos eventos hasta llegar a otros países latinoamericanos. La aceptación y la curiosidad del público me han inspirado a continuar desarrollando este proyecto educativo porque me hacen entender que es importante destacar distintas vivencias y condiciones humanas para que las nuevas generaciones se beneficien de acciones contemporáneas, información expuesta y de la conciencia social que deberíamos tener para poder ayudar a estas comunidades marginadas por la propia sociedad.

Conceptualización a través de los sentidos. Actividad lúdica aplicada a la formación de la Lic. de diseño de artesanía del C. U. de Tonalá, Jalisco, México

Ana Georgina Navarro Sarmiento y María Elena Plazola De Anda. Universidad de Guadalajara, México

El siguiente Relato de experiencia significativa presenta la aplicación de una actividad lúdica como estrategia pedagógica en el nivel superior en áreas de la enseñanza del diseño, que pretende con su práctica ayudar a

generar ambientes académicos innovadores, para generar aprendizaje significativo en estudiantes de diseño. Además, de tener oportunidad de desarrollar interacciones personales y situaciones de juego que generan una satisfacción física, espiritual, mental individual y general; para después compartir con los compañeros de clase las experiencias adquiridas, considerando que en esta última parte es donde se fortalece el conocimiento significativo y las relaciones sociales de manera particular para la formación integral. En el proceso de diseño existe la etapa de conceptualización, en la cual se puede aplicar una actividad lúdica por medio del sistema sensorial; finalmente este tipo de actividad puede resultar enriquecedora, formativa, innovadora y por supuesto, también divertida. Con este relato de experiencias significativas, se pretende difundir entre la comunidad académica universitaria que, en el nivel superior, el diseño y aplicación de las actividades lúdicas son estrategias de enseñanza que encajan perfecto para que alumnas y alumnos continúen desarrollando su formación integral y sean profesionales en las áreas del diseño y en el contexto de su comunidad.

Proyecto de revalorización de fachadas para áreas periurbanas. Colonia El Coapinole. Puerto Vallarta. Jalisco. México

Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González, Andrés Enrique Reyes González y Fernando Daniel Valdez Olmos. Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Puerto Vallarta, México

El artículo presenta los avances en el proyecto de revalorización de fachadas con diseño e intervención cromática para áreas periurbanas aplicado al caso de estudio en la Colonia El Coapinole de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México. El mismo busca poner en valor las características de la imagen urbana a través del diseño e intervención cromática. Se pretende recuperar y otorgar identidad a la zona de estudio seleccionada, generando un futuro empoderamiento y reconocimiento de ésta, desarrollando una identidad propia, a través de la participación de los distintos actores claves –vecinos, universidad, gobierno–. El proyecto busca incentivar la definición identitaria en el imaginario de la comunidad a través del color, que se considera en este trabajo, como una de las herramientas más efectivas, para el cambio de la imagen urbana, a la vez que representa una estrategia para la revalorización de las zonas peri-urbanas. La propuesta plantea aplicar al color en tipologías arquitectónicas seleccionadas, para generar una lectura visual clara de las mismas, conformando un trabajo de intervención comunitaria, incentivando la acción solidaria de vecinos, maestros, estudiantes y representantes del gobierno, para generar una imagen de la zona que permanezca en la memoria de sus habitantes y visitantes.

A partir de la firma de un convenio específico de colaboración entre las partes involucradas –universidad, junta vecinal y gobierno municipal–, se definieron instrumentos estratégicos de intervención para la revalorización de las áreas periurbanas comenzando con el caso de estudio de la colonia El Coapinole. Para ello se contemplaron estrategias de investigación acción, con el desarrollo de talleres participativos en donde se involucraron académicos, estudiantes, vecinos y personalidades representantes de los sectores de gobierno involucrados. En esta publicación se presentan los resultados y avances del proyecto, en donde se puede visualizar la propuesta de diseño cromático obtenida, así como la descripción de la experiencia en el trabajo participativo con todos los actores involucrados. El siguiente Relato de experiencia significativa presenta la aplicación de una actividad lúdica como estrategia pedagógica en el nivel superior en áreas de la enseñanza del diseño, que pretende con su práctica ayudar a generar ambientes académicos innovadores, para generar aprendizaje significativo en estudiantes de diseño. Además, de tener oportunidad de desarrollar interacciones personales y situaciones de juego que generan una satisfacción física, espiritual, mental individual y general; para después compartir con los compañeros de clase las experiencias adquiridas, considerando que en esta última parte es donde se fortalece el conocimiento significativo y las relaciones sociales de manera particular para la formación integral.

En el proceso de diseño existe la etapa de conceptualización, en la cual se puede aplicar una actividad lúdica por medio del sistema sensorial; finalmente este tipo de actividad puede resultar enriquecedora, formativa, innovadora y por supuesto, también divertida. Con este relato de experiencias significativas, se pretende difundir entre la comunidad académica universitaria que, en el nivel superior, el diseño y aplicación de las actividades lúdicas son estrategias de enseñanza que encajan perfecto para que alumnas y alumnos continúen desarrollando su formación integral y sean profesionales en las áreas del diseño y en el contexto de su comunidad.

Proyectos Creatividad en Serio. Toulouse Lautrec

Claudia Olivares Novoa. Escuela Toulouse Lautrec, Perú

Estos últimos años en la Escuela Toulouse Lautrec, nos hemos enfocado a desarrollar proyectos de alto impacto social, incorporando dos pilares que para la escuela son sumamente importantes, la creatividad y la innovación. Este trabajo, busca evidenciar la importancia y el valor que tiene desarrollar estrategias creativas y de acción para involucrar a los estudiantes en situaciones reales y cómo desde el aula, se plantean estrategias para resolver esas necesidades de su entorno. Con esto queremos implantar en nuestros estudiantes la vena sensible frente a la sociedad que les tocó vivir, que, con su talento y aprendizaje a lo largo de su vida académica, se conviertan en agentes de cambio de su localidad, ciudad, país y por qué no, el mundo.

Entre el recital y las salas: rock, barrio y masculinidad

Virginia Peterson. Universidad Nacional Arturo Jauretche UNAJ, Argentina / Universidad Nacional de San Martín UNSAM IDAES, Argentina

El siguiente trabajo forma parte del proyecto de tesis que me encuentro elaborando e intenta abordar la trayectoria de un circuito de músicos varones de entre 35 y 55 años que empezaron sus prácticas musicales en la década de 1990 y continúan hasta hoy. Circulan dentro del primer cordón del conurbano bonaerense de La Matanza cuyo recorte transcurre en los barrios de Aldo Bonzi, Tapiales y Villa Madero.

Comunidades participativas, vínculos saludables. Programa de impacto territorial

Paola Piantanida. Fundación Provocar Arte, Argentina

El Programa de Impacto Territorial, en adelante PIT (1. Piantanida P) responde a la premisa Pensar global y actuar local (2. Informe Brundtland 1987) y busca dar respuesta en tiempo real a problemas reales dentro de un territorio definido por cantidad de habitantes bajo la organización urbana de barrio, comunidad o localidad. El PIT es un programa de capacitación, formación y entrenamiento en diferentes áreas del desarrollo humano, creado por profesionales independientes y patentados, formados en distintos ámbitos, educación, ambiente, psicología, gestión, cultura, economía y género. Principalmente propone atender problemas estructurales de índole educativos, sociales, culturales y económicos con miras a la educación de las personas para el fortalecimiento de su desarrollo sostenible realizando, en primer lugar, el mapeo y relevamiento de estado de situación y necesidades para luego realizar un diseño acorde al territorio en cuestión. Partiendo de allí la planificación incluirá capacitación en temas puntuales, detección de talento, entrenamiento en habilidades y destrezas, herramientas prácticas para el desarrollo sostenible y/o la creación de unidades productivas que den respuesta a diferentes situaciones.

Contribuyendo a la expansión de los imaginarios de las culturas ancestrales peruanas. Proyecto Looch: Cultura & Contracultura

José Luis Príncipe de Lama. Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad San Ignacio de Loyola, Perú

Aún con la vasta riqueza cultural que el Perú posee, existen deficiencias educacionales y comunicativas que han permitido un debilitamiento de la cultura visual como configurador del imaginario de las culturas ancestrales peruanas, trayendo, en consecuencia, la inaccesibilidad y/o el desinterés hacia manifestaciones del patrimonio —ya sean materiales o inmateriales— que de una u otra manera deberían estar orientadas a la construcción y al fortalecimiento de una identidad como Nación. La cultura demanda de distintos modos y medios de comunicación para que ésta pueda revitalizarse, recrearse, reinterpretarse y difundirse. Tomando esto en consideración, la presente investigación expone al proyecto Looch-Cultura & Contracultura, que usa el recurso de la ilustración para formular recreaciones iconográficas de culturas ancestrales y plasmarlas en diversos productos, teniendo como objetivo el aportar a la solución de la problemática expuesta en un segmento determinado. En una primera etapa —que es motivo de este estudio— el proyecto apunta a “rescatar” personajes míticos o históricos y proponer nuevas narrativas visuales. Se busca construir vínculos simbólicos, cognitivos y relaciones de afecto y/o apropiación entre

el público objetivo y las imágenes recreadas. Como efecto de ello, se lograría un posicionamiento de sus imágenes en internet en los principales motores de búsqueda.

El territorio como oportunidad y el arte como herramienta. Experiencias a través de los talleres de co-creación

Nancy Consuelo Quiroga Buitrago y Carlos Mario Rodríguez Rodríguez. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia / Universidad de Boyacá, Colombia.

El artículo aborda una reflexión basada en la puesta en marcha de talleres de creación en el marco del desarrollo del proyecto de investigación + creación en artes "Diálogos del territorio entre Boyacá y Santander desde la Co-creación: Estéticas, saberes y patrimonio" (proyecto ganador en la convocatoria Investigarte 2.0 de Minciencias). Se aborda el tema del reconocimiento del territorio a través del diálogo participativo, mediante las técnicas e instrumentos de la creación en entornos virtuales. El objeto de estudio son los departamentos Boyacá y Santander en Colombia y los vínculos culturales que existen entre las dos regiones. Para el desarrollo de los talleres se diseñó una ruta pedagógica, para la construcción colectiva de la noción de territorio, mediante la expresión plástica. El proceso de experimentación y aprendizaje reflexionó sobre la relación arte, diseño, sensibilización y comunidad. En ese sentido, los talleres de creación (en modalidad virtual) sirvieron como método de aproximación y reflexión, donde se construyó un diálogo entre múltiples miradas y mediaciones sobre el territorio que habitamos. Las percepciones, relatos y diálogos surgidos en el desarrollo del proyecto generaron una gran audiencia que no se conocía ni compartía el mismo tiempo y espacio, pero que, a partir de los talleres, se reconocieron como una gran red solidaria. Las obras resultado del proceso de reflexión, aprendizaje y aporte; establecieron una narrativa que conforma una gran obra colectiva, que transmite esa relación con el territorio; un proceso de transformación a través del diálogo y las representaciones visuales, llevadas de lo particular a lo general y de lo individual a lo colectivo.

La Casa por la Ventana ¿Cómo llegar a la calle? Arte, mediaciones culturales, política y territorio

Mariela Rígano. Universidad Nacional del Sur, Argentina

La experiencia que aquí presentamos se viene desarrollando desde hace más de cinco años en el Hospital de Día de la ciudad de Bahía Blanca. Allí, trabajamos artísticamente desde el Teatro del Oprimido. El Hospital es un dispositivo terapéutico que funciona desde el año 1998, cuyo objetivo fundamental es propiciar y/o acompañar la inclusión en la sociedad de los participantes del mismo. Está basado en el derecho humano básico que le asiste a las personas a recibir tratamiento y fundamentalmente rehabilitación en el seno de la comunidad. En sus inicios fue un dispositivo tendiente a propiciar la externación de las personas con padecimiento mental profundo, durante el tiempo que fuera necesario hasta su definitiva inclusión social, actualmente se acompaña a participantes más allá de la necesidad de internación que hayan tenido o tengan. Desde hace algunos años venimos desarrollando un Taller de teatro, articulando los talleres de arte y expresión existentes en el Dispositivo de Hospital de Día del Servicio de Salud Mental del HIGA "Dr. José Penna", donde abordamos la estigmatización social que padecen las personas con dolencias mentales. Con el tiempo ese objetivo se fue complejizando y comenzó a aparecer la necesidad de compartir con la comunidad no sólo desde el teatro y las obras que tienen todo el objetivo de transformar el mundo, sino también integrando la producción artística y cultural de todo el Hospital. Esto se entrelaza con otro antiguo proyecto que tenía por objetivo abrir un espacio cultural y artístico que albergará a la comunidad de la ciudad. El objetivo de este trabajo es contar este recorrido y realizar el análisis de las premisas políticas y estéticas que guiaron esta construcción.

Incubadora tecnológica para emprendimientos en Río Grande Do Norte, Brasil. I. F. de Río Grande Do Norte. Campus de Caicó

Livia Juliana Silva Solino de Souza, Denise Cristina Momo y Ítalo José de Medeiros Dantas. UFRN, Brasil / IFRN, Brasil

A globalização e a nova revolução industrial aprofundaram as desigualdades no mundo, aliando decisões políticas,

sociais e econômicas aos interesses de uma minoria. Tais interesses incentivaram a desregulamentação dos mercados mundiais e geraram a flexibilização tanto dos processos produtivos quanto das relações de trabalho, tendo por consequência a grande crise do emprego e a fragilização da cobertura social. A transição para um novo modelo de desenvolvimento parte da modificação dos paradigmas vigentes de produção e de consumo, fenômeno que tem sido percebido em iniciativas nas últimas duas décadas. Assim, destaca-se a construção de redes alternativas, foco privilegiado da atenção de grupos sociais, nas quais se propõe que pessoas, famílias, comunidades, territórios e o Estado assumam a responsabilidade pelas práticas de produção, distribuição e consumo, neste contexto surge o chamado “movimento de economia solidária”. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte criado em 1909 com a função social de ofertar educação tecnológica e profissional com capacidade de articular cultura, ciência, trabalho e tecnologia, possuindo compromisso com a formação humana integral, com o exercício da cidadania, produção e socialização do conhecimento. A incubadora tecnológica denominada de “IFSOL” nasce da inquietude de servidores em trabalhar com empreendimento associativos, dentro dos princípios da educação popular, aliando a teoria e a prática para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos nossos discentes, bem como cumprir o papel social da Instituição. Assim, a Incubadora da cidade de Caicó tem como objetivo contribuir no processo de formação e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos nos empreendimentos econômicos solidários na área de Moda, Design e Artesanato, bem como aproximar os servidores e discentes na discussão do tema de economia solidária, por meio de assessorias na área de comercialização e articulação em rede, atrelando os conhecimentos aprendidos em sala de aula com a prática junto aos empreendimentos.

Somos puentes. El cambio significativo es entre todos. Proyecto Ayúdanos a Ayudarlos

Andrea Torchetti. Argentina Ayuda ONG, Argentina

El grupo solidario Argentina Ayuda ONG tiene como objetivo brindar asistencia a personas originarias de Chaco y Formosa. Por eso provee recursos de todo tipo como elementos para la realización de huertas, animales, asistencia educativa y sanitaria. La idea es concientizar que aquellas personas que son descendientes de pueblos originarios siguen muriendo a causa de la discriminación, la exclusión y la falta de valorización de sus culturas. De esta manera, nuestros objetivos son dar a conocer el proyecto a toda la comunidad educativa del país que quiera sumarse y colaborar para promover la solidaridad como un valor necesario y educativo y así añadir esfuerzos en pos de mejorar la calidad de vida de quienes tanto necesitan.

O design de superfície e os elementos gráficos semióticos da cultura popular brasileira

Alexandre Valentim. Universidade Federal Fluminense, Brasil

O projeto consiste em investigar elementos gráficos semióticos como símbolos, signos, desenhos, ornamentos, das manifestações artísticas e culturais brasileiras (cerâmica Marajoara, literatura de cordel, desenhos indígenas, folclore, inscrições rupestres, arquitetura, usos e costumes urbanos, etc.) para, através da técnica de Superfície Design-DS, construir expressões artísticas e desenvolver projetos visuais para a indústria e os diversos segmentos da Economia Criativa. Entre eles podemos encontrar moda, cenografia, papelaria, revestimentos, embalagens, decoração, informática, sinalização e tudo que esteja ligado à criatividade.

Experiencias fenomenológicas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño accesible en arquitectura

Leticia Villanueva Gómez. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Complutense de Madrid, España

Alejandro Bribiesca Ortega. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Cristóbal Colón, Veracruz México

Actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la accesibilidad en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se limita a la memorización y aplicación mecánica de la normatividad establecida por manuales y reglamentos de construcción vigentes. Esto conlleva a que el estudiante

no reflexione y plantee proyectos urbano-arquitectónicos poco accesibles por tener una perspectiva reducida al espectro de la discapacidad. Este estudio busca aportar una metodología de enseñanza-aprendizaje de la accesibilidad en arquitectura destacando el uso de la fenomenología mediante el desarrollo de ejercicios prácticos donde se produzcan experiencias vivenciales que promuevan la reflexión sobre el tema de la discapacidad.

Arte es Trabajo. Dispositivo Artista para profesionalizar el campo laboral artístico. Un relato de experiencia desde su creación

Rosalba Zoccali. Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Arte es Trabajo fue ideado como un Dispositivo Artista de formación profesional en materia legal, económica y organizacional para artistas, trabajadores de la cultura y oficios conexos. A casi dos años de su creación, presenta experiencias concretas sobre cómo, en algunos casos y usando ciertas herramientas, la práctica artística puede comenzar a tomar distancia de la precariedad. La precariedad laboral en el ámbito artístico se debe a varios factores de carácter económico y social, y en parte, a la falta de formación de los propios artistas, en herramientas que les permitan monetizar, proteger y organizar su trabajo creativo. El artista es el primer agente de la cadena de producción que debe estar formado en materia económica, legal y organizacional para poder vincularse como trabajador independiente, con otros agentes de la cadena de producción y poder reconocer y negociar, estándares comerciales/laborales acordes a una relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria para todas las partes intervinientes. La propuesta es innovadora, ya que es una propuesta de gestión cultural que se enfoca en las condiciones de producción de los artistas como trabajadores independientes. La experiencia recogida demuestra que esta formación cubre un nicho de necesidad que es transversal a todas las disciplinas artísticas, ya que la problemática común de los productores artísticos a nivel nacional y regional es, no haber recibido formación a fin de desarrollar lo que en economía se denomina “el yo económico” que se sintetiza en la capacidad de desenvolverse como un empresario de su propia actividad, y así poder complementarlo con sus “yo artistas”.

Adóptame

Ana María Zoghbi Marrero. Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Adóptame es un proyecto de tejido solidario de calidad para generar un impacto positivo en la sociedad. Nos enfocamos en la elaboración de amigurumis, pues el juego es el principal factor del desarrollo integral para los niños y una herramienta eficaz para su aprendizaje, promoviendo el respeto por los animales, fomentando la empatía hacia ellos y respetando sus derechos, para así cambiar conciencias y lograr un mundo más innovador y sostenible. Más allá de la moda del handmade o hecho a mano, en Adóptame hacemos productos que reducen el uso de recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida, sin poner en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Utilizamos materiales naturales y antialérgicos, con variedad de texturas, diseños y colores, para crear hermosos animalitos. Tejidos con la técnica del crochet, con cuidado y dedicación, nuestros amigurumis se basan en la pedagogía Waldorf: tienen la energía de lo hecho con las manos, con cuidado y dedicación, para que el niño se sienta acompañado, contribuyendo con la sensación de bienestar, con el desarrollo de su conciencia estética, con el conocimiento y gestión de las emociones como la regulación de conductas y la potenciación de los sentidos, porque como afirmaría Platón “El tipo más eficaz de educación es que un niño juegue entre cosas preciosas”. En Adóptame empoderamos a mujeres en Venezuela al fomentar el empleo ecológico, justamente remunerado; reducimos la huella de carbono a través del trabajo manual, y el uso de materiales nobles, libres de plásticos y productos procesados; y al adoptarlo, se contribuye a mejorar la vida de animales vulnerables en Venezuela y encontrarás un fiel amigo.

COMISIÓN 3 | CREATIVIDAD SOLIDARIA (SEGUNDA PARTE)

Esta Comisión sesionó online el Viernes 28 de Julio de 2023 a las 14.00hs (ARG).

Creatividad Solidaria (segunda parte)

Verónica Méndez, Argentina

Coordinación: **Lorena Urcelay** y **Verónica Méndez** (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta “Creatividad Solidaria (Imágenes, Productos, Intervenciones, Proyectos)” ([Cuaderno 193](#)) con los resultados del Proyecto 2.4 del mismo nombre, que dirigen Lorena Urcelay y Verónica Méndez (UP, Argentina).

Creatividad Solidaria es un Proyecto Internacional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que integra múltiples acciones de investigación, reflexión, difusión y desarrollo de redes académicas. El proyecto reúne a profesionales e instituciones de la región comprometidos con las problemáticas contemporáneas que afectan la calidad de vida de sus comunidades. La Creatividad Solidaria se manifiesta a través de imágenes, productos, intervenciones y proyectos que buscan resolver y mejorar los desafíos de nuestra época. Temas como diversidad, género e inclusión, energía y reciclaje, sustentabilidad y cuidado ambiental, conservación y memoria, responsabilidad social y comercio justo, educación, salud y cultura son abordados por los creativos solidarios en sus ideas y creaciones. El proyecto se ha consolidado con el Foro de Creatividad Solidaria, que presenta más de 200 proyectos en cada edición, y ha ganado reconocimiento en la región como un espacio profesional e institucional relevante. El presente Cuaderno Creatividad Solidaria recopila trabajos de profesionales y creativos de 9 países que documentan y comparten experiencias significativas en creatividad solidaria.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°2 Creatividad Solidaria: Proyectos, prácticas y producciones de Diseño Social*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina). Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 2.3 Diseño y Democracia en América Latina (Cuaderno 121), 2.2 Diseño e innovación social (Cuaderno 83), 2.1 Diseño Social y Desarrollo: Percepciones sobre el Diseño Latino (Cuaderno 69) junto a la Universidade do Estado de Minas Gerais (Brasil) presentados respectivamente en los Coloquios 2021, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Creatividad Solidaria (Cuaderno 193)

Lorena Urcelay y Verónica Méndez. Universidad de Palermo, Argentina

Creatividad Solidaria es un Proyecto Internacional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que integra múltiples acciones de investigación, reflexión, difusión y desarrollo de redes académicas. El proyecto reúne a profesionales e instituciones de la región comprometidos con las problemáticas contemporáneas que afectan la calidad de vida de sus comunidades. La Creatividad Solidaria se manifiesta a través de imágenes, productos, intervenciones y proyectos que buscan resolver y mejorar los desafíos de nuestra época. Temas como diversidad, género e inclusión, energía y reciclaje, sustentabilidad y cuidado ambiental, conservación y memoria, responsabilidad social y comercio justo, educación, salud y cultura son abordados por los creativos solidarios en sus ideas y creaciones. El proyecto se ha consolidado con el Foro de Creatividad Solidaria, que presenta más de 200 proyectos en cada edición, y ha ganado reconocimiento en la región como un espacio profesional e institucio-

nal relevante. El presente Cuaderno Creatividad Solidaria recopila trabajos de profesionales y creativos de 9 países que documentan y comparten experiencias significativas en creatividad solidaria.

Aportes a la Sala del traje afro para el Museo de Trajes por parte de estudiantes de Diseño CUN

Lidia Esperanza Alvira Gomez. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, Colombia

El presente artículo tiene como objetivo presentar los aportes del programa de Diseño de Modas de la CUN al contribuir con piezas para la Sala del Traje Afro del Museo de Trajes, con trabajos realizados por estudiantes de segundo, tercer semestre y docentes del programa, con el fin de ayudar a conservar y rescatar la memoria ancestral de los pueblos afrodescendientes de la costa Pacífica y Atlántica del país. Ambos proyectos se realizaron por invitación del Museo de Trajes. El primero, tuvo como finalidad investigar los textiles de traje negro y reproducir los diseños en gran formato de 143cm X 256cm, que en total fueron 19 piezas y 32 piezas pequeñas resultado de la investigación y la exploración de técnicas textiles. En el Segundo proyecto, se reprodujeron en escala 1:25 ocho conjuntos de prendas de danzas de la costa Pacífica y Atlántica resultado de la indagación y búsqueda de los estudiantes de tercer semestre y su docente tutora. Estos proyectos desarrollaron la capacidad creativa de los estudiantes para resolver los inconvenientes en el proceso de levantamiento de información y más adelante, cuando se presentaron dificultades a la hora de materializar las obras, asuntos técnicos y tecnológicos; en el diseño de los patrones, temas de manejo de tamaño materiales, formas y escala. La Sala del traje Afro en el museo fue inaugurada el 9 diciembre, y las piezas resultado de las dos investigaciones fueron donadas por los estudiantes de Modas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN como un aporte a la conservación de la cultura y construcción social de un tejido social incluyente para compartir con todos los visitantes nacionales y extranjeros que frecuentan el museo en el centro histórico de la ciudad de Bogotá Colombia.

Extractor de aire centrífugo que reduce la huella de carbono. Solución para ambientes contaminados con Covid-19

Ibar Federico Anderson. Universidad Nacional de La Plata UNLP, Argentina

Este artículo profundiza sobre el extractor de aire centrífugo, cuyo objetivo es extraer el aire viciado de SARS-CoV-2 o Covid-19 (Coronavirus); pensado para su uso civil y comercial. Funciona con un motor de corriente alterna (AC) monofásico de 220 (V) y 50 (Hz), de alta eficiencia energética (EE). Se pasó de consumir 202 (kWh) al año equivalente a 0,1 toneladas de CO₂ a 97 (kWh) al año equivalente 0,05 toneladas de CO₂ (lo cual significa una reducción del 50% de la “huella de carbono”) que el presente desarrollo de prototipo deja sobre el Planeta Tierra. Desarrollado bajo la metodología del Design Thinking, por simulación electromecánica por software NI Multisim 14.0, diseño de la carcasa por software CAD Cfturbo 2020 R2.0 y prototipado rápido 3D con la impresora OverLord Pro; con un prototipado del bobinado del estator convencional de un motor sincrónico con un devanado de campo dos polos de tipo PMSM/IPM monofásico de corriente alterna (AC) y un rotor de imanes de cerámica ferromagnética de 4000 (Gauss). Innovando en la línea n°15 de la patente del invento n°381968 de Nikola Tesla, 1/5/1888. Los resultados mostraron, según el análisis del banco de pruebas, que el motor sincrónico de tipo PMSM/IPM utilizado en el extractor centrífugo, con la innovación del control de reactancia-inductiva en serie más el capacitor en paralelo, reduce un 67% la potencia activa (Watts) y el consumo de energía activa (kWh), realizando 56% más trabajo mecánico (Joules) sobre el fluido aire (con una reducción del 50% de la huella de carbono). Lo cual nos lleva a la siguiente conclusión: se pueden desarrollar ventiladores centrífugos que ahorren energía eléctrica (kWh) sin necesidad de recurrir a (1) la “Ley de afinidad de los ventiladores”, ni (2) al uso de variadores de velocidad (VDF) o frecuencia (que son dispositivos con una electrónica compleja y costosa). Lo cual traería un enorme ahorro del gasto de energía eléctrica.

Transformando vidas con soluciones digitales innovadoras. Laboratorio de Innovación Digital de la OGTIC y sus aportes a la población dominicana

Indhira Castro Reyes. OGTIC, Republica Dominicana

Las personas representan las sociedades y son el núcleo para el desarrollo económico de un país, por ello su calidad de vida debe ser una de las prioridades de cada Gobierno. Es evidente que, cuando las acciones, iniciativas y proyectos ponen en el centro a las personas y sus necesidades, transforman el entorno que las rodea. La República Dominicana está apostando por convertirse en una nación a prueba de futuro. Estamos en la búsqueda de adaptarnos a la nueva era de transformación digital, de la mano de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), institución que desde el 2004 ha reducido la brecha digital y posibilitado mayor acceso a las tecnologías como herramienta de cambio y mejora de la calidad de vida de la población dominicana. En el 2021, con la finalidad de seguir respondiendo a los desafíos sociales y económicos de las comunidades, surge la necesidad de satisfacer las demandas ciudadanas de este tiempo con metodologías de trabajo innovadoras que impacten la vida de los ciudadanos. Por esto, la OGTIC crea el primer Laboratorio de Innovación Digital de la República Dominicana, una plataforma de co-creación enfocada en el servicio a la ciudadanía, por medio de la inclusión de la innovación y las tecnologías en la administración pública. Durante este camino de transformación digital en el país, el Laboratorio de Innovación Digital por sus siglas LID, ha enfrentado diversos desafíos trabajando en términos de innovación digital y digitalización de servicios públicos. Uno de los primeros retos fue la creación de la metodología de trabajo del laboratorio, la cual a través de sus etapas hace posible interiorizar y empatizar con los retos sociales, para así crear productos, experiencias y servicios públicos de la mano de las tecnologías.

Arte y empresa: cómo el arte puede contribuir a la felicidad laboral

Victoria Cobos. Universidad del Museo Social Argentino, Argentina

Durante la cuarentena por covid-19, el mundo corporativo se vio forzado a evaluar su cultura organizacional y a replantear algunos aspectos en lo que respecta a la felicidad laboral de sus colaboradores. Estudios de prestigiosas universidades han comprobado que la rentabilidad de las empresas puede aumentar hasta un 30% cuando se implementan un cierto número de políticas de bienestar y felicidad organizacional. En el contexto pandémico, la incorporación de experiencias culturales en el ámbito laboral arrojó resultados sorprendentes, dando origen a lo que probablemente será una nueva etapa en la relación arte-empresa. Así, ha quedado comprobado que el arte hace bien y tiene un impacto positivo sobre la salud física y mental, a la vez que ayuda a mejorar la productividad e impulsar la creatividad en el ámbito laboral. Las empresas líderes en felicidad laboral de todo el mundo llevan años implementando este tipo de estrategias, que a la vez son muy eficaces para la retención de talentos, otra de las problemáticas del mundo corporativo que exigen soluciones eficaces en el corto plazo. En Argentina, a excepción de algunos casos específicos que mencionaremos en este artículo, el binomio arte-empresa aún no ha sido suficientemente analizado ni desarrollado en todo su potencial. Aquí presentaremos el caso de The Art Break, un innovador emprendimiento de bienestar cultural corporativo nacido en plena pandemia, que ofreció una salida novedosa para combatir el encierro y el estrés producido por el impacto repentino del trabajo remoto. A través de un programa de tours virtuales por museos y ciudades, The Art Break supo tender un puente entre el mundo empresarial y el cultural, llevando arte, arquitectura y diseño a equipos de trabajo heterogéneos de importantes empresas de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. Continuando con su innovadora propuesta en el contexto de post pandemia, The Art Break ha demostrado que la cultura es el wellbeing del futuro.

Artefatos acessíveis, multissensoriais e digitais em museus orientado ao público com deficiência visual

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA, Brasil
Virginia Chalegre. Universidade de Aveiro, Lisboa

Os museus são espaços plurais e educativos que possibilitam a ampliação do conhecimento, a partir da relação e reflexão entre elementos artísticos e culturais. No entanto, ainda que técnicas e recursos tenham surgido ou

aprimorados na construção dos produtos artísticos, permanece em várias instituições museológicas no Brasil e no mundo, barreiras em diversas dimensões –arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais e atitudinais–, que dificultam o acolhimento de pessoas com habilidades e capacidades diversas. Buscando então romper com essas práticas, profissionais de diferentes áreas do saber estão reconhecendo o design como um meio para promover a inclusão e acessibilidade às pessoas com e sem deficiência, lhes oferecendo autonomia e oportunidade de fazerem parte de todo o processo de concepção de soluções que beneficiem suas próprias vidas. Para isso, este estudo associou os princípios do design participativo e do design centrado no usuário, a pesquisa-ação como o método para investigar os entraves da acessibilidade cultural e realizar uma intervenção, por meio da prototipação e validação de artefatos multissensoriais, que possibilitassem pessoas com deficiência visual assimilarem peças do acervo de um Museu e Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia em São Luís-MA. O estudo resultou no desenvolvimento participativo de quatro protótipos táteis, modelados digitalmente e reproduzidos por meio de impressão 3D, e na criação de um aplicativo para reprodução da audiodescrição desses artefatos.

Creatividad solidaria. Mujeres que relatan

Cecilia De Vecchi. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Católica Argentina UCA, Argentina

Hace unos años creó Mujeres que relatan un espacio dirigido a mujeres con el objetivo de otorgarles un lugar para el debate. Mujeres que relatan fue creada con el objetivo de que la lectura y la escritura puedan llegar de forma gratuita a las mujeres. Este trabajo pretende mostrar el efecto positivo de socializar la escritura y la lectura con perspectiva de género como una herramienta de creación y de expresión, y como una posible salida laboral. No sólo por la importancia que contiene la narración y la tradición literaria, sino como una poderosísima herramienta de cambio. La lengua escrita es una opción cultural que fomenta las prácticas comunicativas, los formatos y diferentes usos que contienen ideas y mensajes socialmente contruidos e históricamente desarrollados. La experiencia demuestra que las participantes no sólo utilizan sus propias vivencias en los relatos sino que al compartirlos con el resto de las actoras, conduce inevitablemente a un relato donde se comparte la migración, la maternidad, las relaciones afectivas, y el rol de las mujeres dentro del universo y el marco social e histórico que les toca vivir. Este trabajo demuestra que la dinámica grupal a través de un marco teórico y el acceso a la cultura, modifica positivamente a las actoras tanto como a la sociedad.

Diseño sustentable y código abierto

Gisela Domancich. Universidad Favaloro, Argentina

Lucas Herrero. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Tecnológica Nacional TN, Argentina / Universitat Politècnica de Catalunya, España

En el siguiente relato se describen las particularidades del diseño sustentable y código abierto. Partiendo de elementos de origen local son reutilizados, paneles, baterías y luces de 12Vcc, para hacer luminarias de baja tensión y renovables. Los sistemas de trabajo integrales que se presentan a continuación permiten solucionar distintos problemas que tradicionalmente se presentan a los ingenieros, asistentes humanitarios, electricistas, plomeros, albañiles y especialistas en enfermería comunitaria. Se describen para ello soluciones de energía e iluminación en las poblaciones carentes de dichos servicios, lo que acarrea problemas de sanidad y falta de oportunidades, enseñando además a la comunidad como llevarlas a cabo. Mediante talleres, para que las mismas personas realicen la instalación de los equipos y puedan abordar futuros inconvenientes y hasta convertirlo en un oficio propio. Estas luminarias son de rápida instalación, no solo para intervenciones puntuales en barrios, sino también para dar iluminación en casos de emergencias donde el barrio queda sin corriente eléctrica. A su vez, estos sistemas, al dar energía de 12v, pueden ser usados para dar energía teléfonos celulares, radios UHF y VHF, y demás electrónicos. Generando así posibilidad de comunicación en caso de cortes de suministro o consecuencias de fenómenos naturales. Esto conlleva a que las personas de distintas comunidades aprendan cómo son los sistemas de generación de energía, el riesgo eléctrico y lo referido a infraestructura eléctrica.

Constelando o espaço. Desenho em campo expandido. Diálogos com a estética de Edith Derdyk

Marta Facco. Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Brasil

Laura Silvana Ribeiro Cascaes. Universidade de São Paulo USP, Brasil

Este artigo pretende enfocar o ensino do desenho em campo expandido na acepção de Rosalind Krauss (1984) a partir de um projeto pedagógico interdisciplinar desenvolvido pela professora da disciplina de artes e por uma assistente técnica pedagógica com o 3.º ano do Ensino Fundamental –o Projeto Costurando o Espaço– realizado em dezembro de 2022 numa escola pública brasileira. O referido projeto fundamentou-se em aspectos metodológicos da arte-educação à luz da metodologia triangular de Ana Mae Barbosa por meio da fruição, contextualização e prática estética em diálogo com obras da artista brasileira Edith Derdyk. A partir de um enfoque metodológico de registros de experiências através da análise de fotografias e vídeos que documentam o trabalho artístico desenvolvido pelo referido projeto pedagógico foi possível perceber através das narrativas constelações dialógicas junto ao ensino e co-criação de experiências estéticas: desenhos de tempos e espaços, caligrafias da natureza, poéticas ambientais e ecológicas nas experiências estéticas junto à restauração de ecossistemas. Deste modo, este artigo num primeiro momento busca contextualizar o universo expressivo da artista brasileira Edith Derdyk, em específico a instalação *Fantasmagoria* (2017) na França no Jardim Le Petit Escaliers. O que as referidas obras tem em comum? A linha. Sob essa perspectiva, partimos de trabalhos artísticos em que Derdyk faz uma espécie de costura no espaço e se utiliza de elementos estruturais inerentes ao desenho: linha e espaço como elos composicionais para projetar um desenho em campo expandido. Num segundo momento pretendemos enfatizar as experiências estéticas construídas dialógicamente com os estudantes no âmbito escolar a partir das referências imagéticas das obras de Edith Derdyk.

El arte como puente. Experiencias compartidas de la 1º Jornada EPEA

Andrea Ferrando. Escuela de Formación Continua, Argentina / Universidad del Salvador USAL, Argentina

Leandro Ibáñez. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

Max Pérez Fallik. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / Universidad Nacional de las Artes, Argentina / Universidad Nacional de San Martín UNSAM Argentina

El objetivo de este artículo es presentar y reflexionar sobre algunas tensiones y disparadores que se manifestaron como resultado de la organización y celebración de la 1º Jornada de Experiencias Pedagógicas de Educación a través del Arte (EPEA). Dicho encuentro, realizado en noviembre de 2021 –y coordinado por un colectivo de docentes auto-organizados y de múltiples pertenencias institucionales y formaciones disciplinarias– se propuso dar respuesta a una vacancia de espacios de intercambio y diálogo específico acerca del rol de los lenguajes artísticos como estrategia didáctica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el trabajo pedagógico interdisciplinar a partir de la reflexión en acción.

Estrategias narrativas que construyen realidades y potencian la creatividad

Luis Fernando Gaspar Salazar. Universidad Surcolombiana, Colombia / Universidad del Magdalena, Colombia

Los ejes dinamizadores de las narrativas infantiles son: uno, la literatura; dos, las narrativas de la cultura oral; tres, el cine, la televisión y las plataformas o contenidos de la internet. Actualmente, los niños y las niñas experimentan la curiosidad y el asombro por los dispositivos, aplicaciones y las plataformas virtuales; mientras tanto, los adultos consideran que estas nuevas formas de leer, comunicarse y crear transgreden la tranquilidad familiar, la atención escolar y provocan conflictos personales y sociales en el menor de edad. Pero, la gesta de los medios audiovisuales y la virtualidad que provoca los contenidos de la internet, facilitan la construcción de narrativas en las cuales se entrelazan diversos lenguajes, a su vez, anima los cinco sentidos de niños y niñas. Además, inciden en fortalecer los aprendizajes desde la emoción y el reconocimiento del sujeto-aprendiz no como aquél que recibe conocimiento sino aquel que está ávido en crear y explorar. En este sentido, el siguiente artículo recoge las experiencias acu-

muladas de trabajos académicos de investigación realizados con diversos grupos infantiles urbanos y rurales de la ciudad de Neiva-Huila, Colombia. En este itinerario por el mundo infantil se han construido las estrategias narrativas para reconocer las perspectivas sociales y los aprendizajes de los niños y niñas con propósitos de fortalecer los procesos de lectura y escritura, como también la promoción de valores y promover la creatividad en las escuelas.

El nuevo paradigma en el diseño. Reflexiones

Sònia R. Grau. Escola Massana, Barcelona, España

Los diseñadores somos agentes creadores y tenemos en nuestras manos generar el cambio. Un cambio de mind-set, primero, pues solo desde ahí podremos aplicar ese cambio en los diseños, las piezas o los proyectos, para crear un impacto positivo y un cambio en el mundo. Este cambio viene marcado o acentuado en la época post covid, que nos indica la toma de conciencia imperativa sobre la sostenibilidad y sobre la persona para volver a ponerla en el centro. Además, se generan nuevos modelos de trabajo, que implican cambios en el espacio laboral con la introducción del trabajo híbrido. Ante el nuevo paradigma mundial, debemos plantearnos este cambio en el diseño, en el proceso creativo y en toda la cadena de valor. Así pues, debemos saber que tenemos mucha responsabilidad y que como diseñadores somos agentes de cambio. El éxito está en co-crear y en buscar soluciones creativas teniendo en cuenta estos nuevos modelos enfocados en la persona. Debemos de poner conciencia en nuestra labor y plantearnos un re enfoque crítico reflexivo sobre el mensaje, el reciclar, el colaborar, el cocrear, la circularidad, el respeto... Y co-implicar al cliente y a los colaboradores para expandir este propósito. Estamos ante una emergencia climática de gran magnitud, donde el planeta requiere cuidado y regeneración. Estamos ante un presente donde las personas son el centro y requieren de bienestar y salud emocional.

Software OBS: hacia la igualdad de posibilidades tecnológicas en Internet

Fabián Kesler. Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

OBS es un software multiplataforma, libre y gratuito de múltiples aplicaciones, entre las que se destacan la creación de obras escénicas streaming, tutoriales profesionales, programas de radio y TV on-line, y seminarios, conferencias y clases para profesores con mucho mayor grado de posibilidades respecto a las opciones comerciales. Popularizado por la pandemia, OBS ha permitido que docentes, artistas y profesionales y emprendedores de diferentes estratos sociales hayan podido dejar huella y presencia de sus trabajos de un modo profesional, igual o mejor a los logrados con software comercial. OBS fue uno de los más importantes capitales ganados durante el tiempo de encierro y que ya se ha establecido para su uso posterior de allí en más. En un contexto de alta competitividad y dependencia tecnológica cada vez mayor, el no disponer de hardware ni software de alto valor suele ser una traba a las aspiraciones artístico-laborales de muchas personas poseedoras de algún talento que desgraciadamente no podrá ser desarrollado, sumado a la poca oportunidad laboral en una época de situación económica desfavorable. Es con la proliferación desde hace ya años del software libre y gratuito de nivel profesional, compatibles con computadoras sencillas, que las posibilidades comienzan a emparejarse y así han podido emerger muchas propuestas culturales e informativas, sobre todo independientes y desde entornos físicos equipados con lo mínimo indispensable, algo impensado años atrás.

Identidad en construcción. Caminos de búsqueda y transformación. Un proyecto para pensar la multiplicidad de la identidad

Carolina Kurz. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Argentina / DGEA Ministerio de Cultura GCBA, Argentina / UMET Universidad Nacional de Quilmes UNQ, Argentina

En este trabajo se propone pensar qué es la identidad desde una perspectiva feminista a partir de la descripción, análisis y reflexión en torno al proyecto Identidad en construcción. Caminos de búsqueda y transformación. Este proyecto es una producción artística libre y gratuita que reflexiona sobre la construcción de las identidades a partir de 15 testimonios de diferentes personas que comparten sus historias de búsqueda y transformación. El material

audiovisual está acompañado por una caja de herramientas, con materiales teóricos y propuestas pedagógicas y artísticas para usar en las aulas o talleres. Se abordarán diferentes cuestiones en torno a cómo se construyen las identidades y los avatares de esas travesías. Desde una perspectiva social y solidaria, se entiende que abrir la pregunta sobre las identidades contribuye a seguir imaginando qué mundo construir y cómo aportar para generar cambios sociales. Los caminos de búsqueda identitaria son sin duda múltiples, infinitos y muchas veces complejos, pero sin duda pueden resultar más llevaderos, con más libertades y menos solitarios si se puede intervenir visibilizando y democratizando cada día más nuestras prácticas culturales.

Prototipo de innovación de las nuevas economías: Un recurso táctico urbano de la economía circular y las ciudades sostenibles. Feria circular de abastecimiento urbano

Nora Beatriz Lifschitz. Universidad de Salamanca, España / Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia

Estela Mara Erbity. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Salamanca, España / Universidad autónoma de Madrid, España / Universidad del Salvador, Argentina

La Feria circular de abastecimiento urbano® es una propuesta social de urbanismo táctico que incorpora la cultura circular y sostenibilidad a las ferias tradicionales. La Agenda 2030 impone Objetivos de Desarrollo Sostenibles y establece un rumbo, una hoja de ruta hacia la Economía Circular que opera con todas las R propias de su lógica: recuperar, reutilizar, rediseñar, reciclar, regenerar. Revivir nuestro lugar y el planeta con repensadas acciones que tienen consecuencias sociales, económicas y ambientales. Hoy, las ciudades se transforman aceleradamente y, después de la pandemia, con rediseños urbanos, modelos de 15/20 minutos donde las comunas son los centros de referencia de los vecinos. Es allí donde las Ferias conviven y compiten en cercanía, calidad y precio con otros centros comerciales. Instalar o reorganizar las ferias urbanas con lógica de economía circular produce bajo impacto ambiental, económico y social. Ellas materializan en la realidad urbana el triple impacto con bajo costo aprovechando los recursos de la lógica Multiterre que minimiza descartes. Este Prototipo de Feria Circular de Abastecimiento Urbano® o Local es el resultado de una investigación de campo en el área de la innovación local y de la economía circular, así como el análisis histórico de la evolución de los tipos de ferias locales y barriales. Se han tomado modelos de Argentina, América Latina y Europa. Este armado puede ser una ventana para emprendedores y comunidades locales con la práctica del consumo responsable y el comercio justo + inserción social e integración en la cultura de sostenibilidad en las cadenas de valor. Ecodiseño, organización del espacio, instalación de puestos sustentables y gestión de los residuos convocan a la circularidad y sostenibilidad. La Feria funciona como una guía de procesos circulares e instrumento de gobierno abierto. Es educativa y genera progresiva participación, responsabilidad y compromiso de los vecinos. Es un instrumento de intervención en la economía social y urbana.

Turismo y accesibilidad hotelera. Diseño de experiencias inclusivas en hospitalidad y servicios

Cristina Amalia López. Universidad de Palermo, Argentina

Hablar de turismo inclusivo nos interpela desde el punto de vista arquitectónico por las barreras edilicias y urbanísticas así como también por el diseño de las rutas de viaje, los recorridos de los sitios y el transporte, para garantizar la universalidad en el desplazamiento y disfrute de la experiencia. Tomemos en cuenta que el turismo es un derecho fundamental y clave para el desarrollo humano, y una de las actividades económicas más importantes con exponencial crecimiento en el mundo. Así, diseñar espacios con infraestructura que permita la autonomía de todas las personas, es pensar la accesibilidad. De esta manera podemos concluir en que la inclusión se logra si existe accesibilidad.

La solidaridad, un medio para impulsar el emprendimiento desde la discapacidad

Jean-Daniel Luis. UNAPEC, República Dominicana

El año 2022 fue de mucho desafío para las personas viviendo con algún tipo de discapacidad en la República Dominicana. La severa pandemia que nos tocó vivir profundizó aún más las situaciones de desigualdad, en especial para las personas con alguna discapacidad. Desde las oportunidades para la educación hasta las facilidades de

inserción laboral, el sistema pone en desventaja a las personas con discapacidad. En respuesta a esa problemática fue que este año Palanca Solidaria inició su ruta solidaria bajo el lema “aprender para emprender” en donde se dictan talleres de Fotografía, Sublimación y Serigrafía, enseñando tanto a personas sordas como a mujeres con discapacidad motora (la mayoría en silla de ruedas o usando prótesis) a realizar artículos personalizados (camisetas, gorras, tazas, termos, llaveros, entre otras cosas). Además hay un espacio denominado Coworking Solidario como manera de asistir a distintos emprendedores. Dado que es nuestro deseo ver a las personas con discapacidad incluidas en todas las áreas de nuestra sociedad y que puedan tener una vida autónoma, sin depender de asistencias sociales. Es posible empoderar a este segmento de la población y permitirles tener una vida plena.

La magia de la voz humana. Diseño sonoro para producciones audiovisuales

Jennifer Lorena Martínez Vásquez. Universidad de Buenos Aires, Argentina

El interés de este trabajo se centra en hacer una reconsideración de “lo sonoro” como un valioso recurso audiovisual porque transmite sensaciones y emociones. Es importante darnos cuenta del increíble dominio que tiene en la sociedad occidental el sentido de la vista, considerada en distintos ámbitos como la «cultura del ojo». A medida que vamos creciendo y empezamos a desarrollar el habla, vamos aprendiendo a prestarle más atención a lo que se ve, que a lo que se escucha. Cantantes, artistas, educadores e intérpretes, plantean que la voz humana es una extraordinaria herramienta musical, ya que produce una amplia variedad de sonidos necesarios para propiciar el lenguaje. La voz es la firma de nuestra identidad, en ella se refleja la cultura, la edad, incluso el estado de ánimo del hablante; muchos la consideran el espejo del alma, porque es sorprendente cómo las emociones influyen en ella y más aún, cómo la voz influye en las emociones y sensaciones del oyente. Puede ser una valiosa herramienta para el diseño sonoro en producciones audiovisuales. Surgiendo la posibilidad, de que la voz humana sea considerada como un instrumento musical, o como un recurso narrativo y estético, versátil y accesible, a la hora de diseñar y crear una banda sonora. Para fundamentar dicha propuesta, es bueno recordar que, a diferencia de la sociedad occidental, en otras cosmovisiones y culturas se consideran sagrados los cantos y la voz, otorgándoles el poder de la sanación o de la resistencia. Por eso, la voz, puede ser un maravilloso recurso en la realización audiovisual y cumplir una función dentro de las 4 cadenas de lenguaje (diálogos, ambientes, música, efectos/foleys) que componen una banda sonora. Como diseñadora, exploradora y ecologista sonora, no puedo dejar de reflexionar y preguntarme si es posible utilizar la voz humana en el diseño y creación de bandas sonoras para audiovisuales. Estoy convencida de que la voz es un extraordinario recurso narrativo y estético, que además de producirse en las frecuencias medias, transmite emociones y sensaciones al oyente y/o espectador, siendo un poderoso instrumento. De esta manera, no sólo desata y transmite dichas emociones, sino que también revela quiénes somos y de dónde venimos.

Experiencia y reflexión del desarrollo de la exposición fisura labial y palatina frente a la aceptación artística y social

Mariesther I. Muñoz

Universidad del Sagrado Corazón, Santurce Puerto Rico

Desde que comencé a desarrollar el concepto, la idea de ayudar a familias a comprender la condición de labio leporino bilateral completo ha sido un énfasis para dar pasos hacia nuevos rumbos, sin olvidar el fin del proyecto. De igual forma, desde la primera reacción del crítico y de los espectadores cuando presenté la primera pieza supe que realmente era importante continuar la labor, ya que la curiosidad, el asombro y la empatía cautivaron el corazón de cada uno de ellos. Tras eso, surgió el desafío de desarrollar la pequeña escultura a una nueva dimensión. Así mismo, la investigación se profundizó. La serie de esculturas con una visión prequirúrgica y postquirúrgica no solo tenía valor para un paciente o la artista, sino para cada persona que la observaba, ya que el significado o las esculturas evocaban cambios y recuerdos literarios para muchos. Esas analogías brindaban mayores significados a las piezas y la radical dualidad de las esculturas sembraba nuevas semillas. Tras ello, al agregarse las pinturas al óleo y presentarse en exposiciones, observé las distintas reacciones: lágrimas, diálogos y curiosidad por más información y demanda de piezas para exposiciones. Experimenté una sensación en seguir exponiendo el proyecto

para llegar a otros corazones emotivos. Con ello, experimenté el tema en el ámbito oral, investigativo y literario a través de entrevistas, micro-ensayos, simposios, documentos investigativos y de diseño, poesía y cuento, siendo aceptados en distintos eventos hasta llegar a otros países latinoamericanos. La aceptación y la curiosidad del público me han inspirado a continuar desarrollando este proyecto educativo porque me hacen entender que es importante destacar distintas vivencias y condiciones humanas para que las nuevas generaciones se beneficien de acciones contemporáneas, información expuesta y de la conciencia social que deberíamos tener para poder ayudar a estas comunidades marginadas por la propia sociedad.

Conceptualización a través de los sentidos. Actividad lúdica aplicada a la formación de la Lic. de diseño de artesanía del C. U. de Tonalá, Jalisco, México

Ana Georgina Navarro Sarmiento y María Elena Plazola De Anda. Universidad de Guadalajara, México

El siguiente Relato de experiencia significativa presenta la aplicación de una actividad lúdica como estrategia pedagógica en el nivel superior en áreas de la enseñanza del diseño, que pretende con su práctica ayudar a generar ambientes académicos innovadores, para generar aprendizaje significativo en estudiantes de diseño. Además, de tener oportunidad de desarrollar interacciones personales y situaciones de juego que generan una satisfacción física, espiritual, mental individual y general; para después compartir con los compañeros de clase las experiencias adquiridas, considerando que en esta última parte es donde se fortalece el conocimiento significativo y las relaciones sociales de manera particular para la formación integral. En el proceso de diseño existe la etapa de conceptualización, en la cual se puede aplicar una actividad lúdica por medio del sistema sensorial; finalmente este tipo de actividad puede resultar enriquecedora, formativa, innovadora y por supuesto, también divertida. Con este relato de experiencias significativas, se pretende difundir entre la comunidad académica universitaria que, en el nivel superior, el diseño y aplicación de las actividades lúdicas son estrategias de enseñanza que encajan perfecto para que alumnas y alumnos continúen desarrollando su formación integral y sean profesionales en las áreas del diseño y en el contexto de su comunidad.

Proyecto de revalorización de fachadas para áreas periurbanas. Colonia El Coapinole. Puerto Vallarta. Jalisco. México

Jimena Vanina Odetti, Alberto Reyes González, Andrés Enrique Reyes González y Fernando Daniel Valdez Olmos. Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Puerto Vallarta, México

El artículo presenta los avances en el proyecto de revalorización de fachadas con diseño e intervención cromática para áreas periurbanas aplicado al caso de estudio en la Colonia El Coapinole de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México. El mismo busca poner en valor las características de la imagen urbana a través del diseño e intervención cromática. Se pretende recuperar y otorgar identidad a la zona de estudio seleccionada, generando un futuro empoderamiento y reconocimiento de ésta, desarrollando una identidad propia, a través de la participación de los distintos actores claves –vecinos, universidad, gobierno–. El proyecto busca incentivar la definición identitaria en el imaginario de la comunidad a través del color, que se considera en este trabajo, como una de las herramientas más efectivas, para el cambio de la imagen urbana, a la vez que representa una estrategia para la revalorización de las zonas peri-urbanas. La propuesta plantea aplicar al color en tipologías arquitectónicas seleccionadas, para generar una lectura visual clara de las mismas, conformando un trabajo de intervención comunitaria, incentivando la acción solidaria de vecinos, maestros, estudiantes y representantes del gobierno, para generar una imagen de la zona que permanezca en la memoria de sus habitantes y visitantes.

A partir de la firma de un convenio específico de colaboración entre las partes involucradas –universidad, junta vecinal y gobierno municipal–, se definieron instrumentos estratégicos de intervención para la revalorización de las áreas periurbanas comenzando con el caso de estudio de la colonia El Coapinole. Para ello se contemplaron estrategias de investigación acción, con el desarrollo de talleres participativos en donde se involucraron académicos, estudiantes, vecinos y personalidades representantes de los sectores de gobierno involucrados. En esta publicación se presentan los resultados y avances del proyecto, en donde se puede visualizar la propuesta de diseño cromático obtenida, así como la descripción de la experiencia en el trabajo participativo con todos los actores

involucrados. El siguiente Relato de experiencia significativa presenta la aplicación de una actividad lúdica como estrategia pedagógica en el nivel superior en áreas de la enseñanza del diseño, que pretende con su práctica ayudar a generar ambientes académicos innovadores, para generar aprendizaje significativo en estudiantes de diseño. Además, de tener oportunidad de desarrollar interacciones personales y situaciones de juego que generan una satisfacción física, espiritual, mental individual y general; para después compartir con los compañeros de clase las experiencias adquiridas, considerando que en esta última parte es donde se fortalece el conocimiento significativo y las relaciones sociales de manera particular para la formación integral.

En el proceso de diseño existe la etapa de conceptualización, en la cual se puede aplicar una actividad lúdica por medio del sistema sensorial; finalmente este tipo de actividad puede resultar enriquecedora, formativa, innovadora y por supuesto, también divertida. Con este relato de experiencias significativas, se pretende difundir entre la comunidad académica universitaria que, en el nivel superior, el diseño y aplicación de las actividades lúdicas son estrategias de enseñanza que encajan perfecto para que alumnas y alumnos continúen desarrollando su formación integral y sean profesionales en las áreas del diseño y en el contexto de su comunidad.

Proyectos Creatividad en Serio. Toulouse Lautrec

Claudia Olivares Novoa. Escuela Toulouse Lautrec, Perú

Estos últimos años en la Escuela Toulouse Lautrec, nos hemos enfocado a desarrollar proyectos de alto impacto social, incorporando dos pilares que para la escuela son sumamente importantes, la creatividad y la innovación. Este trabajo, busca evidenciar la importancia y el valor que tiene desarrollar estrategias creativas y de acción para involucrar a los estudiantes en situaciones reales y cómo desde el aula, se plantean estrategias para resolver esas necesidades de su entorno. Con esto queremos implantar en nuestros estudiantes la vena sensible frente a la sociedad que les tocó vivir, que, con su talento y aprendizaje a lo largo de su vida académica, se conviertan en agentes de cambio de su localidad, ciudad, país y por qué no, el mundo.

Entre el recital y las salas: rock, barrio y masculinidad

Virginia Peterson. Universidad Nacional Arturo Jauretche UNAJ, Argentina / Universidad Nacional de San Martín UNSAM IDAES, Argentina

El siguiente trabajo forma parte del proyecto de tesis que me encuentro elaborando e intenta abordar la trayectoria de un circuito de músicos varones de entre 35 y 55 años que empezaron sus prácticas musicales en la década de 1990 y continúan hasta hoy. Circulan dentro del primer cordón del conurbano bonaerense de La Matanza cuyo recorte transcurre en los barrios de Aldo Bonzi, Tapiales y Villa Madero.

Comunidades participativas, vínculos saludables. Programa de impacto territorial

Paola Piantanida. Fundación Provocar Arte, Argentina

El Programa de Impacto Territorial, en adelante PIT (1. Piantanida P) responde a la premisa Pensar global y actuar local (2. Informe Brundtland 1987) y busca dar respuesta en tiempo real a problemas reales dentro de un territorio definido por cantidad de habitantes bajo la organización urbana de barrio, comunidad o localidad. El PIT es un programa de capacitación, formación y entrenamiento en diferentes áreas del desarrollo humano, creado por profesionales independientes y patentados, formados en distintos ámbitos, educación, ambiente, psicología, gestión, cultura, economía y género. Principalmente propone atender problemas estructurales de índole educativos, sociales, culturales y económicos con miras a la educación de las personas para el fortalecimiento de su desarrollo sostenible realizando, en primer lugar, el mapeo y relevamiento de estado de situación y necesidades para luego realizar un diseño acorde al territorio en cuestión. Partiendo de allí la planificación incluirá capacitación en temas puntuales, detección de talento, entrenamiento en habilidades y destrezas, herramientas prácticas para el desarrollo sostenible y/o la creación de unidades productivas que den respuesta a diferentes situaciones.

Contribuyendo a la expansión de los imaginarios de las culturas ancestrales peruanas. Proyecto Looch: Cultura & Contracultura

José Luis Príncipe de Lama. Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad San Ignacio de Loyola, Perú

Aún con la vasta riqueza cultural que el Perú posee, existen deficiencias educacionales y comunicativas que han permitido un debilitamiento de la cultura visual como configurador del imaginario de las culturas ancestrales peruanas, trayendo, en consecuencia, la inaccesibilidad y/o el desinterés hacia manifestaciones del patrimonio —ya sean materiales o inmateriales— que de una u otra manera deberían estar orientadas a la construcción y al fortalecimiento de una identidad como Nación. La cultura demanda de distintos modos y medios de comunicación para que ésta pueda revitalizarse, recrearse, reinterpretarse y difundirse. Tomando esto en consideración, la presente investigación expone al proyecto Looch-Cultura & Contracultura, que usa el recurso de la ilustración para formular recreaciones iconográficas de culturas ancestrales y plasmarlas en diversos productos, teniendo como objetivo el aportar a la solución de la problemática expuesta en un segmento determinado. En una primera etapa —que es motivo de este estudio— el proyecto apunta a “rescatar” personajes míticos o históricos y proponer nuevas narrativas visuales. Se busca construir vínculos simbólicos, cognitivos y relaciones de afecto y/o apropiación entre el público objetivo y las imágenes recreadas. Como efecto de ello, se lograría un posicionamiento de sus imágenes en internet en los principales motores de búsqueda.

El territorio como oportunidad y el arte como herramienta. Experiencias a través de los talleres de co-creación

Nancy Consuelo Quiroga Buitrago y Carlos Mario Rodríguez Rodríguez. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia / Universidad de Boyacá, Colombia.

El artículo aborda una reflexión basada en la puesta en marcha de talleres de creación en el marco del desarrollo del proyecto de investigación + creación en artes “Diálogos del territorio entre Boyacá y Santander desde la Co-creación: Estéticas, saberes y patrimonio” (proyecto ganador en la convocatoria Investigarte 2.0 de Minciencias). Se aborda el tema del reconocimiento del territorio a través del diálogo participativo, mediante las técnicas e instrumentos de la creación en entornos virtuales. El objeto de estudio son los departamentos Boyacá y Santander en Colombia y los vínculos culturales que existen entre las dos regiones. Para el desarrollo de los talleres se diseñó una ruta pedagógica, para la construcción colectiva de la noción de territorio, mediante la expresión plástica. El proceso de experimentación y aprendizaje reflexionó sobre la relación arte, diseño, sensibilización y comunidad. En ese sentido, los talleres de creación (en modalidad virtual) sirvieron como método de aproximación y reflexión, donde se construyó un diálogo entre múltiples miradas y mediaciones sobre el territorio que habitamos. Las percepciones, relatos y diálogos surgidos en el desarrollo del proyecto generaron una gran audiencia que no se conocía ni compartía el mismo tiempo y espacio, pero que, a partir de los talleres, se reconocieron como una gran red solidaria. Las obras resultado del proceso de reflexión, aprendizaje y aporte; establecieron una narrativa que conforma una gran obra colectiva, que transmite esa relación con el territorio; un proceso de transformación a través del diálogo y las representaciones visuales, llevadas de lo particular a lo general y de lo individual a lo colectivo.

La Casa por la Ventana ¿Cómo llegar a la calle? Arte, mediaciones culturales, política y territorio

Mariela Rígano. Universidad Nacional del Sur, Argentina

La experiencia que aquí presentamos se viene desarrollando desde hace más de cinco años en el Hospital de Día de la ciudad de Bahía Blanca. Allí, trabajamos artísticamente desde el Teatro del Oprimido. El Hospital es un dispositivo terapéutico que funciona desde el año 1998, cuyo objetivo fundamental es propiciar y/o acompañar la inclusión en la sociedad de los participantes del mismo. Está basado en el derecho humano básico que le asiste a las personas a recibir tratamiento y fundamentalmente rehabilitación en el seno de la comunidad. En sus inicios fue un dispositivo tendiente a propiciar la externación de las personas con padecimiento mental profundo, durante el tiempo que fuera necesario hasta su definitiva inclusión social, actualmente se acompaña a participantes más allá de la necesidad de internación que hayan tenido o tengan. Desde hace algunos años venimos desarrollando

un Taller de teatro, articulando los talleres de arte y expresión existentes en el Dispositivo de Hospital de Día del Servicio de Salud Mental del HIGA "Dr. José Penna", donde abordamos la estigmatización social que padecen las personas con dolencias mentales. Con el tiempo ese objetivo se fue complejizando y comenzó a aparecer la necesidad de compartir con la comunidad no sólo desde el teatro y las obras que tienen todo el objetivo de transformar el mundo, sino también integrando la producción artística y cultural de todo el Hospital. Esto se entrelaza con otro antiguo proyecto que tenía por objetivo abrir un espacio cultural y artístico que albergará a la comunidad de la ciudad. El objetivo de este trabajo es contar este recorrido y realizar el análisis de las premisas políticas y estéticas que guiaron esta construcción.

Incubadora tecnológica para emprendimientos en Río Grande Do Norte, Brasil. I. F. de Río Grande Do Norte. Campus de Caicó

Livia Juliana Silva Solino de Souza, Denise Cristina Momo y Ítalo José de Medeiros Dantas. UFRN, Brasil / IFRN, Brasil

A globalização e a nova revolução industrial aprofundaram as desigualdades no mundo, aliando decisões políticas, sociais e econômicas aos interesses de uma minoria. Tais interesses incentivaram a desregulamentação dos mercados mundiais e geraram a flexibilização tanto dos processos produtivos quanto das relações de trabalho, tendo por consequência a grande crise do emprego e a fragilização da cobertura social. A transição para um novo modelo de desenvolvimento parte da modificação dos paradigmas vigentes de produção e de consumo, fenômeno que tem sido percebido em iniciativas nas últimas duas décadas. Assim, destaca-se a construção de redes alternativas, foco privilegiado da atenção de grupos sociais, nas quais se propõe que pessoas, famílias, comunidades, territórios e o Estado assumam a responsabilidade pelas práticas de produção, distribuição e consumo, neste contexto surge o chamado "movimento de economia solidária". O Instituto Federal do Rio Grande do Norte criado em 1909 com a função social de ofertar educação tecnológica e profissional com capacidade de articular cultura, ciência, trabalho e tecnologia, possuindo compromisso com a formação humana integral, com o exercício da cidadania, produção e socialização do conhecimento. A incubadora tecnológica denominada de "IFSOL" nasce da inquietude de servidores em trabalhar com empreendimento associativos, dentro dos princípios da educação popular, aliando a teoria e a prática para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos nossos discentes, bem como cumprir o papel social da Instituição. Assim, a Incubadora da cidade de Caicó tem como objetivo contribuir no processo de formação e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos nos empreendimentos econômicos solidários na área de Moda, Design e Artesanato, bem como aproximar os servidores e discentes na discussão do tema de economia solidária, por meio de assessorias na área de comercialização e articulação em rede, atrelando os conhecimentos aprendidos em sala de aula com a prática junto aos empreendimentos.

Somos puentes. El cambio significativo es entre todos. Proyecto Ayúdanos a Ayudarlos

Andrea Torchetti. Argentina Ayuda ONG, Argentina

El grupo solidario Argentina Ayuda ONG tiene como objetivo brindar asistencia a personas originarias de Chaco y Formosa. Por eso provee recursos de todo tipo como elementos para la realización de huertas, animales, asistencia educativa y sanitaria. La idea es concientizar que aquellas personas que son descendientes de pueblos originarios siguen muriendo a causa de la discriminación, la exclusión y la falta de valorización de sus culturas. De esta manera, nuestros objetivos son dar a conocer el proyecto a toda la comunidad educativa del país que quiera sumarse y colaborar para promover la solidaridad como un valor necesario y educativo y así añadir esfuerzos en pos de mejorar la calidad de vida de quienes tanto necesitan.

O design de superfície e os elementos gráficos semióticos da cultura popular brasileira

Alexandre Valentim. Universidade Federal Fluminense, Brasil

O projeto consiste em investigar elementos gráficos semióticos como símbolos, signos, desenhos, ornamentos, das manifestações artísticas e culturais brasileiras (cerâmica Marajoara, literatura de cordel, desenhos indígenas,

folclore, inscrições rupestres, arquitetura, usos e costumes urbanos, etc.) para, através da técnica de Superfície Design-DS, construir expressões artísticas e desenvolver projetos visuais para a indústria e os diversos segmentos da Economia Criativa. Entre eles podemos encontrar moda, cenografia, papelaria, revestimentos, embalagens, decoração, informática, sinalização e tudo que esteja ligado à criatividade.

Experiencias fenomenológicas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño accesible en arquitectura

Leticia Villanueva Gómez. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Complutense de Madrid, España

Alejandro Bribiesca Ortega. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Cristóbal Colón, Veracruz México

Actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la accesibilidad en la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se limita a la memorización y aplicación mecánica de la normatividad establecida por manuales y reglamentos de construcción vigentes. Esto conlleva a que el estudiante no reflexione y plantee proyectos urbano-arquitectónicos poco accesibles por tener una perspectiva reducida al espectro de la discapacidad. Este estudio busca aportar una metodología de enseñanza-aprendizaje de la accesibilidad en arquitectura destacando el uso de la fenomenología mediante el desarrollo de ejercicios prácticos donde se produzcan experiencias vivenciales que promuevan la reflexión sobre el tema de la discapacidad.

Arte es Trabajo. Dispositivo Artista para profesionalizar el campo laboral artístico. Un relato de experiencia desde su creación

Rosalba Zoccali. Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Arte es Trabajo fue ideado como un Dispositivo Artista de formación profesional en materia legal, económica y organizacional para artistas, trabajadores de la cultura y oficios conexos. A casi dos años de su creación, presenta experiencias concretas sobre cómo, en algunos casos y usando ciertas herramientas, la práctica artística puede comenzar a tomar distancia de la precariedad. La precariedad laboral en el ámbito artístico se debe a varios factores de carácter económico y social, y en parte, a la falta de formación de los propios artistas, en herramientas que les permitan monetizar, proteger y organizar su trabajo creativo. El artista es el primer agente de la cadena de producción que debe estar formado en materia económica, legal y organizacional para poder vincularse como trabajador independiente, con otros agentes de la cadena de producción y poder reconocer y negociar, estándares comerciales/laborales acordes a una relación profesional justa, equilibrada y satisfactoria para todas las partes intervinientes. La propuesta es innovadora, ya que es una propuesta de gestión cultural que se enfoca en las condiciones de producción de los artistas como trabajadores independientes. La experiencia recogida demuestra que esta formación cubre un nicho de necesidad que es transversal a todas las disciplinas artísticas, ya que la problemática común de los productores artísticos a nivel nacional y regional es, no haber recibido formación a fin de desarrollar lo que en economía se denomina “el yo económico” que se sintetiza en la capacidad de desenvolverse como un empresario de su propia actividad, y así poder complementarlo con sus “yo artistas”.

Adóptame

Ana María Zoghbi Marrero. Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Adóptame es un proyecto de tejido solidario de calidad para generar un impacto positivo en la sociedad. Nos enfocamos en la elaboración de amigurumis, pues el juego es el principal factor del desarrollo integral para los niños y una herramienta eficaz para su aprendizaje, promoviendo el respeto por los animales, fomentando la empatía hacia ellos y respetando sus derechos, para así cambiar conciencias y lograr un mundo más innovador y sostenible. Más allá de la moda del handmade o hecho a mano, en Adóptame hacemos productos que reducen el uso de recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida, sin poner en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Utilizamos materiales naturales y antialérgicos, con variedad

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

de texturas, diseños y colores, para crear hermosos animalitos. Tejidos con la técnica del crochet, con cuidado y dedicación, nuestros amigurumis se basan en la pedagogía Waldorf: tienen la energía de lo hecho con las manos, con cuidado y dedicación, para que el niño se sienta acompañado, contribuyendo con la sensación de bienestar, con el desarrollo de su conciencia estética, con el conocimiento y gestión de las emociones como la regulación de conductas y la potenciación de los sentidos, porque como afirmaría Platón “El tipo más eficaz de educación es que un niño juegue entre cosas preciosas”. En ADÓPTAME empoderamos a mujeres en Venezuela al fomentar el empleo ecológico, justamente remunerado; reducimos la huella de carbono a través del trabajo manual, y el uso de materiales nobles, libres de plásticos y productos procesados; y al adoptarlo, se contribuye a mejorar la vida de animales vulnerables en Venezuela y encontrarás un fiel amigo.

COMISIÓN 4 | PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARIAS EN ARQUITECTURA (PRIMERA PARTE)

Esta Comisión sesionará online el Viernes 28 de Julio de 2023 a las 16.00hs y 18.00hs (ARG).

Perspectivas interdisciplinarias en Arquitectura (primera parte)

Roberto Medina, Argentina

Coordinación: **Roberto Medina** (Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina).

En esta comisión se presenta “Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura I. Reflexionar, crear y hacer” ([Cuaderno 175](#)) con los resultados del Proyecto 26.1 del mismo nombre, que dirige Roberto Medina (UP, Argentina).

Los trabajos se presentan organizados en cinco grandes núcleos conceptuales que organizan en una agenda las múltiples temáticas que demandan a la arquitectura contemporánea en nuestra región, con el objetivo de incentivar la investigación interdisciplinaria e internacionalizar sus resultados: Diversidad y género, Ambiente y paisaje, Técnica y producción, Economía y territorio, y Profesión y enseñanza.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°26 Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2022 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Surge de la Línea 16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo dirigida por Oscar Echevarría Proyecto 16.14 Investigación en Arquitectura en Palermo: Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021 Volumen 6 (Cuaderno 162), que documenta la labor desarrollada por más de 25 años por el Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Los avances del presente proyecto fueron presentados en el Coloquio 2022 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Paisaje urbano subterráneo: una extrapolación de pensamientos urbanos. Breve análisis de referentes latinoamericanos

Ramón Guillermo Segura Contreras. Universidad Veracruzana, México y **Arturo Velázquez Ruiz**. Universidad Veracruzana, México / Oxford Brooks University, UK

El subsuelo urbano está recobrando una importancia en el funcionamiento y en la estética de la ciudad contemporánea. Sin embargo, el espacio subterráneo ha sido ignorado por parte de las teorías o pensamientos urbanos del

siglo XX. Por ello, en este escrito se muestra como el espacio subterráneo ha sido percibido y como ha aportado a la ciudad, además se evalúa a partir de algunas teorías que buscan darle valor y que este sea considerado como una solución viable para densificar las ciudades, particularmente en América Latina.

Arquitectura y ambiente desde el enfoque del análisis de ciclo de vida: caso de estudio la Ciudad de Córdoba, Argentina

Magdalena Molina. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina / Università della Sapienza, Italia

Se aborda la temática de ambiente y arquitectura desde el enfoque de análisis de ciclo de vida en la ciudad de Córdoba, Argentina. Como primer momento se presenta la problemática ambiental del cambio climático y sus emisiones. En un segundo momento se presenta el enfoque de análisis de ciclo de vida desde la arquitectura. En un tercer momento se muestran datos de emisiones a la atmosfera de la ciudad de Córdoba, Argentina y en un cuarto momento se presentan conclusiones.

A 100 años de Julia Guarino, primera arquitecta del Río de la Plata

Soledad Cebey, Laura Cesio, Nadia Ostraujov y Tatiana Rimbaud. Universidad de la República, Uruguay
Daniela Fernandez. Universidad de la República, Uruguay / Parsons School of Design The New School, New York
Elina Rodriguez. Universidad de la República, Uruguay / Restauración y Conservación de Patrimonio Arquitectónico UPM, Uruguay

Este texto da cuenta del trabajo de investigación en curso titulado Arquitectas en Uruguay, llevado adelante por parte del equipo docente del Instituto de Historia de FADU, Udelar. Julia Guarino fue la primera egresada de la carrera de arquitectura en el Río de la Plata y una de las primeras en toda Latinoamérica. Con la excusa de recordar su figura se plantean algunas de las hipótesis manejadas en el trabajo de investigación y se recogen ciertas discusiones contemporáneas sobre arquitectura y el género.

Transferencia del suelo privado hacia el suelo público. Espacios verdes públicos de proximidad, contexto de la Ciudad de Buenos Aires

Alberto Enrique Szecsi. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Acelerar el desarrollo de las transferencias de capacidad constructiva para obtener vacíos rentables, en lugar obtenerla solo por construcción para destinarlos a los espacios verdes públicos de proximidad. Aprovechando las diferencias de valores de incidencia entre barrios como incentivos, al igual que la continuidad de la propiedad en los subsuelos mediante Convenios Urbanísticos, etc. para sumar al propietario al proyecto en lugar de resistirse a las costosísimas e imposibles expropiaciones. Recurriendo a fondos comunes de inversión y fideicomisos conformados con aportes del ciudadano común, (caso Eurotunnel) y seguramente nuevos rellenos en el río. La gestión debe proveer los recursos.

Subconsorcios Interparcelarios: Unificación del Centro Libre de Manzana

Alberto Enrique Szecsi. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Es la unificación de espacios comunes de los edificios subdivididos, (o no) en propiedad horizontal, (sean nuevos con existentes o ambos entre sí) mediante servidumbres recíprocas y dos formas para la integración voluntaria de los centros de manzana u otras; financiándolos mediante beneficiosas integraciones también posibles para sí, cocheras con mayor capacidad, accesos, palieres, escaleras, porterías, azoteas, servicios, (disminuyendo costos de construcción y expensas) etc. Modificando el Art. 2052 del C.C. y C respecto al acuerdo del 100% de copropietarios, o novedosamente desde el Derecho Urbanístico, igual que el F.O.T. usos, normas de tejido, etc. supliendo doctrina jurídica por necesidades urbanas.

Transformaciones del paisaje urbano a partir del crecimiento en ciudades de borde de la región metropolitana de Buenos Aires

Santiago Rodríguez Alonso. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

El presente texto indaga en los actuales modelos de crecimiento que atravesaron las ciudades intermedias de borde de la región metropolitana de Buenos Aires, y como se puede reorientar, con diferentes herramientas, dicho crecimiento en pos de que sea ordenado, resiliente y sostenible. Para este estudio, se tomaron en cuenta diversas corrientes de pensamiento aplicadas, se identificaron los instrumentos de planificación y los diferentes actores sociales con el objetivo de conocer cómo se resolvieron las tensiones y conflictos que se presentaron. Además, se observa cómo podría replicarse dicho modelo territorial para poder ser adecuadamente implementado en ciudades intermedias de borde.

Tecnología de la construcción ambientalmente consciente para el siglo XXI

Guillermo Jacobo. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

La problemática ambiental-climática actual se debe al consumo masivo de bienes y servicios, generados con recursos naturales y combustibles fósiles. La ciencia comprobó que la emisión masiva de gases de efecto invernadero (GEIs) es la causante del calentamiento global. La edificación requiere bienes y servicios, conformados por elementos constructivo, producidos emitiendo GEIs. El planeta tiene actualmente 8 mil millones de habitantes, para el 2100 serán 10,4 mil millones. Todos necesitan hábitats construidos. Actualmente un 56% de la población mundial habita en centros urbanos, en el 2100 será el 68%. Podrá la Tecnología de la Construcción concretar conscientemente la problemática ambiental-climática?

Teoría y praxis desde la ética medioambiental para la producción de laminados y aglomerados de bambú guadua, proyecto desde la trilogía conexas: Academia-Estado-Socio Estratégico

Jose Luis Reque Campero. Universidad Mayor de San Simón, Bolivia / Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, IIACH Bolivia

Los procesos de innovación industrial en Bolivia no terminan por percibir las cualidades que como material tiene el bambú, ni tampoco ajustan tecnologías a la nueva realidad socioeconómica-productiva y ambiental del país. Un escenario de investigación de BOLBAMBU-IAACH sobre materiales compuestos (laminados y aglomerados), a partir del bambú del Genero Guadua, crea una importante base de datos y en la praxis de la economía circular, prototipos experimentales de madera procesada de bambú, detectando ventajas asociadas a los sistemas socioeconómicos y ambientales. El Proyecto fomenta hoy la inter y transdisciplinariedad, proponiendo durante los tres subsiguientes años, una metodología basada en la ética-medioambiental, plasmando la manufactura industrializada de este recurso desde la trilogía conexas: Universidad-Estado-Socio Estratégico. Se espera sustituir las importaciones, profundizando el Modelo de Desarrollo Económico Social-Comunitario, posicionando desde la Ley de la Madre Tierra y el Vivir Bien, una nueva agenda tecnológica.

Aeropuertos. La razón para su producción en la técnica, los Sujetos técnicos y su actividad

Francisco Antonio Guerrero Ibañez. Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Desde la epistemología de la técnica se realiza una aproximación teórica al Aeropuerto en su condición de lugar desarrollado para acoger tanto aeronaves como labores que hacen parte de la industria del transporte aéreo. Se plantea un escenario donde las aeronaves son abordadas en tanto sujetos técnicos que poseen un estatus de existencia, una génesis y un proceso de evolución que detona la necesidad por el desarrollo de los aeropuertos, medio asociado de estas que garantiza tanto la existencia como la ejecución de las actividades que conforman la función vital. Escenario en el que además se presume que la técnica desempeña un rol preponderante al encontrarse presente tanto en las aeronaves como en las labores que se ejecutan en la industria del transporte aéreo,

situación que permite establecer en la técnica las condiciones y requerimientos principales para determinar las características físicas y operacionales existentes en los aeropuertos y las aeronaves.

Habitar San Juan en el posterremoto de 1944. Un análisis a partir de la prensa

Verónica Cremaschi. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina / Universidad Nacional de las Artes, Argentina

El presente trabajo indaga en las características del habitar en los barrios de emergencia de la ciudad de San Juan y alrededores, surgidos luego del terremoto que azotó esa provincia el 15 de enero de 1944 y que tuvo un importante impacto en la estructura urbana. En esta situación crítica, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, emprendió la tarea de dar albergue, en el transcurso de pocos meses, a unas cien mil personas que habían perdido sus viviendas. Así se construyeron numerosos barrios con materiales livianos y prefabricados en las inmediaciones de la ciudad. Esto también implicó el traslado y locación de las familias en otros sectores donde no conocían a sus vecinos/as y las condiciones habitacionales eran diferentes a las de su origen. Se explora distintos aspectos de la cotidianidad de estos barrios a partir del rastreo, clasificación y análisis de notas periodísticas de dos importantes diarios locales. Como resultado encontramos interesantes evidencias que permiten acercarnos a los problemas que representó el habitar en tiempos de crisis de este importante momento provincial.

Buffalo Bayou, el tecnocentrismo en crisis

Mónica Verdejo Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha, España / Universidad Politécnica de Madrid, España

Alejandro Rebollo Cortes. Universidad de Sevilla, España / Universidad Politécnica de Madrid, España

Zijun Yin. China Academy of Arts Architecture / Universidad Politécnica de Madrid, España

Casi dos siglos atrás, el Buffalo Bayou discurría en estado salvaje por las llanuras pantanosas de la Costa del Golfo, pero desde la fundación de la ciudad de Houston se convirtió en su infraestructura elemental de soporte y motor del desarrollo económico. Repetidamente manipulado por el hombre, a día de hoy constituye un claro ejemplo del paradigma tecnocentrista, según el cual la tecnología se impone por derecho y superioridad sobre la naturaleza con el fin de dominarla para el beneficio del ser humano. Sin embargo, estas alteraciones no solo no han logrado solventar la amenaza latente de las inundaciones, sino que además han acrecentado la magnitud de sus efectos. Ante las poco halagüeñas previsiones de futuro para la ciudad, el actual bayou, híbrido artificializado, cuestiona la confianza en la tecnología como medio de control onnipotente sobre la envergadura y variabilidad de las fuerzas de la naturaleza.

Economía, planificación y gestión de territorios sostenibles

Natalia Brener Maceiras. Universidad de la República, Uruguay / Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Uruguay

El Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, deben ser principios fundamentales desde los cuales encarar la transformación de nuestras ciudades, desde una mirada innovadora, realista, donde la economía urbana resulta indisolublemente ligada a los procesos de planificación y gestión del territorio. En esta presentación se plantean dos procesos innovadores que combinan planificación y gestión del territorio de forma exitosa en Uruguay, la recuperación de plusvalías prevista en la Ley 18308 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y el proceso de construcción de viviendas a partir de la Ley 18795 de Vivienda de Interés Social.

COMISIÓN 5 | PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARIAS EN ARQUITECTURA
(SEGUNDA PARTE)

Esta Comisión sesionó online el Viernes 28 de Julio de 2023 a las 18.00hs (ARG).

Perspectivas interdisciplinarias en Arquitectura (segunda parte)

Roberto Medina, Argentina

Coordinación: **Roberto Medina** (Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina). En esta comisión se presenta "Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura I. Reflexionar, crear y hacer" ([Cuaderno 175](#)) con los resultados del Proyecto 26.1 del mismo nombre, que dirige Roberto Medina (UP, Argentina).

Los trabajos se presentan organizados en cinco grandes núcleos conceptuales que organizan en una agenda las múltiples temáticas que demandan a la arquitectura contemporánea en nuestra región, con el objetivo de incentivar la investigación interdisciplinaria e internacionalizar sus resultados: Diversidad y género, Ambiente y paisaje, Técnica y producción, Economía y territorio, y Profesión y enseñanza.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°26 Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2022 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Surge de la Línea 16 Documentos de Investigación en Diseño en Palermo dirigida por Oscar Echevarría Proyecto 16.14 Investigación en Arquitectura en Palermo: Memoria del Instituto de Investigación en Diseño 2021 Volumen 6 (Cuaderno 162), que documenta la labor desarrollada por más de 25 años por el Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Los avances del presente proyecto fueron presentados en el Coloquio 2022 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Rincones de la etnoidentidad como hitos culturales urbanos (y un paseo por el Mercado Andino de Liniers)

Guadalupe Ciocchetto. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Politécnico di Milano, Italia

Resulta imprescindible, para poder reflexionar sobre la ciudad actual –y en particular sobre Buenos Aires– comprenderla en su rol de ciudad global, inmersa en un mundo de relaciones transnacionales que incluyen la inmigración, y que se refleja en la multiplicidad de elementos de comunicación intercultural generados en los espacios compartidos de la ciudad. Rincones dispersos en el territorio correspondientes con la historia sociocultural del paisaje urbano que recorreremos día a día. Inserto en esta realidad, el Mercado Andino de Liniers resulta un hito cultural urbano que nos ayuda a reflexionar sobre la transculturalidad y su reflejo en los espacios compartidos en la ciudad.

Accesibilizar Patrimonio con enfoque de derechos

Estefanía Slavin. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau CONICET

Abordar la accesibilidad al patrimonio arquitectónico desde un enfoque de derechos requiere posicionar a las personas como sujetos de derecho que obligan al Estado, y que pueden demandarle determinadas prestaciones y

conductas, siendo necesarios mecanismos eficaces para hacerlos exigibles y darles cumplimiento. En la práctica se evidencia la falta y/o falla de estos dispositivos, sobre lo que este texto propone reflexionar, con perspectivas de discapacidad y géneros, entendiendo la necesidad de accesibilizar patrimonio con una mirada holística para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, que respete y valore la diversidad.

Fundamentos de la relación arquitectura y paisaje. Sobre el concepto de atmósfera arquitectónica y su equivalencia con el de paisaje

Lucas Peries. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina / Universidad Católica de Córdoba, Argentina

Plantear la relación entre arquitectura y paisaje impone la necesidad primera de establecer aclaraciones de fundamentos conceptuales. En tal sentido se realiza la distinción de arquitectura, arquitectura del paisaje, paisajismo y paisaje. Resueltas las clarificaciones, el ensayo se enfoca en encontrar la implicancia esencial del propio paisaje y su punto de contacto con la teoría arquitectónica. Se establece la convergencia del concepto de “atmósfera arquitectónica” (propuesto por Pallasmaa y Zumthor) con definiciones de paisaje provenientes de múltiples disciplinas. La perspectiva es estético-morfológica, pero se orienta a una mirada global de la problemática y las implicancias medioambientales de las acciones proyectuales.

Paisaje de islas ¿turismo comunitario como excusa, resistencia o estrategia?

Patricia Mines. Universidad Nacional del Litoral, Argentina / Universidad Nacional de Lanus, Argentina

Alba Imhof. Universidad Nacional del Litoral, Argentina

Un enfoque territorial ambiental que considera la multidimensionalidad del desarrollo sustentable, con énfasis en las particularidades que aporta la cultura, orienta la convergencia en el paisaje. El paisaje expresa como ningún otro concepto el carácter del territorio socialmente percibido. Así concebido es un activo económico que el turismo puede motorizar como oportunidad de desarrollo endógeno. El turismo de base comunitaria puede ser un eje clave activable de políticas territoriales. Se presenta el caso del proyecto Paisaje de islas: patrimonio y turismo como estrategia del desarrollo solidario en curso en el área de la Micro Región Insular de Santa Fe. Se discute el rol estratégico del turismo en las políticas públicas; su formulación como excusa para el mejoramiento de la calidad de vida y la gestión del riesgo; y su capacidad de resistencia ante el avance de la urbanización con modelos de tierra firme y protección del patrimonio como recurso para vivir.

Cánon de la materialización. La estructura material e identidad formal en la arquitectura de MRAY A

Daniel Gelardi. Universidad de Mendoza, Argentina / Universidad Nacional de Rosario, Argentina

El presente trabajo contiene los argumentos clave del proyecto de investigación y tesis para el doctorado de arquitectura de Fapyd de la Universidad de Rosario. El tema es la materialización en la obra de MRAY A. El papel que desempeña el acto esencialmente técnico de estructuración material e identidad formal de 6 edificios de oficinas de la firma MRAY A.

Cambios en los sistemas productivos locales y procesos territoriales, La Maica, Municipio Cochabamba, Bolivia

Patricia Villarroel Castro, Patricia Torres Mercado, Germán Torrez Molina y Jaime Alzérreca Pérez.

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia

Contiene avances de un primer momento de ejecución del proyecto de investigación “Prácticas territoriales, formas de organización y apropiación espacial asociadas a los sistemas productivos. Region Metropolitana Kanata (RMK) Cochabamba-Bolivia, casos de estudio”. En el entendido de que analizar los Sistemas Productivos Locales cobra renovada importancia, en el marco de la revitalización del territorio, en consecuencia, a procesos determinados por los cambios estructurales en la sociedad que inciden de manera determinante en la reconfiguración de los territorios. A partir de la pregunta acerca de, ¿cuales son los procesos emergentes que afectan al territorio y su

sistema productivo local?, este artículo centro su atención, desde el caso de estudio de La Maica, en los cambios que operan en el territorio y su sistema productivo local, como consecuencia de prácticas territoriales relativas a la urbanización, específicamente el crecimiento urbano y la degradación medioambiental, que afectan la producción agropecuaria, y la dinámica socio-productiva local. Desde una lectura esencialmente cualitativa, que permitió el relevamiento in situ, la observación directa participante y no participante y las entrevistas a informantes claves, permitieron reflexionar en relación a las actuales características del sector que, por estas dinámicas de cambio, están afectando progresivamente el carácter que todavía presenta La Maica.

Arquitetura social. Conceitos e desenvolvimento no contexto das políticas urbanas do atual cenário institucional brasileiro

Victor Sportelli. Universidade Santa Ursula, Brasil / IAB/RJ-APD-RIO-Prefeitura do Rio de Janeiro—Uniao Europeia.

Maria Alice Fernandes. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil / Universidade Candido Mendes, Brasil / Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Brasil

Como em outros campos do conhecimento humano, a arquitetura deve ser pensada como duas partes de um conjunto: na perspectiva teorica e como atividade pratica. A Arquitetura Social procura inserir-se nesses dois contextos. Trata-se de uma política publica e, como tal, deve partir do Estado. Entretanto, exige um elenco de acoes de planejamento e engajamento de diversos atores sociais para que possa ser implementada. Tem como objetivo principal resgatar o direito do cidadão a moradia digna e segura, para isso, utilizando orientacao tecnica onde, originalmente, nao haveria acesso da populacao a esta. Pretende com isso, ser uma ferramenta importante na reinsercao da populacao de áreas nao urbanizadas a chamada cidade formal, respeitando e mantendo sua diversidade cultural.

Formación y profesión: Reflexiones sobre la relación entre arquitectura, formación y profesión

Paz Castillo. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional de San Martin, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Este trabajo presenta algunos problemas específicos que se encuentran en la base de la discusión sobre la relación entre arquitectura, formación y profesión en la actualidad. En particular, esto se plantea en el contexto de la formación en Argentina (y Latinoamérica) donde las incumbencias profesionales emergen como responsabilidad directa de la titulación de grado. Finalmente, se pretende indagar sobre el lugar de la investigación en la práctica del proyecto como vehículo para resolver la aparente contradicción entre la enseñanza de una práctica ya instituida pero capaz también de reconfigurar y expandir los conocimientos establecidos.

De la disciplina a la transdisciplinareidad en arquitectura. Desafíos para la enseñanza y la práctica profesional

Alejandro Moreira. Universidad Nacional del Litoral, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / University of Utah, EEUU

La irrupción de innovaciones sociales y tecnológicas que inciden directa e indirectamente en la mayoría de las disciplinas, donde la arquitectura no es la excepción, requiere una revisión de los procesos de formación de sus futuros profesionales debido a la dinámica cambiante de los diferentes modelos de trabajo y sus incumbencias. Atentos a que la mayoría de los planes de estudio aún se basan en la división del trabajo planteada por Alberti en su Libro Re aedificatoria y consolidado con el modelo de formación de las Academias y de L'Ecole des Beaux Arts, es necesario adecuar los actuales planes académicos.

Nuestra didáctica para el saber proyectual

Lucas Gastón Rodríguez

Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional de Salta, Argentina / Universidad Del Este, Argentina / Universidad Nacional del Sur, Argentina / Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

La didáctica proyectual expresa una complejidad que integra lo analítico, lo crítico, lo creativo, lo intuitivo, lo narrativo, para consolidar gradualmente la formación en competencias proyectuales. Siendo así, el presente escrito propone un tratamiento descriptivo-interpretativo, a fin de indagar la enseñanza y el aprendizaje de la proyectación, en promoción de potenciar los procesos cognitivos del saber proyectual. Su desarrollo se estructura a partir de tres preguntas: i) .Que es el saber proyectual? Donde se definen los términos inteligencia, pensamiento, conocimiento y saber; ii) .Como se construye el saber proyectual? Donde se profundiza sobre la construcción cognitiva en el aprendizaje, la inteligencia proyectual y la construcción del conocimiento proyectual; y iii) .Nuestras propuestas didácticas favorecen el saber proyectual? Donde se destaca el valor de la formación integral en conocimientos disciplinares, habilidades de integración y recursos interpersonales. A modo de consideraciones finales, se refuerza la importancia de revisar y ajustar nuestras transposiciones didácticas a partir de las lógicas del propio proceso proyectual, para una adecuada formación del saber proyectual contemporáneo.

Proyecto como centro de la enseñanza

Pablo Remes Lenicov. Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Architectural Association School, London

La construcción de un proyecto pedagógico para una institución de enseñanza de arquitectura es siempre un paso complejo que posee múltiples entradas y matices. La mirada que busco establecer es a través del proyecto arquitectónico como centro de la formación, con una mirada proyectual profunda pensada para transformar y producir un objeto nuevo.

Diseño Decolonial. Desafíos metodológicos de los talleres de proyectos

Maria Esther Magos-Carrillo. Universidad Autónoma de Querétaro, México / Tecnológico de Monterrey, México
Reina Loredó-Cansino. Universitat Politècnica de Catalunya, España / Universidad Autónoma de Querétaro, México

La epistemología decolonial genera otras formas de hacer. Sin embargo, en el ámbito del diseño arquitectónico, aún sigue resultando desconocida y controvertida desde el punto de vista metodológico. Hay escasos trabajos que se centren en aportar pautas aplicadas y sintéticas de lo que implica la enseñanza de la práctica proyectual desde este enfoque. El estudio invita a la reflexión sobre la tensión entre el ideal de lo decolonial, la practica actual del diseño arquitectónico y las posibilidades que implica su puesta en marcha en el aula. Por ello, nos proponemos: primero, identificar los principales desafíos metodológicos en torno a la producción de diseño decolonial; luego, plantear los principios de una herramienta que permita, en ejercicios académicos, conceptualizar proyectos bajo los principios y valores decoloniales.

COMISIÓN 6 | SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 10.00hs (ARG).

Derecho, Sostenibilidad y Diseño

Susy Bello Knoll, Argentina

Coordinación: **Susy Bello Knoll.** Universidad de Palermo, Argentina y Universidad de Salamanca, España.

En esta comisión se presenta "Sostenibilidad y Protección del Diseño" ([Cuaderno 181](#)) con los resultados del Proyecto 21.4 del mismo nombre, que dirige Susy Bello Knoll (Universidad de Palermo, Argentina y Universidad de Salamanca, España).

Por cuarto año consecutivo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en alianza estratégica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca con fines de investigación continúan en la línea de análisis de Derecho y Diseño trabajando interdisciplinariamente en el marco de la protección y sustentabilidad del

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

diseño. En 2023 el sesgo de análisis de casos prácticos y trabajos de campo se destaca para otorgar herramientas a los profesionales. Se profundiza el estudio de la sustentabilidad como se viene haciendo desde el comienzo de esta línea de investigación con acento en las cuestiones tecnológicas.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°21 Derecho, Sostenibilidad y Diseño: Protección e Interdisciplina*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 21.3 Derecho, Sostenibilidad y Diseño (Cuaderno 154) con Universidad de Salamanca (España) y Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual ELAPI (Chile), 21.2 Propiedad intelectual, Diseño y Sostenibilidad (Cuaderno 106) y 21.1 Sostenibilidad y Protección del Diseño (Cuaderno 144), ambos junto a la Universidad de Salamanca, España presentados respectivamente en los Coloquios 2020 y 2021 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Presentación Sostenibilidad y Protección del Diseño (Cuaderno 181)

Susy Inés Bello Knoll. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Austral, Argentina / Universidad de Salamanca, España

Por cuarto año consecutivo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en alianza estratégica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca con fines de investigación continúan en la línea de análisis de Derecho y Diseño trabajando interdisciplinariamente en el marco de la protección y sustentabilidad del diseño. En 2023 el sesgo de análisis de casos prácticos y trabajos de campo se destaca para otorgar herramientas a los profesionales. Se profundiza el estudio de la sustentabilidad como se viene haciendo desde el comienzo de esta línea de investigación con acento en las cuestiones tecnológicas.

Sustentabilidad social en el Nivel Superior: Contribución de las prácticas sociales educativas

Analia Claudia Ghio. Universidad Tres de Febrero, Argentina / CAECE Argentina / UNDEF Argentina

Se presenta la investigación realizada en cinco Institutos Superiores de Formación Docente de la Región 7 y 8 de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se buscó responder a la pregunta ¿Cómo contribuyen las Prácticas Sociales Educativas a la construcción de capacidades profesionales docentes, de los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente? Se analizaron cualitativamente las narrativas de cinco profesionales que gestionan la conducción, seis profesores y veintiún estudiantes, desde la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Las conclusiones señalan a las Prácticas Sociales Educativas como proyectos formativos que capacitan a los estudiantes en el trabajo hacia objetivos comunes, asumiendo responsabilidades sociales, aplicando saberes académicos que atienden y mejoran la resolución de problemáticas sanitarias, educativas y comunitarias que enfrentan los grupos más vulnerables, desarrollando capacidades integrales, profesionales, sociales, psicológicas, pedagógicas y éticas que contribuyen a su formación docente y a la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

Prácticas de enseñanza y evaluación en la formación de profesionales en el marco de una propuesta reflexiva y comprometida

Marta Alicia Tenutto Soldevilla. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Se comparten los resultados de dos investigaciones sobre profesionales. Una de ellas sobre profesionales de la salud y la otra sobre el colectivo docente en un contexto de Pandemia. El artículo finaliza con sugerencias a implementar en las distintas escalas de la gestión curricular. Por medio de estas investigaciones sobre la formación de profesionales se pretende ofrecer una puerta de entrada para el análisis de la formación de otros profesionales.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Desarrollo de soluciones para el tratamiento de efluentes en comunidades de artesanos textiles

Gabriela Franzoni. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Guido Bertola. Universidad Nacional del Litoral, Argentina

La identificación de técnicas efectivas y naturales para el tratamiento de efluentes recalcitrantes de la industria textil artesanal, utilizando como fuente de información la búsqueda de bases de datos de patentes, entre otros recursos, da como resultado una capacitación para artesanos de la región andina en Latinoamérica.

Relato de dos voluntarios de la ONG Hecho por Nosotros en la búsqueda de la construcción colaborativa de soluciones innovadoras, y de costos accesibles, que pueda significar para las poblaciones rurales un avance en su calidad de vida, respetando su entorno natural.

Protección Internacional del Ñanduti y el Ao'poi. Joyas de la Moda

Federico Silva Duarte. Universidad de Canterbury, UK / Universidad de Nottingham, UK / Universidad Católica

Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay

El patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, que incluye sus técnicas artesanales tradicionales, es parte de su historia, su identidad y su continuidad. Dentro de su patrimonio cultural inmaterial Paraguay cuenta con verdaderas joyas de la moda, como los tejidos de ñanduti y ao po'i. Sin embargo, la protección local no es suficiente, siendo necesario conferirles protección internacional como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO.

Gestión del Patrimonio Cultural como base de la Sustentabilidad

Begoña Cancino Garín. BCGLaw, México

Análisis desde el ángulo jurídico mexicano respecto a los recurrentes casos de apropiación cultural indígena por parte de empresas inmersas en la industria de la moda y el riesgo asociado de pérdida de identidad cultural, en vista del nuevo panorama legal que reconoce estos derechos como propiedad colectiva de las comunidades indígenas, y la necesidad de llegar a acuerdos para su uso, mediante proyectos de gestión encaminados a beneficiarse de técnicas ancestrales y prácticas sostenibles a nivel social y ambiental, que, de ser autorizados por las comunidades, permitirían a las empresas de moda cumplir sus compromisos con la moda sostenible y la responsabilidad social corporativa.

La protección del diseño sostenible de artesanía en Uruguay

Giorgina Galante Dorfman. Universidad de Montevideo, Uruguay / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina /

Fashion Law Institute of Spain. España / ELAPI Uruguay

En este ensayo se expone la diferencia entre sostenible y sustentable y los cambios necesarios para un mundo más amigable con el medioambiente. Se expone respecto del diseño sostenible de artesanías y su protección en Uruguay y otros países del mundo.

La sostenibilidad y los diseñadores peruanos

Annalucia Fasson Llosa. Universidad de ESAN, Perú / Fordham Law University, New York / Centro de Gestión de Lujo Sostenible de Argentina / Instituto Europeo del Lujo y Universidad Anáhuac del Norte, México

Cada vez en el Perú hay más diseñadores de moda, emprendedores y empresarios dedicados al sector de la moda, textil y fashion retail que apuestan por el movimiento de Moda Sostenible, viviendo una etapa de transición en el que el Derecho de la Moda, como nueva especialización del derecho, recientemente reconocida por el Colegio de Abogados de Lima, contribuye desde el ámbito legal para coadyuvar con dicha transformación hacia la sostenibilidad, para lo cual y dependiendo del aspecto que se quiera destacar, se explicará y pondrá ejemplos a lo largo del presente artículo de marcas, diseñadores y empresas peruanas que han desarrollado su marca en cada una de las cuatro subcategorías Moda Étnica, Moda Ecológica, Moda Tecnológica y Moda Ética.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

El Juego sostenible de la propiedad intelectual y la industria del deporte

Juan Carlos Salazar Camargo. Universidad Libre de Colombia, Colombia / Universidad Internacional de la Rioja, España / ELAPI, Colombia

Este artículo aborda la relación existente entre la Propiedad Intelectual y el deporte en el ámbito del diseño sostenible desde dos dimensiones: una individual (ejemplificada mediante el manejo de la imagen y productos de futbolista profesional Lionel Messi) y una colectiva (o, más bien, organizativa), ilustrada mediante el manejo de la Propiedad Intelectual de dos eventos deportivos: la Copa América y los Juegos Olímpicos. A modo de conclusión, se manifiesta que la Propiedad Intelectual es de suma importancia a la hora de generar ingresos adicionales tanto para los deportistas como para las organizaciones. Esto también contribuye, por supuesto, al desarrollo deportivo individual y colectivo, siempre y cuando se respeten los marcos legales que protegen a los deportistas y las propiedades de las entidades deportivas.

Fotografía de Naturaleza. Una herramienta que se masifica en favor de la Conservación

Tomas Thibaud

Este trabajo introduce a la fotografía de naturaleza para la Conservación que se enfoca en los beneficios de su masificación al ser una actividad que se realiza cada vez por más personas que no necesariamente se consideran a ellas mismas como fotógrafos de naturaleza pero que sí están cumpliendo un importante rol. Trata de la importancia de la fotografía de fauna y ambientes para, a través de su comunicación, generar conciencia a favor de un mundo mejor y más sostenible dando espacio a nuevos jugadores que harán crecer la actividad y a la vez realzar y valorar la función del fotógrafo de naturaleza que ejerce la actividad con profesionalismo y como forma de vida y sustento.

Sustentabilidad cultural en la inmigración salmantina: el Centro de Salamanca en Buenos Aires

Susy Bello Knoll. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Austral, Argentina / Universidad de Salamanca, España

Alegría Vicente. Centro de Salamanca de Buenos Aires, Argentina

En esta investigación se destaca el trabajo asociativo de la inmigración salmantina dando un panorama histórico inédito de lo que significó la misma en los 100 años del Centro de Salamanca. Se concluye que la manera de sostener la cultura de origen mueve a los inmigrantes a generar espacios de confraternidad que recreen las tradiciones incorporando aquellas que descubren en el intercambio con el nuevo territorio tal como los criollos lo hicieron yendo a España en su momento como el caso de Manuel Belgrano.

Industrias Creativas: finanzas descentralizadas, cocreación transdisciplinaria para la igualdad de género socioeconómica

Daniel Piña Ahumada. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile / University of East Anglia, UK

Edison Benites Leiva. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Keone Reimann Kojin. Universidad Latina de Costa Rica, Costa Rica / Hunan International Economics University, China, Pontificia Universidade Católica de Rio de Janeiro, Brasil

El empleo femenino en América Latina está caracterizado por una serie de brechas de género que ponen a la mujer en una posición de mayor precariedad. El emprendimiento y el autoempleo femenino pueden representar alternativas más convenientes para las mujeres, pues les permiten un mayor control sobre su tiempo. Sin embargo, las dificultades para acceder a instituciones financieras formales representan un desafío importante para la pequeña empresa en la región, particularmente para aquellas que son de propiedad femenina y que operan en la industria creativa. El propósito de este documento es presentar un caso de estudio de un proyecto ejecutado por Hecho por Nosotros y B-corp animaná, en conjunto con un grupo de pequeños artesanos textiles de la provincia de Huánuco en Perú, para solventar estas brechas en el acceso a instrumentos financieros a través del uso de tecnologías financieras y finanzas descentralizadas.

Ley general de comunicación audiovisual española: Influencers y sustentabilidad

Christian Vidal Beros. Universidad Católica de Chile, Chile / Universidad de Salamanca, España / Universidad de Castilla La Mancha, España / Universidad Finis Terrae, Chile

En este trabajo, nuevamente analizamos los desafíos que nos plantean los influencers, pero desde un punto de vista acotado a su relación con la comunicación y publicidad, reguladas tanto por la norma europea como por la recientemente publicada Ley General de Comunicación Audiovisual española. Lo anterior sin dejar de analizar los desafíos jurídicos que nos plantean las cada vez más originales formas de marketing digital utilizados por estos comunicadores.

Evaluación y prevención de riesgos penales en las empresas de diseño

Juan Ignacio Leo-Castela. Universidad de Salamanca, España

El compliance y la prevención de los riesgos penales han adquirido una importancia creciente en la cadena de suministro de las empresas pertenecientes al sector de la moda. En este trabajo se analizan las características básicas de este sector en relación con la consecución de una estrategia corporativa más sostenible y, en todo caso, alineada con el nuevo estatus legal de las personas jurídicas tras su consideración como sujetos penalmente responsables en buena parte de los ordenamientos jurídicos de Iberoamérica.

Compliance y Tecnología

Romina del Carmen Olivera. Universidad de Buenos Aires, Argentina / UCEMA, Argentina / Universidad de Salamanca, España

El presente trabajo analiza de qué manera la tecnología ha transformado la función de compliance. RegTech, como subsector de la industria FinTech, nace con el objetivo de garantizar eficiencia en las áreas de cumplimiento a partir de la optimización de procesos en base a nuevas tecnologías, como ser: inteligencia artificial, machine learning, cloud computing, biometría, blockchain, entre otras. Escalabilidad de los negocios, flexibilidad ante los cambios regulatorios, menores costos, menor burocracia interna, son sólo algunos de los tantos beneficios generados por la implementación de una herramienta RegTech. De allí el interés de este trabajo en analizar al RegTech desde diferentes perspectivas, entendiendo la actualidad y el futuro del sector.

La estructuración de “fusiones y adquisiciones” en la industria de la moda

Rodolfo G. Papa. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Warwick, UK / Universidad de San Andrés, Argentina / Centro de Educación Continua de SIJUSA. Panamá

Este artículo describe cuáles son los pilares para estructurar una transacción de fusión o adquisición de una compañía, activos estratégicos, o un establecimiento mercantil, según el caso, que opere en la industria de la moda. En especial, se puntualizan cuál serían los principales aspectos jurídicos, contractuales, y regulatorios a ser evaluados ante la posible transferencia o cesión onerosa de un negocio en marcha subyacente, que participare (de manera protagónica) en algún segmento de la producción de bienes o servicios al amparo de esta actividad económica. Además, se detallan potencialmente los riesgos que deberían ser relevados durante el due diligence legal y contable, atendiendo tanto al perfil de su hacedor o continuador (según sus particularidades), en su posición de vendedor, como a su forma jurídica de organización que se hubiera (o no) adoptado en la realidad

Resolución de disputas en línea como medio para solucionar conflictos en la industria de la moda

Guadalupe Yamila García Crespo. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Austral, Argentina / Universidad San Andrés, Argentina

En el plano internacional, la industria de la moda tiene a su disposición diversos procedimientos para denunciar infracciones o buscar soluciones alternativas ante controversias que involucren a sus derechos de propiedad

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

intelectual en el comercio electrónico. En Argentina el panorama normativo plantea un escenario particular ante esa situación, que debe ser analizado teniendo en cuenta la evolución de las decisiones judiciales y las buenas prácticas implementadas en el ecosistema digital.

Metaverso y Moda

Vanessa Jiménez Serranía. Universidad de Salamanca, España / Universitat Oberta de Catalunya, España

Si bien desde 2021 venimos escuchando noticias del metaverso y el sector de la moda, el metaverso es una noción cuya plasmación en la realidad está en construcción. Ciertamente existen desarrollos muy interesantes que permiten la construcción de estos nuevos espacios virtuales (NFTs, smartcontracts, DAOs), no obstante, existe bastante confusión sobre los mismos.

Además, hemos de tener en cuenta que en el sector de la moda nos vamos a encontrar con ciertas peculiaridades que han de ser tenidas en cuenta tanto en el momento de analizar las aplicaciones potenciales como en el de comprender las implicaciones técnico-jurídicas que el salto a estas nuevas realidades supone.

En este artículo ofrecemos un análisis de la definición de metaverso y sus aspectos más relevantes, para luego analizar los avances técnicos que existen en la actualidad y que impactan en el sector de la moda y que nos permiten orientarnos hacia este metaverso, determinando sus implicaciones jurídicas.

Caso Suavinex: Diseño de producto y packaging con criterio ecológico y sostenible

Francisco Torreblanca. Universidad de Alicante, España / Fundesem Business School, España / Institución Universitaria Esumer, Colombia

Paco Lorente. Universidad Politécnica de Valencia, España / Institución Universitaria Esumer, España

Chema Bedmar. Universidad Miguel Hernández de Elche, España / Fundesem Business School, España

El actual contexto económico, inmerso en condiciones de un entorno BANI (frágil, ansioso, no lineal e impredecible) genera una alta influencia en la conducta del consumidor. Este impacto provoca un mayor grado de conciencia acerca del mundo en el que vivimos, especialmente en las nuevas generaciones de consumidores. Por todo ello, las marcas buscan acercarse a este comportamiento, favoreciendo que sus productos se adapten a nuevas características relacionadas con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Estas acciones derivan en una mejor propuesta comercial que apuesta por la economía circular. En este sentido, destacan propuestas relacionadas con el diseño de producto y la forma en la que se trabaja el packaging, que es uno de los principales elementos generadores de residuos en el mundo. Sin duda, las marcas con criterio ecológico y sostenible representan una gran expectativa de presente y de futuro para la relación con los consumidores. La economía circular ha llegado para quedarse.

COMISIÓN 36 | COMPLEJIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD

Esta Comisión sesionó online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 10.00hs (ARG).

Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño

Arodi Morales Holghín, Argentina

Coordinación: **Arodi Morales Holghín** (Universidad de Sonora, México).

En esta comisión se presenta “Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño” ([Cuaderno 204](#)) con los resultados del Proyecto 20.11 del mismo nombre, que dirige Arodi Morales Holghín, Universidad de Sonora, (México).

El siglo XXI define un escenario propio, caracterizado por una creciente complejidad, donde las disciplinas requieren seguir una conducta de interrelación en busca de complementarse de cara a efficientar resultados y alcanzar la anhelada innovación. Dinámica donde el diseño, parece preferir abrazar los conceptos tradicionales en lugar de

enfoques prospectivos, aquellos que faciliten a esta y sus profesionales desenvolverse como verdaderos agentes de cambio sociales y culturales. El presente cuaderno da inicio a dicha discusión, donde se pretende profundizar en los alcances e innovaciones generadas en ese sentido dentro de las disciplinas del diseño. De ello se concluye que hay mucho por hacer, representando esto una importante oportunidad para esta disciplina y sus profesionales. Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 20.10 Comunicación, representaciones y discurso (Cuaderno 198) con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), 20.9 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo (Cuaderno 200) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación (Cuaderno 188) con la Universidad de Medellín, (Colombia), 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168) y 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) ambos con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151) con la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.3 Profesionalización Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 115) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.2 Identidad Difusa: Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 94) y 20.1 Materialidad Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 70) con el Instituto Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Complejidad e interdisciplinariedad en el diseño (Cuaderno 204)

Aroldi Morales Holghín. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México / Universidad de Sonora, México

El siglo XXI define un escenario propio, caracterizado por una creciente complejidad, donde las disciplinas requieren seguir una conducta de interrelación en busca de complementarse de cara a eficientar resultados y alcanzar la anhelada innovación. Dinámica donde el diseño, parece preferir abrazar los conceptos tradicionales en lugar de enfoques prospectivos, aquellos que faciliten a esta y sus profesionales desenvolverse como verdaderos agentes de cambio sociales y culturales. El presente cuaderno da inicio a dicha discusión, donde se pretende profundizar en los alcances e innovaciones generadas en ese sentido dentro de las disciplinas del diseño. De ello se concluye que hay mucho por hacer, representando esto una importante oportunidad para esta disciplina y sus profesionales.

Complejidad, memoria y olvido. El arte como mecanismo de la cultura en la Ciudad

Olivia Fragoso Susunaga. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México

Este texto reflexiona sobre la relación entre arte, diseño y ciudad como fenómenos complejos y, por lo tanto, interdisciplinarios. Desde aquí se influyen recursivamente en las formas de vivir y dar sentido a los acontecimientos. La cultura funciona como una serie de elementos orientadores que pautan actitudes, emociones, acciones y valores que los sujetos tienen al tiempo que son afectados por ella. En este escenario el papel de la memoria y el olvido es fundamental como procesos que producen, reproducen, ocultan, expresan, destacan o cuestionan los intereses

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

de los actores sociales y económicos. El arte, en especial el activismo artístico funciona como un mecanismo que revela, perpetúa o desafía los intereses de sujetos y de grupos que habitan en la ciudad.

Espacio virtual e imaginarios urbanos

Adolfo Benito Narváez Tijerina. Universidad Autónoma de Nuevo León, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México / OIICE, México

El espacio virtual comparte propiedades con el espacio objetivo y el subjetivo, tiene cuerpo en el ámbito objetivo y a la vez tiene atributos de la mente, sólo que en el ámbito de lo objetivo estaría "plegando" a una realidad por entero diferente a lo objetivo en sí a través de una codificación, pero existe efectivamente aquí en un soporte material. Se trata de un tercer espacio porque ya no es sólo lo subjetivo lo que se encuentra plegado ahí en una tablilla de arcilla, en un papiro, en un pergamino en el interior de una vasija de barro, en un libro en un monasterio, o en un dispositivo informático, existe con independencia de lo subjetivo en tanto que es una memoria materializada o la consumación de una fantasía, con un cuerpo objetivo, pero es independiente de lo objetivo por su plegamiento, es decir, por su manera de ser en el mundo. En este artículo se explorará alrededor de los componentes, entidades parcialmente independientes e inteligentes y procesos presentes en el espacio virtual y su rol en la formación de los imaginarios urbanos en la actualidad.

Intersecciones de la complejidad y la inteligencia artificial en el diseño de arte digital contemporáneo

Gerardo Vázquez Rodríguez. Universidad Autónoma de Barcelona, España / Universidad Autónoma de Nuevo León, México

El artículo explora las intersecciones entre la complejidad y la inteligencia artificial en el contexto del diseño de piezas de arte contemporáneo. Mediante una revisión crítica de literatura acotada a la temática, se examinan las formas en que estas disciplinas convergen y se influyen mutuamente, y se exploran las implicaciones que esto tiene para la comprensión y apreciación de la producción y diseño del arte contemporáneo.

Re-significación de principios y conceptos sistémicos en Diseño

León Felipe Irigoyen. Universidad de Sonora, México / Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México / Universidad Iberoamericana, México

Arodi Morales Holguín. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México / Universidad de Sonora, México
Edgar Oswaldo González Bello. Universidad de Sonora, México

Incorporar términos desde múltiples áreas del conocimiento es una práctica frecuente en Diseño; no obstante, diversos conceptos complejos o de notable multivocalidad son obviados en el lenguaje disciplinar cotidiano. Esto provoca un desaprovechamiento de contenidos temáticos "ajenos" que pueden ser de gran interés o beneficio potencial, sobre todo al necesitar trascender los límites impuestos artificialmente en su estudio y práctica. La presente investigación revisa una veintena de conceptos sistémicos, considerados relevantes para retomar y resignificar en Diseño, al promover un enfoque sistémico. Sin embargo, limitarse a la mera transcripción de conocimiento, no hará mucho por la disciplina o su futuro, si no somos capaces de ligar coherentemente dichos saberes a necesidades reales. Por ello, se presentan conceptos y se acompañan con ejemplos para que los diseñadores reconozcan lo valioso de incorporarla sistémica y nuevas herramientas conceptuales en su práctica, que en definitiva ajustará su forma de pensar y les permitirá adaptarse a un universo de sistemas.

Complejidad y relatos, aproximaciones a la relación entre habitante y vivienda

Roxana Y. De La O Chávez y Leonardo A. Moreno Toledano. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Arodi Morales Holguín. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México / Universidad de Sonora, México

Habitar la vivienda implica una relación de retroalimentación constante entre el habitante y su casa, esta interacción se encuentra dotada de características complejas, así como diversas variables que es preciso comprender

desde la arquitectura. El presente artículo presenta una reflexión sobre la manera en que la vivienda y la familia que la habita conforman un sistema que depende uno del otro. Para ello, se exponen los motivos por los cuales, la relación entre habitante y vivienda se considera compleja. Asimismo, se explica la necesidad de buscar herramientas de estudio que puedan aplicarse en el contexto de la arquitectura, y que nos permitan comprender las características complejas que debemos tomar en cuenta al desarrollar artefactos derivados de esta disciplina, como lo es la vivienda. Para ello, se propone el relato como una herramienta que permite indagar en esta complejidad, y esto se explica, a través de conceptos relacionados al pensamiento complejo, la narrativa y la arquitectura.

Diseño de conectividad urbana y formación de comunidades: complejidad y emergencia en las ciudades

Liliana B. Sosa Compeán. Universidad Autónoma de Nuevo León, México / Universidad de Guadalajara, México

La ciudad es un sistema complejo en el cual emergen fenómenos y procesos a partir de las interacciones de los múltiples agentes que la conforman. La emergencia comunidades con identidades propias, representa un fenómeno de especial relevancia dada la incidencia que éstas tienen en el desarrollo de una ciudad. En los sistemas complejos, el flujo de agentes constituye un factor primordial para las interacciones que dan origen a las dinámicas de los sistemas, de ahí la importancia del diseño o configuración de la estructura que delimita por donde fluyen dichos agentes, lo cual puede ser estudiado desde la teoría de redes. El diseño del tramado de las calles de una ciudad puede representarse como una red compleja para observar su conectividad y a partir de ello se podría observar la relación que esto guarda con la identificación de las comunidades en una ciudad, ¿Tiene que ver el cómo están interconectadas las calles de una ciudad con la formación e identificación de comunidades? Para dar una aproximación a la respuesta se construyó de un caso de estudio (la ciudad Monterrey, México), un mapa zonificando a la ciudad por comunidades detectadas por el algoritmo infomap, de acuerdo a los flujos dados por la conectividad del grafo, fue elaborado a partir de la red del tramado urbano, considerando a cada calle un nodo; por otro lado, se construyó un mapa colaborativo que exhibe la delimitación de zonas de la ciudad en función de las comunidades identificadas por los habitantes de la ciudad. Se hizo una comparativa de ambas cartografías, en donde se observaron coincidencias y similitudes significativas que sugieren que existe una correlación entre la conectividad topológica del tramado urbano y las zonas que se identifican como comunidad por los habitantes. Con este estudio se evidencia la complejidad urbana exponiendo la incidencia del diseño de las macroestructuras urbanas en la identificación y emergencia de comunidades; y por otro lado la utilidad de diseñar dichas estructuras comprendiendo su red de relaciones.

Concepciones diversificadas del pensamiento creativo en la formación del diseño gráfico desde la perspectiva interdisciplinar

Edna Yanina López Cruz y Edgar Oswaldo González Bello. Universidad de Sonora, México

Arodi Morales Holghin. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México / Universidad de Sonora, México

La formación profesional del diseño se ha basado en métodos y estrategias de los docentes para impulsar las habilidades de los estudiantes; sin embargo, se ha considerado la creatividad como el único componente clave para esta área. Ante un contexto cambiante y las demandas de la sociedad actual, habilidades como el pensamiento creativo toman valor gracias a sus características de fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración, las cuales permiten incorporar la interdisciplina en el diseño. El objetivo del presente texto es identificar acerca de las concepciones diversificadas del pensamiento creativo, considerando la interdisciplina. De esta forma, se han identificado concepciones acordes a la disciplina donde se aplica, los conocimientos del docente, las asignaturas o la relevancia que se le otorga, situación que ha derivado en múltiples formas de fomentarlo, sin un enfoque claro en el diseño.

Consideraciones teóricas de una ontología ecosistémica hacia los contextos urbanos

Pablo Cotera Elizondo. Universidad Autónoma de Nuevo León, México / Tecnológico de Monterrey, México

Jesús Manuel Fitch Osuna. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC, España / Universidad Autónoma de Nuevo León, México

La ontología ecosistémica presenta oportunidades hacia el estudio transdisciplinar de los fenómenos generados a

partir de los contextos urbanos y su posible evaluación como procesos conducentes o conducivos hacia un estado de sostenibilidad. Esto, ante tendencias tanto de procesos convergentes como divergentes en las disciplinas y áreas que abordan dicha temática; lo anterior, produce dificultades y retos que tienen que ser abordados desde marcos teóricos de referencia con capacidades para la investigación desde estas áreas. Se exploran así en este documento las consideraciones generadas desde uno de estos marcos teóricos denominado como ontología ecosistémica, mismo que propone puentes conceptuales entre los términos de los contextos urbanos, la transformación y la sostenibilidad, así como entre las disciplinas de los sistemas complejos, los estudios del bienestar y la ecología. Es por ello que se plantea el propósito de determinar el potencial de dichas consideraciones hacia la generación de herramientas que apoyen los procesos transformativos en áreas como la investigación, el diagnóstico y la gestión de los contextos urbanos. Entre los resultados, se encuentran consecuencias relevantes desde las distintas concepciones del término sostenibilidad; adicionalmente, se encuentra específicamente que, desde la ontología ecosistémica, existe la posibilidad de definir una unidad urbana multiescalar como objeto de estudio universal respecto a los contextos urbanos; esta, con capacidades de transformación determinadas que son o no conducivas a dicho estado de sostenibilidad. Se estima entonces que puede existir un potencial importante o suficiente para continuar una exploración y reflexión teórica desde el marco teórico analizado.

Eficiencia, interdisciplina y responsabilidad social en el diseño editorial: aproximaciones teóricas

María de la Concepción Hurtado Abril. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México / Universidad de Sonora, México / Universidad del Valle de México, México

Edgar Oswaldo González Bello. Universidad de Sonora, México

Desde el diseño gráfico, se aborda diversas aportaciones y nociones teóricas del campo disciplinar, y correspondientes al ejercicio profesional. Específicamente, el texto analiza el diseño editorial desde nociones que integran la eficiencia, las aportaciones de la interdisciplina y la emergencia de la responsabilidad social. Se describen aspectos conceptuales y aportaciones correspondientes al diseño editorial. La eficiencia por su parte, se describe como característica esperada, mientras que la interdisciplina se asume como una oportunidad para fortalecer la atención de problemas en forma integral, lo cual también favorece a la responsabilidad social, posicionada para reflexionar críticamente sobre las implicaciones de la actividad y los medios que se utilizan en el diseño. Se concluye que estas características apoyan la experiencia y asimilación más idónea de la información en la trasmisión de mensajes que se sustentan como propósito del diseño editorial.

La complejidad e interdisciplina del diseño en la enseñanza aprendizaje de la discapacidad neuromotora; Caso de estudio mujer de 56 años

Erika Anastacia Rogel Villalba. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México / Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, México / Universidad de Carlton, Canadá

La participación del diseño en áreas como la discapacidad neuromotora, es escasa considerando la complejidad del problema debido a que no pueden ser abordados desde un sólo punto de vista. La participación del diseño en la discapacidad neuromotora es limitada debido a la complejidad del problema y la necesidad de un enfoque multidisciplinario. Los materiales diseñados para este fin suelen tener una vida útil breve. Este estudio se centra en una mujer de 56 años con discapacidad neuromotora, con el objetivo de desarrollar un sistema pictográfico de comunicación que fortalezca la comunicación mediante los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, prescindiendo del lenguaje oral. Para lograrlo, se requiere la colaboración de disciplinas como diseño gráfico, diseño industrial, psicología, terapia y el entorno familiar. La metodología empleada es la Investigación Acción, que involucra la identificación, diagnóstico, planificación y evaluación de avances mediante técnicas de observación y una lista de cotejo como instrumento de recolección de datos.

**Pautas para rediseñar objetos/espacios a partir de la complejidad del sistema Ciudad-Covid-19.
Tratamiento noticioso en tres escalas de visibilización gráfica-geográfica**

Karina Soto Canales. Universidad de Monterrey, México / Universidad Autónoma de Nuevo León México

Para el presente documento, se utiliza parcialmente la información contenida en el sistema complejo Ciudad-Covid19 (Soto, 2020) construido desde una escala local con los discursos contenidos en las notas periodísticas en tres escalas de visibilización: Local, Nacional e Internacional. Sin embargo, dicho sistema no manifiesta desde lo general, la relación entre sujetos y objetos ante brotes (contagio o defunción) durante el primer año de la pandemia (Enero 2020-Marzo 2021), por lo tanto se realizan análisis (documental y contenido) de aquellas unidades de información que advierten atributos que facilitan la caracterización de sujetos y tipologías de los espacios, y con los que posteriormente se identifiquen cuestiones de diseño (industrial, arquitectónicos o urbanos) que favorecen la proclividad al contagio o muerte. Para lo cual, se incluyen antecedentes desde la historia de la arquitectura y el urbanismo, sociología urbana y vulnerabilidad, lo que permite documentar y reconsiderar los formatos o modelos con los que se proyectan los espacios. Para finalizar, los hallazgos del caso de estudio permiten identificar y establecer factores emergentes (nuevos y conocidos) que permiten a los creadores de objetos (diseño, arquitectura y urbanismo) la generación de espacios resilientes con los cuales se remedien las condicionantes activadas en un ambiente pandémico (incertidumbre, inseguridad y vulnerabilidad), lo cual establecería ante una contingencia similar, las pautas para el rediseño de objetos en función de la habitabilidad.

Consideraciones básicas de la complejidad en la práctica contemporánea del Diseño Industrial

Marco Vinicio Ferruzca Navarro. Universidad Politécnica de Catalunya, España / Universidad Autónoma Metropolitana, México

La investigación sobre el concepto de complejidad se ha incrementado en los últimos años, mientras que la práctica del diseño parece expandirse a diferentes esferas en las cuales el entramado de interacciones es más complejo. Este es el caso de la práctica del Diseño Industrial. El texto que aquí se presenta aporta algunas ideas que invitan a reflexionar sobre la necesidad de profundizar en el estudio del pensamiento complejo como un elemento central a tomar en cuenta en la práctica del diseño para resolver los problemas difíciles que enfrenta la sociedad. La naturaleza transdisciplinar de la actividad de diseñar y la evolución en la conceptualización del Diseño Industrial, nos obliga a preguntarnos cómo aprovechar el pensamiento complejo para formar mejores profesionales del diseño capaces de aportar soluciones significativas en medio de una mayor interacción con otras disciplinas e inmersos en entornos que constantemente están cambiando.

El concepto de diferenciación como propuesta de análisis en el pensamiento sociológico: Una aproximación desde G. Simmel y N. Luhmann

Eduardo Loredó Guzmán. Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Gerardo Vázquez Rodríguez. Universidad Autónoma de Barcelona, España / Universidad Autónoma de Nuevo León, México

La diferenciación sistémica implica que cada uno de los subsistemas que forman un macrosistema tienen su propia lógica interna y se rigen por reglas y operaciones específicas. Cada sistema opera de manera autónoma, pero al mismo tiempo, se interrelaciona con los demás sistemas a través de una red de comunicación. Estas comunicaciones permiten la coordinación y la regulación entre los sistemas, lo que a su vez contribuye a mantener la estabilidad y la coherencia social. La aplicación de la diferenciación sistémica en la sociología contemporánea ha sido significativa. Este enfoque proporciona una herramienta analítica poderosa para comprender la complejidad y la dinámica de las sociedades modernas, superando visiones simplistas y reduccionistas. Desde lo anterior este documento pretende crear una reflexión teórica y epistemológica, desde dos autores, G. Simmel y N. Luhmann, acerca de algunos conceptos fundamentales que postulan lineamientos sobre la diferenciación sistémica.

COMISIÓN 7 | EL CAMINO DE LA HEROÍNA EN LAS FRONTERAS
DE LA HIPERMEDIA. VOLUMEN V

Esta Comisión sesionó online el 31 de Julio de 2023 a las 12.00hs (ARG).

El Camino de la Heroína
Gabriel Los Santos, Argentina

Coordinación: **Gabriel Los Santos** y **Tomás Stiegwardt** (Universidad de Palermo, Argentina) y **Constanza Hormazábal** (Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile).

En esta comisión se presenta "El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia" ([Cuaderno 202](#)) con los resultados del Proyecto 23.5 del mismo nombre, que dirigen Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt (Universidad de Palermo, Argentina), y Constanza Hormazábal (Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile).

El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia", tiene el objetivo de profundizar el eje de la temática planteada en los textos anteriores, es decir, la heroicidad femenina en la narrativa, incluyendo además de la ficción, una serie de hechos de orden social que pertenecen al ámbito de la llamada: no ficción. Es abordar la heroicidad en diferentes narrativas, a través de las distintas maneras en la que se manifiesta la travesía de la Heroína, pero esta vez encuadrado en un contexto mundial atravesado por el concepto amplio, sinuoso y cambiante de Hipermedia. Nuestro proyecto de investigación, análisis y reflexión va de la mano de los temas pilares de este concepto que son género, narrativa, diversidad e imaginario social: Es un libro cuyos textos muestran la riqueza y generosidad del pensamiento de las Américas, ya que atraviesa el continente de norte a sur, sumando también, producciones académicas de prestigiosas instituciones europeas.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°23: El camino de la Heroína Narrativa, Género, Diversidad e Imaginario Social*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2018 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 23.4 El camino de la heroína: narrativas diversas en la post pandemia (Cuaderno 170), 23.3 El camino de la heroína III: Hacia un nuevo tejido conceptual en el infinito telar de la red (Cuaderno 142) y 23.2 El camino de la heroína: narrativa, género y diversidad (Cuaderno 117) junto al Consulate General of Argentina in Chicago, USA y 23.1 Narrativa y Género: El camino de la Heroína, el arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma (Cuaderno 91) junto a Columbia College Chicago (USA), presentados en los Coloquios 2022, 2021, 2020 y 2019 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_disenio_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia (Cuaderno 206)

Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt. Universidad de Palermo, Argentina

El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia", tiene el objetivo de profundizar el eje de la temática planteada en los textos anteriores, es decir, la heroicidad femenina en la narrativa, incluyendo además de la ficción, una serie de hechos de orden social que pertenecen al ámbito de la llamada: no ficción. Es abordar la heroicidad en diferentes narrativas, a través de las distintas maneras en la que se manifiesta la travesía de la Heroína, pero esta vez encuadrado en un contexto mundial atravesado por el concepto amplio, sinuoso y cambiante de Hipermedia. Nuestro proyecto de investigación, análisis y reflexión va de la mano de los temas pilares de este concepto que son género, narrativa, diversidad e imaginario social: Es un libro cuyos textos muestran la riqueza y generosidad

del pensamiento de las Américas, ya que atraviesa el continente de norte a sur, sumando también, producciones académicas de prestigiosas instituciones europeas.

Prefacio El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia (Cuaderno 206)

Constanza Hormazábal. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile / Universidad de los Andes, Chile / Universidad Diego Portales, Chile / ESERP Business School de Barcelona, España

Para retratar cómo las mujeres han avanzado en sus derechos y principalmente dar cuenta de una serie de episodios de silenciamiento, Rebecca Solnit en su libro “Los hombres me explican cosas” grafica en un pensamiento ese camino: “una ruta es una imagen clara, fácil de visualizar, pero es engañosa porque sugiere que la historia del cambio y la transformación es un sendero lineal”. Y ese camino, el camino de la heroína, en ningún caso ha sido lineal. Si bien, Solnit relata una serie de episodios en las últimas décadas que han configurado un importante avance, pero que en ocasiones no han generado un cambio permanente, en ningún caso lo considera un fracaso; que ese camino sea sinuoso no quiere decir que no se llegue a una meta, sino más bien que los tiempos y ritmos tienen una cuota de cómo cada mujer o un grupo de mujeres deciden emprender esa ruta con expectativas y frustraciones. Esta edición nos habla precisamente de ese camino en el contexto de la hipermedia, que se traduce en una serie de relatos que nos invita a recorrer desde diferentes ámbitos: la ficción y no ficción, el cine, los movimientos sociales, el entorno digital, la academia y la publicidad. En cada uno hay un trayecto y un punto de vista donde el eje central es el lenguaje y la comunicación aplicada que mira el rol, la lucha, la visibilidad y sobre todos los espacios para las mujeres desde una mirada constructiva y reivindicadora. La participación de académicas y académicos destacados de Argentina, Brasil, Chile, España y México dan cuenta de imaginarios sociales y diferentes contextos sociales que nos permiten reflexionar acerca de un elemento central para esta línea de investigación: la realidad local atraviesa los límites de cada uno de estos países a través de códigos que nos resultan reconocibles e identificables, que gracias a la convergencia medial han cobrado una relevancia inusitada para visibilizar el rol y la lucha desde el rol de diferentes mujeres.

Esta edición conjunta entre Argentina y Chile, que nació como un proyecto para contrastar realidades y buscar puntos en común de dos realidades locales, al ampliar la reflexión a través del trabajo de diferentes países de habla hispana, nos ratifica precisamente el punto anterior y permite contribuir a la discusión acerca de las brechas de género. El camino, en mayor o menor medida sinuoso, que relatan estos artículos, nos recuerda la razón de ser y la naturaleza de esta discusión en la lucha de género que plantea Chimamanda Ngozi Adichie: “¿Por qué la palabra feminista? ¿Por qué no sólo dices que crees en los derechos humanos, o algo así? Porque eso sería deshonesto. El feminismo es, por supuesto, parte de los derechos humanos en general, pero elegir la vaga expresión derechos humanos sería negar que existe un problema de género específico. Sería una forma de pretender que no fueron las mujeres las que, durante siglos, han sido excluidas. Sería como negar que el problema de género tiene como blanco a las mujeres”.

Para contribuir a la reflexión de los espacios de igualdad, no me queda más que felicitar y agradecer la motivación del Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Oscar Echeverría para llevar a cabo esta edición y el trabajo colaborativo que hemos desarrollado junto a Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt.

El camino de la heroína, en las fronteras de la hipermedia

Tomás Stiegwardt y Gabriel Los Santos. Universidad de Palermo, Argentina

En este ensayo se pretende profundizar en el eje de la temática planteada en obras anteriores, es decir, la heroicidad femenina en la narrativa, incluyendo además de la ficción, una serie de hechos de orden social mediatizados por las noticias. Para ello se propone un recorrido sinuoso y diverso en el que se busca identificar cómo y en donde han comenzado a colarse, a veces sutilmente y otras con amplio despliegue, algunas tipologías de heroísmos –aunque sean de intención mínima– que interpelan a la sociedad desde espacios no convencionales.

Con cuatro volúmenes editados y más de 70 textos sumados a esta aventura de investigación, la temática ya ha encontrado su lugar en el ámbito académico con derecho propio. Corresponde entonces, analizar y observar en qué medida se ha infiltrado estos y otros estudios en la sociedad.

Por ello presentamos una visión que, a la vez amplia y limitada, conserva la intención original de referirse a la narrativa pura en las diversas áreas en que ésta se refleja, pero con el condimento de estar anclada en la mediatización de hechos reales por protagonistas sociales de otros campos. Desde la perspectiva idealizada de las bases que fundan o promueven un determinado tema, conocimiento, planteo o argumento, pudiera parecer acaso escasas las acciones que se viven en lo cotidiano del campo social. Sin embargo, la realidad se nutre de las excepciones y datos anómalos, pequeñas perlititas que se filtran desde y hacia diversas formas de narración que fluyen biunívocamente y en forma cada vez más acelerada generando una interacción en donde los la realidad y la ficción se interpelan mutuamente.

La temática en sí misma pareciera ser interminable y presenta, a cada momento y en todo lugar, nuevos desafíos de investigación y análisis, y pareciera por momentos presentar cambios en forma tan veloz, que hasta se corre el riesgo de quedar retrasados con respecto a determinados hechos sociales. Desde una copa del mundo del fútbol en donde las mujeres de los jugadores de la selección argentina coparon literalmente el centro de la cancha con una libertad jamás imaginada (pensemos que se trata de Qatar, un país con una cultura que asigna un lugar muy específico a la mujer en su sociedad) y que ha cambiado en parte, la forma del relato de los vínculos y las relaciones, e incluso las obligaciones y mandatos respecto a un mundo inventado y sostenido por un pensamiento machista, fuertemente cargado con imperativos del patriarcado e histórico refugio de lo que se ha considerado históricamente como masculino. Por otro lado, la ficción en las películas, series y cómics, devuelve una cantidad impensada tiempo atrás, de personajes femeninos cada vez más amplio, diverso y contradictorio, lo cual demuestra la potencia del cambio de paradigma, o al menos su importancia y relevancia en la sociedad actual.

A través de este texto, en donde se sobrevuelan diversas aproximaciones y miradas, desde la mitología clásica, la creación de personajes de superhéroes de la historieta hasta las nuevas heroínas tanto ficcionales como reales, más o menos involucradas en forma directa en el cambio, o como emergentes del signo de los tiempos, en este Sitges particular, el momento histórico, en que los cambios suceden. En esta hibridación entre ambos campos (la realidad mediatizada por la información circulante, a lo que llamamos la hipermedia y los procesos de transformación social, se encuentra el valor de esta serie de ensayos que buscan un punto en común, una zona de análisis y proyección para las futuras narrativas, allí en la frontera de la hipermedia.

Heroísmo Silenciado: Mujeres en la Academia

María Josefina Cabrera Gómez. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile / Universidad de Chile, Chile

Trinidad Jeria-León. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile

Durante los últimos años, distintas organizaciones e instituciones han comenzado a relevar el rol y las contribuciones de las mujeres en el plano de las investigaciones científicas. Esto ha significado mirar hacia atrás en la historia, y replantear aquellos casos donde, a pesar de los aportes realizados por las investigadoras y mujeres de los equipos técnicos de análisis, los hallazgos y glorias han sido otorgados a los hombres, independiente de su grado de participación en dichos proyectos (Brush, 1985; Oreskes, 1996).

A pesar de los esfuerzos por visibilizar la participación de las mujeres en la academia, llama la atención cómo en la actualidad el discurso público continúa aplaudiendo a "los académicos", "los autores", "los investigadores", dejando muchas veces a las mujeres como figuras ocultas de este campo de desarrollo. ¿Qué lleva a que el actual discurso social continúe perpetuando la visión androcéntrica en el campo de las ciencias?, ¿cuáles son las posibles explicaciones detrás de este fenómeno?, y ¿por qué a la hora de hacer referencia a íconos de las ciencias, los primeros nombres que vienen a la cabeza son de figuras masculinas?

Es innegable discutir el rol que ha cumplido el lenguaje detrás de la invisibilización de las mujeres en las ciencias (Borja, 2018; Medina Zapata, 2019). Los mismos procesos de iconización, teoría de congruencia social, y el bagaje histórico que acompaña el significado de las palabras, han aportado a categorizar las cualidades de los hombres y mujeres, restringiéndolos a roles específicos. Así lo "racional" y la "objetividad" que se le asigna al quehacer científico, puede únicamente ser desempeñado por los hombres, mientras que las mujeres se han visto limitadas a realizar actividades acordes a las características de "pasividad", "cuidado", "subjetividad" y "emocionalidad"

(Coady, 2018; Rankin & Eagly, 2008). Al reflexionar respecto al rol del lenguaje, se distinguen palabras a las cuales se les han adjudicado características masculinas y femeninas y que, a pesar de que sus significados han sufrido modificaciones producto del paso del tiempo, mantienen su esencia separatista: dentro de estas, se encuentra el concepto de “héroe”.

Lo que se entiende el día de hoy como “héroe” es distinto a cómo se significaba en la antigüedad; según Oreskes (1996), la figura del personaje en armadura atravesando campos y climas despiadados, combatiendo monstruos y protegiendo a su pueblo, es reemplazado en la actualidad por una persona en bata blanca, quien al igual que el héroe medieval, sacrifica su tiempo y vida por el bien común: la búsqueda por el conocimiento. Pero la misma representación del “héroe” se ve afectada por los constructos sociales, que limita la posibilidad de concebir a la mujer como “héroe”. En palabras de Frisk (2018), las mujeres están condenadas a ser vistas como “heroínas” — figuras pasivas, devotas al cuidado del otro—, hasta que la sociedad las reconozca por su grandeza, por su coraje y auto-sacrificio; en otras palabras, por ser “héroes” quienes por años han visto silenciados sus reconocimientos. El siguiente escrito busca profundizar en la invisibilización de la mujer en el campo de la academia, conectando con la conceptualización del “héroe”, “heroína” y “heroísmo”. Así se problematiza cómo la figura iconizada del hombre no solo se traslada a la concepción del “héroe tradicional”, sino como también permea en la caracterización del “héroe moderno: el científico.

El camino de la heroína. Evita, la actriz y la política

Andrea Pontoriero. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Según Joseph Campbell (1959) el trayecto del héroe plantea una dinámica de separación y transformación: el héroe se hace cargo de su llamado a emprender la aventura cuando está preparado para hacerlo. En esta oportunidad nos focalizaremos en una heroína que se ha transformado en un personaje mítico que trasciende las fronteras de la Argentina y es reconocida a nivel mundial: Evita.

La particularidad de esta heroína está dada, además, por emprender un doble trayecto del héroe, hay dos momentos de quiebre y de llamado en donde Evita se separa de su espacio familiar y se adentra en la aventura de emprender las pruebas que la convierten en una heroína. La primera llamada la recibe en Junín, e inicia su camino para convertirse en actriz en Buenos Aires. La segunda, la encuentra en la cima de su carrera de actriz y la lleva a convertirse en primera dama y líder política. Ambos espacios, tanto la actuación, como la política, eran y continúan siendo, hostiles a la mujer.

Dentro de esta dinámica de separación, iniciación que caracteriza el trayecto de la heroína, analizaremos en las páginas que siguen, el momento culmine de su carrera como actriz: su participación en el film *La pródiga* (1945) como un hito en el que se manifiestan y se construyen múltiples relatos sobre su persona como personaje y se trasvasan los límites entre la “realidad” y la “ficción”. Las narrativas que construyen su figura mítica se apoyan sobre lo histórico pero también son construidas a través de los medios masivos de comunicación de la época: la gráfica, el teatro, la radio y sobretodo el cine, mezclando hechos de su vida personal con narraciones ficcionales. Este ensayo se plantea, además, como una continuidad dentro de la línea de publicaciones sobre el Camino de la heroína en donde he participado con mis trabajos que exploran la relación mujer-cine. En la publicación *Mujer y Cine: ¿hay lugar para la heroína?* (2022) me he focalizado en el trayecto de mujeres realizadoras y articuladoras de discurso como el caso de la directora argentina María Luisa Bemberg. También he explorado los relatos en donde se construyen imágenes estereotipadas de la mujer como *Mujeres y Cine. Estereotipos y Rebeliones* (2021) que aborda la cuestión de cómo se interpelaba a las mujeres en el cine clásico argentino. Este último es también producto de mi trabajo en el Proyecto de Investigación en la UNA sobre Producciones culturales, géneros y otras. Representaciones visuales discursivas y prácticas en Argentina (1916-1955) del que formo parte como investigadora. En esta oportunidad, continuando con esta línea de investigación, el foco estará puesto en una figura disruptiva del orden establecido como la de Eva Duarte, y se hará hincapié en la construcción de su imagen como actriz en el mundo del cine hasta que esta carrera es cortada abruptamente para transformarse en protagonista del mundo político.

Desde el abordaje teórico, se tomará la estructura del melodrama como intertexto para analizar la construcción de su imagen a lo largo de su carrera de actriz para detenernos en el único film que la tuvo como protagonista: *La*

pródiga filmado en 1945 y que permaneció perdido hasta el año 1984 en que se estrenó. Este recorrido nos llevará a plantearnos cómo aún en la actualidad, a partir de la utilización de la transmedia, se continúa tejiendo el mito de este personaje a partir de las versiones sobre su vida y su muerte como se puede observar en la serie Santa Evita (2022) estrenada recientemente en las plataformas digitales.

Una historia digital que no se cuenta del todo: Las Afueras, de Cristina Rivera Garza

Andrés Olaizola. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

El personaje de La Detective aparece por primera vez en la novela La muerte me da (2008), cuyo sistema transmedial fue analizado en anteriores volúmenes de El camino de la heroína. La Detective, en lo que respecta a la ficción impresa de Rivera Garza, aparece de nuevo en los cuentos de La frontera más distante (2008) y en la novela El mal de la taiga (2012); por otro lado, en el blog personal de Cristina Rivera Garza, No hay tal lugar. U-tópicos contemporáneos, la Detective protagoniza dos entregas de la fotonovela Las aventuras de la Increíblemente Pequeña (2010-2011) y la serie Las Afueras (2008-2011).

El 27 de febrero de 2008 se publica en el blog el posteo "Las Afueras / Edición matutina". A partir de este momento, aparecen en el blog diecisiete posteos más de Las Afueras, que, a grandes rasgos, siguen el modelo del texto del 27 de febrero: un título en donde se consigna el título del periódico ficcional y la especificación de qué edición se trata (matutina, vespertina, de madrugada o nocturna); el texto de una noticia de actualidad con ciertos rasgos curiosos o extravagantes (una mujer de 52 años que fue encontrada viviendo en un bosque tras haber estado desaparecida 12 años, un pueblo fantasma en Letonia que sale a subasta, cinco turistas que fueron arrastrados por olas gigantes mientras paseaban por una playa del Pacífico, etc.), publicadas originalmente en medios como El Universal, El Economista o agencias de noticias como Associated Press; y una línea entre corchetes en donde se describe que el texto es leído por la Detective, generalmente subrayado, mientras bebe café o está mirando un determinado paisaje.

El presente artículo examinará Las Afueras, la cual consta de dieciocho entregas en donde la Detective es la lectora de un periódico ficticio, a partir del cual la realidad ingresa a lo digital y se vuelve literatura. Las Afueras parte de un gesto íntimo y específico (un personaje que leer), para trabajar con los límites entre los distintos medios, la ficción y lo real, la prosa y el verso, y lo impreso y lo digital.

Lastesis: el discurso de una comunicación feminista estratégica

Alejandra Riveros Martínez. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile / Universidad de los Andes, Chile / Universidad Autónoma de Chile, Chile / Universidad Academia Humanismo Cristiano, Chile / Universidad Diego Portales, Chile / Universidad de Santiago de Chile, Chile

La comunicación estratégica pareciera que tan solo pudiera incidir en el trabajo que realizan las marcas y organizaciones. Tradicionalmente, se ha reconocido como un eje fundamental para la proyección del quehacer intencionado de cada organización (Pérez, 2008). Sin embargo, los diversos movimientos sociales que se presentan en distintos contextos y comunidades también evidencian misiones y sentidos que impulsan el quehacer de sus miembros, lo que puede implicar el área de la comunicación estratégica (Hallahan et.al, 2007). A partir de esta premisa, el artículo presenta la reflexión sobre el discurso performático que el colectivo feminista Lastesis realizó en Chile y cómo este es una muestra de una articulación intencionada y estratégica, que fue capaz de trascender a escala global. El manifiesto que se tomó las calles del país —y que trascendió fronteras— está inspirado en la propuesta de la antropóloga feminista argentina Rita Segato quien enfoca su texto en la cultura de la violación (Gutiérrez-Rubí, 2021).

El discurso de Lastesis, como acto inicial, ocurrió en Valparaíso el 25 de noviembre de 2019. Este fue rápidamente viralizado mediante la acción de las redes sociales, las que permitieron comunicar y vivenciar dicho acto de protesta, el que llegó, incluso a países de distintos continentes. Esta acción evidencia la trascendencia del movimiento feminista, el que se presenta con fuerza a contar del 2018. Evidencias de ello, fueron movimientos como el "Me-Too" (EE. UU.) o "Ni una menos" (desde Argentina al resto de América Latina), donde grandes multitudes de personas, particularmente mujeres, salieron a las calles y protestaron, denunciando abusos y discriminación en

diversos ámbitos. Y no tan solo eso, sino que demandaron cambios profundos en distintas áreas sociales, donde se han marcado importantes brechas, las que provocan desigualdades estructurales (Acossatto y Sendra, 2018). ¿De qué manera la comunicación estratégica incidió en la performance liderada por el colectivo Lastesis? Eso es lo que se intentará responder en este artículo. Para ello, como primer punto, se hace una descripción conceptual con visiones y aspectos teóricos de distintos autores en torno a lo que se entiende como comunicación estratégica. Se destaca en ello, la perspectiva teórica del interaccionismo simbólico, que presenta los elementos de significado, sentido y de intercambio, como aspectos relevantes en la construcción de las realidades y de la comunicación. Luego, se expone el caso de "Ni una menos", uno de los hechos emblemáticos en Argentina, como un ejemplo de movilización con una estrategia comunicacional definida. Finalmente, se describe lo que hizo el colectivo Lastesis, el que, mediante su mensaje performático, que considera la oralidad y lo corporal, como aspectos identitarios de la expresión feminista, evidencia, además, la acción estratégica de la comunicación. De ahí que Lastesis sea un referente para el trabajo estratégico que pueden idear e implementar otros colectivos y grupos feministas, los que intentan expresar y movilizar su misión. Junto con ello, se presenta un precedente para la diversidad de grupos sociales y/o movimientos de distintas características que necesitan y deben planificar sus acciones para incidir realmente en sus territorios y comunidades.

Fronteras, hipermedia y el nuevo cine Indio

María Sara Müller. Universidad de Palermo, Argentina / UNTREF-UNSAM-UNLA, Argentina / UMET, Argentina

La India. Un país del que no conocemos nada o casi nada. Tierras a unos 16.000 kilómetros de distancia de nuestras pampas. Interminables fronteras nos separan, continentes, océanos... Nos arrimaron, parcialmente, las novedades que recibimos de su vecino Bangladesh hermanado en el sufrimiento durante la final contra Francia en el mundial de fútbol de Qatar, y fraterno también en los festejos de la Copa. Intuimos resonancias de revoluciones anticolonialistas en tal desborde de fanatismo en las lejanías del Obelisco. Pero más allá de estas noticias conurbanas que se multiplicaron en canales de televisión y de YouTube, no sabemos mucho de la India. Ni de su geografía, ni de su política, ni de su sociedad multiétnica, multilingüe y multireligiosa, ni de su sistema de castas... Ni de su cine.

¿Cuántas películas indias vimos?, ¿Dos?, ¿Una?, ¿Ninguna?

Las primeras imágenes, desde la ignominia del lego, refieren a las que arrastramos de las páginas de "El libro de la selva" de Rudyard Kipling colección Robin Hood. O mejor, y seguramente, de la adaptación de Disney (Reitherman, 1967) con el mismo nombre, donde un niño huérfano es criado por una manada de lobos bajo la tutela de un oso y una pantera negra. Ya de más grandes, enjugando alguna lágrima —y nos quedamos con la versión del tigre, ¡siempre es la versión del tigre!—, nos transportamos a Una aventura extraordinaria (Lee, 2012). Colores tan vívidos que impregnaban el aire, palacios devorados por junglas infranqueables, un panteón politeísta que se develaba incomprendible a nuestros ojos occidentales nos fascinaban y despertaban curiosidad. Lo misterioso, lo insondable, lo espiritual se encontraba en la India según esas taquigrafías de apreciaciones más o menos extranjeras. Como el embeleso es persistente, en este texto vamos a recorrer algunas nociones acerca de la emergencia del cine indio deslucido por la crónica euro-norteamericana y cómo llega a convertirse en una de las centrales de la industria cinematográfica mundial. La cuestión del pastiche de géneros desde el surgimiento mismo del sonoro tendrá su apartado. El predominio de influencias ancestrales, presentes todavía en cuadros musicales integrados a la ficción, vestuarios majestuosos y decorados exóticos a medio camino entre el glamur y el kitsch. Los roles femeninos, bellezas morenas en sus hermosos saris, heroínas que interpretan personajes estereotipados ajustados a las representaciones de la sociedad patriarcal en la que se desenvuelven. Y finalmente, cómo juega la hipermedia a modo de construcción y acceso a las narrativas que logran su expansión en colaboración con los espectadores, y que a su vez, consiguen entretejerse en diálogo intertextual con aquellos relatos tradicionales.

Como telón de fondo RRR (Rajamouli, 2022) que atravesará cada línea, cada punto y aparte. Que nos deslumbra por increíble y sin duda la mejor película del año. Un film completamente exagerado, donde no existe la sutileza y todo es tan insolente y dramáticamente salvaje como se puede. Fenómeno de la evolución del cine indio con resultado en recaudaciones, que se convierte en exportación cultural y la puerta de entrada a la desconocida India.

Las cholitas escaladoras y sus relaciones con el universo hipermedial

Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dora, Lita, Lidia, Cecilia y Elena son cinco mujeres de origen boliviano e indígena, tres condiciones que son objeto de discriminación en diversas latitudes del orbe, no obstante, ellas se rebelaron ante sus condiciones de vida de un modo peculiar, escalando cumbres vestidas con sus trajes representativos como una bandera de indomabilidad. Este grupo, conocido como las cholitas escaladoras, no sólo atravesó las fronteras de su país tras de llegar, junto a otras cinco compañeras, a la cima de relevantes montañas, también cruzaron los bordes de los recursos hipermediales para la divulgación de su causa y sus hazañas. En 2019 lograron escalar el Aconcagua acompañadas de diversos medios que conocieron su trayectoria ya que ellas supieron hacer un uso expandido de los recursos de las redes creando un importante impacto hipermedial con el importante logro del documental *Cholitas*, multi-premiado en diversos festivales y con siete candidaturas a los premios Goya. Actualmente, ellas se preparan para subir el Everest mientras representan al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ante los grupos vulnerables de mujeres bolivianas o trabajan en su agencia de viajes organizando y guiando expediciones hacia sitios montañosos de Bolivia.

La docencia como guía para la formación de una voz autoral cuestionadora de los roles femeninos en el cine

Catalina Herrera Barros Pía Tomé Díaz. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile

En el último tiempo se ha robustecido la discusión sobre la representación de la mujer en los medios de comunicación y en el cine contemporáneo. Según Felicidad Loscertales Abril, en su ensayo “Mujer, mujeres y medios de comunicación” (2008), los medios reflejan la situación de ambigüedad en que se encuentran hoy día muchas mujeres que ven acrecentada la posibilidad de ejercer múltiples roles, algunos de los cuales van mucho más allá de los tradicionalmente ejercidos por sus antecesoras. Se aprecia en referencia al cine en publicaciones como “Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón” de Carmelo Esterrich (2019). Esto ha tenido un efecto positivo en la cartelera latinoamericana y global, pero no así en la participación de mujeres en películas chilenas. De los estrenos planificados de cine nacional el año 2022, en salas o streaming, sólo el 36,6% estuvieron dirigidas por mujeres y el 40% fueron protagonizadas por mujeres (Salazar, 2022), lo que reafirma la brecha existente en relación a diversidad y representatividad. A nivel internacional, esto se refleja en el revuelo alrededor del estreno de *Red* (Domee Shi, 2022), la primera película de Pixar con un equipo realizador mayoritariamente femenino, que aborda dificultades propias de la menstruación y la relación madre-hija. Algunos críticos y audiencias, principalmente masculinas, la catalogaron como una película de nicho, extraña e incómoda, una experiencia con la que no es posible empatizar (Chandler, 2022).

A partir de los esfuerzos para aumentar la representación de las mujeres, surge la necesidad de enfocarse también en el proceso de creación, en los cuestionamientos a lo establecido, al cine con su histórico rol social, y no solo como una forma de cumplir con una cuota determinada. El avance hacia una sociedad paritaria, diversa e inclusiva nace desde la formación. Con frecuencia, en la academia se referencian autores como Aristóteles (2004), Propp (1928), Campbell (1949), Vogler (1998), Truby (2007) entre otros, quienes basan sus estudios en representaciones masculinas, heteronormadas, con una importante falta de consideración hacia los roles de personajes femeninos: o están a favor y por debajo del héroe, como una madre o princesa, o son antagonicas, serán vencidas y castigadas, como la bruja y la femme fatale. Resolver esta problemática involucra hacer un repaso de la teoría, pero también de la representatividad de los ejemplos que presentamos, desde clásicos del cine hasta narraciones contemporáneas. Hay un cambio pendiente, donde la educación tiene un papel fundamental en la formación autoral. Como indicaba Gabriela Mistral desde su rol de educadora, “enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. (...) Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse esas cosas?” (Mistral, 1979, p. 39).

En nuestro rol como comunicadoras, guionistas y docentes nos hemos planteado como objetivo del presente ensayo una pregunta fundamental: cómo la docencia puede ser una guía para fomentar el pensamiento crítico y los cuestionamientos de nuevas autoras y autores para el desarrollo de su voz, que eventualmente nos conduzca

a un cuerpo fílmico latinoamericano con una representación de género equitativa basada en la reformulación de roles preestablecidos.

Creemos que eso nos conducirá a una nueva forma de mirar la docencia como una manera de crear espacios en el aula donde las y los estudiantes puedan ver la realidad que les rodea, analizar, cuestionar, dialogar, e integrar la diversidad, y que ese proceso favorezca la creación de un discernimiento autoral basado en el pensamiento crítico, en una identidad autoral honesta, alejada de patrones sobre utilizados y que sea un aporte para las nuevas narrativas que formen parte de nuestro cine latinoamericano.

Series y heroínas feministas. Hacia una nueva edad dorada de la televisión

Laura García Díaz. Universidad de La Laguna, España

Con el transcurrir de los años, hemos sido testigos de diferentes edades doradas de la televisión y, en cada una de ellas, las mujeres han sido representadas de una forma diferente. Con la aparición de las plataformas de vídeo bajo demanda, las mujeres han ganado más protagonismo en las historias. Esto se debe a que cada vez contamos con más mujeres detrás de las cámaras, siendo especialmente relevante el número de relatos que son escritos y dirigidos por mujeres. Este trabajo tiene por objetivo analizar la forma en que se ha configurado un nuevo modelo de heroína en las series de ficción. Para ello, haremos un recorrido por las épocas más importantes de la ficción televisiva que permitirá analizar cómo, en cada una de ellas, el punto de vista de las mujeres ha sido caracterizado de una forma diferente.

Comenzaremos analizando las aportaciones de Simone de Beauvoir en *El segundo sexo*, una obra que aporta una idea clave para interpretar la violencia simbólica que ha sido ejercida contra las mujeres en los relatos. De Beauvoir señaló que en los relatos y mitos las mujeres siempre han sido definidas como otras. Esto nos permitirá entender que, tradicionalmente, las mujeres han sido representadas desde el punto de vista de los hombres, algo que ella señala en los mitos y relatos literarios pero que también podemos trasladar a los relatos cinematográficos, que durante tanto tiempo han estado protagonizados por hombres y donde la heroicidad era una característica masculina. Es en la actualidad cuando las mujeres comienzan a ser representadas con un mayor realismo. Nos encontramos en un momento en el que la heroicidad se reconfigura y resignifica. La perspectiva, nos dice Ortega, es el orden y la forma que la realidad toma para el que la contempla. Propongo entender que si el lugar que el espectador ocupa varía, también lo hará su perspectiva. Esta definición nos servirá para introducir cómo las series de televisión suponen un acercamiento del punto de vista que toma la teoría feminista. Los problemas que arrastra el movimiento feminista vienen dados principalmente por ser una cuestión de alteridad: la mujer es la eterna otra a la que el hombre ha reprimido o que, incluso, ha definido. Por ello, resulta especialmente interesante observar cómo en algunas series de televisión creadas, dirigidas o protagonizadas por mujeres se logra, a través de un sinfín de relatos y contextos, mostrar contenido de la teoría feminista al adoptar la óptica desde la cual la perspectiva de género enfoca la realidad. De esta forma, veremos cómo en las series de televisión se desarrolla un modelo de heroína en el que se incorporan las nuevas luchas del feminismo, así como las nuevas complejidades asociadas a la sexualidad, el género o, incluso, la familia.

En definitiva, mediante esta aproximación teórica y tomando como ejemplo algunas de las series más significativas de las distintas "edades doradas" de la televisión, este trabajo pretende señalar cómo progresivamente se ha construido un modelo de heroína que se caracteriza por estar en consonancia con los estudios de género y con las luchas feministas de la actualidad. Esto resulta importante dado que no solo se consigue representar y reflejar el punto de vista de las mujeres en la sociedad, sino que se trata de relatos que también ejercen influencia sobre los estilos de vida de los espectadores y espectadoras y que permiten observar un cambio en la forma en la que se representa y se percibe a las mujeres.

ARCANE: otros caminos de las heroínas

Silmara Takazaki. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil

El "camino del héroe" de Campbell se puede aplicar a muchas narrativas conocidas que tratan de personajes masculinos, pero el "camino de la heroína" de Murdock tampoco nos sirve cuando se trata de heroínas lesbianas,

que tienen un camino aún más peculiar dentro y fuera de la pantalla —es decir, como personajes de las historias o como directoras, guionistas, productoras de narrativas visuales. La versión femenina de ese camino (de Murdock) es cis-heterocentrada, binaria y usa el masculino como referencia (identificación, masculino herido, reconexión con lo femenino, integración con lo masculino, ruptura madre/hija etc). Por lo tanto, aunque pueda servir para describir algunas narrativas de mujeres, esta teoría no se encaja en el camino de las mujeres que se alejan de la heterosexualidad, principalmente por la diversidad, los prejuicios, las salidas del armario, y las muchas otras cuestiones sobre la fluidez de identidades y disidencias afectivas. Los diversos feminismos (negro, lésbico, decolonial, etc.) muchas veces necesitan buscar su espacio propio, y la heroína que no atiende a la cis-heteronormatividad también reclama su lugar de protagonismo y camina a su manera para lograr algún espacio de poder.

Después de la despatologización de la homosexualidad por parte de la OMS, la lesbianidad comenzó a aparecer en los dibujos animados, pero muchas veces de formas negativas como fetiche, la personaje cómica, o dentro de estereotipos de una masculinidad fake. Sólo en los últimos años, a lo mejor gracias a las luchas de muchas personas fuera de las pantallas, las personajes lesbianas se alejaron de los estereotipos y pudieron lograr una representatividad positiva.

La fundamentación teórica de este trabajo parte de los textos de Lauretis (1987), reconociendo el papel del cine como tecnología de género: el cine es un poderoso creador de subjetividades como el género y las sexualidades, y no sólo un reflejo de lo que encontramos en la sociedad. A partir de este supuesto, la serie fue analizada de manera interdisciplinaria, reuniendo la perspectiva del diseño gráfico y los estudios de género. Se analiza, con las metodologías de Aumont y Marie (2013), Penafria (2009) y Rial (2005), protagonismos, identidades, naturalidad de las relaciones lésbicas, diversidad de cuerpos y etnias, discursos políticos y relaciones de poder, estereotipos. Las pruebas de representatividad, como las de Bechdel y Vito Russo, también se utilizan para tratar la diversidad en las narrativas.

Arcane es una serie de dibujos animados (Netflix, 2021) basada en el videojuego League of Legends (Riot Games, desde 2009). Su guión presenta una narrativa más compleja que en el universo del juego. Aún con una sola temporada estrenada hasta la redacción de este trabajo, la serie trae varias posibilidades de análisis en lo que se refiere a la diversidad, la corporeidad y la representación plural y positiva. El objetivo fue comprender las subjetividades en la construcción de identidades y sexualidades en esa serie. Las protagonistas son guerreras, fuertes, valientes y ágiles; sus ropas y cuerpos son muy diferentes de la versión del juego, y se profundiza en la dimensión psicológica de sus relaciones. La diversidad de cuerpos, etnias e identidades que se encuentran en la serie trae personajes lejos de los clichés: negras, lesbianas, mujeres mayores, hombres con discapacidad, cuerpos fuertes sin hipersexualizarse.

La construcción de una heroína siempre necesita tener algunas formas de redención: hipersexualización (Bernárdez-Rodal, 2018), maternidad, amor romántico monógamo, núcleo familiar —porque así se acerca a los roles esperados para la feminidad aceptable. Las heroínas lesbianas, alejándose del amor romántico heterosexual, deben encontrar otras formas de ser acogidas o buscar estrategias (caminos) para ganar reconocimiento. Protagonistas femeninas y lesbianas en películas animadas son un acto heroico de personas que trabajan por la diversidad en la pantalla.

Al final del análisis, se notan resultados prometedores: las protagonistas, a pesar de que llevan varios años en el juego, rehicieron y volvieron a contar sus historias en la serie con una narración profunda, y desde su propio punto de vista. La diversidad retratada en los dibujos animados y en los videojuegos puede ayudar a construir una imagen positiva de una sociedad rica y plural donde se respetan las diferencias y la disidencia.

La comunicación publicitaria como espejo del camino liberador de la heroína

Fernando Ariel Aravena Meza. Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, Chile

El rol femenino en la disciplina publicitaria, es un reflejo constante que muestra todo lo que falta por hacer y todo el terreno que se ha logrado en materia de género. Y aunque no nos agrade, los anuncios que quedan a través del tiempo son una clara evidencia de la evolución de las normas morales y legales de la sociedad (Feenstra, 2014). Para este análisis, es importante considerar que la publicidad se circunscribe en un sistema de libre mercado, donde las marcas deben buscar la empatía y relación con las personas, reflejando su cultura, pensamiento y

aspiraciones. Todo esto, como parte de su rol social que compara atributos, recrea estilos de vida y actitudes (Wells, et al., 1995).

En este sentido, la concepción errónea de lo femenino quizá se presenta en un tejido mucho más complejo, el que deja al descubierto nuestra propia convivencia y manera de concebir la realidad en término de género, y que tiene relación con las creencias y construcciones subjetivas, que son parte de una percepción colectiva que construye la realidad (Manucci, 2015).

Desde este punto de vista, no es extraño ver campañas publicitarias que pasado el tiempo nos avergüenzan; visibilizando nuestra incapacidad de aceptar y enfrentar que somos parte de una sociedad donde las ideas predominantes sobre conductas, creencias y prejuicios son aquellas socialmente aceptados por la mayoría, pero muchas veces impuestas por minorías (García, 2015, p.1). De una u otra manera, todos somos permisibles a la tergiversación de lo femenino en la medida que no cuestionamos la normalización de lo tradicional, que en definitiva termina conduciendo a lo lineal en materia de género.

¿Y qué hacer con este espejo publicitario? Es aquí donde es necesario un análisis que vaya más allá de la crítica a una disciplina supeditada a un engranaje social que, al estar en un contexto conservador, responderá a esa minoría de la que habla García López (2015), alejándola de esa cualidad reconstituyente de lo rizomático según Deleuze y Guattari (1980), llevándola a una linealidad que la aleja de las conexiones dialógicas (Andrade, 2021, p.29) que permitirían reflejar con más autenticidad lo femenino.

Hoy estamos en un momento crucial dado los cambios sociales y la apertura digital y de redes sociales, lo que ha permitido a las audiencias entregar un feedback más directo a las marcas. Las organizaciones, cada vez menos verticales, han entendido que la jerarquía estratégica socava la competitividad fomentando una visión elitista de la gestión (Hamel & Prahalad, 2005, p.13). Esto abre una realidad más relacional desde el punto de vista estratégico, tanto dentro de las organizaciones como para sus audiencias, permitiendo que el “escuchar” tome relevancia y se abra a nuevas realidades (Herrera & Bendejú, 2020, p.7).

Este nuevo contexto, permite que las organizaciones interactúen digitalmente mediante publicidad nativa y branded content, logrando considerar el empoderamiento femenino como una tendencia frente a las transformaciones sociales; alejándose así, cada vez más de los estereotipos tradicionales de género (Hernández, et al, 2020, p. 13). ¿Qué debería hacer con todo esto la publicidad y los anunciantes? Quizá entender el contexto de ayer para comprender las oportunidades del contexto actual, y así aprovechar el impulso para reflejar todo aquello que no se pudo antes, ofreciendo su pasado como una triste pero valiosa evidencia de las transformaciones sociales en el camino liberador de la heroína.

Heroínas y villanas. Luces y sombras de la República de Gilead

Mónica V. F. Gruber. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Un atentado acabó con la vida del presidente de los Estados Unidos. La democracia ha sido reemplazada por una dictadura teocrática: la República de Gilead. Todo ha cambiado drásticamente y repentinamente. La contaminación ambiental también ha hecho estragos. Un virus ha atacado a la mayoría de las mujeres y, como resultado, han perdido la capacidad de procrear. Las que aún pueden hacerlo han perdido el poder sobre sus cuerpos, estos ya no les pertenecen: han sido reducidas al rol de criadas, eufemismo para denominar y legitimar la existencia de estas esclavas modernas.

En 1984 Margaret Atwood pergeñó esta historia que constituiría *El cuento de la criada*. La novela se convirtió en un éxito, por lo cual, se comenzó a trabajar en su trasvase al cine. En 1990 se estrenaba el film *El cuento de la doncella*, dirigido por Volker Schlöndorff pero el fracaso fue rotundo.

Los cambios acaecidos en los últimos años modificaron nuestra forma de ver y estar en el mundo: desde el avance de los movimientos feministas y la legitimación de las leyes sobre el aborto, hasta la consolidación de los derechos de las mujeres y los grupos LGBTIQ+. En el año 2017 la plataforma de streaming Hulu estrenaba la primera de cinco temporadas de *El cuento de la criada* escrita y producida por Bruce Miller. La serie se convirtió en un éxito de crítica y audiencias recibiendo, además, múltiples galardones.

La radio, la ópera y el ballet sirvieron como medios para expandir el universo diegético. En 2019 la ilustradora canadiense Renée Nault, a instancias de Atwood, llevaba a Defred y el resto de los personajes a la novela gráfica. Nos interesa en este trabajo analizar y reflexionar acerca de la construcción y el desarrollo de los personajes feme-

ninos. ¿Cómo funciona esta sociedad teocrática con la complicidad de ciertos grupos femeninos: las esposas de los líderes y las tías? ¿Cuál es el arco de crecimiento que se produce en la figura de June/Defred a lo largo de los diversos relatos? ¿Cuáles son los cambios que se operan en los personajes femeninos? ¿Qué elementos incorpora el universo hipermedial expandiendo la diégesis?

¿Cómo nos permiten las ficciones interrogarnos acerca de nuestro presente? Estas y otras preguntas guiarán nuestra investigación.

El violador es el otro. Un análisis feminista de la instrumentalización cinematográfica de la violencia sexual contra las mujeres

María Sánchez Berenguer. Universidad de Castilla La Mancha, España / Universidad Politécnica de Valencia, España

La violencia sexual contra la mujer continúa siendo hoy en día un tema rodeado de múltiples tabúes y silencios forzados. Es interesante como, sin embargo, es un suceso bastante habitual en el cine y las series, ni siquiera limitándose su presencia a largometrajes centrados en abordar la temática. Es común la aparición de violencia sexual en las pantallas como recurso para diferentes usos: ya sea la activación de la trama, un elemento influyente en la construcción del personaje femenino o el que aquí nos interesa: la elaboración del villano masculino ideal. El trabajo que proponemos se trata de una investigación acerca de cómo el cine y las series de televisión instrumentalizan la violencia sexual contra las mujeres, colaborando a la hora de difundir estereotipos erróneos acerca de cómo son la mayoría de perpetradores de violencia sexual contra mujeres. Para ello, hemos elaborado nuestro marco teórico en base a diversas teorías filmicas feministas, como Giulia Colaizzi y Teresa de Lauretis, cuyos textos desarrollan un análisis de la imagen filmica que pone al descubierto los arquetipos representacionales androcéntricos que contiene. La problemática que encontramos en la representación de los perpetradores de violencia sexual que popularizan el cine y las series se centra en la asociación de ésta, en la mayoría de los casos y sobre todo en el ámbito más comercial, a sucesos macabros, siniestros o incluso sobrenaturales. De este modo, mediante la repetición de dichos estereotipos antagónicos, se produce la identificación de la violencia sexual con la otredad, el afuera de la norma social. Esto resulta especialmente perjudicial para las víctimas ya que, si su agresor no encaja dentro de las expectativas del "tipo de hombre" que cometería tal crimen, su credibilidad es puesta en duda de manera sistemática. Es así como la naturaleza estructural y patriarcal que se esconde detrás de las agresiones sexuales se oculta y dichos sucesos se despolitizan. Nuestro objetivo es visibilizar los arquetipos representacionales que se utilizan para representar a los agresores sexuales en el cine y las series y contrastarlos con algunos datos que rompen dichos arquetipos. Para ello, analizaremos una serie de ejemplos extraídos del cine y las series televisivas que sirvan para exponer la visión parcial que ofrecen las pantallas. Asumiendo el cine como una tecnología generadora de discursos que influyen en el conjunto de la sociedad, creemos que es de suma importancia prestar atención a los estereotipos que este nos presenta como naturales.

Spot publicitario Más de lo que ves ¿Artificación o estrategia marcaría?

Lorena Urcelay. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de las Artes, Argentina / Instituto del Teatro Colón, Argentina

El presente estudio toma como eje la noción de artificación en términos de las sociólogas Nathalie Heinrich y Roberta Shapiro a fin de examinar un spot de la firma cosmética Natura que fue estrenado durante el primer desfile virtual del orgullo LGBTQIA+ en Brasil. Las autoras, definen dicha noción como "Un proceso dinámico de cambio social a través del cual nuevos objetos y prácticas emergen y las relaciones e instituciones son transformadas" (2012, p.1). Una idea que puede resultar extraña según el paradigma esencialista que concibe el arte como algo definido de una vez y para siempre, como si el arte fuera un ente autónomo, separado del resto y con vida propia. Cuando Heinrich y Shapiro, sostienen una concepción contraria y es que el arte no está definido de manera concluyente, sino que es algo situado y por eso varía según épocas, geografías y lo que cada sociedad instituya como tal. El trabajo se centra en los atributos propios del lenguaje audiovisual, como el tipo de plano, encuadres, labor con el sonido y demás propiedades significantes con el objetivo de analizar si en el citado video se efectúa un proceso de artificación o se está en presencia de una estrategia de marca. De esta manera, en pos de comprender el fun-

cionamiento del lenguaje elegido se efectúa un corpus de distintas nociones. El concepto de significante imaginario delineado por el teórico de cine Christian Metz, quien señala que la construcción de sentido tiene lugar a partir de condiciones materiales concretas.

Unas condiciones que constituyen un entramado de operaciones que Metz denomina como significante imaginario para describir en un solo término el sentido producido a partir de aquello que sucede en la pantalla y se completa en el espectador como sujeto percibiente. Y el término entramado es importante, para retener la idea de que no hay una separación taxonómica entre uno y otro lado de la pantalla. Eso sólo sucede en el plano físico, pero no, en términos de significación, en donde la noción de dispositivo delineada por O. Traversa juega un rol primordial. Dado que el autor en su texto *Aproximaciones a la noción de dispositivo* (2001), ensaya distintas aproximaciones tratando de delimitar el alcance de la noción, pero siempre a partir de la idea de dispositivo como elemento que habilita determinada escena enunciativa.

Por último se introduce el concepto de operación figural expuesto por la historiadora del arte Mabel Tassara quien en su libro *Figuras*, *Figuraciones* sostiene que el concepto operación figural “es un mecanismo privilegiado donde tiene lugar lo característico del cine. Para luego explicar que de alguna manera, en su análisis ella parte de la figura entendida desde la retórica, pero amplía la mirada para comprenderla no de manera atomística —como alguna vez se la concibió— sino como generadora de sentido en la articulación compleja de las distintas series significantes que componen en lenguaje cinematográfico. Como resultado se sostiene que parece no haber un proceso de artificación, sino un trabajo de estrategia de marca que al elegir un lenguaje altamente persuasivo como es el audiovisual y dado los recursos poéticos utilizados para elaborar la idea, demuestra que Natura es una empresa versada en la construcción de su imagen.

COMISIÓN 8 | ASIMETRÍA Y VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO

Esta Comisión sesionó online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 12.00hs (ARG)

Cine y Sociedad

Zulema Marzoratti, Argentina

Coordinación: **Zulema Marzoratti** (Universidad de Palermo, Argentina) y **María Elena Stella** (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

En esta comisión se presenta “Asimetría y violencia en las relaciones de género. Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales” ([Cuaderno 201](#)) con los resultados del Proyecto 14.9 del mismo nombre, que dirige Zulema Marzoratti (Universidad de Palermo, Argentina) y María Elena Stella (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Este es el séptimo proyecto de la línea de Investigación Cine y Sociedad, coordinado esta vez, entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires por Zulema Marzoratti y María Elena Stella. Se investiga acerca de la presencia de pautas sociales que consagran relaciones de desigualdad entre el varón y la mujer, que constituyen el origen de las diversas formas de violencia de género: económica, psicológica, emocional, física, sexual, entre otras que llegan, en ocasiones, a terminar con la vida de la persona, situaciones que en la actualidad están lejos de disminuir. Todo film constituye un texto cultural producido en la sociedad pero que a su vez produce nuevas representaciones que develan e influyen en el comportamiento de los actores sociales e individuales. Al respecto, se propone reflexionar desde una perspectiva interdisciplinaria sobre las representaciones de la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia la mujer que construye el cine.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°14 Cine y Sociedad - Reflexiones sobre Cine Contemporáneo*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 15.8 La fotografía como recurso en el audiovisual” (*Cuaderno 163*) junto a la Universidad de Buenos Aires, 15.7 Construcciones identitarias en el relato audiovisual (*Cuaderno 138*) y 14.5 Violencia física y simbólica. Algunas

reflexiones desde el audiovisual y sus discursos (Cuaderno 108) ambos junto a la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), 14.3 Cine, memoria y género, una perspectiva en crecimiento (Cuaderno 95) junto a la Universidad de Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen (Chile), 14.2 Migraciones y nuevos modos de pensar en la identidad contemporánea: Representaciones fílmicas en un mundo globalizado (Cuaderno 77) y 14.1 Cine e historia. Reflexiones sobre la imagen política en el cine contemporáneo (Cuaderno 68) y (Cuaderno 62) este último junto a la Universidad del Cine FUC, presentados en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Asimetría y violencia en las relaciones de género. Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales (Cuaderno 201)

Zulema Marzorati. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / FLACSO, Argentina

María Elena Stella. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Este es el séptimo proyecto de la línea de Investigación Cine y Sociedad, coordinado esta vez, entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Buenos Aires por Zulema Marzorati y María Elena Stella. Se investiga acerca de la presencia de pautas sociales que consagran relaciones de desigualdad entre el varón y la mujer, que constituyen el origen de las diversas formas de violencia de género: económica, psicológica, emocional, física, sexual, entre otras que llegan, en ocasiones, a terminar con la vida de la persona, situaciones que en la actualidad están lejos de disminuir. Todo film constituye un texto cultural producido en la sociedad pero que a su vez produce nuevas representaciones que develan e influyen en el comportamiento de los actores sociales e individuales. Al respecto, se propone reflexionar desde una perspectiva interdisciplinaria sobre las representaciones de la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia la mujer que construye el cine.

“Arrabalera” y hogareña

Cristina Mateu. Universidad de Buenos Aires, Argentina

La película argentina Arrabalera, de 1950, pone en pantalla un modelo de mujer diferente para el cine de época, en consonancia con la propia actriz, Tita Merello, que desafía los cánones que hacen a una “estrella” del espectáculo de entonces. Los cambios políticos y económicos generados durante el peronismo fueron marco para esta nueva representación femenina. Algunos de esos cambios quedaron consagrados en la Constitución del 1949 con el voto femenino, el divorcio (que tuvo su marcha atrás en el gobierno siguiente), la legalización de muchas de las reivindicaciones laborales femeninas. Sin embargo, en la realidad y también en esta ficción, se mantuvieron relaciones de género en las que prevalecía el discurso patriarcal, donde el poder y el rol “protector” del varón se presentan junto con la subordinación de la mujer, a la que se le asigna el hogar y la maternidad como destino. Servando, personaje del film, sentencia: “Las mujeres son según el hombre que tienen al lado”, sintetizando una concepción según la cual las mujeres no solo no deciden su destino, sino que tampoco forjan su propia identidad.

Historias Cruzadas (EEUU, Taylor, 2011): una mirada cinematográfica sobre las múltiples facetas de la violencia hacia las mujeres afroamericanas

Rodolfo Battagliese. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Durante la década del 60, en los EEUU, las diversas manifestaciones en favor y en contra de la igualdad de los derechos civiles y económicos por parte de la sociedad civil norteamericana, pusieron de manifiesto las enormes desigualdades y contradicciones entre la población blanca y la afroamericana. Las representaciones fílmicas en

Historias Cruzadas sobre dichas desigualdades y contradicciones son visibilizadas en el ámbito doméstico, en la interacción conflictiva entre las empleadoras blancas y las empleadas negras. La mirada que nos aporta este film amplía el enfoque social, cultural y político que habitualmente se tiene sobre este período.

Representaciones de género de las y los cadetes del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown a través de fotografías institucionales

Johanna Michelle Tato. UdeMM, Argentina / Instituto de Salud Mental de Buenos Aires, IUSAM Argentina

Este estudio tiene como objetivo analizar el discurso de la Institución del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown¹ en relación a los roles de género, a través de imágenes fijas. La autora, graduada de la promoción LIV y ex cadete, forma parte de un proyecto más amplio que busca analizar la representación de la mujer en la institución. Se comenzará con una introducción histórica y sociocultural del Liceo Naval Militar, seguida del análisis de fotografías institucionales y de notas periodísticas que reflejan el discurso que la institución desea transmitir.

En la primera parte del trabajo, se analizan las representaciones simbólicas, los aspectos de las tomas fotográficas y los uniformes de los y las cadetes. Además, se examina la funcionalidad de los uniformes y las posibles desigualdades de género presentes en la institución.

En la segunda parte del estudio, se analizan dos notas periodísticas con una diferencia de cinco años entre ellas. A pesar de que ambas notas presentan un discurso que busca mostrar una imagen de igualdad de género en la institución, se constata que el mensaje que se intenta transmitir no se refleja en la realidad actual. Este hecho sugiere que el discurso que se pretende transmitir puede no ser tan real como se presenta.

Este estudio es relevante porque analiza la representación de la mujer en una institución militar, que históricamente ha estado dominada por hombres. El análisis de las imágenes fijas y de las notas periodísticas permite entender cómo la institución busca construir su imagen y cómo esta imagen puede no ser fiel a la realidad. Además, el trabajo aporta una perspectiva desde adentro de la institución, ya que la autora es una ex cadete que vivió la experiencia de la institución.

Ejercicios de la memoria. Sacar a la luz. La memoria de las rapadas

Mónica V. F. Gruber. Universidad de Buenos Aires, Argentina

La Guerra Civil fracturó a España en dos y la sacudió desde sus cimientos. Enfrentó a familiares y amigos en un cruel duelo fratricida. Finalizada la contienda, el franquismo, lejos de echar paños fríos sobre las heridas, llevó a cabo una sistemática persecución sobre sus opositores. Como en toda contienda bélica, los más vulnerables se convirtieron en un blanco fácil para la violencia. En efecto, niños y mujeres acarrearon, una vez más, con el terrible peso de la venganza, ya que la violencia, lejos de desaparecer, se concentró en los familiares de los disidentes y presos políticos: esposas, madres, novias e hijos de comunistas. El hambre causó estragos y la carestía obligó a muchas madres de familia a comerciar en el mercado negro. Ya fuese tanto por cuestiones políticas como por la práctica del estraperlo, el castigo solía ser el mismo: las mujeres eran detenidas y rapadas. Sin embargo, este fue solo el inicio. Se las obligaba a tomar una purga de aceite de ricino, se les colgaba un cartel al cuello que generalmente señalaba "por roja y por puta" y se las paseaba por el pueblo escoltadas por los carabineros para humillarlas públicamente.

¿Qué sentían sus familiares? ¿Qué sucedió después con ellas y sus familias? ¿Cómo lo han vivido los hijos y los nietos de estas mujeres? ¿Y qué han contado ellas? Sobre esta senda se articula el documental *Sacar a la luz*. La memoria de las rapadas (2020), dirigido por las artistas Mónica y Gema Del Rey Jordà y la antropóloga María Dolores Martín-Consuegra. Concebido en base a testimonios de familiares, intenta devolverle la voz a ese silencio de dolor y humillación, en busca de sanar esas terribles heridas. Nos proponemos en esta ocasión analizar dicho documental y sus líneas de construcción hermenéuticas. No podemos empero dejar de pensar si esas prácticas de violencia contra la mujer no guardaban relación con aquellas que se implementaban en los antiguos Autos de Fe de la Santa Inquisición. Y, por otra parte, ¿rapar a la mujer en los años '40 no significaba despojarla de parte de su femineidad? ¿No se trataba de una práctica que la cosificaba al convertirla en un ser que produjese repulsión, agregándole a ello la humillación pública? Estas y otras preguntas guiarán nuestra búsqueda.

Testimonios, justicia, reparación y supervivencia. Haydee y el pez volador, la historia de una sobreviviente de la dictadura chilena

Victoria Alvarez. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / CONICET Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina

Javiera Robles Recabarren. UAHC, Chile / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / CONICET, Argentina

En el presente trabajo nos proponemos analizar el documental *Haydee y el pez volador* (Pachi Bustos, 2019) y dar cuenta de algunos de los principales tópicos que éste aborda: la violencia sexual de la que fueron víctimas muchas de las mujeres detenidas durante la dictadura que gobernó Chile entre 1973 y 1990, las posibilidades que éstas tuvieron de hablar de este aspecto de la experiencia represiva y las características peculiares del proceso de justicia chileno. Asimismo, retomando la pregunta de la protagonista, reflexionaremos sobre las posibilidades de reparación de aquellas experiencias en el presente.

La perspectiva de análisis propuesta está enmarcada, no tanto en la crítica cinematográfica, sino fundamentalmente en una lectura feminista del movimiento de derechos humanos, sus redes de solidaridad y afectos, el uso del cine y las imágenes como formas de expresión de lo afectado por las violencias de género y, a la vez, de producción de políticas de resistencia.

Violencia y ambigüedad en El poder del perro (Campion, Australia, 2021)

Mercedes Pombo. CAECE - Fundación Walter Benjamín, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Zulema Marzorati. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / FLACSO, Argentina

El artículo se centra en analizar el film *El poder del perro* de Jane Campion (Australia, 2021) tomando como eje la deconstrucción del género western y las transformaciones que surgen de la historia en relación a la homosexualidad, la homofobia y la violencia.

La historia se enmarca en el año 1925, en las zonas montañosas de Montana, donde viven los hermanos Burbank, dueños del rancho más grande de la zona. Phil el hermano mayor, un personaje violento e insensible en apariencia; y el menor George, sumiso y elegante. George se enamora de Rose, cuyo hijo Peter, en apariencia homosexual, es víctima de las burlas de Phil. En este contexto, se desarrolla la historia donde el doble sentido se hace presente, tanto en la mirada del arquetipo masculino como en los subtextos de la narración que brindan nuevos significados al relato. A partir de los subtextos y las connotaciones que están presentes en el film, es posible rastrear la ambigüedad de los personajes y la historia; así como también los quiebres de los estereotipos propios del género western.

“Una mujer soltera es un caos, un desorden de la naturaleza”. Representaciones femeninas en el cine de María Luisa Bemberg

Lizel Tornay. Universidad de Buenos Aires, Argentina

La realización y exhibición de un film constituye una acción simbólica, en cuyo caso, se trata de, según Michael De Certeau (1995; 32), “algo que significa más de lo que hace [...] Una acción simbólica no cambia nada, crea posibilidades relativas a imposibilidades admitidas y no dilucidadas”.

Qué posibilidades evidenció la película *Camila* (María Luisa Bemberg, 1984) en el momento de su realización y exhibición? Qué disputas indicó en torno a las construcciones de género? Qué relaciones de violencia visibilizó frente al poder del Estado? Qué desafíos abordó respecto a la construcciones visuales de las mujeres?

Se trata de un film que narra un acontecimiento ocurrido a mediados del siglo XIX. Su exhibición, en 1984, visibilizó una temática que el feminismo europeo, estadounidense y americano estaba discutiendo. En el ámbito local, donde recién había retornado la democracia después de años de violenta represión dictatorial, esta película encontró un amplio interés.

Este trabajo abordará el análisis del mencionado film a la luz de las tensiones y las búsquedas que en ese momento intentaban dilucidar las dificultades admitidas para la vida de las mujeres.

COMISIÓN 9 | ARCHIVO Y PRÁCTICAS DE ARCHIVO

Esta Comisión sesionó online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 14.00hs (ARG).

Arte y Comunicación

Natalia Aguerre, Argentina

Coordinación: **Natalia Aguerre** (Universidad de Palermo, Argentina), **Cynthia Lizette Hurtado Espinosa** (Universidad de Guadalajara, México) y **Denise Trindade** (Grupo EPCC, Fundación Casa de Rui Barbosa FCRB, Brasil).

En esta comisión se presenta "Archivo y prácticas de archivo" ([Cuaderno 173](#)) con los resultados del Proyecto 11.7 del mismo nombre, que dirige Natalia Aguerre (UP, Argentina), Cynthia Lizette Hurtado Espinosa (UDG, México) y Denise Trindade (Grupo EPCC, FCRB, Brasil).

Se reflexiona sobre la problemática del archivo en su vinculación con las artes, la política y la cultura. En las últimas décadas el archivo se tornó en un tema destacado de discusión que excedió el campo originario de la disciplina histórica para extenderse hacia la antropología social, la crítica literaria, la sociología cultural, los feminismos, los estudios culturales entre otros. Los debates abordaron las prácticas de archivo, los archivos de la disciplina histórica como autoridad y límite de lo enunciable, los archivos privados o comunitarios como resguardo y resistencia a los poderes instituidos y como prácticas situadas para vehicular la memoria. Archivos disidentes, orales, visuales y sonoros, digitales, o la noción de cuerpo como archivo, acompañan nuevas lecturas con abordajes disidentes de los documentos. Desde estas premisas, se propuso exponer y estudiar los modos en que los archivos son fuentes de prácticas estéticas contemporáneas que permiten ensayar nuevos vínculos entre la conservación del tiempo y la experiencia en un mundo simultáneamente real y virtual, local y global.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°11 Arte y Comunicación: Innovación estética, medios, nuevos lenguajes*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 11.6 Arte, comunicación y política: experiencias y expresiones desde Latinoamérica (Cuaderno 147) con la Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá (Colombia), 11.5 Arte y Política (Cuaderno 122) junto a la Fundação Casa de Rui Barbosa / EPCC Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil), 11.3 Arte y Diseño: Discursos de la Identidad Cultural de América Latina (Cuaderno 101) junto a la Universidad de Guadalajara (México), 11.2 Arte, Historia y Memoria (Cuaderno 92) junto a la Universidade do Vale dos Sinos –Unisinos (Rio Grande do Sul, Brasil) y 11.1. Experiencias del Arte Latinoamericano y su incidencia sobre el tiempo (Cuaderno 75) junto a la Université Rennes 2 (Francia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Archivo y prácticas de archivo (Cuaderno 173)

Natalia Aguerre. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Arturo Jauretche Argentina / CLACSO Argentina

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa. Universidad de Guadalajara, México

Denise Trindade. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil / Fundación Casa de Rui Barbosa, Brasil

Se reflexiona sobre la problemática del archivo en su vinculación con las artes, la política y la cultura. En las últimas décadas el archivo se tornó en un tema destacado de discusión que excedió el campo originario de la disciplina

histórica para extenderse hacia la antropología social, la crítica literaria, la sociología cultural, los feminismos, los estudios culturales entre otros. Los debates abordaron las prácticas de archivo, los archivos de la disciplina histórica como autoridad y límite de lo enunciable, los archivos privados o comunitarios como resguardo y resistencia a los poderes instituidos y como prácticas situadas para vehiculizar la memoria. Archivos disidentes, orales, visuales y sonoros, digitales, o la noción de cuerpo como archivo, acompañan nuevas lecturas con abordajes disidentes de los documentos. Desde estas premisas, se propuso exponer y estudiar los modos en que los archivos son fuentes de prácticas estéticas contemporáneas que permiten ensayar nuevos vínculos entre la conservación del tiempo y la experiencia en un mundo simultáneamente real y virtual, local y global.

La construcción de un banco de imágenes centrado en el usuario

Verónica Durán Alfaro y Jorge Alberto González Arce. Universidad de Guadalajara, México / Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, México

Claudia Mercado Peña. Universidad de Guadalajara, México / Universidad Iberoamericana, México / Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, México

Alumnos Colaboradores: Luis Erik Gómez Trigós, Santiago Pérez Rubio y Braulio Alejandro Gómez Hernández

En las últimas décadas, el uso del Internet ha provocado una revolución tecnológica. Cada vez son más los usuarios que se unen a las plataformas de búsqueda en una relación orgánica y colaborativa; este crecimiento nos ha llevado a estudiar y comprender cómo se interactúa, categoriza y construye el hecho mismo de la búsqueda en los archivos digitales. Dentro de estos procesos de búsqueda la Web Semántica (3.0), ha ofrecido no sólo buscadores más inteligentes, también búsquedas precisas a partir de una clasificación más eficiente centrada en los significados y no solo en las palabras clave. La Web 4.0 trabaja la incorporación de la Inteligencia Artificial, el Deep y el Machine Learning, ahora más inteligente y aún más predictiva. Todo centrado en el usuario. Ahora, para trabajar en el diseño de un archivo digital o banco de imágenes centrado en el usuario la metodología del "Design Thinking", nos permitirá comprender los procesos iterativos, ciclos que van y vienen incesablemente para ir avanzando o retrocediendo en nuestros procesos e hipótesis, y así establecer las bases de la Bio-red del Banco de imágenes para fortalecer la identidad endémica de las agaváceas y suculentas mexicanas.

Análisis de los espectáculos para hoy en la cartelera del periódico informador

Adrián Antonio Cisneros Hernández, Marcela del Rocío Ramírez Mercado, Juan Ernesto Alejandro y Olivares Gallo. Universidad de Guadalajara, México / Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, México

El periódico informador es un referente desde hace 104 años en el estado de Jalisco, México y cuenta con una hemeroteca digital de acceso libre. La cual permite hacer una revisión de los archivos, de lo que se ha registrado en sucesos políticos, deportivos, económicos, sociales y culturales, siendo éste último rubro de interés, con respecto a la promoción de las actividades de entretenimiento como son el teatro, cine y televisión abierta. Al realizar un análisis formal con base a lineamientos del diseño de información, de la sección espectáculos para hoy, la cual apareció en el año de 1922 en donde se mostraban imágenes y horarios referente a espectáculos en vivo, conciertos, obras de teatro y funciones de cine, en el año 1942 esta sección quedó sin nombre pero continuó mostrando principalmente funciones de cine, eventos sociales y obras de teatro; se fragmentó en distintas páginas perdiendo la unificación. En la última década del siglo XX en el año 1990 surgió la sub sección de cartelera que se focalizó principalmente en las funciones de cine, pero después se integró en la sección de espectáculos y en el año del 2020 desapareció de bajo el contexto de la pandemia. Se describirá la diacronía de la presentación gráfica, la arquitectura de la información, uso tipográfico y el contexto de estas secciones durante estos tres periodos.

La labor de la preservación: reflexiones acerca del Repositorio del Centro de Referencias en Políticas Culturales (FCRB/BR)

Anderson Albérico Ferreira y Mariana Franco Teixeira. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Brasil / Fundación Casa de Rui Barbosa, Brasil

La preservación de la memoria y la información en Brasil ha sufrido cambios y pérdidas en los últimos años, lo que pone en peligro importantes documentos y bienes culturales de la nación. Ante este escenario, distintos actores del segmento cultural pusieron en marcha un conjunto de acciones en defensa del rescate y de la preservación de la memoria de la cultura del país. Alineada con este movimiento, la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Gestión de la Fundación Casa de Rui Barbosa (FCRB) desarrollo proyectos que dieron lugar al primer centro de referencia en políticas culturales del país, iniciativa a la que se dirige este artículo. Buscamos, a partir de la experiencia de este repositorio digital, reflexionar sobre la importancia de la preservación en un contexto político-social que amenaza el mantenimiento de políticas públicas de cultura.

Registro y evolución de la memoria gráfica colectiva a través de piezas de comunicación

Mónica González Castañeda. Universidad de Guadalajara, México / Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, México / Universidad Iberoamericana León, México

Eduardo Galindo Flores. Universidad de Guadalajara, México / Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, México

Daniel Rodríguez Medina. Universidad de Guadalajara, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México

Desde sus primeras manifestaciones de razonamiento, el ser humano a lo largo de la historia, se ha interesado en registrar algo de su cotidianidad, muy posiblemente como confirmación de su modo de vida seminómada o simplemente para plasmar su existencia. Las necesidades de almacenamiento como parte inherente del ser humano van construyendo su manera de atesorar, distinguir, seleccionar y categorizar la información y conocimiento con el que se va relacionando día a día. Este almacenamiento de datos ha ido evolucionando de una manera inesperada en éstos últimos años, especialmente para las imágenes, tanto en lo digital como en lo cognitivo. Dicha investigación pretende evidenciar/abordar los procesos y la relación entre la evolución del almacenamiento digital (archivos) y la evolución de la memoria colectiva, fundamentada en los avances tecnológicos, el almacenamiento masivo de datos y su aplicación en algunas áreas de aplicación del diseño gráfico, como por ejemplo conocer el perfil y el comportamiento de los públicos específicos a los que dirige sus piezas gráficas de comunicación en cualquiera de sus variaciones, ya sea en medios tradicionales o medios no convencionales considerando la evolución y adecuación de los mensajes a dichos medios.

El archivo de la radiografía del comportamiento del consumidor mexicano de la revista Merca 2.0 como una herramienta para la toma de decisiones en el diseño de productos o servicios

Amalia García Hernández. Universidad de Guadalajara, México / Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, México / Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa. Universidad de Guadalajara, México

Leonardo Mora Lomelí. Universidad de Guadalajara, México / Universidad Iberoamericana León, México

El registro de la vida del ser humano se puede desarrollar con la realización de la investigación de mercados y publicaciones, en este caso es la revista merca 2.0 quien año con año realiza un registro de la evolución del consumidor mexicano, y que en esta ocasión se analizará la transformación que ha tenido desde 2016 al 2021 basados en los diferentes artículos que contiene la revista, en donde, además de realizar una radiografía anual publica algunos artículos complementarios como radiografía del usuario digital mexicano 2016; ¿Cómo será el consumidor mexicano de cara a la entrada del nuevo gobierno? que fue publicado en 2018; Consumidor post covid: Cinco puntos cruciales que describen los nuevos hábitos del público, publicado en 2020 y que trata de hacer algunas precisiones que puedan ser de utilidad para las marcas; Consumo a un año de la pandemia: Una radiografía en 10 datos, publicado en 2021. De esta manera se establece la importancia de la investigación documental o el acceso a recursos archivísticos en donde los resultados podrían ayudar entre otras cosas a una investigación retrospectiva y al diseño de futuros productos o servicios para evitar un menor grado de incertidumbre del éxito de los mismos.

Preservación audiovisual y desastres: causas antropo-sociales. Casos en el Sur Global

Roque González Galván. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional Autónoma de México, México

Para la UNESCO los desastres se distinguen entre “emergencias naturales”—terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tormentas, maremotos, etc.—, y “emergencias artificiales”—incendios, vandalismo, robos, tráfico ilícito, terrorismo, guerras, etc. Pero para los geógrafos medioambientales, como el eminente geógrafo y académico escocés Neil Smith, no existe tal cosa como un desastre natural. La pretendida “naturaleza” de los desastres pasa a ser un camuflaje ideológico que oculta las dimensiones sociales y, al mismo tiempo, encubre distintos intereses. Por supuesto, la negación de ese supuesto origen “natural” de los desastres no elude los procesos naturales, pero busca poner el acento en que en las catástrofes climáticas las causas naturales no están totalmente desvinculadas de las causas sociales. En este artículo se trabajará el concepto de “causas antropo-sociales”, involucrando expresamente distintas maneras que se dan los humanos para administrar —o dejar de administrar—, derechos, bienes y patrimonios de la humanidad, como en el caso de las políticas neoclásicas de retiro del Estado, dando de baja —de facto—, derechos humanos, culturales y patrimoniales, enfocándose en el análisis de las políticas de manejo del riesgo de instituciones de preservación fílmica y audiovisual de América Latina, contextualizando tanto en las “emergencias naturales” como en las causas antropo-sociales de los desastres.

Uso tipográfico y diseño editorial en los libros de lenguas indígenas de 1555 a 1900

Cynthia Lizette Hurtado Espinosa, Marcela del Rocío Ramírez Mercado y Claudia Cecilia Delgadillo Mejía. Universidad de Guadalajara, México

México tiene una excepcional diversidad lingüística y es uno de los países con más lenguas indígenas donde se hablan 68 lenguas originarias divididas en más de 350 variantes lingüísticas. En el archivo de la dirección general de cultura del gobierno de México se cuenta con una colección de lenguas indígenas que consta de cerca de 2mil volúmenes donde se relacionan con las lenguas indígenas y en su página de internet dedicada a este tema presenta una muestra de 12 libros que han sido escaneados y tienen acceso libre, mismos que han sido analizados en cuanto a su composición y uso de tipografía. Los libros son: Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana; Vocabulario en lengua castellana y mexicana; Arte mexicana; Arte de la lengua tarasca; Arte de lengua mexicana; Arte de el idioma maya; Arte novissima de lengua mexicana; Noticia de la lengua huasteca; Reglas de Orthographia y arte del idioma Othomi; Compendio gramatical para la inteligencia del idioma tarahumar; Vocabulario del idioma comanche; y Arte donde se contienen todos aquellos rudimentos y principios perceptivos que conducen a la lengua mexicana. Son interesantes los hallazgos tanto en el uso de ornamentos, tipografía y diseño editorial con la composición misma del texto, como la estructura de cada libro.

Estética como sensorium en Edgardo Vigo y el arte correo. De la carta postal al correo electrónico: en búsqueda del entorno perdido

Julio Lamilla. Universidad de Playa Ancha, Chile / Universidad Nacional de las Artes, Argentina

En este escrito desplegamos a través del análisis de producciones y archivos referentes al arte correo, cuestionamientos sobre la relación de la práctica artecorreoística con la estética entendida como experiencia sensible (Aisthesis). Siguiendo planteos y testimonios de Edgardo A. Vigo, Dámaso Ogaz y múltiples artecorreoistas en relación al vínculo material con las obras, se analizará cómo afecta el paso de lo analógico a lo digital en la concepción, recepción, técnicas y construcción material de obras de arte correo. Para auscultar esta bisagra temporal resonarán reflexiones de Susan Buck-Morss y Gilbert Simondon sobre la estética como experiencia sensorial.

El arte correo como maleza. Prácticas de archivo para historias del arte descentradas

Clarisa López Galarza. Universidad Nacional de la Plata, Argentina / Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

En este escrito nos detendremos en el análisis de las prácticas de arte correo, a partir de nuestra labor de estudio, ordenamiento y catalogación de piezas resguardadas en el archivo de Arte Correo y Comunicación a Distancia del Centro de Arte Experimental Vigo (La Plata, Argentina). A través de intercambios postales, las redes de arte-correistas se han conformado a escala planetaria, dando forma a una trama de diálogos, cooperaciones y flujos de imágenes, textos y documentos. En estas páginas buscaremos reponer aspectos de esta urdimbre, desde una perspectiva que dé cuenta de su funcionamiento colectivo, diverso y disperso, en los que la experimentación y la regeneración son los núcleos de sentido desde lo que abordar estas prácticas. Gestadas desde propuestas deslocalizadas y posdisciplinarias, las prácticas de arte correo nos abren la puerta a otros estudios del arte contemporáneo, para poner en discusión algunos énfasis habituales en los discursos en torno a las prácticas artísticas: el cuestionamiento a categorías como las de autoría, disciplinas y mediaciones institucionales encuentran nuevos referentes y genealogías. En esta misma línea, buscaremos cuestionar lógicas de ordenamiento geográfico que, desde relatos enraizados en ópticas colonialistas, suponen a las categorías de centro y periferia como conceptos reguladores de los intercambios artísticos.

Un archivo es más de lo que parece

María Eugenia Pérez Cortés y Flor Alejandra Gómez Contreras. Universidad de Guadalajara, México

¿Cuál es la relación entre los archivos, los recuerdos y la historia? ¿De qué manera los archivos históricos complementan el recuerdo colectivo y el capital social de un gremio o de una disciplina? Este documento es una invitación a la reflexión acerca de las implicaciones sociales y filosóficas que ha tenido el uso del concepto de archivo en algunas de sus interpretaciones más importantes. De acuerdo a los autores consultados, los archivos representan poder, pueden ser institucionalizados, resguardados e institucionalizados, pero también tienen presencia en los expedientes personales y propios de cada individuo, se relacionan con los sentimientos y la identidad de las personas y en su conjunto colaboran para formar parte de la historia de la humanidad. El desarrollo tecnológico ha influido de muchas y diversas maneras en todas las áreas del conocimiento y la comunicación escrita no es la excepción, este documento explora las implicaciones del término archivo en el contexto de la comunicación escrita, enfocando particular atención en la tipografía comprendiendo desde los archivos creados con los primeros tipos móviles conocidos por la sociedad, mismos que permitieron la reproducción en serie de valiosos archivos históricos, hasta algunos formatos de archivos tipográficos que se usan en la actualidad.

Perversiones del archivo en la obra de Jose Luis Landet

Rodolfo Sousa Ortega. Universidad Nacional de las Artes, Argentina / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina / The New Centre for Research and Practice, EEUU

En este artículo me propongo desentrañar la problemática de la construcción y uso de archivos en la obra del artista argentino José Luis Landet (Buenos Aires, 1977), quien rastrea la historia del pintor Carlos Gómez, fallecido en el 2014, a quien Landet dice haber conocido en el parque Lezama y de quien heredó su archivo al morir. La operación artística es semejante a la de artistas contemporáneos (Hirschhorn, Renó, Kabakov) que se sumergen en los archivos para rastrear los documentos que dan cuenta de la sensibilidad de una comunidad, de un sujeto o de un momento histórico. El segundo momento, decisivo en la producción de Landet, llega cuando adquiere paisajes hechos por pintores amateurs, corta las firmas, seccionando el paisaje. Coloca a la pintura en un umbral, como un objeto encontrado, y de estos objetos, una instalación. A la vez adquiere el carácter de documento, reelabora el relato de la historia del arte e incluye a los pintores anónimos que pintan por gusto: Excedentes. El cuerpo de obra de Landet se construye como un anti-archivo que pone en crisis el vínculo entre sujeto, archivo e institución, y por otro lado, desarticula sus conceptos fundamentales como verdad, historia y testimonio.

Difusao de arquivos sobre la Cultura em plataformas digitais

Eula Dantas Taveira Cabral. Fundación Casa de Rui Barbosa, Brasil

Em 2021, o grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura (EPCC) da Fundação Casa de Rui Barbosa passou a difundir mais de 2 mil arquivos da área de cultura nas plataformas de repositórios digitais DSpace e Omeka. O objetivo da pesquisa é mostrar a importância de arquivos da área de cultura em plataformas digitais, os critérios de indexação, preservação e estratégias de difusão. A partir de pesquisas bibliográficas e documentais verificouse que é fundamental organizar e disponibilizar os arquivos da área de Cultura, uma vez que os governos tratam a Cultura sob o ângulo ideológico político, esquecendo que registram a memória e a história do povo; as plataformas DSpace e Omeka, por serem de acesso livre e gratuito, além de organizarem e disponibilizarem a organização dos dados e cada documento, possibilitam o acesso a todos os pesquisadores em qualquer lugar do mundo; a organização dos arquivos documentais e digitais divididos em entes federados, governo federal, política cultural global, produção acadêmica, produção do setor e sociedade civil facilitam a pesquisa.

COMISIÓN 10 | DISEÑO Y PRODUCCIÓN: RELATO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Esta Comisión sesiona online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 16.00hs (ARG).

Cultura Material, Arte y Diseño

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Orestes Dámaso Castro Pimienta** (Instituto Superior de Diseño ISDi, Universidad de la Habana, Cuba) y **Daniela V. Di Bella** (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "Diseño y Producción: Relato de experiencias significativas" ([Cuaderno 184](#)) con los resultados del Proyecto 15.4 del mismo nombre, que dirige Orestes Dámaso Castro Pimienta (ISDi Cuba) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

Este Proyecto se centra en el relato de experiencias significativas, que documentan y destacan los procesos metodológicos de distintas experiencias de Diseño. Reflexiona sobre los caminos metodológicos en experiencias significativas y exitosas de Diseño. Este proyecto se centra en su jerarquización metodológica, entendiendo al Diseño como pensamiento, metodología y producción. Pretende documentar, analizar y estudiar sus procesos y vínculos en sus distintas etapas, desde el análisis, el anteproyecto, el comportamiento y experiencia de usuario, la toma de decisiones de diseño, la creación de prototipos, el estudio de las materialidades, y la puesta a prueba de los diseños entre otras etapas que hacen al quehacer del campo teórico y práctico del campo profesional de la disciplina. Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°15 Cultura material, Arte y Diseño. Reflexiones, estrategias y aportes*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 15.1 Pierre Bourdieu: una mirada etnográfica (Cuaderno 88) con el Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social CAS IDES (Argentina), 15.2 Aportes al análisis de las cosas, las personas y las relaciones, a partir de las contribuciones de Annette Weiner: la etnografía de los objetos (Cuaderno 131) con CAS IDES (Argentina) y CoCo Grupo de Estudio y Trabajo Cosas Cotidianas-Cultura Material (Argentina), y 15.3 Museografía: El Arte de la Puesta en Escena (Cuaderno 177) presentados respectivamente en los Coloquios 2023, 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 15.4 Diseño y Producción: Relato de experiencias significativas

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el resultado del 4° Proyecto de Investigación colaborativo –incubado durante el período 2022-2023– surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el Profesor Orestes Dámaso Castro Pimienta del Centro de Estudios de Diseño (CEDi, Cuba), Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI, Cuba), Universidad de la Habana (UH, Cuba), y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC de la Universidad de Palermo (Argentina).

El presente Proyecto se denomina Diseño y Producción: Relato de experiencias significativas, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño surgida como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

¿Cómo se conceptualiza el Diseño Industrial? Modelación de una etapa del proceso de Diseño Industrial

Daniel Fadruga González y Alicia Fernández Ferreras. Instituto Superior de Diseño (ISDI), Universidad de La Habana, Cuba

El trabajo expone las experiencias de algunos proyectos de Diseño, siendo estudios de caso en diferentes Esferas de Actuación del Diseño a modo de demostración de como funciona la metodología empleada y asimismo el modelo de la Etapa Conceptualización elaborado desde 2018. En el ISDI, el avance de un año académico a otro supone un incremento de la complejidad proyectual para los estudiantes, pero en todos los casos, desde el inicio del 2do año los estudiantes se enfrentan a la “Etapa Conceptualización” y en periodos sucesivos van incorporando las etapas de “Problema” y “Desarrollo”, es decir: La Conceptualización es la más trabajada en la carrera de Diseño Industrial y en la que el Diseñador es más responsable. De ahí la importancia que tiene poseer una herramienta que explicita y declare tanto las categorías metodológicas empleadas para la formación de los futuros diseñadores, como las relaciones entre las diferentes etapas del proceso de Diseño.

Aun cuando los estudios de caso expuestos, son proyectos académicos, el “Modelo de la Etapa Conceptualización en el Proceso de Diseño Industrial” también describe y explicita este proceso en el ejercicio de la profesión. La construcción de esta herramienta se basó en experiencias tanto académicas, como proyectos profesionales, con el apoyo de especialistas consultados que por demás se desempeñan en ambos roles. Este trabajo va demostrando la pertinencia de esta herramienta metodológica en la formación de Diseñadores industriales en Cuba y su aplicación en la conceptualización de algunos proyectos de Diseño, en este caso; pero que podría lograr un impacto transdisciplinar en el futuro.

La Evaluación del Diseño como Proceso Investigativo en el Ciclo de Vida del Producto. Principales resultados 2016-2022 en el ISDI, Universidad de la Habana

Orestes Dámaso Castro-Pimienta y Arianet Valdivia-Mesa. Instituto Superior de Diseño (ISDI), Universidad de La Habana, Cuba

Investigar sobre evaluación, deviene metainvestigación, en tanto evaluar es en muchos sentidos investigar. Es decir, es indagar desde el método científico, como se estructura y desarrolla la evaluación, cómo se construye el conocimiento sobre evaluación del objeto de diseño (producto o servicio), estableciéndose un proceso a su vez de carácter metacognitivo para los diseñadores como sujetos de evaluación.

El diseño es un espacio de convergencia tecnológica, económica, psicológica, sociológica y político, de ahí su carácter complejo, contradictorio y multifactorial. La evaluación del diseño asume todos estos aspectos como retos, que deben ser superados por diversas vías, sin embargo, la más expedita y eficiente es aquella que aplica métodos científicos en la solución.

Partiendo de estas consideraciones resulta consecuente, someter a un análisis minucioso las experiencias investigativas, que han tenido como objeto de estudio la evaluación del diseño y como campos de acción las diferentes esferas de actuación de los diseñadores. De manera que, se compendian las investigaciones realizadas sobre evaluación del diseño en el periodo comprendido entre 2016 y 2022, las metodologías desarrolladas y sus principales resultados.

La Evaluación del Diseño de Producto en Cuba: Experiencia práctica de integración ambiental en los contenidos de la evaluación de calidad del diseño

Arianet Valdivia Mesa, Carmen Gómez Pozo, Yamilet Pino-Nicó y Orestes Dámaso Castro Pimienta.

Instituto Superior de Diseño (ISDI), Universidad de La Habana, Cuba

La investigación presenta la mejora de integración ambiental realizada en el instrumento de evaluación de la calidad de calzado, del Subsistema de Evaluación de Productos de Diseño Industrial y de Comunicación Visual de la Oficina Nacional de Diseño. Se realizó en el marco de los talleres de perfeccionamiento organizados por la Oficina en el año 2021, como parte de la comprobación práctica de la investigación Modelo de evaluación del diseño de producto como instrumento de la gestión ambiental, subordinada al proyecto no asociado a programa: Modelo genérico de la evaluación del Diseño en Cuba. Los resultados mejoraron los contenidos de evaluación con respecto a la dimensión ambiental y permitieron el perfeccionamiento de la evaluación del Diseño en Cuba, que en estos momentos se propone transitar desde la eficiencia ambiental hacia la calidad ambiental, lo que favorece la protección de los ecosistemas, de la salud humana y de los recursos. Al respecto, se consideraron criterios relacionados a tres áreas de integración ambiental: Materiales y energías, Alternativas óptimas y Comportamiento humano. La mejora realizada constituye una experiencia práctica donde participaron diferentes actores de la cadena de valor, perfeccionando un instrumento de evaluación que permite la verificación desde la actividad profesional del diseño cubano.

Diseño de interfaz experimental para la medición del tiempo de respuesta y la calidad de respuesta de usuarios con Enfermedad de Parkinson

Alicia Fernández Ferreras. Instituto Superior de Diseño (ISDI), Universidad de La Habana, Cuba

Claudia Morales Valiente. University of Western Ontario, Canada

El presente artículo expone los resultados de un estudio interdisciplinar en el campo del Diseño en relación con disciplinas como Psicología, Neurología y Electro-medicina con el objetivo de diseñar un dispositivo experimental que presente de manera independiente las Variables de Diseño de las Interfaces de Control de Electrodomésticos que inciden en el tiempo y calidad de la respuesta de usuarios con Enfermedad de Parkinson (EP). Con este fin se evaluaron a través de encuestas de opinión las experiencias de interacción de los pacientes con los electrodomésticos, las manifestaciones de la enfermedad y las afectaciones que producen en el uso de las interfaces de control. Además, se caracterizaron las variables de diseño de los controles en las interfaces de los electrodomésticos comunes en los hogares cubanos y los productos existentes en el mercado internacional dirigidos especialmente a pacientes con EP. A partir de los resultados obtenidos se proyectaron los detalles del diseño de la interfaz experimental, la cual fue construida en los talleres y laboratorios del Instituto Superior de Diseño (La Habana, Cuba) y se definió el esquema de la prueba para la validación de la interfaz experimental a través de un estudio tipo caso control a una muestra de pacientes de EP del Instituto de Nacional de Neurología y Neurocirugía (La Habana, Cuba) y un grupo de control de adultos mayores cubanos con envejecimiento sano pareados por sexo y edad con el primer grupo.

La legibilidad y lecturabilidad de los textos impresos, una mirada desde la tipografía

Maité Fundora Iglesias y Ernesto Fernández Sánchez. Instituto Superior de Diseño (ISDI), Universidad de La Habana, Cuba

El presente artículo resume los resultados de una investigación para determinar por método de consulta a expertos el nivel de impacto de los elementos del diseño tipográfico en los procesos de legibilidad y lecturabilidad

de un texto impreso. Ante la dispersión bibliográfica sobre el tema y la carencia de estudios que con carácter científico avalen las opiniones sobre este asunto fue necesario determinar en primera instancia, si se trataba de dos procesos diferentes (legibilidad y lecturabilidad), que elementos del diseño tipográfico someter a la consulta de expertos atendiendo a la gran diversidad de los mismos, y como asociar cada proceso a los diferentes productos comunicativos que pueden tener una letra impresa. Los resultados del mismo contribuyen al proceso de selección tipográfica, el diseño editorial de textos, así como al diseño de nuevas fuentes tipográfica, atendiendo a la función comunicativa del producto y la jerarquización de estos elementos en los diferentes niveles de empleo de la tipografía.

El rediseño de la colección de títulos del sistema educativo cubano: un proyecto científico, profesional y docente

Ernesto Fernández Sánchez y Maité Fundora Iglesias. Instituto Superior de Diseño (ISDi), Universidad de La Habana, Cuba

El Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana, recibió el encargo de rediseñar de manera íntegra los 506 títulos que componen el sistema educativo cubano en todos los niveles de la enseñanza general, desde el primer grado hasta el duodécimo. Empezar dicho reto conllevó a un conjunto de decisiones estratégicas claves que se sustentaron en un profundo estudio de referentes teóricos, análisis de condicionantes y factores determinantes del proceso de diseño que dieran respuesta a los requisitos que deben tener estos productos. Además, se hizo necesario una singular organización del proceso de trabajo, ya que los libros se han estado trabajando a la par que se desarrolla el proceso editorial y se perfecciona el sistema de contenidos educativos de los mismos, por lo que la interacción permanente entre autores, editores y diseñadores (profesionales y estudiantes) ha obligado al replanteo permanente de las decisiones proyectuales. Se presentan en este artículo las decisiones generales estratégicas y los primeros resultados proyectuales.

Experiencias en la vinculación del diseño, a la gestión de proyectos internacionales destinados a la protección y cuidado del medio ambiente

Raúl Bejerano Bejerano. Instituto Superior de Diseño (ISDi), Universidad de La Habana, Cuba

La investigación presenta un estudio sobre las fortalezas del diseño en la obtención de resultados eficientes en la gestión de proyectos internacionales orientados a la protección y cuidado del medioambiente. Se realizó el estudio mediante el análisis de tres proyectos internacionales: "Conectando paisajes", "Manglar Vivo" y "Resiliencia Costera".

Los resultados muestran el papel del diseño en el desarrollo de conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades, actitudes y valores en las comunidades humanas vinculadas directa e indirectamente, incidiendo en la disminución de las vulnerabilidades mediante la propia labor educativa inducida y diseñada de manera intencionada y profesional.

La identidad visual en los servicios del sector privado en Cuba

Alejandro Escobar Mateo. Instituto Superior de Diseño (ISDi), Universidad de La Habana, Cuba

El presente trabajo aborda la temática de la identidad visual en los nuevos servicios del sector no estatal o privado. El objetivo principal es demostrar la necesidad de la inserción de los especialistas de diseño de comunicación visual en este ámbito, un tema que se hace imperante en aras de que no se produzca un deterioro nuestra gráfica urbana. Ante un nuevo panorama de gran importancia en el país, tanto los diseñadores como los dueños de negocios y los encargados de auditarlos, deben tomar conciencia ante la problemática que implicaría que los proyectos de diseño que estarán implementados en nuestro entorno no cuenten con la calidad adecuada.

La construcción del saber en el mueble de campo argentino

Gastón Girod. Universidad de Palermo, Argentina

El mobiliario es uno de los objetos más representativos de la historia y del presente del ser humano y su hábitat. Dentro de los contextos donde el mobiliario se desarrolla, se abordará al mueble de campo o rural, que refiere en sus comienzos a la colonización y a las sucesivas migraciones que ayudaron a difundir novedades técnicas, que influyeron en pautas estilísticas y funcionales en el mueble. Posteriormente, la yuxtaposición de culturas y saberes se evidencia tanto en las estancias argentinas, como en los que surgen en el ámbito de la vivienda campesina, para luego centrarse en su contemporaneidad. Este desarrollo histórico fue configurando un consumo de objetos trabajados con un conjunto de rasgos, referencias y representaciones, asociado a lo rural, que se denominará 'estilo campo'. El estilo se refleja en la arquitectura, en el diseño de interior, así como también en la producción objetual, donde aparece el mobiliario. Dentro de este campo del diseño, la silla será la tipología por estudiar. La silla de campo argentina es un objeto que no está clasificado en su totalidad, y se puede afirmar que existen sillas de estilos europeos y americanos, que se evidencian en los cascos de algunas grandes estancias. Sin embargo, algunas tipologías reconocidas popularmente en el tiempo, como la silla matera, la misionera o pulpera, la silla de junco, la silla criolla o el banco de ordeño, no se evidencian como las anteriores. Estas últimas, están fuertemente ligadas al ámbito rural y al contexto de uso campesino, más que al del patrón.

El presente trabajo indagará en los antecedentes de la silla de campo, y la manera en la que los creadores diseñan, en la actualidad, a estas sillas, como así también qué tipo de fuentes de información utilizan, que puedan dar indicios de posibles fuentes documentales primarias o secundarias, utilizadas —en las sillas analizadas— para su creación. En este, sentido en el presente trabajo se plasma la vinculación de las prácticas de diseño con las fuentes de información y la construcción del saber en este campo, enfocándose en la tipología silla.

Transmisión participativa de la memoria colectiva de paisajes culturales

Félix Augusto Cardona Olaya. Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Las manifestaciones culturales, se conservan gracias a la memoria que puede ser transmitida a través de artefactos y lugares que determinan cada sociedad en su contexto. Bajo esta perspectiva la preservación del patrimonio cultural es un fenómeno que está estrechamente vinculado a prácticas concernientes a la reproducción de vida social que provee referencias compartidas a los cambios y a la continuidad de las prácticas, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidas dentro de una comunidad. Son las tradiciones vivas las que reafirman identidad colectiva para cada contexto y el punto de referencia para su análisis. Por ello, la noción de los territorios que definimos como paisajes culturales, se relaciona con la capacidad de transmisión de hitos de los tipos de memoria que lo integran y con las cuales lo percibimos, tanto desde lo institucional como desde lo comunitario. Y la disciplina del diseño dentro de los fenómenos actuales es una de las llamadas a ser responsables de la creación de los canales adecuados para esta transmisión, lo cual implica poner en discusión nuevas formas de identificar, valorar y transmitir memoria colectiva mediante tecnologías que permitan una participación comunitaria en referencia a las dimensiones transversales que enmarcan las sensibilidades sobre el poder de acción sobre el territorio.

COMISIÓN 11 | DISEÑO Y TERRITORIO SOCIAL II: IDENTIDAD Y PAISAJE CULTURAL

Esta Comisión sesiona online el Lunes 31 de Julio de 2023 a las 18.00hs (ARG).

Diseño y Territorio social

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Paola de la Sotta Lazzarini** (Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile FAU-UChile, Chile) y **Daniela V. Di Bella** (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina). En esta comisión se presenta "Diseño y territorio social II: Identidad y Paisaje cultural" ([Cuaderno 185](#)) con los

resultados del Proyecto 13.5 del mismo nombre, que dirige Paola de la Sotta Lazzerini (FAU-UChile, Chile) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

El presente Proyecto es continuación de Diseño y Territorio Social I: Pasajeros en Tránsito, donde se retoman y profundizan algunas de las temáticas y abordajes iniciados oportunamente en el Volumen 1 (Cuaderno 134) en relación con el tejido de relaciones de los saberes tradicionales, sus materialidades e inmaterialidades y sus raíces ancladas en el territorio, que configuran la identidad y el paisaje cultural.

La situación política a nivel de la región ha movilizó a las masas sociales, en diversas latitudes, hacia la búsqueda de la felicidad y la calidad de vida como un primer derecho humano, el derecho a estar bien. Lo que ha provocado demandas sociales y nuevos modelos de gobernanza, como así también la necesidad de entablar nuevas cartas de navegación, como fue el caso de Chile y la primera Carta Magna, redactada por una convención constitucional elegida por las y los ciudadanos, de carácter igualitario en género y participación equitativa de pueblos originarios. Situación que ha provocado un estado de atención y expectativa en otros países y regiones del globo. En un escenario que navega entre pandemia, post-pandemia o peri-pandemia, la presencialidad, los hábitos y las prácticas, han cambiado abruptamente, afectando lo relacional, lo social, la salud mental, la sensación de seguridad y la percepción espacial entre otros.

Sus efectos e impactos, tanto económicos como sociales, se observan mayoritariamente en la ciudad en cuanto a movilidad y control de la misma, los aforos, la precariedad de la vivienda, el acceso a la salud, los servicios básicos, etc. viéndose aumentadas en el caso de las distintas realidades regionales (personas migrantes, disparidad económica, nacionalismos exacerbados, tensiones sociales). De igual forma el impacto en la educación y la consecuente deconstrucción del aula como resabio del encierro en pandemia, nos impulsa a cuestionarnos sobre el formato actual de la enseñanza-aprendizaje al interior de la universidad, particularmente en aquellas disciplinas vinculadas a la observación directa con el entorno y la creación como respuesta a ellas. Lo que nos invita a pensar en nuevas estrategias de promoción, avance y desarrollo tanto en lo disciplinar como en lo educacional.

Todo lo anterior puso en evidencia la fragilidad de los territorios, la capacidad de reacción y reflexión frente al contexto global, colocando en la palestra la precariedad de algunos y el privilegio de otros.

Si bien todos y todas compartimos el mismo presente, las realidades de los distintos contextos territoriales; urbanos, rurales, sociales, culturales, económicos, sustentables, corporales y de género, conllevan una carga histórica, que busca transitar hacia el futuro con una mirada que invita al desarrollo colectivo de los territorios convocados. Se abordan un variado abanico de temas y temáticas, incluyendo la educación del Diseño, los objetos y sistemas del Diseño, sustentabilidad, tendencias en el Diseño y tejido social, estrategias de Diseño, medios comerciales, economía, globalización/localización, justicia social y prácticas, industria del Diseño, arquitectura, territorio, identidad y tradición.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la ***Línea de Investigación N°13 Nuevos Paradigmas del Diseño: Contextos económicos, sociales y culturales.***

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 13.4 Diseño y Territorio Social: Pasajeros en Tránsito (Cuaderno 134) con la Universidad de Chile (Chile), 13.3 Migración y Diseño (Cuaderno 111) con Aotearoa Latin American Community ALACINC (Nueva Zelanda) y Museo de Arte Popular José Hernández (MAP Argentina), 13.2 Tiempos inestables. Un mundo en transición (Cuaderno 78) y 13.1 Contextos económicos, sociales y culturales en la enseñanza del Diseño (Cuaderno 64) ambos con Parsons, The New School for Design, Nueva York (EEUU) presentados respectivamente en los Coloquios 2019, 2018, 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 9.5 Diseño: Estrategia, Innovación y Sostenibilidad

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el resultado del 5° Proyecto de Investigación colaborativo -incubado durante el período 2022-2023— surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con la Profesora, Investigadora y Directora del Departamento de Diseño Paola de la Sotta Lazzarini de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU-UChile, Chile) y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC de la Universidad de Palermo (Argentina).

El presente Proyecto se denomina Diseño y Territorio Social II: Identidad y Paisaje Cultural, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño surgida como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

La memoria territorio-afectiva del alerce y la tejuela como la huella de una identidad que permanece viva

Paola de la Sotta Lazzarini. Universidad de Chile, Chile / Universidad de Barcelona, España

Pedro Pablo Achondo M. FAJE, Belo Horizonte, Brasil / Centre Sèvres, Paris, Francia / Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso PUCV, Chile

La madera nativa cada vez es más escasa, producto del abuso y la tala indiscriminada del bosque, que hemos practicado. El alerce, como madera noble e identitaria de la tejuela (usada como revestimiento de fachadas) hoy solo se consigue de árbol caído y su alta comercialización en “negro”, aumenta su valor, siendo asequible solo para algunas personas. La tejuela ha sido reinterpretada en su materialidad original por otras especies, como canelos, cipreses y lengas; intentando imitar aquello que el alerce ha logrado, su perpetua permanencia y funcionalidad en el tiempo. Sin embargo, el alerce se expande mucho más allá de Chiloé, donde históricamente ha trascendido en el imaginario colectivo nacional e internacional y donde su uso no solo se reduce a la tejuela o lo que ella ha llegado a significar en términos de identidad cultural; sino a cómo, otra materialidad, se reviste de una forma distinta y construye una relación única con el paisaje, como la memoria del árbol caído.

La investigación en curso busca a través del análisis del territorio, la geografía y su paisaje cultural, registrar estos recorridos para conocer y comprender aquello que la tejuela trae consigo, a saber; la historia y memoria de un territorio de alerzales (bosques centenarios y milenarios de alerce) marcado por la explotación, los oficios del alercero y tejuelero, y finalmente por una conservación y cuidado de estos. Se espera conseguir realizar esas conexiones entre bosque y tejuela, intentando establecer ciertas rutas de esta materialidad en Chile.

Por otra parte, el diseño como disciplina, se articula y vincula con otros saberes y oficios, y contribuye a la sostenibilidad de la memoria de un territorio, utilizando herramientas que posibilitan la visualización y exposición de datos, para abrirse a la posibilidad de diseñar nuevas formas de habitar y relacionarse con la naturaleza, desde un lugar más consciente y empático, un diseño centrado en el planeta, un diseño futuro. Pensar el diseño (material e inmaterial) donde los sures se conciben más empáticos y menos invasivos. ¿Qué futuro esperamos para el bosque de alerce? ¿Qué futuros NO fueron diseñados por los españoles al ver los alerzales? Y ¿Qué diseño relacional encontramos y generamos entre las tejuelas, los humanos y los árboles?

Rescate desde la oralidad

El toltó Pewenche, un arquetipo arquitectónico ancestral, la herencia de los últimos trashumantes de los Andes del Sur

Fernando Dowling Leal. Universidad de Chile, Chile / Arkitek UHR, The Swedish Council for Higher Education, Suecia

La oralidad es una de las actividades comunicativas humanas más antiguas reconocidas y practicadas entre cientos de culturas, los Pewenche del fütamawiza (cordillera de los Andes) han permanecido fieles a su historia

oral, habitando sus territorios ancestrales desde la movilidad. La tradición oral es sin lugar a duda el patrimonio inmaterial de los pueblos nómada, un reservorio de imaginarios y de realidad, en ella permanece viva la existencia de grandes obras de diseño en el territorio, aquellas que le dieron sentido en su andar. El diseño, un campo disciplinar que abarca gran parte de la historia humana y con ello el significado material e inmaterial de su existencia. La arquitectura nómada nos aproxima al diseño desde un paisaje en movimiento, los Pewenche ancestrales crearon una arquitectura adaptada para la movilidad y su identidad territorial en las rutas cordilleranas. El toltó Pewenche, un arquetipo nómada que permitió a la “gente del pewen” la movilidad cordillerana más allá de sus fronteras naturales. Constituye para la arquitectura Vernacular un hallazgo muy reciente como para medir su relevancia. Su forma cuneiforme es probablemente el “cuerpo arquitectónico” más innovador desarrollado por pueblo indígena al sur del paralelo 34. No sólo porque fue la construcción que permitió a los pewenche desplazarse por una geografía extrema y adversa, sino porque en ella se plasmó técnica y una conformación espacial significativa, tanto soporte, envolvente, espacio y eficiencia, hacen de este arquetipo algo excepcional. La trashumancia pewenche, constituye el paisaje cultural actual de la Araucanía cordillerana, y sus construcciones itinerantes herederas de los toltó, son su representación más viva de aquel pueblo nómada de antaño... El trabajo etnográfico, permitió reconstruir sus modos de vida y ocupación, del movimiento estacional de las Invernadas-Veranadas, herencia de los últimos trashumantes de los Andes del Sur.

La poderosa carga vernácula de 12 templos ignotos del archipiélago chilote

Antonio Sahady Villanueva y Constantino Mawromatis Pazderka. Universidad de Chile, Chile / Universidad Politécnica de Madrid, España

El archipiélago de Chiloé es un mundo colmado de excentricidades geográficas y humanas. No en vano se ha escrito mucho al respecto, intentando cubrirlo desde miradas distintas. Una reciente investigación FONDART (“La grandeza de doce pequeñas iglesias en el Chiloé rural. Próxima peregrinación a la Unesco”, Folio 594243), nos ha permitido abrir otro flanco de exploración, procurando llegar a las personas de esos parajes distantes y desprotegidos: Apiao, Caulín, Chullec, Compu, Huyar Bajo, Lincay, Llingua, Matao, Puchilco, Quehui, Teupa y San Javier. Mediante una aproximación etnográfica, valiéndonos de procedimientos fenomenológicos, hemos conocido una realidad que merece la máxima atención y ayuda: la industria extractiva se instala en esos territorios e impone sus términos sin contrapeso, anulando las virtudes de una cultura que todavía se expresa con las poderosas voces ancestrales y que comulga armoniosamente con el paisaje casi virgen. Los habitantes saben cómo enfrentar los rezongos de la naturaleza, expresado en cataclismos y un clima adverso. Pero no tienen armas para defender de la depredación sus queridos bienes naturales y los construidos. En cada voz hay una realidad, una historia, un universo propio que habla de la profundidad de su pensamiento, en estrecha conexión con la fe y la cosmovisión integrada a sus existencias. Los templos son testimonio vivo de esa conexión entre los habitantes y la divinidad: en cada templo hay un registro de vida, una historia del lugar, un tesoro de memorias que esperan ser exhumadas. El presente trabajo busca esos rastros que están impregnados en los modestos materiales de las iglesias. Pero procura exaltar, al mismo tiempo, sus atributos desconocidos. Se trata de iluminar un conocimiento que está, todavía, velado por un manto de olvido y abandono. Queremos que tengan el derecho a sobrevivir, antes de que sean sepultados por la voracidad de la industria extractiva.

La identidad ciudadana en el desarrollo arquitectónico del Palacio de la Moneda de Chile

Gunther Suhrcke. Universidad de Chile, Chile / Università degli Studi, Facoltà d'Architettura, Firenze, Italia

Katherine Gondeck. Universidad de Chile, Chile / Patrimonio del Ministerio de Obras Públicas y Palacio de La Moneda de Chile, Chile

El Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo de Chile, se constituye como uno de los principales edificios históricos del país y el más importante en cuanto a función actual. Tanto el edificio como su entorno urbano, han sido testigos de la evolución histórico-política y social-urbana de la nación, en los que arquitectura, espacio y comunidad se han reflejado y expresado para reconocerse.

En 1845 comienza un periodo de adaptación permanente con el traslado de la residencia del gobierno a las dependencias de la Casa de Moneda, implicando sucesivas intervenciones como respuesta a los acontecimientos republicanos y de transformaciones en su espacio público.

Este estudio busca indagar en los factores que han motivado su adaptación continua y como estos han caracterizado su valor simbólico ciudadano y construido un paisaje identitario-iconográfico que aún no concluye.

Chilean Sexscapes: Cartografías Liminales de la Posmodernidad Queer en Santiago de Chile

Mauricio Baros Townsend. Universidad de Chile, Chile / Universidad Politécnica de Madrid, España

Lo que este trabajo pretende abordar es lo que denominamos como los Chilean sexscapes, que se han construido en el periodo postdictadura enmarcados dentro de la compleja cultura posmoderna y dentro de la denominada comunidad queer. Dos conceptos claves para abordar las problemáticas de esta comunidad en el ámbito urbano son liminalidad y marginalidad. Entenderemos liminalidad como aquella situación intersticial que permite la abertura a otras identidades diversas de la heteronormativas, y que hace su aparición en la ciudad en determinados tiempos y espacios. Por marginalidad en tanto hablaremos de la peculiar situación en la que ha sido mantenida la comunidad queer chilena a través de su historia.

La Metrópolis perpleja frente a la Post Pandemia: la desorganización como la nueva primacía del fenómeno metropolitano

Camilo Arriagada Luco. Universidad de Chile, Chile / FLACSO, Argentina

Aborda la realidad de la región metropolitana de Chile (RM) que, fue fuertemente remecida por el estallido social de octubre 2019 y, la primera ola de la pandemia del COVID 19. La primera parte documenta las tendencias macro marcadas por un elevado grado de contagio y mortalidad y hoy por el rebrote de viejas formas de marginalidad (personas de calle, campamentos, tugurios), junto a la agudización de delitos, tráfico de drogas, y deterioro de los polos de actividad comercial y cultural. La segunda parte muestra los indicios de un deterioro estructural de la percepción ciudadana metropolitana, procesando datos 2015 y 2020 del Latino Barómetro, a escala RM versus Chile, midiendo asimismo las brechas que marca la residencia en la región capital. También se hace una comparación con Brasil 2020, país de reconocida alta desigualdad y también donde la pandemia fue muy grave. Chile evidencia el deterioro en la insatisfacción con el bienestar y la vivencia de desigualdad, tendencia más marcada en la Región Metropolitana que, en el resto de Chile, y mayor que Brasil. El proceso descrito para la Región Metropolitana (RM) de Chile esta correlacionado con alzas muy importantes de la percepción de inseguridad y vulnerabilidad al delito metropolitano, y propiamente la instalación de indicadores que permiten hablar en términos sociológicos de anomia y desintegración social, dentro del espacio de escala metropolitana. Esta es la región que, previamente destacaba por concentrar mayor población, empresas modernas, y riqueza dentro del país, pero con una segmentación, desigualdad y segregación que explicarían la profundidad de la crisis descrita. Se concluye la necesidad de una gobernanza y políticas públicas especiales para estas megaciudades donde la penetración más prematura y profunda de la globalización económica neoliberal, y desarme del estado de bienestar, parece haber cimentado las bases de una nueva forma de primacía de la crisis postpandemia.

Paisaje Natural y Cultural en Chile frente a los desafíos del cambio climático

Ana Paz Cárdenas Hernández. Universidad Artes, Ciencia y Comunicación UNIACC, Chile / Universidad Politécnica de Madrid, España / Fundación APUS Chile

Fernanda Paz Martínez Martínez. Universidad de Chile, Chile

Hernán Bugueño Rubio. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile / Universidad Politécnica de Madrid, España / Fundación APUS, Chile

El Paisaje Natural y Cultural, como sostenedor de identidad de las diversas comunidades de nuestro país, ha despertado la inquietud por parte de sus propios habitantes durante los últimos 10 años. No obstante, este interés no ha logrado concretarse en mecanismos de protección específicos de los Paisaje Culturales en Chile, siendo

abordados parcialmente desde un punto de vista disciplinar. Parte de esta problemática es la inexistencia de una política pública que logre abordar este asunto de forma integral. Por otra parte, es urgente integrar la variable de sustentabilidad del paisaje frente al cambio climático como un aspecto relevante, ya que estos ecosistemas naturales aportan en el balance del planeta.

Diseñar desde la incomodidad: Feminismos en lo proyectual

Pamela Petruska Gatica Ramírez. Universidad de Chile y Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile / Universidad de Barcelona, España

Sara Ahmed en su libro *Vivir una vida feminista* (2018) señala que “no habitar las normas existentes puede ser incómodo”, lo que permite comprender porque la perspectiva feminista tiene resistencias en las fases proyectuales del Diseño. Sin embargo, el diseño representa un agente no neutral en la cultura. El proceso proyectual opera con metodologías basadas en preceptos heteropatriarcales, que reducen la pertenencia identitaria como “privilegios” de identidad, consolidando los estereotipos de género, discriminación por sexo, raza, situación económica, habla, neurodivergencias, etcétera. Factores que fomentan diversas formas de violencia. En la relación de las personas con los artefactos (productos e imágenes), la carga simbólica asociada al género y sus intersecciones, mediante la sexualización, el lenguaje, el color y otros atributos visuales; producen un contexto de invisibilización de otras, otros, otras como sujetos no estándares.

La posibilidad de establecer esta incomodidad como una posibilidad para el desarrollo del diseño es posible a través de una perspectiva con dimensiones dinámicas: lo proyectual, lo feminista (interseccional), lo simbólico cultural y lo político social. Permitiendo observar una estructura para visibilizar aquellos objetos subjetivizados considerados de menos valor, como lo doméstico, lo cotidiano o la falta de espectacularidad para el consumo.

Diálogos dicotómicos entre Artesanía y Diseño: Una perspectiva crítica

Magdalena Cattán Lavín. Universidad de Chile, Chile

La relación entre artesanía y diseño ha sido ampliamente discutida desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas. El presente artículo, situado desde la mirada del Sur Global, busca atender un vacío en al problematizar críticamente el rol del diseñador social como “facilitador” en iniciativas de revitalización de artesanías tradicionales e indígenas por medio del diseño. A partir de una discusión bibliográfica, el artículo contribuye estableciendo consideraciones basales para un enfoque de diseño social re-imaginado desde las miradas decoloniales, informado críticamente y comprometido culturalmente, que promueva alianzas respetuosas, colaborativas y transformadoras.

Configuración morfológica y funcional del territorio, a partir de un enfoque de diseño regenerativo multiescalar

Lorna Lares. Universidad de Chile, Chile / Goldsmiths, University of London, UK

Diseño regenerativo, es un término que se utiliza para definir procesos que restauran, reparan o regeneran los ecosistemas dañados. Entendido también como un principio de diseño que crea las condiciones adecuadas para que todo tipo de vida florezca y prospere, basado en el comportamiento de los sistemas vivos. El concepto regenerativo, implica mucho más que atender o aplacar el daño o el impacto, implica de por sí repararlo. Como movimiento, atrae a organizaciones e individuos de todos los sectores y partes del mundo, en una llamada a la acción: volver a sentir y decir «somos seres biológicos, somos parte de la biósfera». De Certeau (2000) plantea que, a una producción racionalizada, expansionista y centralizada, ruidosa y espectacular, corresponde otra producción astuta, silenciosa y casi invisible, que opera no con productos propios sino con maneras de emplear los productos. En los intersticios entre la producción y el consumo, definiendo como consumo las relaciones de uso, apropiaciones y prácticas de todo objeto producido, se generan relaciones funcionales y morfológicas que dan forma a los territorios y a su identidad. Asumiendo al objeto como un “sujeto” que habita un espacio de realización, de fabricación, una poética oculta y diseminada en las maneras de hacer de una persona, una comunidad o sociedad. En este sentido, diseñar procesos, objetos y dar cuenta de sus interrelaciones, “desde las culturas de base” (Prakash y

Esteva 2008), acogiendo los conocimientos lugarizados y vernáculos de las culturas que se rehúsan a rendirse al mundo globalizado, permite extender ciertas particularidades urbanas y aproximarse a formas más conviviales de vida, germinando las condiciones para la realización de nuevas prácticas (entendiendo como prácticas las consuetudines de significado, habilidades y dispositivos que se cohesionan para dar paso a una actividad consciente, única y cotidiana). Entendiendo que la convivencialidad no brota en el vacío, es heredera de una amplia variedad de tradiciones, experiencias (Ilich, 1973) y prácticas cotidianas que ocurren en los diferentes territorios.

La contracultura en el Chile de los sesenta y setenta; las revistas juveniles en clave pop y psicodélica, una avanzada de la renovación del diseño editorial: los casos de la revista Alto Voltaje y Muac

Mauricio Vico Sánchez

Universidad de Chile, Chile / Universidad de Barcelona, España

La incorporación de nuevos conceptos en el diseño editorial chileno, desde 1964 en adelante, tuvo un tímido desarrollo. Surgió al alero de revistas para adolescentes, enfocadas principalmente en la música, como Rincón Juvenil (1964 a 1967) o la ya clásica Ritmo (1965 a 1975). Luego, irrumpió en otras más politizadas, como Onda y Ramona (ambas publicadas entre 1971 y 1973), para finalmente consolidarse con Alto Voltaje (fines de 1973) y la ecléctica revista Muac (1974). Justamente estas últimas, asumieron tanto en sus cubiertas como en sus páginas interiores, un tipo de gráfica inspirada totalmente en el diseño pop y psicodélico. Fueron rupturistas, integrando una estética editorial más radical en todo su contenido. Sus reportajes y su puesta en escena reforzaron la crónica de un diseño coincidente con la contracultura juvenil de la época. Por tanto, este artículo se centra en esas dos revistas: Alto Voltaje y Muac. La primera su publicación entre octubre de 1973 y marzo de 1974. La segunda lo hizo en 1974, ambas posteriores al golpe de estado. Compartían un lenguaje muy transgresor, en un tiempo en que los hippies y la juventud eran claramente sospechosos para el régimen militar de adherir a la izquierda chilena.

Imágenes no imaginadas: la necesaria epistemología para el ciberespacio

Sergio Donoso

Universidad de Chile y Universidad de Valparaíso, Chile / Politécnico de Milán, Italia / Universidad de Barcelona, España

La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad connatural al diseño de interactuar directamente con las personas. La experiencia vivencial es la que permite conocerlas en profundidad e identificar la naturaleza de sus problemas para resolverlos creativamente. Por otra parte, el encierro y las cuarentenas forzaron a los estudiantes a conocer a las personas a través de los recursos disponibles en internet, a partir de sus imágenes o trazas en el ciberespacio. Este hecho es ciertamente una experiencia etnográfica incompleta para lo cual la epistemología del Diseño no está del todo preparada. Los métodos etnográficos virtuales han ayudado en el proceso investigativo, sin embargo, la interacción con las personas en sus contextos agrega sentido a las imágenes que las representan. Surgen entonces algunas dificultades, la primera es que se trata de imágenes, no de la realidad y estas pueden ser intencionadas. La segunda es la extraterritorialidad que dificulta identificar el contexto donde ocurre lo observado y que hace que el estudiante mezcle realidades. La tercera radica en que lo sensorial se reduce solo a lo visual, a representaciones o simulaciones de lo que es percibido por otros sentidos. Finalmente redundo en una baja empatía puesto que los sujetos observados pareciera que tienen vidas solo a través de la pantalla, con voz y opinión mediante encuestas en línea.

Esta llamada “nueva normalidad” tiende a anular la experiencia y la evidencia de campo, no siendo extraño que en los momentos creativos se recurra a rankings o bancos de imágenes y a partir de esas imágenes, pre imaginadas, comenzar a imaginar las propias ideas.

Puesto que la metacognición y el juicio crítico están en desarrollo y la empatía está disminuida, no es raro que la concepción de proyectos se origine desde noticias falsas, imágenes publicitarias, estereotipos y otros derivados posmodernos de la posverdad.

COMISIÓN 12 | INTERRELACIONES DISCURSIVAS ENTRE CUERPO, MODA Y SOCIEDAD

Esta Comisión sesionó online el Martes 1 de Agosto de 2023 a las 10.00hs (ARG).

Cuerpo y Vestuario
Laura Zambrini, Argentina

Coordinación: **Laura Zambrini** (Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presenta “Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad” ([Cuaderno 196](#)) con los resultados del Proyecto 5.2 del mismo nombre, que dirige Laura Zambrini (JP, Argentina).

Se reflexiona en el amplio recorrido iniciado hace años en el Área de investigación sobre Cuerpo y Vestuario de la Universidad de Palermo. Los artículos aquí presentes son producciones de tesis de estudios de posgrado, ya sea en ámbitos de maestría y/o doctorales. Todos los trabajos reflexionan sobre la moda o bien, la vestimenta es la excusa para analizar cuestiones más amplias tales como la sustentabilidad, las identidades de género, la historia social a través del vestir, los procesos de consumo, la comunicación de moda y las políticas de la memoria a través de los usos del textil.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°5 Cuerpo y Vestuario: Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (JP, Argentina). El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad es: 5.1 Moda y Sociología I: Perspectivas y teorías interdisciplinarias (Cuaderno 76) presentado en los Coloquios 2016-2022 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Interrelaciones discursivas entre cuerpo, moda y sociedad (Cuaderno 196)

Laura Zambrini. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Se reflexiona en el amplio recorrido iniciado hace años en el Área de investigación sobre Cuerpo y Vestuario de la Universidad de Palermo. Los artículos aquí presentes son producciones de tesis de estudios de posgrado, ya sea en ámbitos de maestría y/o doctorales. Todos los trabajos reflexionan sobre la moda o bien, la vestimenta es la excusa para analizar cuestiones más amplias tales como la sustentabilidad, las identidades de género, la historia social a través del vestir, los procesos de consumo, la comunicación de moda y las políticas de la memoria a través de los usos del textil.

La indumentaria, un símbolo de estratificación social

Tania Escobar. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

El artículo analiza los sistemas vestimentarios que la mujer quiteña usaba durante el siglo XIX y su relación con la clase social a la que pertenecía. Con ese fin, las fuentes documentales recabadas de fragmentos de cronistas, archivos documentales, y documentos históricos de la época contextualizan y describen el objeto de estudio. Luego, en una segunda instancia, se utilizan fuentes artísticas como pinturas costumbristas y archivos fotográficos con las cuales se representa de manera realista el traje. En suma, el presente trabajo propone una reflexión teórica acerca de la indumentaria como una forma de jerarquización simbólica del cuerpo y de la posición social de quien lo porta.

Aprender a vestir el cuerpo: tutoriales y género en Tik Tok

Helga Mariel Soto. Universidad de Buenos Aires, Argentina / CONICET, Argentina

Este trabajo analiza las diferentes representaciones de los cuerpos feminizados en los video-tutoriales argentinos publicados en TikTok en los últimos tres años.

La relación entre los textiles y las mujeres es histórica y está atravesada por diversas variables de clase, etnia y espacio geográfico. Si bien, la enseñanza de disciplinas como costura, bordado y tejido ha servido como herramienta en la construcción de la feminidad ideal, también ha funcionado como espacio de resistencia y transgresión.

Los video-tutoriales son las manifestaciones más contemporáneas en una larga lista de métodos de enseñanza de labores textiles cuyo origen puede rastrearse en los manuales de patrones en el siglo XIX. La explosión de las plataformas de videos ayudó a la proliferación de estas producciones en las que se observa, en particular, un especial interés por estos contenidos dentro de Tik Tok. En este marco, se realizará una investigación, con perspectiva de género, de los videos que enseñan a crear prendas, sus características comunicativas y la manera en la que muestran el cuerpo que será vestido.

El diseño en tiempos de pandemia social: reconfiguración del campo de la moda y perspectivas hacia una nueva normalidad

María Eugenia Correa. Universidad de Buenos Aires, Argentina / IDAES-UNSAM, Argentina / CONICET, Argentina

El diseño de moda actualmente atraviesa un hecho inédito en el mundo: su replanteo al interior de un sistema que hace tiempo demanda un cambio. Esto, producto de una situación también inédita e inesperada: la pandemia causada por el Covid 19 a nivel mundial. Una nueva realidad que produjo urgentes modificaciones en el modo de producir, en los productos desarrollados y en su modalidad de comercialización, alterados ante este nuevo contexto. Este replanteo, específicamente al interior del campo de la moda, permite reflexionar sobre la posibilidad de emergencia de un nuevo modelo productivo, en línea con valores orientados a la solidaridad social, cuidado del medioambiente y responsabilidad empresarial. Este trabajo se orienta a pensar estas cuestiones a la luz de un nuevo tiempo social.

Cuando se termina el piso dejo de comprar. Jerarquías y percepciones de valor simbólico en un paseo de compras de La Salada, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina

Juan Martín Bello. Universidad de Buenos Aires, Argentina

El objetivo de este artículo consiste en caracterizar las diferencias materiales, estéticas y simbólicas que se presentan en distintos sectores de Punta Mogote, uno de los principales paseos de compras del complejo ferial de La Salada, ubicado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Comprendiendo al espacio del predio como la expresión de un campo en términos de Bourdieu, y a partir del análisis de elementos como la calidad de la iluminación y el suelo en diferentes zonas del predio, la presentación de los locales, el costo de sus alquileres y las cualidades de las prendas exhibidas, se buscará responder a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se expresan las jerarquías en el espacio de Punta Mogotes? ¿Cuáles son los criterios que definen a las posiciones más privilegiadas? ¿Qué estrategias despliegan puesteros y puesteras para alcanzar determinadas posiciones o para consolidarlas una vez que éstas fueron alcanzadas? Los datos analizados en este trabajo fueron producidos a partir de las técnicas cualitativas de observación participante en el predio de Punta Mogotes durante sus días de funcionamiento, de entrevistas en profundidad realizadas a feriantes y de entrevistas breves a clientes que adquieren prendas en este espacio.

Estrategias productivas desde el Sur Global. Reflexiones sobre los procesos de valuación de la producción artesanal indígena en su interacción con el diseño de indumentaria en Argentina

Valeria Cynthia Díaz. Universidad de Buenos Aires, Argentina / CONICET, Argentina

Este artículo tiene como objetivo abordar la interacción entre artesanas indígenas y diseñadoras de indumenta-

ria en Argentina en el periodo 2013-2019, en tanto motor de experiencias productivas en clave estética/ética generadas desde el Sur Global (De Sousa Santos, 2009; 2010; Lander, 2010; Escobar, 2014). En este sentido, propongo visibilizar las tensiones y negociaciones implicadas en los procesos de valuación (Callon, 2008; Zelizer, 2009; Villarreal, 2014; Wilkis et al., 2018) de las artesanías indígenas en los mercados globalizados de los bienes simbólicos que permiten comprender la producción artesanal en un plano relacional e histórico (Bourdieu, 2006, 2014), identificando el estado de las relaciones de fuerza entre las instituciones y agentes que estructuran el espacio productivo y el capital específico que se pone en juego. Para esto recupero parte de los hallazgos alcanzados en mi tesis de doctorado la cual se basó en una metodología de corte cualitativo, aunando los planteos de la etnosociología (Bertaux, 1993), la etnografía multilocal (Marcus, 1995) y la etnografía colaborativa (Achilli, 2017; Cayón, 2018; Álvarez Veinguer y Sebastini, 2020; Díaz, 2021a.) a partir del desarrollo de un trabajo de campo realizado en distintas localidades de la provincia del Chaco y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2014-2019.

El testimonio de Primo Levi y la experiencia del vestir

María Camila Donato. Universidad de Buenos Aires, Argentina / CONICET, Argentina

En el contexto de una investigación que analiza relatos referidos a la experiencia en los centros clandestinos de detención existentes en la Argentina entre 1976 y 1983, con el objetivo de identificar allí formas de sociabilidad y lazos de cuidado en torno de prácticas vinculadas con la indumentaria; este trabajo se propone relevar en el testimonio escrito en trilogía por Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, aquellos gestos que asociados al vestir atravesaron su experiencia concentracionaria. En suma, esta propuesta reafirma y fortalece la significativa atención que debe corresponderle a todo aquello que sucede al envolver un cuerpo, en cualquier contexto.

Genderless: ¿tendencia de moda o antimoda?

Ariane Ziezkowski. SENAI de Jaraguá del Sur, SC/Brasil / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Escuela de la Ciudad de San Pablo, Brasil

Este ensayo es una invitación a pensar y analizar la problemática involucrada por los productos genderless en la moda. Se define por Moda Genderless los productos indumentarios que son destinados para hombres y mujeres simultáneamente. El genderless es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y que conquistó al público joven que reivindica por más libertad y diversidad, proponiendo que uno pueda elegir las ropas que desea usar, independientemente de su sexo o su identidad de género. La moda genderless plantea que se borren los roles de género en la ropa, contraponiéndose a una de las principales características que demarcan el surgimiento del fenómeno moda en la sociedad occidental moderna: la segmentación de la indumentaria en virtud de los sexos. En tal sentido, podemos ubicar la moda genderless como una especie de transgresión de la moda en sí misma, y desde esta mirada, como una antimoda. Sin embargo, por encontrarse cada vez más presente en colecciones de marcas y diseñadores por todo el mundo, también se caracteriza como una tendencia de moda.

Comunicación y resistencia en consumos de moda a través de medios digitales

Victoria Nannini. Universidad Nacional de Rosario, Argentina

La moda constituye un dispositivo complejo que determina agendas de consumo. Es innegable que la indumentaria de moda se consume masivamente, que parecería estar más democratizada y que los hábitos de consumo se ven afectados por la publicidad online sometida a la lógica del algoritmo, también por medio de líderes de opinión, celebridades e influencers y a través de las figuras de referencia. Sin embargo, este trabajo también plantea que las prácticas de consumo no son simplemente pasivas, en gran parte son creativas, intentan resistir y manifestar aspectos subjetivos, así como evadir los canales más tradicionales de consumo y hacer frente a situaciones de crisis, aunque siempre permanezcan dentro del dispositivo disciplinario de la moda. Si bien, el público consumidor muestra ciertas tendencias en adquirir indumentaria de moda de marcas específicas, sus prácticas de consumo pueden tratar de subvertir los formatos convencionales a través de los cuales se ha consumido tradicionalmente

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

moda, comprando artículos de moda sustentable, prendas de moda sin género o inventando nuevas maneras de adquirir moda que evaden el algoritmo. Por mucho que estas prácticas parecen promover la resistencia, pueden confirmar las tácticas del sistema y terminar siendo parte de la lógica algorítmica que impone ciertos productos, reproduciendo categorías establecidas.

Aproximaciones a la memoria vestimentaria de la ambateña primorosa y el altivo ambateño: Ambato de 1950 a 1990

Sandra Solís. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Taíña Escobar. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / PUCESA, Ecuador

Jorge Santamaría. Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Annabella Ponce. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

El presente artículo constituye una aproximación a la memoria vestimentaria de la ambateña primorosa y el altivo ambateño, tipos regionales que se ubicaron en la ciudad de Ambato entre 1950 y 1990, y cuyos seudónimos les fueron atribuidos por la música costumbrista del pasacalle. La temporalidad de estudio da cuenta de la catástrofe natural del terremoto acaecido el 5 de agosto de 1949, que flageló a Ambato y a otros cantones de la provincia de Tungurahua en Ecuador. El diseño metodológico narrativo, de enfoque cualitativo, se apoya en el análisis de fuentes visuales y documentales. El trabajo atraviesa la construcción de narrativas como un espacio de retención para la memoria histórica del traje ecuatoriano.

COMISIÓN 13 | ABORDAJES DESDE LA INTERPRETACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN EN EL DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el 3 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Investigar en Diseño

Marina Matarrese, Argentina

Coordinación: **Marina Matarrese** (CONICET- Universidad de Buenos Aires y Universidad de Palermo, Argentina) y **Luz del Carmen Vilchis Esquivel** (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, México).

En esta comisión se presenta “Abordajes desde la interpretación y la representación en el Diseño” ([Cuaderno 205](#)) con los resultados del Proyecto 8.6 del mismo nombre, que dirige Marina Matarrese (CONICET- Universidad de Buenos Aires y Universidad de Palermo, Argentina) y Luz del Carmen Vilchis Esquivel (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, México).

Se presentan los resultados del Proyecto realizado entre marzo de 2022 y julio de 2023, que hizo foco sobre tres ejes de análisis: Derroteros y reflexiones teóricas de la interpretación y representación en el Diseño (Eje 1), Abordajes desde lo disciplinar en la interpretación y representación (Eje 2) y Manifestaciones artísticas desde las que abordar la representación y la interpretación del Diseño (Eje 3), con el objetivo de reflexionar, indagar e investigar sobre los abordajes desde la interpretación y la representación en el Diseño.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°8 Investigar en diseño - Desarrollo de un proyecto institucional de investigación del claustro docente*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) y la Universidad Autónoma de México-UNAM (México). Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 8.5 Múltiples miradas en, desde y para el Diseño y los objetos (Cuaderno 172), 8.4 Diálogos desde, para y a través del Diseño (Cuaderno 143), 8.3 Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles (Cuaderno 118), 8.2 Nuevos modos de gestión institucional en la investigación del diseño (Cuaderno 90), 8.1 Experiencias comparadas - Investigar en diseño en América Latina (Cuaderno 82) todos junto a la Universidad Autónoma de México-UNAM (México) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Introducción. Exordio sobre la interpretación de las representaciones y re-presentaciones del diseño (Cuaderno 205)

Marina Matarrese. CONICET- Universidad de Buenos Aires y Universidad de Palermo, Argentina

Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Universidad Autónoma de México, México

El presente Cuaderno recorre, desde diversas aristas y ángulos posibles, el campo de la interpretación, de las representaciones y re-presentaciones del diseño, o más bien, de los diseños. En esta edición, y como resultado del trabajo de las y los investigadores, se articulan diversos abordajes en torno a las representaciones y re-presentaciones del diseño, así como de su par conceptual la interpretación. En este sentido, en esta introducción, las coordinadoras del número en un primer momento dan cuenta de cómo la hermenéutica, y en un campo más amplio la filosofía, han analizado el fenómeno de la visualidad y, particularmente, de la interpretación de las re-presentaciones. Luego, se despliega un resumen de las contribuciones que conforman esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que se inscribe dentro de una de las Líneas de Investigación del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, titulada, Investigar en Diseño. A fin de organizar las contribuciones que conformar este número, hemos delineado tres ejes que articulan las perspectivas de los artículos. En el primer eje, confluyen aquellas contribuciones que, desde un abordaje teórico reflexivo, analizan la interpretación y representación en el Diseño. En el segundo eje, coinciden los abordajes, que desde alguna perspectiva disciplinar específica estudia a la interpretación y/o a la representación. Por último, en el tercer eje, se ubican los textos que, a partir de alguna manifestación artística o caso de estudio, analizan el tema que nos interpela en este Cuaderno.

Analogía, un modo de interpretación del Diseño

Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Universidad Nacional Autónoma de México, México

La analogía, desde el punto de vista de la filosofía y la lógica, es un procedimiento inductivo cuyos argumentos no pretenden demostrar la verdad de sus conclusiones como consecuencias necesarias de sus premisas, sino apoyarla como probables; las analogías se configuran evidenciando uno o más aspectos de similitud entre dos entes. El primer momento del pensamiento analógico es el argumentativo. La mayoría de las inferencias cotidianas de los seres humanos son analogías, éstas son el sustento de gran número de los razonamientos ordinarios que van desde la experiencia pasada a lo que sucederá en el futuro. La analogía argumentativa es lógicamente posible sin que por ello se afirme su certeza; los argumentos analógicos son probabilidades, dado que se basan en circunstancias causales o determinantes, por lo que tampoco se puede vincular con afirmaciones de validación o invalidación.

El pensamiento analógico, además de utilizarse para argumentar ciertos puntos de vista sobre la realidad, es un recurso expresivo no argumentativo –que corresponde a la segunda categoría de pensamientos analógicos–, los ejemplos más representativos se dan en el seno de la literatura, sobre todo en figuras como la metáfora y el símil que sirven para hacer al lector referencias enfáticas que suelen tener un carácter poético. Por último, la analogía se utiliza en la descripción y la explicación cuando por medio de una comparación, basada en similitudes, se hace inteligible una cosa.

La práctica interpretativa del diseño basada en este concepto comprende una secuencia taxonómica que se integra como modelo hermenéutico analógico incluyendo la metáfora, las atribuciones y las antinomias que oscilan entre el equívoco y lo unívoco.

Representación e interpretación sistémica. Pensar y problematizar el diseño desde los sistemas complejos

Christian Chávez López. Universidad Nacional Autónoma de México, México

La teoría de sistemas complejos se ha definido como un marco epistémico para abordar los problemas interconectados desde una mirada interdisciplinar. Esto provoca un cambio de paradigma en la investigación en diseño, pues se requieren herramientas basadas en un pensamiento relacional y multidimensional, aunado a un conocimiento más profundo para su análisis y comunicación. De ahí que se plantea la pertinencia de pensar y problematizar el diseño desde los sistemas complejos a través del entramado de componentes y habilidades intrínsecas, tales como la creatividad, incertidumbre, auto-organización, flexibilidad y modelización sistémica que algunos autores han descrito como sistemas de aprendizaje (Ackoff, 1994; Banathy, 1996; Checkland y Scholes, 1999; Christakis y Bausch, 2006; Pourdehnad et al. 2011; Jones, 2014). El objetivo es proporcionar métodos para la representación e interpretación sistémica, con el fin de desarrollar un mayor razonamiento sobre formas, estructuras, modelos mentales y procesos dinámicos. Esto permitirá a los diseñadores visualizar situaciones del mundo real y comprender de manera reflexiva, crítica y tangible la morfología de un sistema, con el propósito de crear nuevos lenguajes en las intervenciones de diseño mediante un enfoque complejo que aborde aspectos epistemológicos y axiológicos inherentes a la práctica investigativa del diseño.

Diseño y procesos de significación e interpretación. La capacidad representacional de la imagen-interfaz

Martha Gutiérrez Miranda. Universidad Autónoma de Querétaro, México / Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, México

La imagen ha mediado distintas esferas sobre las que el hombre se desarrolla, especialmente procesos de aprendizaje, adaptación, regulación y socialización. Desde la más pura materialidad, hasta la total inmaterialidad o virtualidad, implica relaciones e interpretaciones que incluso sobrepasan las intencionalidades elementales de lo visual, lo lingüístico, lo comunicativo o lo expresivo, para alcanzar otras dimensiones.

El trabajo que se presenta a continuación, se centra en el análisis sobre la producción de sentido, a partir de un estudio descriptivo sobre los signos y sus funciones, particularmente al integrarse en la imagen-interfaz, como binomio que subraya la presencia del Diseño en la caracterización de las interfaces digitales. Se propone analizar los procesos de interacción con la imagen, al diseñar, la visualización de la información, con el fin de integrar un sistema signico que medie las interacciones con las tecnologías. Se trata de una aproximación a los procesos de interpretación, definiendo el papel comunicativo que desempeña, el contexto y la intención del Diseño y las relaciones que la caracterizan. El objetivo consiste en determinar las condiciones iniciales que describen la experiencia interpretativa de la interfaz y su relación con la representación y significación, para establecer la importancia del Diseño en la interacción y uso de dispositivos y tecnologías.

La representación e interpretación del mundo una bina generadora de conocimiento en el campo del diseño

Ruth Verónica Martínez Loera. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita de Guadalajara, México

Representación e interpretación son dos términos empleados por el diseño para comprender la dinámica de vida de un grupo social. La representación detona la experiencia creativa, mientras que la interpretación activa el interés de analizar la realidad. Ambos términos han generado un marco epistémico por medio del cual se explica el sentido conceptual, figurativo y persuasivo del discurso y mensaje visual. También son acciones que dan sentido a la expresión simbólica, estética y comunicativa del proceso de creación de un proyecto visual. Además, son un recurso teórico-metodológico que consolida al diseño gráfico dentro del área de conocimiento de las humanidades y las ciencias de la conducta.

La interpretación de la forma en el diseño industrial

Cesar Adolfo Muñoz Herrera. Universidad Autónoma del Estado de México, México / Universidad Digital del Estado de México, México

El desarrollo y creación de un producto se realiza para satisfacer una tarea, sin embargo, esta puede no ser la primera en cumplirse al estar frente al usuario, los productos además de satisfacer necesidades y funciones prácticas son transmisores de valores adicionales que en el proceso de conceptualización el diseñador debe interpretar de forma consciente.

Un producto no sólo se limita a cumplir con su función, sino que está inmerso en funciones secundarias o complementarias para que se use en otros contextos o entornos de acuerdo con el usuario, es decir, la necesidad que se presente en ese tiempo y espacio, por ejemplo; una cuchara que su utilidad es transportar comida del plato a la boca se utilice para encharcar las pestañas de una persona en lugar de utilizar un "rizador". Presentar objetos de diseño como el resultado de un proceso creativo es fundamentado mediante la conceptualización e interpretación de la forma, refiriendo a un intercambio de ideas con una gran diversidad de significados dependiendo el constructo del referente, las reacciones emocionales y el desarrollo del pensamiento divergente por el diseñador industrial.

Representar la vulnerabilidad. Una reflexión desde el diseño de la comunicación

María-Gabriela Villar García y Diana Elisa González Calderón. Universidad Autónoma del Estado de México, México

El acto de diseñar comunicación visual sugiere un ejercicio de interpretación a partir de destinar a la imagen como representación para un fin y como metáfora de la realidad; desde el mundo del diseño a esto lo reconocemos como diseño. El diseño de la comunicación visual implica una finalidad; cuando esta última incluye en su dinámica grupos en situación de vulnerabilidad se apela a una responsabilidad social de la disciplina. Así, este texto pretende mostrar algunas directrices para representar, desde el diseño de la comunicación, problemáticas o fenómenos sociales en los que se requiere visibilizar a grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, a partir de la elección de un diseño de la imagen y representación que no coloque a estos grupos en una revictimización de su situación y vulneración de sus derechos.

De manera particular, se muestra como caso la responsabilidad del diseño de la comunicación en el entramado complejo de factores que intervienen en la protección de derechos de la niñez con referentes de crianza en prisión. Metodológicamente, se reconoce el modelo cualitativo de investigación a partir del efecto que tiene para promover pautas de convivencia social que estén regidas por valores sociales compartidos. El desarrollo de mecanismos diseñados de manera estratégica con una perspectiva de Derechos Humanos puede posibilitar la "toma de conciencia" de la situación desde su representación en los medios.

La representación e interpretación de la realidad desde el trabajo del diseño y la gráfica

Jorge Eduardo Zarur Cortés. CENID-CONACYT, México / Universidad Autónoma Metropolitana, México / Universidad Autónoma del Estado de México, México

Retenidas por la imaginación, las representaciones de las imágenes hacen patentes las cosas reales o ideales, empujando al individuo a la acción de buscar información acerca de algo desde la propia interpretación y a través de la comunicación visual. Por lo tanto, por medio del diseño, la gráfica se instrumenta como un vínculo del conocimiento humano con el entorno mismo bajo la psique individual y colectiva, así, los múltiples juicios quedan supeditados a una cultura iconográfica en la que los objetos y los espacios pasan a ser reconstrucciones en donde el imaginario social se hace presente bajo la implementación de nuevos códigos comunes de identificación. De esta manera, los procedimientos de abstracción modifican la concepción cultural manifiesta a partir de nuevos simbolismos entre lo interpretado y lo que se llega a representar. Bajo un conjunto de signos que permiten reformular y comprender los mensajes, el individuo atisba hacia una realidad plausible en tiempos y espacios presentes a través de fenómenos creados, por ejemplo, por medio de la luz con sus brillos y su borrosidad, tras provocar proximidades y lejanías, y en las que las texturas de la materialidad evocan a los volúmenes que se gestan como

señales de las que crecen sentimientos y tendencias individuales y desde la colectividad. Así, bajo procesos de previsibilidad, los individuos advierten el actuar social desde interacciones en las que están presentes los sentimientos, los valores y/o las pretensiones de cada uno hacia los demás y con el entorno mismo, desde los acuerdos y las prácticas con las que el diseño propone conjuntos de imágenes acordes a las temáticas del proceso de comunicación y representadas para poderse interpretar; por lo tanto, el entendimiento de los mensajes visuales se desvincula de la personalidad de quien los elabora y asociándose con las impresiones, los bienes y las prácticas.

Representación e Interpretación, binomio creador de metáforas, un análisis desde el Diseño Gráfico
Omar Lezama Galindo. Antigua Academia de San Carlos, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Considerando las capacidades de adaptabilidad y encadenamiento lógico de la interpretación y la representación, estos dos recursos son fundamentales en la investigación y producción en diseño gráfico. Se trata de elementos de expresión visual que permiten utilizar herramientas convencionales como el color y la forma para transmitir mensajes de manera eficaz.

En paralelo, en el ejercicio de la representación intervienen fenómenos como la memoria y la observación que dan lugar a ideas y conceptos abstractos y procesables gracias a la capacidad de síntesis del diseñador y todas las vinculaciones posibles provenientes de los campos disciplinares afines, sumado a la experiencia personal y capacidad de análisis informativa, escritos e ideas perfiladas en torno a un objetivo.

La identificación de patrones, códigos y tendencias, son algunos de los elementos de representación que conforman los diferentes lenguajes del diseño en su constante definición mediante recursos semánticos, a fin de obtener la mayor expresividad de un concepto.

Diseño audiovisual, representación e interpretación en el género documental
Daniela Fiorini. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

El artículo se centra en el problema de la representación y la interpretación del discurso en el diseño audiovisual. En este sentido, se reflexiona sobre el género documental, indagando sobre la representación de las personas y espacios a través del diseño de imágenes y sonidos que presentan una naturaleza indicial. La representación de lo real se pone en juego en un género específico del documental que analiza crímenes verdaderos (true crime). En este género, el diseño juega un rol crucial en la construcción de una discursividad abierta a múltiples interpretaciones.

Interpretaciones y representaciones simbólicas que van del diseño a la escultura en la obra de Yvonne Domenge
Erika Mayoral. Universidad Tecnológica de México, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México

Durante su trayectoria, la reconocida artista mexicana Yvonne Domenge (1946-2019) tuvo la gran capacidad de crear esculturas de varios tamaños, materiales y formas que pueden ser observados como binomios interconectados que interpretan y representan simbólicamente conceptos muy amplios tales como lo palpable y lo impalpable, lo material y lo espiritual, así como la naturaleza y la ciencia. Es posible entender también que en algunas de sus series exploró el mundo de las moléculas y los microbios, mientras que en otras se centró en los astros y la inmensidad del universo. Estos temas son diversos y, a menudo, varían según la etapa de producción, lo que significa una profunda investigación por cada tema, esto involucra a su vez un gran proceso de producción donde el estudio, el dibujo y el diseño de la representación de símbolos y arquetipos por medio de figuras básicas y orgánicas para llegar a formas abstractas, fueron los cimientos para obtener resultados finales en los que es posible identificar ciertas constantes en sus esculturas: perfecta ejecución en los detalles, uniformidad y pureza de las superficies, suavidad de las ondas e inclusive el juego entre transparencias y volúmenes, todo lo cual lleva indudablemente a una contemplación reflexiva y emotiva. El objetivo de este artículo es realizar un análisis al proceso de creación de la artista Yvonne Domenge para entender cómo la interpretación y la representación simbólica a través del dibujo y el diseño ayudaron a plasmar su magnífica obra escultórica.

La interpretación de leyendas mazahuas desde el diseño y su representación gráfica a través del cómic

María Teresa Alejandra López Colín. Universidad de Ixtlahuaca CUI, México

César Gabriel Figueroa Serrano. Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, México / Universidad de Ixtlahuaca CUI, México / Grupo Colegio Mexiquense, México / Universidad Autónoma del Estado de México, México

Gabriel Gómez Carmona. Universidad Autónoma del Estado de México, México / Universidad de Ixtlahuaca CUI, México

Una de las habilidades profesionales del diseñador es el dominio del lenguaje visual para generar mensajes que al receptor le resulten claros y comprensibles, cumpliendo así con el objetivo de la comunicación y su finalidad de informar, persuadir, entretener, o educar. Desde un punto de vista hermenéutico, en esta acción están presentes los procesos de prefiguración, configuración y reconfiguración.

El artículo aborda el desarrollo de dichos procesos en la creación de un cómic derivado de la leyenda mazahua “Ne Menzhe” (El espíritu del agua), el cual se diseñó para los estudiantes de la misma comunidad. En una primera etapa, se investigaron aspectos de la cosmovisión y la identidad mazahua, para interpretar la narrativa de la leyenda y representarla desde el diseño en la narratividad de un cómic (procesos de prefiguración y configuración); para posteriormente analizar la recepción que tuvo por parte de los estudiantes (reconfiguración). La complejidad del proyecto radicó en la configuración de la representación del objeto de diseño (cómic) en función del interlocutor-receptor, pues posee una identidad cultural diferente a la del diseñador.

Para el proceso creativo, analítico y reflexivo se tomó como base el modelo hermenéutico de Paul Ricoeur, considerando conceptos de narratividad, mimesis, prefiguración, configuración, reconfiguración. Se busca con este proyecto transmitir a través de la representación gráfica del cómic, la identidad mazahua, permitiendo la continuidad de la tradición oral, evitando con ello su desaparición, pues al morir una lengua muere también una forma particular de entender el mundo y la realidad.

Imaginarios de los sistemas vestimentarios de la chola pinganilla: representaciones desde la literatura, la imagen y el diseño

Taíña Elizabeth Escobar Guanoluísa. Universidad Tecnológica de Ambato, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Marina Zenaida Castro Solórzano. Universidad Tecnológica de Ambato, Ecuador / Universidad Nacional de Educación a Distancia, España / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador

Estudios diacrónicos sobre los sistemas vestimentarios del traje occidental han sido profundizados en la disciplina del diseño, situación que difiere para el traje no occidental y, específicamente, para el vestido latinoamericano. Son pocos y mínimos aún los estudios que abordan el traje regional ecuatoriano, mientras que la historia corrobora que, en Quito, capital de Ecuador, se visibilizaron diversos tipos humanos. Así, las naciones americanas comenzaron a generar sus propias identidades, y una forma de hacerlo fue a través de sus vestimentas. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo construir los imaginarios de los sistemas vestimentarios de la chola pinganilla. Desde esta perspectiva, dilucidar los imaginarios vestimentarios permite vivificar la memoria patrimonial implícita en uno de sus elementos: el vestido. De ahí que el interés por develar los sistemas vestimentarios de arquetipos ecuatorianos como la chola pinganilla motive la presente investigación. La metodología se enmarca en una investigación cualitativa de carácter interpretativo, apoyada en una investigación de archivo que permitió recabar fuentes de tipo literario y visual a través de ilustraciones y estampas. Se estableció una representación histórica y literaria, además de una representación visual, así como una representación desde el diseño. Como resultado, los imaginarios vestimentarios se construyen basados en tres sistemas: cuerpo, indumento y contexto. El cuerpo portador de la vestimenta se enmarca en un territorio de vivencia que ubica a la chola pinganilla como mujer mestiza y de pueblo. Los oficios que desempeñó, como modistilla, bordadora, vendedora y cocinera, la hicieron acreedora de una reputación como mujer industriosa, con un atuendo compuesto de cuatro piezas: faldón, camisa, chal y rebozo. Los sistemas vestimentarios analizados alimentan el Archivo Visual de la Vestimenta Ecuatoriana, una plataforma digital creada como un espacio de interpretación para la memoria histórica y social del traje ecuatoriano.

COMISIÓN 14 | ART DECÓ: LOS CAMINOS DE LA FORMA

Esta Comisión sesionó online el Martes 1 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Forma y Materialidad

Ana Cravino, Argentina

Coordinación: **Ana Cravino** (Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presenta "Art Decó: Los caminos de la forma" ([Cuaderno 192](#)) con los resultados del Proyecto 3.10 del mismo nombre que dirige Ana Cravino (Universidad de Palermo, Argentina).

Se reflexiona sobre la polifonía de las diversas miradas respecto al Art Decó y sus apropiaciones e interpretaciones internacionales. Un estilo que pretendía ser la expresión de lo nacional en la exposición de 1925, termina, paradójicamente, teniendo un carácter global ya que es utilizado y apropiado en cada lugar con diversas intencionalidades.

Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la *Línea de Investigación N°3 Forma y materialidad: Incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de espacios y productos*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 3.9 Lógicas/Poéticas del habitar: El espacio doméstico (Cuaderno 164), 3.8 La metáfora orgánica (Cuaderno 133), 3.6 Morfología espacial y objetual III (Cuaderno 113) con la Universidad del Azuay-UDA, Ecuador, 3.4 Morfología espacial y objetual II (Cuaderno 86) junto a la Universidad del Azuay y Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) y 3.2 Morfología espacial y objetual I (Cuaderno 81) presentados en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018, y cuyos avances y reflexiones se presentaron en el Coloquio 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Art Decó: Los caminos de la forma (Cuaderno 192)

Ana Cravino. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Se reflexiona sobre la polifonía de las diversas miradas respecto al Art Decó y sus apropiaciones e interpretaciones internacionales. Un estilo que pretendía ser la expresión de lo nacional en la exposición de 1925, termina, paradójicamente, teniendo un carácter global ya que es utilizado y apropiado en cada lugar con diversas intencionalidades.

Art Decó: Cine y diseño moderno

Ana Cravino. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Se analiza la emergencia del Art Decó en un contexto de drásticos cambios, y se reflexiona sobre su invisibilidad en la historiografía fundacional de la arquitectura y el diseño moderno. Asimismo se indaga en los factores que influyeron en su configuración y a la vez en el modo en que el cine permitió su difusión y apropiación.

Rosario y su versión del Art Decó

Analia Brarda. Universidad Nacional de Rosario UNR, Argentina / Universidad Abierta Interamericana UAI, Argentina

A principios del XX la veloz transformación de Rosario, producida por la dinámica económica del principal puerto

del interior del país, impacto a su vez en el campo artístico y arquitectónico. Los arquitectos y técnicos rosarinos ensayaron las ideas del Art Déco, con dos tendencias: una más elitista y otra más popular con diversos recursos expresivos que en algunos casos se mezclaron con los residuos espaciales y figurativos del pasado, generando una interesante versión local de este sistema estético.

El lenguaje Art Déco de Salamone en Laprida desde una mirada compositiva-geométrica y simbólica
Analía Walter y Mariana Attanasio. Universidad Nacional de La Plata FAU-UNLP, Argentina

El trabajo pertenece a estudios realizados en la FAU-UNLP, que comprende el análisis de obras arquitectónicas relevantes, desde aspectos compositivos-geométricos y simbólicos. Lo expuesto aquí es un recorte producido de lo investigado sobre la obra del Arquitecto Francisco Salamone en la Provincia de Buenos que corresponde a localidad de Laprida. En los casos que se presentan se tuvo en cuenta variables de diseño desde el punto de vista compositivo, relacionados con ordenadores proyectuales inherentes a la geometría y que son una constante en la obra art déco de Salamone. También se consideró el significado simbólico de la morfología, verdadera simbología arquetípica, más allá de lo meramente formal.

Una modernización escondida. El Banco de la Provincia de Tucumán

Norberto Feal. Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Morón, Argentina

Se presenta un avance de la investigación "Modernidad y regionalismo en el NOA", asentada en la Cátedra Feal de Historia 5 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. En este caso nos ocupamos del edificio más representativo que se construye desde el ámbito gubernamental en Tucumán entre los años 1927 y 1928 según proyecto de Alejandro Virasoro. El edificio es tomado como ejemplo de la manera híbrida en que aparece la estilística Art Déco superpuesta a las tradiciones del proyecto beaux-arts.

Tipología arquitectónica y cultura material del Art Decó en Ciudad de México

Carolina Magaña Fajardo. Universidad Anáhuac, México / Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México

El Art Decó resume un movimiento arquitectónico y de diseño crucial en la historia de la Ciudad de México. El objetivo es demostrar que el Art Decó fue un tipo de edificación y de diseño que se insertó como parte de la identidad nacional mexicana a través de su cultura material. Para demostrarlo se recurrió al método histórico por análisis-síntesis e historiografía por momento histórico, basado en la definición de Marina Waisman y Gianfranco Caniggia sobre tipología arquitectónica y de diseño dentro del período de 1925 y 1945. Con base en ello se identificaron las edificaciones y el diseño objetual del Art Decó existente, a partir de lo cual se concluye que el Art Decó fue parte del proceso de identidad nacionalista cuyos códigos lingüísticos fueron aceptados y adaptados en la sociedad gracias al simbolismo que implicaba sus formas en semejanza al pasado prehispánico, mismas que fueron valoradas tanto por la sociedad mexicana, el extranjero y por el gremio académico del período.

El Art Déco en Guayaquil como expresión de la modernidad

Florencio Compte Guerrero. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Durante los inicios del siglo XX y finales de la década de los veinte, en Guayaquil, la ciudad más grande y poblada del Ecuador se dio la irrupción de una nueva sensibilidad, social y cultural, ligada a la nascente modernidad que se expresó en el paso hacia una renovada visión del arte y de la literatura que fue luego replicada en el resto del país, además de la incorporación temprana en la arquitectura de materiales, sistemas constructivos y la tecnificación de los procesos constructivos, como respuesta a la destrucción de la edificación de madera que se había dado en los grandes incendios de 1896 y 1902. Desde mediados de los veinte se inició un período de crisis económica, que

se acentuó en 1929 y prolongó hasta 1948, durante el cual surgió una austera arquitectura moderna, que simplificaba o eliminaba elementos ornamentales, además de otras propuestas formales que iban desde la conservación de una arquitectura tradicional en madera, las eclécticas, las neogóticas, las neocoloniales, las pintoresquistas, el Art Déco, el Art Nouveau, hasta otras plenamente racionalistas. En el caso del Art Déco, este surgió en Guayaquil a mediados de los treinta, no como una tendencia o moda, sino de la mano de importantes arquitectos y escultores a través de sólidas propuestas en edificios residenciales, escolares, salas de teatro y cines, además en la escultura pública y funeraria.

Art Decó. Caracterización morfológica del estilo, entre convergencias y divergencias con el Art Nouveau, el Modernismo y el Expresionismo

Genoveva Malo Toral. Universidad del Azuay, Ecuador

El Art Decó es, sin duda, uno de los estilos más ricos en expresividad y valor estético del siglo XX, definirlo no es tarea fácil, pues convergen en la caracterización del estilo rasgos de vertientes que le anteceden o que convivieron en la misma época, como el Art Nouveau, el Modernismo y el Expresionismo; por esto esta investigación, basada en un análisis histórico, teórico y formal del Art Decó, pretende aportar a la caracterización del estilo mediante un estudio morfológico-conceptual que permita comprender y valorar parte de la historia de esta corriente artística y de diseño, así como también rescatar elementos valiosos que fundamentaron el diseño de una época y que pueden aportar para una nueva expresión dentro del diseño contemporáneo.

El color en los Ballets Rusos de Diaghilev y su influencia en el diseño de interiores del Art Decó

Jimena Vanina Odetti. Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel / Henríquez Campus Puerto Vallarta

A principios del siglo XX el fenómeno de los Ballets Rusos dirigidos por, Serge Pavlovich Diaghilev (1872-1929), significaron una revolución en las artes y generaron una gran influencia en la actividad artística y cultural de la época, y en particular en el movimiento del Art Decó. En el presente trabajo se analizan las paletas cromáticas utilizadas en diseños escenográficos de los ballets y su influencia en el desarrollo cromático del diseño de interiores del Art Decó. La metodología seleccionada incluyó un relevamiento de los principales diseños de escenas realizados durante la historia de esta compañía de danza y sus presentaciones, para desarrollar un análisis de los colores protagonistas, que se repiten y se comparan entre los diseños de escenarios y ciertas propuestas particulares de interiorismo, a través del estudio cromático organizado por el sistema de ordenamiento de color Natural Color System. El objetivo de este trabajo es resaltar al color como un elemento innovador y protagonista en el Art Decó y como un símbolo que permite reconocer la influencia del trabajo de Diaghilev como impulsor del arte y generador de vínculos multidisciplinarios desde una compañía de danza, hacia las artes visuales y el diseño.

Art Decó en Croacia. Un estilo de cultura urbana y un signo de la sociedad moderna

Jasna Galjer. Universidad de Zagreb, Croacia

El tema del texto es definir los aspectos clave del Art Déco como un segmento integral de la historia cultural en la región a la que pertenecía y hacia la que gravitaba Croacia en las décadas de los 1920 y 1930. Sus formas específicas se consideran en un contexto histórico, cultural y estético, y se analizan e interpretan como base de modelos representacionales de afirmación de la idea y visión del movimiento moderno y de la identidad nacional en el panorama de circunstancias complejas y conflictivas de entreguerras. El punto de partida es la tesis sobre los aspectos complejos del movimiento moderno como paradigma universalmente comprensible, que en el medio de las exposiciones internacionales se concibe como el “modelo del mundo” y adquiere un marco (auto)representacional. Se analizan, interpretan y contextualizan los actores clave, modelos e instituciones de promoción de diseño como generador de la modernización de la sociedad tomando como ejemplo la escena cultural e intelectual croata.

La noción de ornamento en el proyecto poético actual. La transmutación del Art Decó en los lenguajes contemporáneos

Jorge Pokropek. Universidad de Moreno, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Se pretende aportar, al aún abierto y urgente debate sobre la pertinencia de evitar o aceptar el uso de recursos ornamentales en la configuración contemporánea de formas arquitectónicas y objetuales, revisando críticamente la condena impuesta por los ya esclerosados dogmas del Movimiento Moderno que luego fueron renovados por la reacción Neoracionalista posterior a las críticas legítimas de la Posmodernidad. Críticas opacadas por el abuso figurativo de ornamentos empleados desde actitudes caprichosas y trivializantes que traicionaban la configuración del mensaje estético llevándolo hacia el mensaje kitsch. Se cree que la producción de forma arquitectónica no puede ni debe ser caprichosa o irracional, pero también se cree que una auténtica forma arquitectónica debe proponer una revelación poética renovadora de los mitos subyacentes en las prácticas sociales, estimulando así intensas experiencias estéticas al configurar un habitar poético.

La instrumentación para la enseñanza de los modos poéticos de proyectar nos obliga a revisar hoy la noción de ornamento desde los diversos enfoques críticos actualizados por recientes producciones en las que su presencia parece inobjetable y necesaria. Es en este sendero crítico donde advertimos que los recursos estilísticos propios del tradicional repertorio Art-Decó parecen haberse transmutado en diversos lenguajes contemporáneos, reafirmando así la pertinencia de su empleo dentro de los lógicos límites de un profundo saber-hacer poético actual. Revisar la configuración de dichos límites es el objetivo prioritario del presente trabajo.

COMISIÓN 15 | COMUNICACIÓN POLÍTICA

Esta Comisión sesionó online el Martes 1 de Agosto de 2023 a las 14.00hs (ARG).

*

Comunicación Política

Marina Mendoza, Argentina

Coordinación: **Marina Mendoza** (IEALC-CONICET /Universidad de Palermo, Argentina), **Mariano Dagatti** (CITRA-CONICET/UMET, Argentina) y **Paulo Carlos López López** (Universidad de Santiago de Compostela, España)

En esta comisión se presenta “Comunicación política en contextos de crisis: movilización y protesta social en América Latina” ([Cuaderno 194](#)) con los resultados del Proyecto 19.4 del mismo nombre, que dirige Marina Mendoza (CONICET-IEALC-Universidad de Palermo-UBA, Argentina), Mariano Dagatti (Citra-conicet, Argentina) y Paulo Carlos López López (Universidad de Santiago de Compostela, España).

Se reflexiona sobre la comunicación política en contextos de crisis. Con un abordaje centrado exclusivamente en la región latinoamericana, se incluyen estudios de caso que permiten comprender cómo se ha desarrollado este fenómeno en un país determinado, así como trabajos teóricos tendientes a robustecer su explicación. Desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, los artículos volcados en esta compilación contribuyen a comprender las dinámicas complejas que se articulan en escenarios de crisis, enfatizando el rol de la comunicación política en su abordaje.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°19 Comunicación Política: Imaginarios, representación ideológica y gobierno**.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 19.3 Fake News y desinformación: desafíos para las democracias de América Latina y el Caribe (Cuaderno 161), 19.2 Comunicación Política y COVID-19 en América Latina: Gobernantes, Medios y Ciudadanía (Cuaderno 136), y 19.1 Imagen e Identidad Política en América Latina (Cuaderno 98) junto a CONICET-IEALC-UBA, Universidad de Quilmes-CONICET y Universidad de Santiago de Compostela, España, presentados respectivamente en los

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Coloquios 2022, 2021 y 2020 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Cuaderno 194. Comunicación política en contextos de crisis: movilización y protesta social en América Latina

Marina G. Mendoza. CONICET-IEALC-UBA, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Mariano Dagatti. Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina / Universidad de San Andrés, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / CITRA-CONICET/UMET, Núcleo de Comunicación y Discurso NUCODIS, Argentina

Paulo Carlos López-López. Universidad de Santiago de Compostela, España / Universidad de Valencia, España

Se reflexiona sobre la comunicación política en contextos de crisis. Con un abordaje centrado exclusivamente en la región latinoamericana, se incluyen estudios de caso que permiten comprender cómo se ha desarrollado este fenómeno en un país determinado, así como trabajos teóricos tendientes a robustecer su explicación. Desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, los artículos volcados en esta compilación contribuyen a comprender las dinámicas complejas que se articulan en escenarios de crisis, enfatizando el rol de la comunicación política en su abordaje.

Estudiar crisis y comunicaciones: Apuntes metodológicos para entornos de hipertrofia mediática

Jorge Valdebenito Allendes

El vínculo entre procesos de crisis y comunicación constituye un objeto de investigación de creciente interés entre las comunidades académicas. Usualmente abordado desde la perspectiva de gestión de comunicaciones en contextos de crisis, el presente estudio formula una propuesta de observación para comunicaciones producidas en escenarios de incertidumbre, conflicto e inestabilidad. Esta es resultado de la aproximación empírica hacia un conjunto de coyunturas críticas ocurridas en Chile, entre los años 2016 y 2020. Aquellas situaciones son óptimas para la pormenorización de los fenómenos que tienen lugar allí donde el orden tiende a la disolución. Por ejemplo, la proliferación de emisores y comunicaciones, en episodios que imposibilitan la reproducción neutra o apolítica de las actividades cognitivas. Para enfrentar dicha complejidad, se plantea articular cuatro insumos metodológicos, consistentes en un marco de codificación para enunciados, esquema de seccionamiento para procesos, diseño muestral para emisores y modo de exposición para resultados de estudio. Al respecto, se discuten las principales potencias y límites de la propuesta, concluyendo la pertinencia de su aplicabilidad.

Miradas comunicacionales de la polarización política en entornos digitales, una revisión bibliográfica

Valeria Pacchioni-Hurtado. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Perú

Miguel Eduardo Antezana-Corrieri. Universidad Politécnica de Madrid, España / Universidad Central de Venezuela, Venezuela / Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Perú

La polarización social, entendida como un fenómeno de división en las sociedades en torno a posiciones extremas de diversa índole, se ha ido profundizando en el ámbito político desde hace algunas décadas y es utilizada como estrategia en las campañas electorales con el fin de generar fraccionamientos que benefician a una postura ideológica o a un candidato en particular. La polarización política en el siglo XXI ha encontrado en las redes sociales las mejores herramientas de difusión de sus planteamientos. Ya sea por las características propias de las redes sociales, por sus usos, por el público que las utiliza o por sus contenidos, el entorno digital se ha configurado

como un nuevo espacio para la polarización política. El objetivo de este trabajo es recopilar diversas miradas conceptuales y comunicacionales en torno a la polarización política en entornos digitales y explorar cuáles son sus principales características y efectos. Al ser un estudio de carácter descriptivo-exploratorio, la metodología utilizada es la revisión sistemática de una muestra por conveniencia de artículos científicos en bases de datos de revistas académicas dentro del período 2017-2022, en los idiomas español e inglés.

Hacia un diálogo transdisciplinar entre las teorías de movimientos sociales y las estructuras del discurso

Mauricio Alarcón Silva. Universidad de La Frontera, Chile / Universidad Austral de Chile, Chile

El presente trabajo aborda la necesidad de un diálogo reflexivo entre los estudios de movimientos sociales y los estudios del discurso, partiendo de una crítica a la noción de “marcos” realizada por Teun van Dijk (2017), pero asumiendo que ésta es indicativa de la necesidad de una mayor integración disciplinaria, tanto en términos teóricos como metodológicos. Situado en el campo del discurso político, la especificidad del discurso del movimiento está en las relaciones entre las estructuras del propio discurso y las estructuras contextuales del movimiento, en tal sentido, un análisis de las estrategias discursivas del movimiento tiene sentido en su vinculación con elementos ideológicos y cognitivos, que en definitiva aportan un “marco” epistémico al discurso del movimiento social para impulsar la acción colectiva.

¿La política sin intermediarios? El programa radial Conversando con el presidente y la crisis argentina de 2001

Mariana Cané Pastorutti. Universidad Nacional de General San Martín, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / CONICET, Argentina

Este artículo analiza la puesta en escena de la palabra política del presidente Eduardo Duhalde en el ciclo radiofónico *Conversando con el presidente* [CCEP], en el marco de la crisis argentina de 2001. Las ochenta emisiones que tuvo el programa entre enero de 2002 y mayo del 2003 son estudiadas a partir de tres dimensiones: la construcción del objeto de discurso “la gente”, las temáticas abordadas y la dinámica de interacción establecida entre entrevistado, entrevistador y oyentes. Se concluye que CCEP constituyó un escalón en el proceso de mutación hacia el formato representativo de proximidad que comenzaba a generalizarse en el periodo. En este sentido, y aunque CCEP pretendía erigirse como “un canal directo” entre el presidente y la ciudadanía, supuso una lógica de proximidad indirecta, no interactiva y singularizante.

Cuando la utopía se hace quimera. Los discursos del presidente argentino Alberto Fernández en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la crisis pandémica

Mariano Dagatti. Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina / Universidad de San Andrés, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / CITRA-CONICET/UMET, Núcleo de Comunicación y Discurso NUCODIS, Argentina

Como parte de una investigación colectiva sobre los discursos de los representantes gubernamentales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, este artículo analiza los dos discursos brindados por el presidente argentino Alberto Fernández durante el período de pandemia por COVID-19. La estrategia metodológica se basa en el análisis del discurso y combina operativamente la tradición francófona de los estudios de discurso (Angenot, 2010; Amossy, 2000; Maingueneau, 1987) con la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón interesada por la enunciación política (1987). Los resultados constatan la presencia de una secuencia fundacional (Dagatti, 2015), que opera como la base de una estrategia exhortativa o de reclamo ante los demás representantes nacionales y los organismos internacionales.

Opción Rechazo: el rol del duopolio informativo chileno en la votación del Plebiscito Constitucional (agosto-septiembre 2022)

Iael Spatola. Universidad de Buenos Aires, Argentina / IIGG-UBA / CITRA-CONICET, Argentina

Cynthia Buffa. Universidad de la República, Uruguay / Universidad Nacional de General Sarmiento UNGS, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Guillermo Herrera. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile / Universidad de Chile, Chile / Universidad de Buenos Aires, Argentina

El presente artículo es un trabajo exploratorio a partir del análisis de la intervención de los principales medios de comunicación en el Plebiscito Constitucional de Chile. Se analiza el tratamiento que tuvo en dos de los principales diarios nacionales chilenos (La Tercera y El Mercurio) el resultado del Plebiscito Constitucional por la opción Rechazo. La importancia de analizar estos diarios radica en el hecho de que conforman conglomerados de medios en tanto grupos económicos vinculados a las élites empresariales, estableciendo en Chile un duopolio informativo. Se considera la perspectiva teórica-metodológica del análisis del poder y de las élites empresariales, especialmente las distintas formas de ejercicio del poder, la cual muestra que el rol clave y solapado de las élites empresariales, hace que estas funcionen como organización y en red, ejerciendo poder e influencia.

La IVE en disputa. Los encuadres estratégicos en las noticias digitales argentinas

Paola Ingrassia. Universidad Nacional de San Juan UNSJ, Argentina / Universidad Nacional de Cuyo UNCUYO, Argentina / CONICET, Argentina

Celeste Gomez Wagner. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz UNOS, Argentina / Universidad Nacional de Quilmes UNQ, Argentina

Natalia Aruguete. Universidad Nacional de Quilmes UNQ, Argentina / CONICET, Argentina

Ernesto Calvo. Universidad de Maryland, Estados Unidos

El trabajo que sigue analiza los encuadres periodísticos que quedaron plasmados en las noticias sobre IVE/aborto, publicadas por los medios digitales argentinos entre el 20 de noviembre de 2020 y el 5 de enero de 2021, en el marco del debate público por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La estrategia metodológica diseñada para este estudio se basa en una triangulación teórico-metodológica que combina las nociones de la sociología de los problemas públicos, referidas a las arenas competitivas (Hilgartner y Bosk, 1988), con la de los marcos de la acción colectiva (Gamson, 1992; Snow y Benford, 1992), las funciones del encuadre periodístico (Entman, 1993; 2004) y las ideas sobre las decisiones estratégicas de los actores políticos para delinear sus propios encuadres (Hänggeli y Kriesi, 2012).

Los resultados constatan la presencia de tres encuadres mediáticos en competencia: "Encuadre motivacional con énfasis sustantivo", "Encuadre de perjuicio social con énfasis oposicional" y "Encuadre de indignación moral con énfasis de competencia".

Una marea verde sin distanciamiento ni aforo. El ciberactivismo como alternativa de encuentro y lucha en el contexto del confinamiento por la pandemia de Covid-19

Cynthia Valladares. Universidad de Palermo, Argentina

La militancia en torno a la lucha por la legalización del aborto en Argentina colisionó, en el 2020, con las restricciones que limitaron los encuentros sociales determinados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) correspondiente a la pandemia de Covid-19, afectando las acciones colectivas en la toma del espacio público, características del movimiento. Esto hizo que la militancia debiera reforzar su ciberactivismo, desplazando la denominada "marea verde" al espacio virtual, desde ciertos elementos digitales condensados simbólicamente. De esta forma, la apropiación de las redes sociales se presentó como una respuesta ante la imposibilidad de manifestarse en las calles, resignificando su performatividad no presencial. El presente artículo indaga sobre el lugar que ocuparon estos símbolos de resistencia y lucha en la performatividad digital acentuada por el contexto de la crisis sanitaria.

El inicio del movimiento indígena en Ecuador: Una mirada desde el periódico El Comercio. El despertar de los pueblos originarios

Aldo Benito Romero Ortega. Universidad de Santiago de Compostela, España / Universidad de los Estudios de Ferrara, Italia / Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador / Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador / Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, Ecuador

Darwin Cañar. Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Ecuador / Universidad Técnica de Ambato UTA, Ecuador / Universidad Internacional de la Rioja UNIR, España / Universidad Nacional de Rosario UNR, Argentina

El presente artículo tiene como objetivo analizar el tratamiento mediático otorgado a la lucha por las reivindicaciones sociales, políticas y culturales de los pueblos indígenas en Ecuador desde la mirada del periódico El Comercio entre 1990-1992. Este periodo es particularmente importante porque sentó las bases para que el movimiento empiece a tomar protagonismo en la construcción de un Estado pluricultural frente a las medidas neoliberales que estaban en apogeo. Para ello se realiza un estudio de carácter exploratorio y descriptivo que permite indagar, analizar y describir la forma en que es vista esta situación por el mencionado medio. Para su ejecución se consultaron un total de 86 piezas periodísticas que permiten reflejar como principales resultados: la lucha de los pueblos originarios por la negativa de los gobiernos de turno a reconocer su historia y presencia en el progreso social, así como el reconocimiento de sus reclamos ancestrales y el derecho a ser escuchado y atendido. Además, se muestra el tratamiento mediático del periódico mediante la manipulación de hechos a favor de los grupos de poder.

“Si el Estado es el ruido, el pueblo es la melodía”. Reflexiones sobre la música en el levantamiento indígena y popular – Ecuador, junio 2022

Patricio Pilca y Tomás Quevedo Ramírez. Universidad Central del Ecuador, Ecuador

En junio de 2022, Ecuador vivió un nuevo momento de movilización indígena y popular. Las bases de la Confederación Ecuatoriana de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), así como organizaciones feministas, estudiantiles, gremiales y población de los sectores populares protagonizaron la movilización más importante de lo que va del siglo XXI. Esta manifestación dio como resultado 18 días de paro indígena y popular a nivel nacional. El paro de junio de 2022 se basó en diez demandas articuladas a la defensa y fortalecimiento de servicios públicos, contra la privatización de las empresas públicas. El sonido de quenás, rondines, guitarras, tambores y la voz de muchos jóvenes, desde el hip-hop hasta el San Juan, acompañó cada movilización y frente de primera línea. El objetivo de este trabajo es indagar sobre el papel de la música en las movilizaciones de junio de 2022. Para ello, a partir de la sociología de la música se problematizará la relación entre lo social y lo político, a través de lo musical. En este sentido, el trabajo se compone de tres partes: en la primera se explica el contexto de la movilización y los actores; en la segunda se discute la relación de la música con lo político; y, por último, se analizan varias canciones producidas o resignificadas en los 18 días de movilización indígena y popular.

Articulación de la Línea de Investigación en Comunicación Política con la Maestría en Gestión del Diseño

Proyectos de investigación de estudiantes de Seminario de Metodología de Investigación I-2022

Marina Mendoza. CONICET-IEALC-UBA, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Se incluyen anteproyectos que corresponden a estudiantes del primer y segundo cuatrimestre de 2022 y se exhiben avances del proyecto de investigación propuesto.

COMISIÓN 16 | DISEÑO: ESTRATEGIA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Esta Comisión sesiona online el Martes 1 de Agosto de 2023 a las 16.00hs (ARG).

Dimensiones de las Disciplinas Projectuales

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Erika Rivera Gutiérrez, Alejandro Higuera Zimbrón** (Cuerpo Académico Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex México) y **Daniela V. Di Bella** (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina). En esta comisión se presenta "Diseño: Estrategia, Innovación y Sostenibilidad" ([Cuaderno 176](#)) con los resultados del Proyecto 9.5 del mismo nombre, que dirige Erika Rivera Gutiérrez, Alejandro Higuera Zimbrón (UAEMex México) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

El Diseño es un campo dinámico que actúa en un amplio espectro de áreas, liderando acciones estratégicas, innovadoras y sostenibles orientando soluciones en la generación de mejores productos y servicios. La plataforma conceptual del Diseño es una disciplina poderosa que puede detonar en una infraestructura consistente para anticipar, proponer e identificar oportunidades de intervención, aumentar las cualidades de innovación y competencia de los sectores productivos: industria, gobierno, sociedad y academia. El enfoque y transversalidad que asumen estos tres campos conceptuales resulta ser un aspecto clave en la solución de los problemas de Diseño.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°9 Dimensiones de las Disciplinas Projectuales: Entramados conceptuales determinantes del Diseño**.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 9.4 La virtualización de los talleres projectuales: aciertos, errores y aprendizajes (Cuaderno 135) y 9.3 Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular (Cuaderno 104) ambos con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE Ecuador), 9.2 Estrategias didácticas en escenarios de innovación tecnológica (Cuaderno 84) y 9.1 La dimensión ideológica de la enseñanza del diseño (Cuaderno 67) presentados respectivamente en los Coloquios 2019, 2018, 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 9.5 Diseño: Estrategia, Innovación y Sostenibilidad

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el resultado del 1° Proyecto de Investigación colaborativo –incubado durante el período 2022-2023– surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con los Profesores Erika Rivera Gutiérrez y Alejandro Higuera Zimbrón del Cuerpo Académico Sostenibilidad y Desarrollo Estratégico del Diseño del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX, México), y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC de la Universidad de Palermo (Argentina).

El presente Proyecto se denomina Diseño: Estrategia, Innovación y Sostenibilidad, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño, surgida como un espacio de generación,

desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

Revisión Sistemática de Diseño Estratégico en los Sectores Productivos

Erika Rivera Gutiérrez, Alejandro Higuera Zimbrón y Claudia Gabriela Vélez Chavarria. Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex México

El trabajo tiene como propósito hacer una búsqueda del término de diseño estratégico sobre la connotación que se usa en los diferentes sectores productivos: industria, gobierno, sociedad y academia; con la finalidad de identificar una aproximación conceptual, analizar las características y considerar sus procesos desde cada una de las esferas. Para lograrlo, primero se establecieron los antecedentes y orígenes del término. Segundo, se hizo una revisión de literatura de los estudios recientes sobre el estado actual que guarda el término, apoyándose de diferentes bases de datos y repositorios digitales. Tercero, el estudio se planteó desde un enfoque cualitativo, basado en un método de revisión sistemática que se apoya del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Cuarto, los resultados se muestran y se discuten a partir de un análisis de contenido. Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Innovación y sostenibilidad: ejes de un cambio paradigmático en el pensamiento del Diseño

Iván Burbano Riofrío. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

A lo largo del tiempo, el pensamiento del diseño ha pasado por una serie de modificaciones que han puesto en crisis tanto, la práctica, como, la concepción misma del campo. Éstos han sido el resultado, a su vez, de cambios sociales y tecnológicos. Tal fue el caso del surgimiento de un campo del diseño autónomo de las artes y la arquitectura durante los inicios del siglo XX. Consecuencia, por un lado, de los cambios vertiginosos durante la formación de las sociedades industrializadas; por otro, de los cambios tecnológicos evidentes en nuevos instrumentos y técnicas que revolucionaron la manera de producir, distribuir y consumir la cultura material y visual. Posteriormente, el contra discurso posmoderno y el advenimiento de las herramientas digitales, a finales de la década de setenta e inicios de los ochenta del siglo pasado. Lo que puso nuevamente en crisis al pensamiento del diseño: la expresividad y la emoción se impusieron a la racionalidad, y, en la práctica, la simplificación de los procesos supuso la llegada de novedosas síntesis formales, pero, también, la pérdida de la exclusividad de los diseñadores en el dominio de las técnicas constructivas.

En la actualidad, por una parte, la emergencia del pensamiento contemporáneo, con base en el pensamiento relacional y en nuevas maneras de abordar la complejidad en los ámbitos de la innovación y la sostenibilidad; y, por otra parte, la inteligencia artificial y el diseño autogenerado digitalmente, han llevado a re-valorar la concepción estratégica del diseño.

Pretende ser una reflexión sobre las concepciones emergentes del diseño, sustentadas en los discursos de la innovación y la sostenibilidad. Describe cómo estas concepciones posicionan al diseño estratégico como un nuevo paradigma del pensamiento del diseño como disciplina; y, de qué manera estos cambios se evidencian en la enseñanza de la disciplina.

Semiótica Aplicada a Proyectos de Diseño como Estrategia de Innovación Social

Miguel Ángel Rubio Toledo y Sandra Alicia Utrilla Cobos. Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex México

La semiótica, como la disciplina del estudio de los signos, permite no sólo comprender textos a través del análisis de los signos escritos, sino que desde el diseño hace algunas décadas atrás, analizar y proyectar sistemas de objetos, de espacios o de imágenes que pueden fungir como posibilidades de realidades innovadoras para el beneficio social desde la significación, sus referentes y la construcción de los signos como significantes, cuyos procesos se llevan bajo una perspectiva estratégica. En sentido estricto, la semiótica permite "leer" los significantes que se encuentran en un determinado lugar, a través de los referentes del usuario y traducidos por quien realiza el

análisis, con el objeto de otorgar un significado a dicho signo o cúmulo de ellos. No obstante, el modelo de análisis semiótico se puede invertir –como todos los modelos de análisis–, para efectos de proyectar sistemas de diseño. Es decir, se pretende, en primer lugar y partir de un problema concreto, definir el objetivo como una significación que permita el desarrollo sostenible de la comunidad para que, en segundo término, se analicen los referentes o procesos simbólicos y utilitarios de los usuarios en su contexto, con el fin de obtener la información cultural y tecnológica pertinente, y finalmente diseñar los significantes estratégicos que den sentido y desarrollo social, ya sea desde lo privado o lo público. Lo anterior implica al menos dos modos de beneficio a la sociedad, por un lado, se busca siempre el mayor bien de los sujetos o grupos desde una ética comunitaria como estrategia de desarrollo –educación, conciencia, empatía, entre otros–, y por otro, permite crear vínculos identitarios entre los significados pretendidos y los significantes creados, lo que otorga además una importante posibilidad de identidad.

Casos de aplicación de innovación desde el diseño para la transformación, reactivación y sostenibilidad de MiPymes ecuatorianas del 2015 al 2020

Jaime Guzmán Martínez y Paola Banderas Quirola. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ecuador

Expone experiencias de trabajo interdisciplinario y proyectos desarrollados en redes de actores de la empresa, academia y estado para el impulso de la sostenibilidad económica en emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) registradas en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Este estudio determina el impacto del diseño en la empresa desde las distintas fases como conceptualización, proceso, ideación, producción, distribución, consumo y disposición final, desde la perspectiva de la economía circular. Además, determina como el tipo y nivel de innovación promueve la sostenibilidad de las MiPymes estudiadas. La evolución del diseño, de un enfoque de configuración de productos estéticos y funcionales hacia un enfoque de propuestas estratégicas, permite potenciar negocios y empresas. El proceso de diseño estratégico se enfoca desde la economía circular como una táctica para ir a la raíz del problema y desde ahí ofrecer soluciones viables, el proceso que parte desde la planificación hasta la acción es capaz de insertarse en todas las fases de un sistema de producción y permite dotar de competitividad a una empresa. Identifica los actores y ámbitos de acción donde la implementación del diseño con un enfoque estratégico permite generar nuevos productos y servicios que aportan a la rentabilidad económica de las MiPymes, llegando a nuevos nichos de mercado. Por otro lado, los productos y servicios se conciben de forma sostenible a través de la concepción, producción y optimización de materias primas, procurando la reducción de emisiones entre otros beneficios al medio ambiente y la sociedad. El estudio analiza el aporte realizado desde la asignatura Taller de Diseño Estratégico a más de 60 empresas durante los últimos 5 años mediante un trabajo interdisciplinario y colaborativo entre la academia, el estado y la empresa privada, determinando los aspectos relevantes en los cuales el diseño, desde sus diversas aristas, ha apoyado en la reactivación económica de las empresas participantes en este proyecto.

Obtención de pieles curtidas con taninos

Pablo Israel Amancha Proaño y Erick Daniel Jaramillo Constante. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ecuador

La investigación tiene como propósito integrar la cadena de valor de un diseñador, innovando en la producción de un cuero curtido con guarango el cual sea factible, seguro y minimice los impactos ambientales ocasionados por el proceso convencional de las curtiembres. El guarango como agente curtiente ha sido utilizado desde tiempos ancestrales; el mismo que, aplicando tecnologías y conocimientos actuales, da como resultado un producto innovador. Para su desarrollo, fue procedente entender al diseño como proceso de innovación para afirmar, que el mismo es una secuencia de pasos dispuestos, bajo la lógica de un resultado específico; por ello, los procesos se identifican como mecanismos de comportamiento pensados y diseñados por el sujeto humano, para ofertar el servicio, y mejorar la productividad, como a su vez, resolver problemas con mayor eficiencia, lo que condujo a la aplicación de la Metodología de los Siete Modos de Kumar. Se realizaron pruebas físico-mecánicas al cuero curtido con guarango, obteniendo los siguientes resultados: ruptura de flor 10.98 mm, resistencia a la tracción 1989.86 N/cm², y alargamiento de la ruptura de 55.4%. Los costos obtenidos en comparación con un cuero curtido con

Cromo fueron de USD 4.91 más elevado. El cuero curtido con guarango se validó mediante la percepción de los curtidores en un producto. Finalmente se obtuvo un producto seguro que no se utilizó metales como el Cromo que puede ser cancerígeno cuando se transforma en Cromo VI.

Diseño Estratégico con Enfoque de Liderazgo de Servicio: Percepción de los Directores Académicos *Enrique Cordero, Georgina Argüello y Marcelo Castro.* Nova Southeastern University NSU, Estados Unidos

El propósito de este estudio fue explorar la percepción de los directores académicos de las escuelas públicas de excelencia en Arecibo, Puerto Rico, sobre el liderazgo de servicio. La investigación se centró en el impacto del liderazgo de servicio en la clasificación y dominios de estas escuelas de excelencia también conocidas como Escuelas Cinco Estrellas. Los directores académicos presentaron una evaluación sobre su liderazgo en sus entornos académicos, así como la manera en que forma parte de sus logros administrativos y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Para esta investigación, se administró a 18 directores académicos una preprueba, luego se les ofreció un curso sobre liderazgo de servicio y, al finalizar el mismo, los participantes tomaron una post prueba. Las pruebas consistieron en la aplicación de un cuestionario de escala Likert con 14 reactivos y cinco dimensiones. En el mismo se miden 12 dominios del liderazgo de servicio. En los hallazgos no se encontraron resultados significativos después de comparar los resultados de la preprueba y la posprueba, en la prueba de t-test se obtuvo un resultado no significativo (sig. > 0.05.). A pesar de la existencia de una tendencia a exhibir mejores puntuaciones en la posprueba, después de haber atendido el curso sobre el tema de liderazgo de servicio, la diferencia estadística no fue significativa.

El Diseño Industrial como disciplina creadora de objetos inclusivos

Juan José Boscaroli, Adriana Correa Berbel y Cecilia Inés Kruzynski. Universidad Nacional de Jujuy, Argentina

En las materias Diseño I y II, electivas de quinto año de la Orientación Diseño Industrial, pertenecientes a la Carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Jujuy (U.N.Ju.) se trabaja desde hace cinco años con Asociaciones sin fines de lucro que brindan atención integral a personas con discapacidad, buscando su autonomía, realización personal y una mejor calidad de vida. Por medio de la firma de Acuerdos de Cooperación Mutua se establece el vínculo entre la Facultad de Ingeniería y las Asociaciones, las cuales se identifican como: A.P.P.A.Ce. (Asociación de Protección al Paralítico Cerebral), que asiste a personas con discapacidades neuromotoras; y por su parte la Asociación Todos Juntos, quien tiene el propósito de acompañar a personas con discapacidad intelectual. Los convenios celebrados permiten la extensión del saber universitario a necesidades concretas de un determinado grupo social, teniendo como objetivo promover el desarrollo y la transferencia del conocimiento y la cultura entre los distintos sectores sociales de la comunidad.

En el cursado de las materias se lleva a cabo la interacción entre los alumnos y la comunidad que integran estas asociaciones. Los alumnos, supervisados por los docentes de la Facultad, estudian necesidades específicas detectadas, desarrollando un proceso de diseño que finaliza con la fabricación de objetos por medio de tecnología de impresión 3D, el cual tiene como objetivo satisfacer dichas necesidades. Posteriormente estos objetos son entregados a los usuarios de la Asociación.

El nexo entre las Asociaciones y la Facultad genera un proceso de enseñanza y aprendizaje que vincula a docentes, alumnos, equipo interdisciplinario y terapéutico y a personas con discapacidad, logrando un compromiso social, inclusión de las distintas discapacidades, y la promoción de la responsabilidad profesional en los futuros profesionales.

Laboratorios de creación en la formación en diseño y su relación con las realidades sociales, culturales y productivas

Juan Sebastián Hernández Olave. Universidad Nacional de Colombia UNAL, Colombia

La estructura curricular de los programas de diseño en Colombia forma profesionales que sistemáticamente priorizan las necesidades del mercado sobre las reflexiones profundas sobre el producto y sus impactos en las distintas

dimensiones que le atañen, esta configuración de los planes de estudio responde a relaciones históricas del diseño con el método proyectual arquitectónico, métodos científicos de las ingenierías y con nuevas dimensiones profesionales para el diseño asociadas con la publicidad y el mercadeo.

El laboratorio de creación construido por el autor como modelo metodológico para pensar el diseño desde perspectivas más artísticas se ha probado durante tres años (2019 a 2021) en asignaturas de investigación creación y de fundamentación en diseño del programa de Diseño Industrial de la Universidad el Bosque focaliza su atención en la importancia que tiene para los estudiantes la planificación de acciones y reflexiones sobre la creación de productos para generar en los diseñadores en formación una consciencia estructurada sobre la forma como se desarrollan rutas de investigación desde la creación que permitan generar conceptos y productos mejor enfocados en las necesidades sociales, culturales y del entorno productivo.

Cuando los ejercicios conscientes y reflexivos de conceptualización y creación de productos conectan con requerimientos sociales, culturales, tecnológicos y productivos los estudiantes asumen mayor compromiso sobre el impacto que tienen las reflexiones sobre el producto y asumen posturas más críticas sobre el papel que la disciplina tiene en términos sociales.

En el artículo se presenta entonces una estructura básica de la metodología del laboratorio de creación y conclusiones generadas a partir del estudio de diversos proyectos de diseño en el lapso de los tres años en que se desarrollan las acciones de esta investigación.

Diseño Estratégico: Plataforma Digital para el Aprendizaje y Satisfacción del Inglés de Estudiantes Wixárika, México

Verónica Villalobos Flores y Marco Antonio Chávez Arcega. Nova Southeastern University NSU, Estados Unidos

La investigación tuvo como propósito identificar el aprendizaje alcanzado y la satisfacción de los estudiantes indígenas, de la etnia Wixárika, en sus estudios del idioma inglés. Esto se hizo, definiendo como diseño estratégico el uso de una plataforma digital comercial, en una Universidad del Norte del Estado de Nayarit, México. Para alcanzar el propósito se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con diseño cuasi experimental. Para medir el aprendizaje se recolectaron datos a través de un pre-prueba y pos-prueba. La satisfacción se midió con un instrumento proporcionado por la compañía moodle. Estos instrumentos se aplicaron a 8 estudiantes Wixárika. El análisis estadístico de los datos recolectados, para el aprendizaje y la satisfacción, permiten señalar que los estudiantes aprendieron inglés (alcanzaron, en su mayoría los objetivos de aprendizaje), y que se sintieron satisfechos con el uso de la plataforma digital comercial. Esto último es destacable, los estudiantes Wixárika tuvieron su primer encuentro con una plataforma digital. Se concluye que los estudiantes Wixárika que tomaron un curso de inglés a través de una plataforma digital comercial, como estrategia de diseño, lograron el aprendizaje y se sintieron satisfechos con la experiencia de enseñanza del idioma inglés a través de este medio electrónico.

Aplicación del Mobile Learning

Gustavo Mondragón Mercado. Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMex México

Hoy en día la educación es generada por diferentes medios digitales, el conocimiento se adapta a las diferentes formas y tiempos; se debe buscar estrategias que colaboren con el desarrollo de la educación en nuestro entorno; con relación al uso de medios digitales en la educación, actualmente la mayoría de estudiantes de los niveles medio superior y superior cuentan con un dispositivo móvil, se ha convertido en una extensión de conocimiento, el dispositivo digital, ha generado un salto educativo enorme, el uso de las tecnologías de la información en específico el mobile learning ha hecho que un número mayor de personas puedan adquirir conocimiento desde cualquier parte; la distancia ahora, no es una limitante en el proceso educativo. Por tanto, el objetivo del estudio muestra los resultados de la implementación del mobile learning (aprendizaje móvil), basado en temas de diseño tridimensional en el nivel medio superior, para expandir el conocimiento y uso de este modelo de aprendizaje para fortalecer los medios digitales en la educación.

Diseño Estratégico Organizacional: Guía de Entrevista para Proceso de Integración en Etapa de Selección de Capital Humano

Ana Luisa Zenteno Bonola, Lucía Ordoñez Hernández y Katia Guadalupe García Barrueta. Instituto Tecnológico de Toluca, México

En cualquier organización es de vital importancia contratar al talento humano idóneo que cumpla con el perfil del puesto. En este estudio se presenta una propuesta de los contenidos básicos en la estructura de una entrevista necesaria en el proceso de integración de capital humano, la cual permite conocer y profundizar en las capacidades del postulante y determinar si el candidato es apto para ocupar la vacante. Esta herramienta se fundamenta de acuerdo con el análisis y descripción de puestos y se complementa con la revisión de la solicitud de empleo y el currículum respectivo.

COMISIÓN 17 | DISEÑO, ARTE Y TRANSMEDIA

Esta Comisión sesiona online el Martes de 1 Agosto de 2023 a las 18.00hs (ARG).

Diseño, Arte y Transmedia

Daniela Di Bella, Argentina

Coordinación: **Otniel Altamirano** (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca UABJO, México) y **Daniela V. Di Bella** (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta “Diseño, Arte y Transmedia” ([Cuaderno 187](#)) con los resultados del Proyecto 6.5 del mismo nombre, que dirige Otniel Altamirano (UABJO México) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

Los distintos sectores —educativo, medico, laboral, empresarial, económico, social, comunicacional y cultural— entre otros, han mediatizado gran parte de sus procesos de ejecución. Por su lado, el diseño en todas sus categorías, continua respondiendo a la solución de distintas problemáticas, implementando mecanismos que dialoguen en plataformas combinadas; el arte comienza a tener nuevos representantes y expresiones en mundos virtuales cada vez más inmersivos. Así, arte y diseño trabajan de manera conjunta y con otras disciplinas para realizar proyectos a partir de la construcción colectiva, siendo estos cada vez más orgánicos, ramificados, participativos, inclusivos, al igual que complementarios para llegar a niveles 360° como la transmedia. Este sistema surge de la convergencia entre ecosistemas de carácter líquido que superan barreras de espacio/tiempo, que se apoyan en herramientas de todo tipo, en múltiples plataformas, soportes y canales donde las subjetividades se expanden hacia experiencias infomediadas, al igual que se alteran los espacios de creación, circulación y difusión. La transmedia ofrece diversas perspectivas desde la representatividad de grupos socialmente excluidos y/o minimizados, contribuyendo con la democratización del conocimiento —por tanto puntualiza— que el diseño, las artes, la comunicación y las recientes tecnologías, son parte de los mecanismos transformadores de la sociedad contemporánea y de sus futuros desafíos.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°6 Diálogos, Convergencias e Intersecciones: Proyectos, prácticas y producciones interdisciplinarias**.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 6.4 Edición y Políticas de Lectura Mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil (Cuaderno 124) con el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM-CONICET (Argentina) y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (México), 6.3 Producción, Circulación y Comunicación del conocimiento en Instituciones de Educación Superior: Políticas editoriales (Cuaderno 107) con el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM-CONICET (Argentina), el Centro Federal de Educacao Tecnológica de Minas Gerais-CEFET-MG (Brasil) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-CONICET (Argentina), 6.2 Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis: Prácticas de lectura y políticas públicas (Cuaderno 85) con el Instituto de Desarrollo Económico

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

y Social, IDES-CONICET (Argentina) y 6.1 Lectura Digital: Incidencia de la práctica digital en los hábitos de lectura (Cuaderno 72) presentados respectivamente en los Coloquios 2019, 2018, 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 6.5 Diseño: Diseño, Arte y Transmedia

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el resultado del 6° Proyecto de Investigación colaborativo –incubado durante el período 2022-2023– surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el Profesor Otniel Altamirano del Cuerpo Académico en Diseño, Arte y Crítica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO, México) y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina).

El presente Proyecto se denomina Diseño, Arte y Transmedia, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño, surgida como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

Convergencia de contenidos informacionales

Otniel Altamirano. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca UABJO, México / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Campus Bauru, Brasil

Esta investigación de tipo correlacional se efectuó a lo largo de doce meses en los que fueron analizadas las producciones de tres equipos transdisciplinarios latinoamericanos, dedicados a la creación de contenidos informativos, los que abrazan diversas perspectivas sociales, comerciales, tecnológicas, entre otras. De estas, se identificaron dos variables: Variable X-las plataformas mediáticas empleadas e, Y-las temáticas abordadas por dichos grupos. Posteriormente ambas fueron medidas de forma cuantitativa, con el objetivo de constatar si existe una correlación convergente entre la variable X respecto a la variable Y, es decir ¿entre mayor número de plataformas empleadas para la creación de contenidos informacionales, sería mayor la amplitud de temáticas abordadas para brindar experiencias más enriquecidas, participativas y colaborativas para las audiencias? Por un lado, el equipo representado por un bloguero mexicano que explora diferentes estilos de vida alrededor del mundo con narrativas de viajes; por otro, el equipo de una destacada agencia brasileña de branding posicionada en la industria comercial; y finalmente, una productora argentina creadora de contenidos sociales y educativos multimedia. Además, este cruzamiento comparativo espera visualizar las diferencias, los puntos de contacto y las potencialidades de cada uno de estos equipos en sus actividades proyectuales.

Mudanças na imagem da cidade como atrativo para as narrativas imagéticas dos espaços

Renata Svizzero Fakhoury y Denis Porto Renó. Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho UNESP Campus Bauru, Brasil

Uma análise das narrativas imagéticas dos espaços da cidade permite entender como os meios de comunicação urbana e suas práticas incluem diferentes percepções e grupos locais públicos antes em desuso. As práticas de comunicação urbana adquiriram feições próprias a São Paulo e, por isso, uma nova forma de circulação aparece

marcada por las mensajes e signos da cidade que conduzem novas experiéncias. Portanto, a mudança estética enfatiza a qualidade do lugar principalmente por meio de uma reapropriação do espaço urbano. Este artigo propõe, através de uma análise exploratória de imagens do Beco do Batman (Vila Madalena, São Paulo, Brasil), incorporando à pesquisa a observação participante dos componentes das análises visuais, contemplar como a estética dos locais pode modificar o modo ao qual os habitantes desta cidade olham e ocupam estes espaços. Associar o uso da imagem como linguagem básica comunicacional cotidiana contempornea torna estes símbolos e ícones imgticos em uma narrativa precedente de formas de comunicação. Deste modo, pode-se concluir que um novo tipo de atrativo é produzido nestes locais e que com ele novas vivências são geradas, incluindo novos modos de pensar a urbanização da cidade.

Las Prácticas colaborativas Diseño + Artesanía como espacios de encuentro para explorar el diseño fuera de la hegemonía

Elsa Alejandra Villegas Martínez y Ana Paula Fuentes Quintana. Universidad Autónoma Benito Jurez de Oaxaca UABJO, México

El texto presenta como introducción un recorrido por los antecedentes globales y nacionales de lo que en México se denomina: Prácticas Colaborativas Artesanía y Diseño (PC A+D). Se describen a las involucradas y algunos aspectos contextuales para comprender los esquemas en los que han trabajado dentro del área de diseño. La problemática identificada fue a partir de la práctica del diseño textil y de producto en comunidades artesanales del sureste de México y algunas de sus implicaciones coloniales. Finalmente, se comparten las conclusiones resaltando la capacidad del diseño para revelar nuevas maneras de ejercerse fuera de las estructuras hegemónicas de su concepción disciplinar.

Narrativas multiplataforma para la conservación sociocultural de las comunidades periféricas: Puerto Viejo, Tol, Colombia

Pedro Martínez Osorio. Corporación Universitaria del Caribe y Grupo de investigación Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad GITHAC, Colombia / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Campus Bauru, Brasil

Alexandra Castellanos Tuiran. Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena y Grupo de investigación Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad GITHAC, Colombia

Rafael Hernández Porras. Corporación Universitaria del Caribe CECAR y Grupo de investigación Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad GITHAC, Colombia / Universidad de Alcalá, España

Angélica Sierra Franco. Universidad Nacional de Colombia, Grupo de investigación Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad GITHAC y Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Colombia

Lewis Pereira González. Universidad del Zulia y Universidad de los Andes, Venezuela / Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Colombia

Otniel Altamirano. Universidad Autónoma Benito Jurez de Oaxaca UABJO, México / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Campus Bauru, Brasil

Se presentan resultados parciales de una investigación en curso que integra las disciplinas de Arquitectura y Diseño, desde la línea estratégica de desarrollo territorial y sostenibilidad, con el objetivo de implementar un proyecto social para el rescate y conservación de saberes socioculturales de la comunidad indígena Zenú, asentada en el corregimiento de Puerto Viejo, Municipio de Tol, Colombia. El método adoptado, de enfoque cualitativo, de tipo etnográfico-fenomenológico y proyectual permitió procesar los primeros resultados en la recolección de información que dan cuenta de las condiciones actuales en la comunidad, principalmente la falta de empoderamiento respecto a valores relacionados con su cultura e historia. Por tanto, se propone que estas sean visibilizadas a través de narrativas en plataformas comunicacionales que registren informaciones a modo de acervo cultural para su consulta, participación e interacción entre sus propios habitantes, respeto a su cosmogonía, las diversas actividades diarias, su relación con el ambiente y las manifestaciones culturales; además de las técnicas tradicionales relacionadas con la producción artesanal y arquitectónica.

Más allá de los datos: transcodificación para visualizar la información

María Itzel Sainz González. Universidad Autónoma Metropolitana—Unidad Azcapotzalco (UAM-A), México / Universidad de Castilla, La Mancha, España

El desarrollo de las tecnologías provocó un proceso de diferenciación y desdiferenciación en los códigos para transmitir la información; el fonógrafo y la fotografía ampliaron los medios para lograrlo. Con la informática llegó una nueva convergencia, pues el lenguaje computacional permite traducir todo tipo de datos entre sí, ya que pueden reducirse a un código binario. Hoy en muchos casos no se piensa demasiado en ello, aunque subyace en casi todos los mensajes; en el caso de la visualización de información, la transcodificación es una herramienta aplicada intencionalmente. En este artículo se conocerá cómo se pone en práctica dentro de las ciencias, el diseño y el arte.

La letra. Síntesis y Comunicación Visual

Santiago Osnaya Baltierra. Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico / Universidad Autónoma Metropolitana, México / Universidad de Dundee, Reino Unido

Las letras surgieron como una necesidad de comunicación, sus inicios distan mucho de lo que hoy en día son, grafías para formar palabras. Lo que se propone en este artículo es un distanciamiento semántico del uso convencional que tiene cada una de ellas. Plantear que a través de su forma y expresividad al hacer una asociación imagen-concepto es posible transmitir a los niños, de edad preescolar, abstracciones que estimulen la construcción de pensamientos complejos y les lleve al aprendizaje del abecedario en idioma inglés. Como resultado de este trabajo investigativo ha sido el cuadernillo "Letters Book", se conjugaron dentro de un proceso creativo teorías de la semiótica, el conocimiento y el aprendizaje.

Diseño Transmedial: Cruces entre Cine, Comics y Novelas literarias

Carla Montoya. Universidad Nacional de San Martín UNSAM, Argentina

Este artículo se propone explorar la obra de Edgar Allan Poe como un ejemplo de diseño de narrativa transmedia (NT). Desde su soporte literario analógico original hasta los diversos lenguajes en los que se han contado las historias de Poe, pasando por el comic y el anime, hasta las distintas versiones de historias de novelas en producciones fílmicas, las NT implican la construcción de mundos de historias que crean experiencias de historias amplias e interactivas (Scolari, 2013). Las historias de Poe se reproducen, adaptan y expanden sus historias, logrando una figura transmedial en evolución, que se mixtura en diferentes interfaces, muchas online, para participar conjuntamente en la ampliación de su inteligencia colectiva y cultura participativa. Las NT enfatizan la idea de que cada plataforma hace una "contribución única", y es posible analizar cómo estos diferentes puntos de entrada a las historias de Poe otorgan una experiencia auténtica.

Sonidos del Pura Vida: narrativas expandidas desde los territorios

Ricardo Osomo Fallas. Universidad Hispanoamericana y Universidad Estatal a Distancia UNED, Costa Rica

Vivian Solano Brenes. Universidad de Costa Rica, Costa Rica / Universidad de Zaragoza, España

En la sociedad actual estamos expuestos a pantallas, imágenes, letreros, vallas publicitarias y un sinfín maneras donde se nos estimula lo visual. Es así como nace el proyecto Los sonidos del Pura Vida: un mapa sonoro de Costa Rica un ejercicio para tomar conciencia de las sonoridades que caracterizan a las comunidades de nuestro país, para esto un equipo interdisciplinario definió una serie de sonidos más destacados con el objetivo de grabar y así realizar una colección de postales sonoras de las diferentes regiones. Además, dentro de la estrategia diseñada para la expansión de la iniciativa se fomentó la participación de la ciudadanía en los territorios, porque se invita a las personas a identificar, grabar y compartir los sonidos particulares, significantes, interesantes, cotidianos o diferenciadores de sus localidades. Este proyecto arrancó en 2020, como parte de las actividades de conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica, sin embargo, sigue vivo y a la fecha de escribir este artículo se cuentan más de 400 sonidos registrados que provienen de las siete provincias del país de 81 personas

participantes. Este mapa sonoro por su diversidad, riqueza e importancia dentro del patrimonio cultural intangible se ha categorizado en sonidos de la cultura y sonidos de la naturaleza. En cada uno de esos grupos se ha abierto un abanico que incluye lo cotidiano, ferias y mercados, alimentos y preparaciones, así como geofonías, animales domésticos e insectos. Es un proyecto de narrativas expandidas que hasta el momento ha confirmado que Costa Rica es diversa, multiétnica, pluricultural, urbana y rural que hemos forjado, a través de lo sonoro.

Diseño de experiencias y narrativas emergentes del medio digital

Mercedes de los M. Nicolini. Universidad Nacional de Rosario y Universidad Nacional del Litoral, Argentina

El cambio de paradigma analógico-digital en el que se encuentra la sociedad actual, propone nuevos lenguajes, medios y mediaciones a la hora de pensar en la resolución de problemas de comunicación visual. Por lo tanto, esta realidad nos interpela a recorrer y comprender el contexto a partir de la sociedad de la información, que se consolida con la aparición de los nuevos medios (Manovich, 2005) como herramientas culturales, educativas y de comunicación. Asimismo, se impulsan otras y diversas maneras de acceso y apropiación de la información que nos colocan frente a los conceptos de Revolución Tecnológica (Baricco, 2018), Cultura Digital y la Cultura de la Conectividad (Van Dijck, 2016) que forman parte de la realidad actual en la que se encuentran diferentes y nuevos lenguajes y narrativas transmedias emergentes. Se presenta un recorrido conceptual para comprender el diseño de experiencias y narrativas (visuales, auditivas, transmedia, entre otras), que surgen a partir de la inclusión y uso de múltiples pantallas y dispositivos, con el fin de dotar a los nuevos contextos culturales de nuevas mediaciones y diversas experiencias innovadoras.

El desarrollo del trabajo se propone entender el uso de las nuevas mediaciones y lenguajes en la construcción de narrativas para la difusión y capacitación, a partir de la realización de talleres en el marco de la Bial de Arte Joven 2022 de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); desde una perspectiva cultural, relacional y ecosistémica de la tecnología, entendiendo que la misma modifica y nos modifica a través del uso y transferencia.

Realidades expandidas: Guía metodológica para proyectos transmedia de no ficción

Ana Teresa Arciniegas Martínez. Universidad Politécnica de Valencia y Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de Cataluña ESCAC, España / Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Norberto Fabian Diaz Duarte. Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

El presente proyecto de investigación planteó el diseño de una guía metodológica para realizar audiovisuales transmedia y multipantalla de no ficción, un documento que oriente sobre el proceso de creación, navegación e interacción de proyectos en ecosistemas mediáticos. La metodología empleada en el proyecto de investigación es de tipo cualitativa a partir de un diseño de investigación-acción. En la fase de observar se realizó una revisión documental en otras guías y documentos académicos, así mismo, se hizo un diagnóstico de la producción transmedia en el país hasta el año 2020. En la fase de pensar, se realizaron entrevistas a profundidad con realizadores de algunos de los proyectos transmedia recopilados y se establecieron dos matrices de análisis cualitativas para determinar las características que debía tener la guía. Finalmente, en la fase de actuar, se procedió con el diseño de la arquitectura transmedia de no ficción. Los resultados obtenidos permitieron construir una guía en la que se consideran aspectos como la narrativa, las audiencias, las experiencias, plataformas, difusión y planeación.

Notas para una propuesta de guionado transmedial: Caso de análisis “De Barrio Somos”–DCMTeam

María Celeste Marrocco. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

El presente artículo forma parte de los resultados de la investigación de doctorado de su autora, apuntando a abordar las decisiones que se toman en el proceso de guionado de una propuesta transmedial, tomando como caso de análisis la producción De barrio somos, del equipo DCMTeam de la ciudad de Rosario, Argentina. En esta oportunidad se parte de desarrollar el concepto de narrativas transmediales y sus implicancias a nivel general, para luego orientar el análisis a identificar algunas estrategias posibles para desplegar un universo narrativo, conservando su coherencia interna y respetando el objetivo narrativo planteado por los creadores al iniciar la propuesta.

El Rol de los Centennials en las Narrativas Transmedia creadas con Teléfonos Inteligentes

Sebastián Valencia Zamora. Universidad de Caldas, Colombia

Los avances investigativos presentados en este artículo, están enmarcados dentro de la Maestría en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas. Este trabajo pretende aportar en la generación de un diagnóstico que aporte y que sea el punto de partida para la generación de un Ecosistema Digital que, a través de la Alfabetización, permite mostrar a los centennials como pueden tener un rol más preponderante y significativo dentro de las redes sociales. La investigación también quiere lograr un análisis exhaustivo del rol que los centennials tienen en la creación de contenido audiovisual Transmedia, hecho con teléfonos inteligentes, analizando que tanto se expande un relato dentro del contexto digital como es el de internet.

Una estrategia transmedia como espacio de aprendizaje y de comunicación popular. Experiencia en una radio escolar comunitaria

Beatriz Robles. Universidad de Buenos Aires, FLACSO y Universidad Nacional de la Plata, Argentina

Este artículo se propone reflexionar sobre nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, desde los cambios culturales de las y los jóvenes, sus modos de vincularse y comunicarse, desde un proyecto transmedia en una escuela de Provincia de Buenos Aires, que cuenta con una radio de frecuencia modulada, además de otros recursos tecnológicos digitales, experiencia que traspasa los muros escolares. Partiremos haciendo un recorrido con autores que han hecho valiosos aportes sobre estos temas, para así poder pensar sobre estas prácticas y acercamientos, con la población estudiantil de una escuela secundaria pública estatal, que se encuentra en situación de vulnerabilidad social y otras problemáticas más complejas.

COMISIÓN 18 | CREATIVIDAD, EMOCIÓN Y ESPACIO III.

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 2 de Agosto de 2023 a las 10.00hs (ARG)

Creatividad, Emoción y Espacio

Sandra Navarrete, Argentina

Coordinación: **Sandra Navarrete** (Universidad de Palermo y Universidad de Mendoza, Argentina)

En esta comisión se presenta "Creatividad, Emoción y Espacio III" ([Cuaderno 197](#)) con los resultados del Proyecto 24.3 del mismo nombre, que dirige Sandra Navarrete (Universidad de Palermo y Universidad de Mendoza, Argentina).

Este Proyecto realizado en conjunto entre la Universidad de Mendoza y la Universidad de Palermo se ha estructurado en tres partes complementarias: cuerpo, mente y espíritu. En primer lugar se abordan los aspectos fenomenológicos sensibles del diseño desde la percepción que aportan los sentidos corporales, luego la interpretación a nivel mental en lo que se va conformando como un nuevo campo de análisis e interpretación: el Neurodiseño y la Neurofenomenología; y finalmente la atmósfera que se genera a nivel espiritual en lo relativo a la belleza desde lo social y desde la perspectiva en que se ve el mundo a través de una cámara.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°24 Creatividad, Emoción y Espacio*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad es: 24.2 Creatividad, Emoción y Espacio II (Cuaderno 167) y 24.1 Creatividad, Emoción y Espacio I (Cuaderno 109) ambos junto a la Universidad de Mendoza (Argentina) presentado en los Coloquios 2022, 2021 y 2020 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prologo Creatividad, Emoción y Espacio III (Cuaderno 197)

Sandra Navarrete. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Mendoza, Argentina

Este Proyecto realizado en conjunto entre la Universidad de Mendoza y la Universidad de Palermo se ha estructurado en tres partes complementarias: cuerpo, mente y espíritu. En primer lugar se abordan los aspectos fenomenológicos sensibles del diseño desde la percepción que aportan los sentidos corporales, luego la interpretación a nivel mental en lo que se va conformando como un nuevo campo de análisis e interpretación: el Neurodiseño y la Neurofenomenología; y finalmente la atmósfera que se genera a nivel espiritual en lo relativo a la belleza desde lo social y desde la perspectiva en que se ve el mundo a través de una cámara.

Diseño, corporalidad y simbolización. La inflación simbólica en el fenómeno del diseño Contemporáneo

Luis Álvarez Falcón. Universidad de Zaragoza, España

Esta investigación tiene como objetivo principal demostrar que el fenómeno del diseño contemporáneo tiene su fundamento en una desproporcionada inflación simbólica. Esta inflación es inversamente proporcional a la carestía simbólica de nuestras sociedades contemporáneas, constituyendo un potencial modo de comunicación universal e intrasubjetivo que toma como referencia la vivencia del cuerpo. Las consecuencias teóricas de este objetivo justifican la efectividad del diseño en la publicidad, en la transmisión de la información y en la construcción simbólica de la sociedad global. Tres son los ejes estructurales que articulan esta indagación: la relación entre el cuerpo vivido y el proceso de simbolización, el origen de la inflación simbólica en el fenómeno del diseño, y la comunidad y comunicabilidad universal del diseño en las imágenes del mundo contemporáneo. La principal conclusión de este estudio demostrará que el diseño de hoy es un poderoso instrumento de transcomunicación no-discursiva, cuyo potencial toma como base la experiencia de la corporalidad y la escasez simbólica de los procesos humanos. Su capacidad de transgredir cualquier transmisión conceptual convierte al diseño contemporáneo en un instrumento de resimbolización, capaz de crear una comunidad fundada en la experiencia estética. Este es el principal motivo de su éxito y de su inmensa capacidad para configurar una imagen virtual común, más allá de la identidad individual y de las formaciones culturales.

La arquitectura del miedo: Una exploración de aquello que nos inquieta

Nora Codoni. Universidad de Mendoza, Argentina / Universidad Nacional de San Juan, Argentina

El miedo es un sentimiento que nos acompaña desde siempre y se emplea para conmover por su particular capacidad de generar placer y dolor al mismo tiempo. Esta situación interpela a las diferentes ramas del arte que lo vuelcan con maestría en sus creaciones. La arquitectura es una de ellas; aborda el temor de dos formas distintas: la arquitectura del dominio desarrollada con el objetivo de expresar el poder; cárceles, espacios de interrogatorio, entre otros; y la arquitectura que genera temor por su simbolismo: cementerios, cenotafios. Este trabajo analiza el cementerio como un espacio del miedo y la memoria.

Que sean dignos de observarse... Condicionamientos emocionales en la conformación del paisaje vitivinícola de Mendoza, Argentina (1893 -1910)

Lorena V. Manzini Marchesin. Universidad de Mendoza, Argentina / Universidad de Congreso-Mendoza, Argentina / CONICET INCIHUSA Mendoza, Argentina

En el presente artículo analizaremos los condicionamientos emocionales efectuados a la sociedad local, a través

de los textos e imágenes de los documentos gubernamentales que contribuyeron en la conformación del paisaje vitivinícola de Mendoza Argentina de fines del siglo XIX y principio del XX. Para ello efectuamos un estudio interdisciplinario que conjuga la historia, la psicología y la ciencia del paisaje, buscando aportar principalmente en aspectos metodológicos a los estudios fenomenológicos del paisaje, y con menos énfasis en la construcción del paisaje vitivinícola. En este marco sostenemos como hipótesis general que si bien el paisaje resultante es producto de las acciones efectuadas, éstas tienen un trasfondo emocional que fue influenciado e incentivado con condicionamientos ejercidos sobre la sociedad provincial y nacional, aplicados a través de recursos textuales y visuales en los documentos oficiales como en la prensa y literatura de la época. Esta influencia contribuyó no solo al modo de intervenir el territorio afectando el paisaje, sino también en las características personales y familiares junto a sus bienes materiales. Para ello se empleó un discurso oficial de ponderación-estímulo-exposición pública de y para la pertenencia, aplicando verbos e imágenes como mandato de acción y crítica a lo diferente como repudio excluyente. Cuya resultante, por un lado, sembró las bases de una sociedad con anhelos, aspiraciones y acciones que cambiaron formas de vidas, costumbres, bienes, e intervinieron en el territorio en aras de un progreso civilizatorio y moderno transformando el paisaje proto-industrial vitivinícola, agrícola, molinero, ganadero al de explotación vitivinícola intensiva e industrializada. Pero por el otro, se fortaleció la diferencia y separación de la figura del "otro y su espacio" representante del opuesto a lo requerido, es decir, lo incivilizado, lo miserable, lo indigno, lo bárbaro y salvaje, incrementándose una ruptura territorial, social y emocional que perdura hasta la actualidad.

La influencia de la presencia humana en los espacios arquitectónicos: Estudio biométrico de las reacciones fisiológicas y emocionales de las personas

Sergio Donoso. Politécnico de Milán, Italia / Universidad de Barcelona, España / Universidad de Valparaíso, Chile

Sandra Navarrete. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Mendoza, Argentina

Mitzi Vielma. Universidad de Valencia, España / Universidad de Chile, Chile

Proyectar arquitectura no solo consiste en resolver una volumetría morfológica, funcional y tecnológicamente pensadas como un objeto de diseño, sino la creación de espacios para el habitar que también adquieren una dimensión perceptual y simbólica. En este artículo se propone establecer relaciones entre la fenomenología como soporte teórico que permite explicar cómo la interacción o vivencia de las personas en un determinado contexto son capaces de generar un nuevo conocimiento (Merleau-Ponty, 1993), que, aunque sea interpretativo, es parte de la condición humana. La neuroarquitectura conjuga dos conceptos de disciplinas diferentes: neurociencias y arquitectura. Las neurociencias permiten la interpretación de la percepción sensorial. Recurre a una serie de sensores biométricos capaces de relevar las reacciones fisiológicas ante determinados estímulos, en este caso visuales. Entre las mediciones más habituales está el seguimiento ocular, la expresión facial, las corrientes galvánicas, la emisión de infrarrojos, la tensión muscular, el ritmo cardíaco, la respiración o las ondas cerebrales (Biondi et al., 2009). En este caso se utiliza el Eye Tracking, cuyas conclusiones podrían significar un aporte a la comprensión del espacio arquitectónico.

Cambio de paradigma en el concepto de lateralidad hemisférica: Del idioma japonés a la neuroarquitectura

Fabián Cremaschi, Florencia Díaz Cattoni y María Julieta Nuñez. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Sandra Navarrete. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Mendoza, Argentina

Aldana Ahumada. Universidad de Mendoza, Argentina / Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

En los últimos años, especialmente desde la Década del Cerebro, las neurociencias se han extendido desde las áreas de la salud como la neurología, neurocirugía, psiquiatría y psicología, entre otras, a diversos campos del conocimiento como la filosofía, economía e inclusive al arte, diseño y arquitectura. Es habitual leer y escuchar el prefijo "neuro" en diferentes temáticas, muchas de las cuales están muy bien fundamentadas epistemológicamente, pero en otros casos, su uso se basa más en la mercadotecnia (marketing) que en la ciencia. A pesar del aumento exponencial del conocimiento, aún persisten numerosos mitos, simplificaciones y generalizaciones que no se corresponden con la realidad. En este ensayo, nos proponemos abordar como ejemplo el tema de la lateralidad

hemisférica, la antigua “dominancia cerebral”. Aún persiste la idea de que una mitad entera del cerebro se dedica exclusivamente a ciertas cosas y la otra mitad, a actividades diferentes como si fueran compartimentos estancos. El tema del hemisferio derecho e izquierdo es mucho más complejo y fascinante de lo que frecuentemente se cree. En este trabajo, partimos de la neurociencia del idioma japonés, estudiaremos la influencia cultural en el moldeado cerebral y la implicancia que esto tiene incluso para decidir una cirugía cerebral. En esta oportunidad, fundamentando desde la Neurociencia más dura, invitamos a tener una visión más crítica de las Neurociencias modernas y su correcta aplicación.

La armonía de las sombras. Un ensayo sobre atmósferas de superación

Patricia Baddou. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay

Para Peter Zumthor es primordial instaurar atmósferas que estimulen las percepciones sensoriales y activen la sensibilidad emocional. En este trabajo se intenta aplicar esta mirada fenomenológica a través de una estrategia práctica: configurar intervenciones en un espacio arquitectónico comunitario con atención a la salud y que se encuentra en estado de vulnerabilidad social.

Se incorporan elementos fenomenológicos que demuestran cómo, mediante la materialización de espacios cotidianos de fácil percepción, la arquitectura es capaz de instaurar atmósferas que trascienden en emociones a los visitantes. De esta forma, esta intangibilidad adquiere la elocuencia propia capaz de medrar, tanto en lo estético funcional como en aquellos factores, metafísicos inefables, que hacen a una arquitectura más humanizada.

Relato fotográfico subyacente. Un ensayo de carácter fenomenológico

Yvan Conna. Universidad de Mendoza, Argentina / Universidad Nacional de Cuyo, Argentina / Virginia Polytechnic Institute and State University, USA / Universidad de León, España

Este trabajo llamado “Relato fotográfico subyacente. Un ensayo de carácter fenomenológico trata sobre los estímulos sensoriales y emocionales que produce la fotografía. Lo que se pretende es comprender qué produce la arquitectura a nivel emocional y afectivo en el hombre, en el habitar de esos espacios, y en la experiencia arquitectónica.

COMISIÓN 19 | DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS DE LA COMUNICACIÓN

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 2 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Desafíos de la Comunicación

Fabiola Knop, Argentina

Coordinación: **Fabiola Knop** y **Alejo García de la Cárcova** (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta “Desafíos contemporáneos de la comunicación” ([Cuaderno 188](#)) con los resultados del Proyecto 20.8 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) junto a Carlos Andrés Arango-Lopera (Universidad de Medellín, Colombia), Francisco Torreblanca Díaz y Francisco Javier Lorente Sanjuán (España).

Trata acerca del entorno de la comunicación que no cesa en su expansión conceptual con la constante llegada de nuevas formas, aplicaciones y tendencias, provocadas en su mayoría por el nuevo escenario digital, las nuevas tecnologías y el incesante cambio al que se ve sometida la conducta del consumidor. Por ello, aspectos como la relevancia que adquiere la marca personal en la actualidad, el impacto de áreas tan desconocidas y sugerentes como el metaverso, el desarrollo de la empatía y la felicidad en entornos profesionales o el auto liderazgo junto al impacto e influencia positiva son temas de máximo interés desarrollados en cuatro artículos que ponen de manifiesto multitud de variables clave.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168) y 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) ambos con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151) con la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.3 Profesionalización Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 115) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.2 Identidad Difusa: Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 94) y 20.1 Materialidad Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 70) con el Instituto Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Nuevas formas, aplicaciones y tendencias del entorno de la comunicación

Carlos Andrés Arango-Lopera. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

Francisco Torreblanca. Universidad de Alicante, España / Fundesem Business School, España / Institución Universitaria Esumer, Colombia

Francisco Javier Lorente. Universidad Politécnica de Valencia, España / Institución Universitaria Esumer, Colombia

Mariola Quesada. Universidad Autónoma de Madrid, España / IE Business School, España / IDDI Universidad Francisco de Vitoria, España / Universidad de Valencia, España

Carlos González Alonso. ESIC Executive Education, España / Instituto Español de Resiliencia, España / Heart-Math Institute, España / iOpenner Institute, UK / Universidad de Brown, EEUU / Barrett Values Centre, EEUU / The Leadership Circle, España

El entorno de la comunicación no cesa en su expansión conceptual con la constante llegada de nuevas formas, aplicaciones y tendencias, provocadas en su mayoría por el nuevo escenario digital, las nuevas tecnologías y el incesante cambio al que se ve sometida la conducta del consumidor. Por ello, aspectos como la relevancia que adquiere la marca personal en la actualidad, el impacto de áreas tan desconocidas y sugerentes como el metaverso, el desarrollo de la empatía y la felicidad en entornos profesionales o el auto liderazgo junto al impacto e influencia positiva son temas de máximo interés desarrollados en cuatro artículos que ponen de manifiesto multitud de variables clave.

Enfoque diferencial de género: retos para la comunicación persuasiva

Ana Catalina Quirós-Ramírez. Universidad de Málaga, España / Universidad de Viña del Mar, Chile / Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

Gustavo Morales-Gil. Universidad de Viña del Mar, Chile / Institución Universitaria Escolme, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

La comunicación persuasiva busca generar estrategias para lograr que determinadas audiencias incorporen ideas, hábitos y creencias en las prácticas sociales. Sin embargo, la actual discusión sobre género(s) implica una revisión profunda sobre la forma en la que tradicionalmente se ha abordado el enfoque de género en el proceso de planeación y diseño de las campañas, desde la segmentación de las audiencias, hasta la publicación del mensaje

en los medios. Ante esto, el enfoque diferencial propone una serie de criterios que permitan una comunicación más inclusiva, reconociendo a las mujeres como grupo social diferenciado en la sociedad. A través de la revisión documental, se identifican tales criterios y se genera una reflexión en torno a las alternativas que esta herramienta puede traer para la gestión de la comunicación en las marcas y organizaciones. Dentro de los resultados más relevantes destaca la doble aplicación de esta metodología, pues es de utilidad, tanto en el análisis como en el proceso de construcción del mensaje.

Perfil laboral del diseñador gráfico de hoy: un estado de la cuestión

Catalina Londoño-Muñoz y Brenda Meza-Rivera. Universidad de Medellín, Colombia

En el presente, la travesía por la evidente revolución digital ha estimulado diversos cambios en las profesiones y sus roles en el mercado laboral, provocando una eventual adaptación a nuevas actividades, quehaceres y especialidades. Así, el diseño gráfico, como una profesión proactiva en el ejercicio de la comunicación, ha sido vinculado a esta transición a partir de la adaptación y transformación de las competencias y tareas que su perfil desempeña hoy en el mercado. El presente artículo propone una descripción general sobre el conjunto de capacidades y competencias que se identifican y exigen en el ejercicio del profesional en diseño gráfico, a partir del estudio cualitativo y revisión de la literatura que, de forma previa, han analizado este campo bajo la misma inquietud que nos convoca: cuál es hoy el perfil laboral que desempeña el diseñador gráfico. Los resultados que muestra la investigación identifican dos hallazgos interesantes: uno que reconoce el desconocimiento por parte del sector respecto a las competencias y oportunidades del diseñador gráfico, y otro que permite identificar carencias en relación con capacidades asociadas a la gestión del diseño, en consideración a habilidades en áreas e investigación, etnografía, administración y negociación.

Instagram y la posibilidad transmedia: estudio en marcas culturales de Medellín

Martín Fernando Delgado. Institución Universitaria Esumer, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

Milton César García. Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

Carlos Andrés Arango-Lopera. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia / Universidad de Medellín, Colombia

Cabe preguntarse si, así como se habla de “nativos digitales” para referirse a personas que nacieron en un entorno digital ya desarrollado existe la misma categoría para organizaciones creadas ya en el siglo XXI. De ser pertinente la denominación, este trabajo aborda tres organizaciones culturales que no son nativas digitales. Y, desde ahí, podría entenderse su particular dificultad para entrar en las lógicas horizontales y co-constructivas de las redes sociales. Más que poner a prueba una hipótesis, este artículo revisa el comportamiento en Instagram de tres marcas culturales de amplio reconocimiento en la ciudad de Medellín: El Águila Descalza, Acción Impro y el Pequeño Teatro. A partir de sus métricas en esta red social, revisa el árbol de contenidos y propone, para uno de los casos, posibles alternativas de comunicación digital desde los siete principios de narrativas transmedia de Henry Jenkins.

La sostenibilidad y el discurso de la publicidad colombiana

Carlos Mario Berrio Meneses. Universidad Complutense de Madrid, España / Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia / Universidad Católica Luis Amigó, Colombia

Vanessa Sanguino-García. Universidad de Valladolid, España / Politécnico Grancolombiano, Colombia

Hoy día, no está claro si el uso de la sostenibilidad en el discurso publicitario colombiano es un reflejo de la apuesta integral de las organizaciones o, simplemente, un recurso para seducir consumidores. Por este motivo, esta investigación pretende descubrir qué papel juega la sostenibilidad en el discurso de las marcas colombianas. Para ello, en primer lugar, se analizaron las campañas publicitarias más premiadas en 2021 centradas en este tema y, en segundo lugar, este discurso se comparó con el comportamiento corporativo de dichas marcas. El análisis demostró que, en algunas organizaciones, existe una desconexión entre sus acciones en pro de la sostenibilidad y su discurso publicitario.

Las Lovebrands: Aproximación al concepto, arquitectura y mediciones

Luisa Fernanda Montalvo-Arroyave. Politécnico Grancolombiano, Colombia / Universidad Autónoma de Barcelona, España

Se revisa el concepto de lovebrands desde sus fundamentos, formas de medición, abordajes metodológicos y estructuras. Por tratarse de un campo naciente, es crucial entender su origen y, desde ahí, el vacío de conocimiento que pretende llenar este concepto. Por esa razón, se revisan los referentes fundantes y se conceptualiza sobre las formas como está siendo entendido, medido y estructurado el concepto. Para esto, se revisan las dimensiones que vienen siendo estudiadas en la literatura especializada para, al final, consolidar una perspectiva sólida respecto a la estructura teórica que le está dando base a la expansión de este campo de conocimiento.

Relevancia de la marca personal como herramienta de comunicación emocional

Francisco José Torreblanca Díaz

Universidad de Alicante, España / Fundesem Business School, España / Institución Universitaria Esumer, Colombia
La marca personal es el principal activo con el que cuenta cualquier profesional. En un entorno altamente competitivo a nivel individual, encontrar un posicionamiento adecuado está lleno de complejidades. Lo queramos o no, todos y cada uno de nosotros somos una marca que hay que cuidar, construir y evolucionar, adaptándola a las circunstancias de cada momento y escenario. El personal branding se ha convertido en un altavoz de primer nivel gracias a los numerosos canales digitales existentes, oportunidad que debemos potenciar al máximo.

El rol de la ética en la comunicación híbrida del metaverso

Francisco Javier Lorente Sanjuán. Universidad Politécnica de Valencia, España / Institución Universitaria Esumer, Colombia

El conjunto de valores y principios que recoge la ética es estrictamente esencial para construir las bases de los nuevos entornos híbridos que están por llegar. El metaverso abre un campo totalmente experimental donde la comunicación de las marcas debe ser limpia, transparente y de garantías para garantizar el futuro seguro de las próximas generaciones. Por todo ello, la ética empresarial adquiere más si cabe un protagonismo de peso ante estos nuevos retos que combinan situaciones en la vida real y en la ficticia. La arquitectura del metaverso debe proteger al consumidor, y de ese respeto se creará la mejor versión de este, la cual debe proteger a los usuarios y proporcionar un entorno híbrido compartidos por todos de manera respetuosa.

Neurofelicidad: Claves y estrategias de desarrollo de la empatía para el fomento de la felicidad en el ámbito laboral

Mariola H. Quesada. Universidad Autónoma de Madrid, España / IE Business School, España / IDDI Universidad Francisco de Vitoria, España / Universidad de Valencia, España

En el mundo de los negocios, parte del éxito depende de que haya un entendimiento sólido entre las personas que forman parte de la organización, ya que la comunicación interpersonal juega un papel importante en la consecución de metas y en el desarrollo de un clima y ambiente positivo para el desempeño. Comunicación, empatía y felicidad son tres realidades inevitablemente unidas que facilitan nuestra realización personal, profesional, familiar y social. No es fácil, pero hay dos buenas noticias: la primera, es que es más fácil entender a alguien que pretender cambiarlo pasando del afán del dominio al afán del encuentro, y la segunda, que existen claves y estrategias de desarrollo de la empatía para el fomento de la felicidad en el ámbito laboral.

Mindful Communication. Herramientas para potenciar la comunicación con uno mismo (auto liderazgo) y con los stakeholders (impacto e influencia positiva)

Carlos González Alonso. ESIC Executive Education, España / Instituto Español de Resiliencia, España / Heart-Math Institute, España / iOpenner Institute, UK / Universidad de Brown, EEUU / Barrett Values Centre, EEUU / The Leadership Circle, España

En este mundo BANI construir relaciones positivas, basadas en la empatía, el pensamiento crítico y la gratitud se hacen más necesarias que nunca. ¿Cómo, si no, ser capaces de generar engagement con clientes externos o internos? ¿Cómo, si no, impulsar relaciones prósperas y sostenibles con todos los stakeholders? En la actualidad, las personas tenemos que aprender a desarrollar nuestro autoliderazgo como estrategia para responder de forma constructiva con nuestro entorno. Nunca ha habido tanta polarización en las sociedades, ni tantos casos de ansiedad o depresión. Para ello el reto es construir sociedades que eduquen a sus ciudadanos en mindful-communication, es decir, una comunicación que nace del autoconocimiento y de la autorregulación emocional, de la empatía. Implica comunicarnos con todos nuestros stakeholders de forma no violenta, integradora, minimizando sesgos, basada en valores humanistas. En este trabajo analizaremos como mindfulness puedo ayudarnos en este proceso educativo en las empresas.

Hacia una matriz tecnológica y gubernamental del marketing

Fernando Francisco Mas. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina / Universidad del Aconcagua, Argentina

Este artículo busca definir al marketing de empresas como una tecnología que dictamina al sujeto cómo conducirse / gobernarse. Los estudios sociológicos sobre la definición de la subjetividad contemporánea requieren de matrices de inteligibilidad para analizar las técnicas de gestión. Aquí se propone esbozar las reconfiguraciones históricas que el marketing sufrió a raíz de insertarse en el prisma reflexivo de la microeconomía neoliberal y del capitalismo postfordista del siglo XX. A partir de aplicar el método genealógico se concluye que el marketing de empresas es una tecnología que se piensa desde la competencia y que despliega tres mecanismos gubernamentales: personalización, fidelización y branding.

COMISIÓN 20 | DISEÑO Y ARTESANÍA II

Esta Comisión sesionó online el Día Miércoles 2 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG)

Diseño, Artesanías y Comunidades

Ximena González Eliçabe, Argentina

Coordinación: **Ximena González Eliçabe** (Universidad de Palermo, Argentina), junto al Museo de Arte Popular José Hernández (MAP, Argentina) y la Universidad de Granada (UGR, España).

En esta comisión se presenta el avance “Diseño y Artesanía: Economía creativa y Patrimonio para el Desarrollo de comunidades II” con los resultados del Proyecto 22.4 del mismo nombre, que dirige Ximena González Eliçabe (Universidad de Palermo, Argentina), junto al Museo de Arte Popular José Hernández (MAP, Argentina) y la Universidad de Granada (UGR, España).

La economía creativa es uno de los sectores que más velozmente crece a nivel global y que da empleo a millones de personas en la economía formal e informal. Ofrece soluciones innovadoras a viejos problemas y potencia una interacción más cercana entre productores y consumidores. El rol de las instituciones como las universidades, los museos, los centros de investigación y desarrollo, serán clave para generar vínculos entre desarrolladores y comunidades de productores, acercando al público nuevas perspectivas acerca del disfrute y consumo de bienes culturales. Aportando valor a través del poder transformador y la riqueza del patrimonio cultural material e inmaterial. La artesanía tradicional preserva, valora y rescata los saberes ancestrales además de ser un medio para encontrar un camino personal y de forma de vida. Hoy en día esta filosofía de vida está siendo redescubierta. El diseño basado en la economía circular, las neoartesanías –que se caracterizan por la fusión de materias primas, técnicas tradicionales y modernas y por el uso de materiales y tecnologías actuales– dan cuenta de novedosas concepciones sobre estas producciones culturales, que implican la relación entre diversos actores sociales. Conforman comunidades y formulan el surgimiento de nuevas identidades.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°22 Diseño, Artesanía y Patrimonio Comunidades y Economía Creativa dirigida por Ximena González Eliçabe*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos de la Línea que son antecedente al que se presenta en esta oportunidad son: 22.3 Diseño y Artesanía: Economía creativa y Patrimonio para el Desarrollo de comunidades II y 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades (Cuaderno 141) ambos junto a Museo de Arte Popular José Hernández, Argentina y la Universidad de Granada, España y el 22.1 Migración y Diseño (Cuaderno 111) junto a Aotearoa Latin American Community ALACINC, Nueva Zelanda y el Museo de Arte Popular José Hernández-MAP presentados en los Coloquios 2021 y 2020 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Presentación Diseño y Artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades II Proyecto conjunto de la Universidad de Palermo (UP) y el Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) (Argentina) y la Universidad de Granada (UGR)

Ximena González Eliçabe. Universidad de Palermo, Argentina

Ana García López. Universidad de Granada, España

La economía creativa es uno de los sectores que más velozmente crece a nivel global y que da empleo a millones de personas en la economía formal e informal. Ofrece soluciones innovadoras a viejos problemas y potencia una interacción más cercana entre productores y consumidores. El rol de las instituciones como las universidades, los museos, los centros de investigación y desarrollo, serán clave para generar vínculos entre desarrolladores y comunidades de productores, acercando al público nuevas perspectivas acerca del disfrute y consumo de bienes culturales. Aportando valor a través del poder transformador y la riqueza del patrimonio cultural material e inmaterial. La artesanía tradicional preserva, valora y rescata los saberes ancestrales además de ser un medio para encontrar un camino personal y de forma de vida. Hoy en día esta filosofía de vida está siendo redescubierta. El diseño basado en la economía circular, las neoartesanías —que se caracterizan por la fusión de materias primas, técnicas tradicionales y modernas y por el uso de materiales y tecnologías actuales dan cuenta de novedosas concepciones sobre estas producciones culturales, que implican la relación entre diversos actores sociales. Conforman comunidades y formulan el surgimiento de nuevas identidades.

Una nueva perspectiva en la producción de neo artesanías: el mueble estilo campo, una visión sostenible Gastón Girod. Universidad de Palermo, Argentina

La neo artesanía, la sustentabilidad y el diseño, pueden ser abordados como temas interconectados en la producción artesanal. En efecto, la neo artesanía puede constituirse en una forma innovadora de producción artesanal que contribuya a mejorar la calidad y competitividad de los productos, fomentar la economía circular y proporcionar empleo e ingresos a comunidades locales. El objetivo de este artículo es evidenciar la complejidad de la práctica de diseño desde el dinamismo actual y sus flujos culturales que influyen y condicionan las neo artesanías, como parte de procesos y transiciones sociales dinámicas. A partir del análisis de un producto neoartesanal como caso de estudio, se plantearán aspectos de su práctica de consumo y del sistema de producción. La tipología será la mesa de estilo campo estudiada en el contexto de la sociedad post industrial, la sociedad digital y la cultura del diseño. Se propone abordar a los actores intervinientes en esta red de relaciones complejas, para detectar posibles factores de insostenibilidad tanto medioambiental como sociocultural y proponer desde el diseño, la gestión y planificación de los problemas complejos detectados.

Un análisis desde las exposiciones efímeras de orfebrería

Julio González Liendo. Universidad Politécnica de Valencia, España

El COVID19 trajo un proceso de aceleración en la incorporación de las TIC en las comunicaciones de los museos. Con el objetivo de entender cómo ha evolucionado este proceso de utilización del social media como herramienta para conectar museos y públicos, se analizaron las comunicaciones que la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC) y el Museo de Artes Decorativas de Madrid han desarrollado pre, durante y postpandemia, en el marco del Madrid Design Festival. Se evidenció que las estrategias de comunicación carecen de cambios significativos, lo que se traduce en escasa participación de los públicos y un bajo alcance de su social media como canal de divulgación.

La artesanía indígena en perspectiva nativa: modos de expresión propios y diversidad ontológica

Patricia Dreidemie. Universidad Nacional de San Juan CONICET, Argentina

Desde una perspectiva etnográfica, el artículo explora cómo se expresan en lenguas originarias las diferentes cosmovisiones del hacer artesanal indígena. Reúne formas de referir procesos productivos, recursos naturales, modos de recolección, técnicas, resultados, productos y usos que reflejan la continuidad de la vida humana con animales, plantas y otros seres no humanos que intervienen en la labor artesanal tradicional; expresiones nativas que sirven como vías de acceso a los diferentes “mundos” en los que habitan artesanas y artesanos de pueblos originarios en Argentina.

Cuestionar el concepto artesano-artesanía como punto de partida. Hacia una economía creativa con correspondencia

Roberto González Rodríguez. Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia UNAM, México

Ana Kateri Becerra Pérez. Investigadora independiente

La ecuación diseño/artesanía se concibe cómo una relación que ha detonado procesos de economía creativa. En este sentido, el texto busca politizar el concepto artesano-artesanía para así, comprender y enunciar procesos de instrumentalización que han permitido el establecimiento y permanencia de una estructura clasista, desigual y discriminante que termina por exaltar las diferencias a través de expresiones racistas, no sólo en el uso de los objetos de carácter artesanal-tradicional sino desde su proyección, concepción, ejecución, exhibición y comercio.

Artesanía y arte contemporáneo. Una mirada a los procesos artesanales y colaborativos dentro de la obra de mujeres artistas

Ana Gabriela Ballate Benavides y Yadira de Armas Rodríguez. Universidad de Granada, España

A través de los procesos creativos actuales podemos constatar cómo la artesanía ha pasado a entroncar una parte importante de la producción de diversas artistas contemporáneas. El concepto de lo artesanal se ha reivindicado como parte de sus investigaciones teórico-prácticas en diversas producciones, más que artísticas, culturales. Y es que conservar y transmitir la memoria ha ido acompañado de la adaptación y reinención de las prácticas artesanales dentro de las nuevas dinámicas que el propio arte contemporáneo establece. De ahí la diversificación y los nuevos modos en que varias artistas proponen una revisión de las teorías sobre el uso del ornamento, lo artesanal y la artesanía que en muchas ocasiones ha quedado relegada a una práctica minoritaria. La manera en la que se vinculan en sus obras los procedimientos artesanales con el carácter reivindicativo con el cual asumen la pintura, el diseño, la relación con el espacio, la arquitectura, y la escultura ponen de manifiesto cómo se entretienen esos vínculos cada vez más indisolubles entre la artesanía y el arte contemporáneo, en una relación no complementaria sino con total autonomía y sustentabilidad. El presente artículo propone indagar en cómo los procesos artesanales se convierten en el sustento de la obra de una serie de artistas internacionales, cuya creación reivindica los valores colaborativos, procesuales e identitarios desde nociones contemporáneas.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Artesanía contemporánea, tradición y sostenibilidad. Actualización de la cerámica granadina a través de procesos de digitalización

Beatriz Rodríguez Pérez. Universidad de Granada, España

La investigación en museos como eje estratégico de accesibilidad al patrimonio material e inmaterial

Felicitas Luna. Museo de Arte Popular José Hernández MAP, Argentina

COMISIÓN 21 | PERIFERIA DIFUSA

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 2 de Agosto de 2023 a las 14.00hs (ARG).

Periferia Difusa

Alejo García de la Cárcova, Argentina

Coordinación: *Fabiola Knop* y *Alejo García de la Cárcova* (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo" ([Cuaderno 200](#)) con los resultados del Proyecto 20.9 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

A partir del eterno par dialéctico centro/periferia, se propone revisar la situación del diseño latinoamericano: sus posturas, posibilidades y logros, como consecuencia de dicho dilema; partiendo de una mirada localista, con tintes vinculados a los saberes regionales, artesanales y/o de procesos semi-industrializados que repercuten, no solo en las producciones del continente, sino también, en su práctica profesional como en la enseñanza del diseño. A su vez, trazando su proyección internacional en un mundo hiperconectado donde, la virtualidad pos-pandémica no ha hecho más que acelerar una realidad ya en proceso.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación (Cuaderno 188) con la Universidad de Medellín, (Colombia), 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168) y 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) ambos con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151) con la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.3 Profesionalización Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 115) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.2 Identidad Difusa: Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 94) y 20.1 Materialidad Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 70) con el Instituto Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Periferia Difusa (Cuaderno 200)

Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova. Universidad de Palermo, Argentina

A partir del eterno par dialéctico centro/periferia, se propone revisar la situación del diseño latinoamericano: sus posturas, posibilidades y logros, como consecuencia de dicho dilema; partiendo de una mirada localista, con tintes vinculados a los saberes regionales, artesanales y/o de procesos semi-industrializados que repercuten, no solo en las producciones del continente, sino también, en su práctica profesional como en la enseñanza del diseño. A su vez, trazando su proyección internacional en un mundo hiperconectado donde, la virtualidad pos-pandémica no ha hecho más que acelerar una realidad ya en proceso.

Investigación para el diseño, legitimar el campo disciplinar del diseño industrial en Guatemala

Gloria Carolina Escobar Guillé. Universidad Internacional Iberoamericana, México / Universidad Galileo, Guatemala / Università di Camerino, Italia / Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Hernán Ovidio Morales Calderón. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Rafael Landívar, Guatemala / Escuela de Arquitectura y Diseño-ISTHMUS, Panamá

La investigación para el diseño es necesaria en la profesión del diseñador industrial, así como en los estudiantes. Se torna necesario investigar sobre la actividad del diseño, aquello que nutre propiamente a la disciplina. El presente artículo aborda una síntesis de la investigación actualmente en proceso, acerca de las bases de la legitimidad de la profesión del diseño industrial en Guatemala, conformada por dos fases: la institucionalización en la década de los 80's y el quehacer del diseñador durante tres décadas. Se expone el proceso de investigación, metodologías y hallazgos relevantes de cómo es investigar para el diseño desde una perspectiva realista, latinoamericana y retadora.

Mapeando los intereses Interdisciplinarios. Hacia la implementación transversal de Diseño para la Sustentabilidad en Universidades Latinoamericanas

Brenda García Parra. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Iberoamericana, México / Universidad Autónoma Metropolitana, México

Hernán Ovidio Morales Calderón. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Rafael Landívar, Guatemala / Escuela de Arquitectura y Diseño-ISTHMUS, Panamá

La sostenibilidad ambiental es considerada hoy más que nunca como tema importante, sin embargo las acciones son diversas y varían entre grupos de población y regiones. Aún hay mucho trabajo que hacer para lograr una conciencia global más amplia y profunda y las instituciones de educación superior no son ajenas a ese tipo de contribución a la sociedad. El diseño particularmente se ha preocupado por transmitir conocimientos que, aplicados a diferentes proyectos, puedan disminuir impactos negativos al ambiente. Con la era de la nueva economía, el conocimiento se ha logrado democratizar y su alcance es relativamente más amplio. El reto es entonces, tomar decisiones (en este caso, en diseño) usando todos los insumos que la tecnología acerca a los usuarios. Este artículo da a conocer los intereses de dos universidades que luego de hacer esfuerzos independientes, se encuentran y aprovechan las herramientas de educación a distancia para hacer un trabajo colaborativo. Este proyecto piloto de cooperación internacional, es resultado del trabajo de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México y de la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala.

Técnicas vernáculas en el diseño habitacional del siglo XXI. El caso del adobe en el altiplano occidental de Guatemala

América Alonso Ramírez. Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Las técnicas vernáculas en la arquitectura son reconocidas como aquellas provenientes de sabiduría tradicional: a través de procesos de formación informal se han transmitido por generaciones en las poblaciones locales, adaptándose a las condiciones ambientales del sitio. La caracterización de sus componentes sociales, económicos,

constructivos y ambientales que determinan su vulnerabilidad y sostenibilidad en el tiempo, se presume relevante en una sociedad influenciada por la globalización y, que tras la pandemia por la covid-19, perdió interés por el aprendizaje que la experiencia en campo y los saberes tradicionales conllevan.

El neuroaprendizaje: una batería que tiene la capacidad de transformar la energía en las aulas de diseño

Silvia Barrientos. Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Entender al cerebro humano y la forma en la que aprende, puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Más allá de la resolución de problemas, de proyectos, aplicación de conocimientos y aprendizajes activos, las herramientas abordadas en el presente artículo pueden aportar orientaciones a las metodologías docentes, específicamente en la rama del diseño.

Las prácticas laborales de diseñadores. Perfiles difusos, trayectorias diversas y emergentes de desigualdad

María Belén Franco. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina / Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Los y las profesionales del diseño se insertan al complejo mercado laboral del campo de diversas maneras. Estrategias, azar, oportunidad, casualidad, invitación... por el motivo que sea iniciada su alta laboral la realidad es que es dinámica, cambiante, intermitente o continua y diversa. El presente artículo trabaja desde la etnografía, casos de estudio sobre los sentidos que construyen los y las profesionales del diseño sobre sus prácticas laborales. ¿Existe relación entre la práctica laboral y la experiencia formativa? Lo que se sabe a ciencia cierta es que se trata de realidades diversas construidas en la vida particular de cada hombre particular en términos de Heller. Existe dificultad para definir perfiles profesionales estrictos, ya que muchos se desempeñan en diferentes espacios y modos laborales a lo largo de su vida profesional.

Crisis, futuro difuso y rol del diseño

José María Aguirre. Universidad Católica de Córdoba, Argentina / Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

En palabras de Cristian Mohaded el diseño es "un tránsito entre el deseo y lo real, entre la intuición y la técnica, entre la curiosidad y el acierto", y es esta una definición que transparenta el carácter de una práctica profesional que respira en la crisis perenne. La historia de este diseño podría estructurarse, como toda historia en verdad, según el propio repaso de todas esas crisis. No buscamos aquí simples respuestas sino complejas preguntas y para todos estos interrogantes, que se superponen y conviven en una única y gran crisis histórica ¿Cuál debe ser el rol del diseño para contribuir, desde su práctica, con una resolución exitosa de ellos?

Diseño sostenible y sustitución de importaciones: una experiencia en pañales

Elizabeth Retamozo y Guillermo Bengoa. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / CONICET, Argentina / CIPADI, Argentina

Carola Ruppel. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / CONICET, Argentina / CIPADI, Argentina / Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Argentina

Actualmente en Argentina existen solamente dos empresas dedicadas a la fabricación de los llamados pañales ecológicos, es decir, de más de un uso, una de ellas situada en Mar del Plata. Con la finalidad de mejorar su posicionamiento con respecto a los pañales importados, la empresa marplatense viene realizando un proceso de mejora continua, que incluye al diseño como disciplina. Durante los años 2018-2019 el Grupo de Investigación en Diseño Sustentable GIDSU trabajó con una serie de empresas locales para el desarrollo y puesta en marcha de una Certificación de Diseño Sustentable ofreciendo un plan de mejoras en materia de sostenibilidad. Entre esas empresas se encontraba la pañalera antes mencionada. A partir de esa exitosa experiencia colaborativa Universidad-Empresa, en 2022, se presentó un proyecto de financiamiento de Vinculación Tecnológica de la UNMDP para la mejora del producto en términos de morfología, sistemas de cierre, y secuencia productiva desde una perspectiva

de Diseño centrado en el usuario. El proyecto que describimos y analizamos en este escrito nace como propuesta de resolución de algunos de los puntos críticos detectados en la certificación que el grupo GIDSU realizó a la empresa en el 2018. El objetivo de esta ponencia es analizar, mediante el estudio de caso, las distintas estrategias en torno al diseño sostenible en relación al desarrollo regional. Se observan múltiples desafíos: diálogos entre requerimientos y posibilidades de ser implementadas, oferta de materiales locales/importados para asegurar niveles de calidad, continuidades y discontinuidades en materiales y proveedores, formas de comunicar las mejoras en el producto y canales de diálogo con el cliente y rol del diseño como disciplina, entre otros.

Valoraciones del Design Thinking en el contexto microempresarial latinoamericano: casos Tunja, Colombia y Mar del Plata, Argentina

María Celina Monacchi. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Nancy Patricia García Pacheco. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, Colombia

El escenario complejo en el que vivimos como sociedad exige nuevas formas de innovación para las organizaciones. El Design Thinking tiene sus antecedentes en la lógica de pensamiento de los diseñadores y ha sido reinterpretado en el mundo empresarial. Se han reconocido a nivel global casos de éxito de grandes empresas que emplean el Design Thinking para la resolución de problemas e innovación en productos y servicios. Sin embargo, ¿qué sucede con este tipo de metodologías en las MiPyMES, particularmente en el contexto latinoamericano? Este estudio pretende describir algunas de las conclusiones del trabajo de campo realizado con microempresas en dos contextos diferentes, Colombia y Argentina, durante el 2021. Asimismo este trabajo reflexionar en torno a las metodologías creativas y su adopción en microempresas en países en desarrollo y su potencial en el fomento de capacidades de innovación.

Diseño y memoria: La importancia patrimonial del diseño en la construcción de la identidad argentina

Franco Chimento. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Argentina, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / CIPADI, Argentina

El diseño como parte de la cultura material de un país no es una construcción socialmente aislada, sino que se inscribe en un marco histórico y es por tanto reservorio de su memoria. Por esta razón, valorar y comprender su importancia patrimonial puede permitir la reflexión cultural, social y política y su proyección a futuro. Este estudio contextualiza el papel del diseño como un reflejo de la sociedad y su influencia en la identidad de un país, centrándose en las acciones emprendidas en Argentina a través del caso de la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino).

El impacto de las fracturas del paradigma moderno en los discursos centrales del Diseño y las repercusiones en el contexto argentino

Mariana Pittaluga. Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / IDAES-Universidad Nacional de San Martín, Argentina / MMREM, México

Se trata de un análisis de cómo las fracturas del paradigma moderno han afectado al discurso central del diseño y cómo estas fracturas han tenido un impacto en el contexto argentino. La Modernidad ha sido el paradigma dominante en el diseño desde principios del siglo XX, sin embargo, este paradigma comenzó a experimentar fracturas y desafíos a su hegemonía. Estas fracturas se manifestaron en diferentes formas, como el surgimiento del postmodernismo y la crítica a la uniformidad de la Modernidad. El artículo sostiene que estas fracturas tuvieron un impacto significativo en el discurso central del Diseño y en la forma en que se concibe la práctica del Diseño en la actualidad. A partir de esto, se explora cómo estas fracturas se manifiestan en el contexto argentino, teniendo en cuenta que la metodología heredada tiene que ver con preceptos eurocentristas y por tanto, no sólo no alcanzan para abordar la actualidad de una realidad compleja sino que tampoco contemplan la complejidad de un país de la periferia como lo es el nuestro.

Industria y Diseño, un dilema ecosófico

Alan Neumarkt. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina / Instituto ORT, Argentina

Si las necesidades humanas han sido preconcebidas, como plantea Herbert Marcuse, entonces el Diseño Industrial tiene en su haber ser la herramienta que lo permite. "La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra el alma en su automóvil". Esta lectura le daría entonces cierta grandeza a la profesión pero, tal vez, podría haber un dilema de origen, un conflicto en la asociación del Diseño con lo Industrial. Diseño en tanto proyecto, es idea de futuro, de creación, de libertad e innovación. La industria basa su razón de ser en la eficiencia, en su ideología para la maximización de recursos materiales, humanos y económicos. Crear riqueza y luego distribuirla. La racionalidad tecnológica transforma a la sociedad y la domina. La mecánica contra la libertad. La tensión Diseño-Industria podría ser el dilema de la profesión. ¿Ha sido el industrialismo el mal de todos los males? Los datos de la sociedad actual dan una fuerte variación positiva en cuanto a expectativa de vida, a control de enfermedades, a artificios que mejoran la calidad de vida en general. En la relación y tensión con el Diseño, la Industria es un jugador mucho más grande y poderoso. Los sistemas educativos universitarios no parecen preocuparse demasiado por ello, sino más bien se alejan. Aparece el Diseño sustentable como una panacea donde los diseñadores salvarán al mundo, lo cual no sucederá. El Diseño es apenas un primer engranaje, lindo, atractivo y potente: conceptual o visualmente, pero sin demasiado poder.

COMISIÓN 22 | LA MODA EN SU LABERINTO V

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 2 de Agosto de 2023 a las 16.00hs (ARG).

Proyecciones de la Moda

Patricia Doria, Argentina

Coordinación: **Patricia Doria** (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "La moda en su Laberinto V" ([Cuaderno 174](#)) con los resultados del Proyecto 17.8 del mismo nombre, que dirige Patricia Doria.

En el presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se compilan artículos y se analiza la moda, en un contexto de cambio a partir de sus múltiples aristas, desde un complejo y exhaustivo recorrido multidisciplinario.

El análisis de cada una de las miradas que componen este Cuaderno, surge como un diálogo, un lugar de confluencia, un espacio donde las visiones de los estudios teóricos interactúan con la moda, estableciendo determinados parámetros descriptivos, de análisis y de ponderación disciplinar.

El lenguaje de la moda establece transversalmente sus lógicas enunciativas y principios de organización, para impartir cierto orden en este universo de dominios compartidos, diversos, fluctuantes y muchas veces caóticos. Asimismo, propone múltiples perspectivas disciplinares a partir de conceptos tales como: moda, tecnología, arte, historia, sociedad, innovación, branding y sostenibilidad.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°17 Imagen Moda y Tendencias: Reflexiones sobre el Sistema de la Moda*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2017 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 17.7 La Moda en su Laberinto IV (Cuaderno 152), 17.6 La Moda en su Laberinto III (Cuaderno 150), 17.5 La Moda en su Laberinto II (Cuaderno 127), 17.3 La Moda en su Laberinto I (Cuaderno 100) y 17.1 Cine y Moda. Cuerpo, Arte y Diseño (Cuaderno 58) junto a Universidad Estácio de Sá, Rio de Janeiro-Brasil y La Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades-EACH, Universidad de San Pablo, San Pablo-Brasil, presentados respectivamente en los

Coloquios 2022, 2021, 2020 y 2018 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la Hipermodernidad. Parte V

Patricia M. Doria. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

En el presente número de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación se compilan artículos y se analiza la moda, en un contexto de cambio a partir de sus múltiples aristas, desde un complejo y exhaustivo recorrido multidisciplinario. El análisis de cada una de las miradas que componen este Cuaderno, surge como un diálogo, un lugar de confluencia, un espacio donde las visiones de los estudios teóricos interactúan con la moda, estableciendo determinados parámetros descriptivos, de análisis y de ponderación disciplinar. El lenguaje de la moda establece transversalmente sus lógicas enunciativas y principios de organización, para impartir cierto orden en este universo de dominios compartidos, diversos, fluctuantes y muchas veces caóticos. Asimismo, propone múltiples perspectivas disciplinares a partir de conceptos tales como: moda, tecnología, arte, historia, sociedad, innovación, branding, sostenibilidad.

El arte en la moda. Un análisis de las categorías del arte aplicadas a las prácticas vestimentarias

Sara Peisajovich. Universidad Nacional de las Artes, Argentina

Las teorías acerca de lo artístico en la moda ocupan un lugar pujante en la producción crítica y académica desde hace ya varias décadas. Esto, en gran medida, se debe a la conexión entre arte y moda que puede rastrearse en la historia desde hace más de cien años. Variados casos de entrecruzamiento entre ambos universos se destacaron desde el comienzo de la modernidad y continúan hasta el día de hoy digitando un modo de hacer, en apariencia híbrido, que se diferencia de sus tradicionales aspectos constitutivos. Aspectos que se afianzaron al consolidarse el sistema de la moda, a mediados del siglo XIX y, si bien se reconfiguraron en sintonía con los cambios sociales, políticos y económicos, en la actualidad mantienen sus lineamientos primarios. Pero a su vez, en tiempos del arte contemporáneo, donde los límites entre qué es arte y qué no, se ven desdibujados, variadas prácticas del sistema de la moda son enunciadas como artísticas por presentar determinadas características propias del ambiente artístico.

Helmut Newton y los bunny costume: moda, fetichismo y bondage

Carolina Naya Franco. Universidad de Zaragoza, España

El fotógrafo berlinés conocido como Helmut Newton, plasmó en su estilo denominado como porno chic un repertorio muy completo de objetos y escenarios fetiche. Formado en las Vanguardias de la mano de su maestra Yva, fue capaz de encontrar un lenguaje propio frente a su generación, la de la fotografía de moda realista. Los monóculos y maniqués, el sexo, la violencia y los desnudos son algunos de sus temas recurrentes, primando el fondo sobre la forma y tratando de provocar la fantasía y la extrañeza del espectador.

A influencia espanhoma na pintura de Édouard Manet

Claudia C. G. Cimino. Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF, Brasil / Universidade Federal de Minas Gerais EAD/EBA/UFMG, Brasil / Instituto de Artes e Design IAD/ UFJF, Brasil

Um olhar sobre a exposição Manet-Velázquez: La manière espagnole au XIXe siècle, realizada em Paris, no Museu d'Orsay (2003), com foco especial no quadro Lola de Valence de Manet e seu simbolismo em relação à estampa

floral representada na vestimenta da jovem bailarina espanhola, que se destaca pelas cores vivas em nuances de tons variados e fundo preto. Com uma enorme riqueza em efeitos de pinceladas e tonalidades diversas, a estampa floral muito contribuiu na construção de uma imagem com grande fidelidade à tradição da moda espanhola do século XIX, além de traduzir a influência espanhola na pintura de Manet.

Teresa Berganza, el Guardarropa de Concierto

Román Padín Otero. Escola de moda de Galicia ESDEMGA, España / Universidad de Vigo, España

Se propone dar a conocer la persona y el repertorio de la gran mezzosoprano española Teresa Berganza a través de una investigación que recoja una relevante selección de sus trajes de concierto. El respeto con el que se acercó a los compositores, a los músicos, a los poetas y a los artistas plásticos se hace extensivo también a los creadores textiles. Los modistos y las modistas que vistieron a Berganza para sus veladas fueron elegidos con exquisita dedicación y cuidado por ella misma, evitando repetir atuendo y agasajar así al público no sólo con la voz si no también con la forma de presentarse a la audiencia. La relativamente nueva relevancia de la moda en el museo ha evidenciado el interés científico de la conservación, estudio, catalogación y exposición de modas de nuestros días. Son exposiciones a la que acude el mayor número de público y son entendidas por la generalidad. Hay algunos casos relevantes de manifestación cultural a través de la moda en la sala de exposiciones mostrando un guardarropa concreto que es catalogado y estudiado, de esos casos daremos cuenta como apoyo doctrinal. Los beneficios resultantes de conservar y mostrar guardarropas son enormes, gracias a ellos se conoce a los personajes, se descubren aspectos de una época, se hace conservación de la memoria, investigación de formas, tejidos, colores. Se conserva el patrimonio cultural con el estudio material de los objetos y en el caso de Berganza evocamos también su canto universal.

El color como identidad de marca. Forma y color en los icónicos pañuelos Hermés

María Laura Spina. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Los famosos pañuelos Hermés, referentes de moda, se han convertido en obras de arte de lujo desde hace varias décadas. En este accesorio se refuerza la identidad de marca con un perfecto equilibrio de las formas, los colores, el material y la confección artesanal. Es razonable cuestionarse el valor del color en estas creaciones, donde expertos diseñadores y coloristas proponen combinaciones novedosas, estéticas y armoniosas para cada modelo. La marca Hermés demuestra un uso novedoso de la forma, la simetría y el color en estos complementos icónicos que, durante décadas han sabido adaptarse a las nuevas tendencias de la moda. La gran variedad de modelos desarrollados da cuenta de la gran riqueza creativa de este accesorio, cuya versatilidad lo ha convertido en un objeto de moda icónico y representativo de la casa de lujo Hermés.

Engage employees to engage customers: The role of the internal branding in fashion in retail

Joan-Francesc Fondevila-Gascón. Universitat Autònoma de Barcelona, España

Pedro Mir-Bernal. Universidad San Pablo, España / MIT, Estados Unidos

Patricia Sanmiguel. Universidad Complutense de Madrid, España / Universidad de Navarra, España

Teresa Sádaba-Garraza. Universidad de Navarra, España / ISEM Fashion Business School, España

Fátima Vila-Márquez. Universidad Complutense de Madrid, España / EAE Business School y Universidad de Barcelona, España

Companies must share their brand values to employees. When employees clearly understand brand positioning and values, they are more likely to be emotionally engaged. Internal branding leads to a better fulfillment of the brand promise and therefore a better deliverance of the firm to the outside. This paper explores if internal branding is a common practice, how internal branding is in the day-to-day life of retailing companies and its potential to improve commitment from the employee's perspective. A survey and an in-depth interview were conducted with 63 employees in different major Spanish fashion and retail players. The study provides findings about how employee's commitment increases with internal branding, and the lack of strategy alignment in companies that don't use internal branding.

El lado claro de la Moda. Actores relevantes para su transformación

Jorge Castro Falero. Universidad de la Empresa, Uruguay

Luego de tres artículos publicados en los Cuadernos Nro. 100, 127, y 150 titulados: “La Moda en su Laberinto”, estuvimos trabajando en dos de ellos sobre aspectos que hacen al sistema textil y de moda tal como se presenta en la actualidad, incorporando a los ODS a tomar en consideración para mejorar sus condiciones, para posteriormente en el tercero cómo trabajar para mitigar sus efectos negativos basados en los propios ODS, tomando en consideración bajo dicha mirada sistémica los inputs y outputs a manejar para su transformación. Nos invita ahora a analizar qué actores deberían cambiar su forma de pensar, sentir y actuar para intentar transformar una realidad que de seguir tal como está planteada en su gran dimensión, tiende a perpetrar un sistema de depredación, explotación y contaminación altamente perjudicial para la humanidad y el planeta. Es en esa dirección, que trabajaremos sobre tres actores que entendemos fundamentales en este proceso de transformación: las universidades formando diseñadores comprometidos con el medioambiente y con una visión crítica sobre lo que debe ser el ejercicio de su profesión, los propios diseñadores como elemento clave en su práctica concreta y diaria generando opciones alternativas a las desarrolladas por las grandes corporaciones; y por último y trascendente el trabajo sobre los consumidores, cómo desalienados, haciendo ver que deben ser conscientes de que un no cambio en su postura de alto consumo, sería negativo para la conservación de planeta, y menos para pensar en las generaciones que vienen a posteriori y el mundo que recibirán.

Nuevas lógicas productivas en indumentaria sostenible

Elizabeth Retamozo. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial CIPADI, Argentina

La forma de producción sostenible está cambiando, ya no alcanza solamente con generar productos de bajo impacto. Además para lograr que el ciclo de vida de la indumentaria sea circular no es suficiente con orientarse sólo en la relaciones con empleados, proveedores y clientes. Es necesario poner el foco en otras relaciones tales como medios de comunicación, entorno en el cual se habita y Estado, entre otras. La sustentabilidad está avanzando como un nuevo paradigma productivo y conlleva nuevas relaciones. Esta investigación tiene como objetivo visualizar algunos de los nuevos vínculos que establecen las empresas en búsqueda de la producción sostenible, denominadas nuevas lógicas productivas.

El Santo Grial de Emilia Pardo Bazán: una historia de dandismo y decadentismo

Blanca Paula Rodríguez Garabatos. Universidad de Santiago de Compostela, España / Universidad de La Coruña, España

El relato El Santo Grial de Emilia Pardo Bazán es uno de los ejemplos más significativos de la atracción de la autora gallega por el dandismo, tema controvertido en su época pero que formaba parte de la naciente modernidad del mundo contemporáneo. Raimundo, su protagonista, es un perfecto dandi marcado por el hastío vital, la ociosidad, el desclasamiento la rebeldía, la búsqueda de la belleza, la conquista del placer y el gusto por la moda, características todas ellas, que Baudelaire había analizado en El pintor de la vida moderna. En este cuento la condesa explora nuevos arquetipos literarios, a la luz de la literatura del principal escritor del decadentismo francés.

La moda como reacción contra la estaticidad del mundo

Rocío Luque Magaña. Universidad San Estanislao de Kostka, Chile / Universidad de Málaga, España

La moda vive fundamentalmente del valor de la novedad. Sus cambios nacen de las rupturas con los hábitos sociales, costumbres, protocolos, con los estilos literarios, artísticos, las nuevas ideas brotan con los descubrimientos científicos, tecnológicos. La moda equivale al espíritu de la utopía, su interés está centrado en el valor anticipativo y en la novedad como condición indispensable. Esta investigación presenta un recorrido histórico que toma como punto de partida el movimiento de vanguardia futurista como momento en el cual, la disciplina de la moda reaccio-

na frente a un mundo estático. A partir de ahí este estudio nos invita a descubrir a diferentes personalidades del mundo de la moda que hicieron y hacen esfuerzos por romper con lo establecido buscando anticiparse al futuro.

Hipermoda 3. La moda rizoma, lecturas desde Byung-Chul Han

María Valeria Tuozzo. Universidad de Buenos Aires, Argentina / FLACSO, Argentina

En esta continuidad acerca de lo que hemos dado en llamar Hipermoda o Moda Rizoma seguiremos lineamientos de lectura para el análisis de la moda desde los textos del filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han. Con una prolífica escritura sobre la actualidad, el filósofo reflexiona en sus diversos escritos sobre la realidad de esta sociedad globalizada, atravesada por la tecnología y la internet que son los elementos que la definen como continente y contenido. Si en nuestro primer texto hemos dado en llamar Hipermoda a la moda que se expresa en forma de Rizoma, generando nodos sin jerarquía, sino como conexiones que se nos presentan en la red; así entonces la moda se hace rizomática en su figura e Hipermoda en sus contenidos y viceversa. Vale decir que estamos hablando de sinónimos que se complementan en su denominación y forman una unidad múltiple. Es moda porque sigue funcionando, aunque acelerada en los tiempos de la tecnología con producción descentrada y cambios o permanencias de la misma; es hiper porque su manifestación ya no es la de las grandes capitales de la moda como puntos arborescentes de legitimidad, sino que se expresa en una red de conexiones sin jerarquías. Planteamos un recorrido en que la sociedad del cansancio se muestra en los agentes post pandémicos a través de vestimentas que conllevan los rasgos de lo vivido. La sociedad de la transparencia que muestra imágenes pornográficas sin dejar nada a la imaginación. Lo liso como la expresión del arte y de la estética pulida de las pantallas y de los cuerpos, la positividad extrema, la expulsión de lo distinto, la desaparición de los rituales y demás conceptos serán retomados para pensar la Hipermoda o Moda Rizoma.

Design of a shoe sole with embedded sensors for chronic pain management on patients with diabetic neuropathy

Daniela Laura Rondinone. North Carolina State University, EEUU / Wilson College of Textiles, EEUU / Universidad de Palermo, Argentina

Peripheral neuropathy is a type of chronic pain, characterized by a damage in the nerve fibers associated with pain and loss of sensibilization in the extremities. A huge percentage of diabetic patients suffer from this condition and, unfortunately, most treatments include the use of opioids, with the risk of causing addiction in the long term. While there are some alternative therapies currently being used to treat pain, they can only be used in the doctor's office. There is an urgent need for developing new pain management strategies that can help to improve the quality of life of patients and help healthcare professionals in diagnosing, treating and monitoring patients.

The purpose of this study was to develop a shoe insert prototype for patients with diabetic neuropathy that allows to analyze the physiological parameters of the foot that could be related to pain. The data acquired from this product is intended to be used by healthcare professionals to help patients improve their treatment.

Results from this study show that it is possible to develop a shoe insert with embedded sensors to measure temperature and movement of the foot, and visualize the data in real time. This research is intended to contribute to the development of future footwear products for diabetic patients.

COMISIÓN 23 | LA TRANSDISCIPLINA EN LA COMPLEJIDAD DE
PRÁCTICA Y LOS ESTUDIOS DE DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 2 de Agosto de 2022 a las 18.00hs (ARG).

Epistemología del Diseño

Roxana Ynoub, Argentina

Coordinación: **Roxana Ynoub** (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "La transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios de Diseño" ([Cuaderno 179](#)) con los resultados del Proyecto 7.7 del mismo nombre que dirige Roxana Ynoub (Universidad de Palermo, Argentina).

Este trabajo es la segunda parte de la edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°139: Articulación entre el diseño, la ciencia, el arte y la tecnología. Como tal, comparte el criterio de gestación por el cual fue forjado en el marco de la asignatura 'Epistemología del diseño', dictada en el Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. Se propuso allí una mirada propia sobre estas cuestiones a la vez motivantes y polémicas. El trabajo de los doctorandos y otros investigadores invitados, resultó contemplar desde múltiples perspectivas, la convocatoria de la publicación y la reflexión abrió nuevos interrogantes y representaciones que ameritaron esta segunda aproximación teórica en busca del tejido transdisciplinar de la compleja práctica del diseño. Arte, ciencia y tecnología son áreas diversas, relacionadas con elementos que las hacen, por un lado, similares y, por otro, diferentes. Estas diferencias, posiblemente, están configuradas más bien por sus métodos que por el área de estudio. Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°7 Diseño y Economía, que dirige Roberto Céspedes*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad es 7.4 Articulación entre el Diseño, la ciencia, el arte y la tecnología (Cuaderno 139), y que guardan relación con los Proyectos 7.5 Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional (Cuaderno 159) con la la Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil), 7.6 Unicornios: una cuestión de diseño, economía y tecnología (Cuaderno 166), 7.3 Se necesita usuario con Experiencia UX (Cuaderno 126) y 7.1 El diseño, la materialidad y la economía circular (Cuaderno 114) los tres con la Universidad del Bio Bio (Chile) presentados en los Coloquios 2022, 2021 y 2020 respectivamente (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Introducción: La transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios de Diseño

Roberto E. Céspedes. Universidad de Palermo, Argentina / CAECE, Argentina / Universidad de Morón, Argentina

Este trabajo es la segunda parte de la edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N°139: Articulación entre el diseño, la ciencia, el arte y la tecnología. Como tal, comparte el criterio de gestación por el cual fue forjado en el marco de la asignatura 'Epistemología del diseño', dictada en el Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo. Se propuso allí una mirada propia sobre estas cuestiones a la vez motivantes y polémicas. El trabajo de los doctorandos y otros investigadores invitados, resultó contemplar desde múltiples perspectivas, la convocatoria de la publicación y la reflexión abrió nuevos interrogantes y representaciones que ameritaron esta segunda aproximación teórica en busca del tejido transdisciplinar de la compleja práctica del diseño. Arte, ciencia

y tecnología son áreas diversas, relacionadas con elementos que las hacen, por un lado, similares y, por otro, diferentes. Estas diferencias, posiblemente, están configuradas más bien por sus métodos que por el área de estudio.

Prólogo. Reflexiones epistemológicas sobre transdisciplina y complejidad como aportes para la investigación y los estudios de Diseño

Roxana Ynoub. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Este nuevo Cuaderno se inscribe y retoma los desarrollos que presentamos en el N° 139, en el que nos propusimos problematizar la 'articulación entre el diseño, la ciencia, el arte y la tecnología'. Propusimos a los y las cursantes explorar, revisar, redefinir (e incluso 'intervenir lúdicamente') las imágenes con las que Rich Gold (2009) ilustra el puesto del diseño junto a otros tres grandes campos: el de la ciencia, el del arte y el de la ingeniería. Los artículos que se presentan en este nuevo número traen también nuevas intersecciones teóricas, que enriquecen y amplían lo presentado entonces. En lo que respecta a este capítulo introductorio, nos limitaremos a señalar la relevancia que el concepto de 'transdisciplina y complejidad' aportan para seguir pensando los fundamentos epistemológicos y metodológicos del diseño.

Fotomontajes surrealistas: cuando el arte es diseño y el diseño es arte

Viviana Torres-Mestey. Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico / Academy of Arts University, EEUU

Esta reflexión epistemológica gira en torno a la dicotomía "arte versus diseño", tomando como ejemplo los fotomontajes surrealistas que son objeto de estudio en la tesis doctoral titulada "Entre lo factográfico y lo fantástico: relaciones entre los elementos del diseño en los fotomontajes surrealistas y la retórica visual". El arte y el diseño son disciplinas que, en ocasiones, se piensan como opuestos porque el diseño se asocia más con la utilidad y la comunicación, mientras que en el arte predomina la noción de estética y expresividad. Sin embargo, para categorizar entre el arte y el diseño es preciso centrarse en el objeto mismo que se estudia, su contexto y particularidades. Los fotomontajes surrealistas son producciones artísticas compuestas por fragmentos fotográficos organizados a través de un diseño gráfico. Es un caso en el que la dicotomía se convierte en una cuestión ontológica y se propone como una práctica transdisciplinar. En este escrito, la reflexión gira en torno a que no se trata de si algo es arte o es diseño, sino del factor circunstancial: cuándo el arte es diseño y el diseño es arte.

La obra de arte mediada por el diseño y la tecnología, para la práctica inclusiva desde la transdisciplina

Matilde Rosello. Universidad de la República, Uruguay / Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Tomando como punto de partida la inclusión como herramienta transversal a todas las disciplinas, se trata de establecer la relación del diseño como mediador de la obra de arte, para que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para acceder al patrimonio cultural que se encuentra en los museos. A partir de la reinterpretación del modelo de Rich Gold, se vincula la inclusión en la accesibilidad a la obra de arte desde la transdisciplina, actuando el diseño como mediador, a través de las herramientas tecnológicas creadas por la ingeniería. Esta propuesta alternativa, vincula las fronteras verticales que no se definen en el modelo de los cuatro sombreros de Gold, poniendo en relación el arte y el diseño por un lado, y la ciencia e ingeniería por otro, vinculando ambas fronteras a través de las prácticas inclusivas.

El diseño como mestizaje: una forma de entender las características multidisciplinares de la actividad

Luciano do Monte Ribas. Universidad Federal de Santa María, Brasil

El artículo discute el concepto de mestizaje de François Laplantine y Alexis Nouss como herramienta para entender el diseño desde sus contradicciones y tensiones, aceptadas como características esenciales de la actividad. La inspiración para esta discusión está en el esquema de Rich Gold (2007), quien exploró las tensiones entre arte, ciencia, diseño e ingeniería, definidas por él, de manera alegórica, como "sombreros" que habría usado durante su carrera profesional. En esta línea de pensamiento, inicialmente se buscó definir el diseño desde lo que es, pero

también desde lo que no es, siguiendo el razonamiento de Rafael Cardoso (2012), para quien los diseñadores no serían y serían artistas, artesanos, arquitectos, estilistas, mercadólogos o publicistas, entre otras actividades que están, de alguna manera, vinculadas a las actividades de la profesión. A continuación, presenta el pensamiento de Laplantine y Nouss sobre el mestizaje y establece paralelismos entre el diseño y otros ámbitos, como la música y el cine, vistos por los autores como ejemplos del concepto. También se propone una inconclusión, basada en la comprensión del diseño como mestizaje y utilizándolo como método para explorar tensiones de forma positiva, reconociendo el potencial creativo y proyectual de este enfoque. Finalmente, se intenta proponer pautas para un modelo visual capaz de representar el diseño como mestizaje, teniendo por un lado el concepto de rizoma, de Gilles Deleuze (2000), y la forma en que se elaboran los tradicionales lazos de cuero de los gauchos desde el sur de América por el otro.

Epistemología de la tecnología artesanal

María del Rosario Álvarez De Moya. Universidad Autónoma de Occidente, Colombia / Universidad de Caldas, Colombia / Universidad de Palermo, Argentina

Rocío Torres Novoa. Institución Universitaria Pascual Bravo, Colombia / Corporación Universitaria Republicana, Colombia / Universidad de Antioquia, Colombia / Universidad de Palermo, Argentina

El propósito de este escrito consiste en reflexionar sobre la artesanía desglosando sus aspectos constitutivos vinculándolos con los elementos propuestos en los cuatro sombreros de Rich Gold (arte, ciencia, diseño e ingeniería), así mismo busca generar mayor contundencia desde sus relaciones epistemológicas que conlleven a obtener una perspectiva amplia e interdisciplinar que aporte a la teoría social. Lo anterior, visualizado como parte del sistema de convención, contingencia y performatividad de los conceptos sociales y científicos, que cimientan la dinámica constructiva de las interacciones entre categorías y prácticas. Para ello se plantea un esquema de interacción, en el cual los diálogos del arte y el diseño en relación con la tecnología artesanal, se dinamizan dentro de una atmósfera de intercambio y complemento autopoietico trascendental, que determina el destino humano de manera colectiva.

Cultura, artesanía y diseño

Melba Cristina Marmolejo Cueva. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador / Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador / UNIR, España.

Silvia Paulina Maldonado Mangui. Instituto Superior Tecnológico Vicente León, Ecuador / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.

Manuel David Isin Vilema. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador / Universidad Autónoma de Barcelona, España / UNIR, España

El revalorar los saberes tradicionales y cuestionar el proceso científico implica validar metodologías que originan la exploración de nuevos senderos investigativos. Al proponer un abordaje en el marco de la transdisciplina, se cuestionan principios, paradigmas y teorías sobre la finalidad de la ciencia vinculada al diseño, la cultura y la artesanía. Desde sus orígenes, se ha ligado al diseño con movimientos ideológicos que marcaron concepciones sociales en cada época y es ineludible la relación con actividades propias de una cultura como la producción artesanal en diferentes contextos. Este trabajo pretende establecer diálogos entre saberes y alcances en el marco de la complejidad como teoría aclaradora de varios conceptos alusivos a la transdisciplina, tomando a las ideas expuestas por Edgar Morín en 1999. Este abordaje se proyecta como una alternativa para proponer futuras investigaciones teórico-metodológicas que permitan enlazar los saberes de diferentes disciplinas, que a pesar de reconocer sus diferencias permiten la integración de un conocimiento común y más profundo.

Metanarrativa y pensamiento andino: el debate de la sustentabilidad en el Diseño

Andrés David Ortiz Dávila. Universidad Técnica Del Norte, Ecuador / Universidad Israel, Ecuador / Universidad Metropolitana, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Gabriela Alejandra Velásquez Yáñez. Universidad Técnica del Norte, Ecuador / Universidad de las Américas, Ecuador / Universidad Central del Ecuador, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Gabriel Antonio Iñiguez Parra. Universidad Técnica de Machala, Ecuador / Universidad Tecnológica América, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

El diseño representa los paradigmas dominantes de pensamiento e incide en la preocupación sociocultural en los sistemas de producción relacionados con el ambiente. Los privilegios centristas pretenden imponer modelos para propender estereotipos históricamente apropiados y extendidos en los países latinos. Esta universalidad o supra-culturalidad es una ideología de monoculturización como antítesis de la posmodernidad, que más bien, apalanca las formas de representación cultural simbólica. Solo de esta manera es posible comprender el pensamiento andino en dialéctica con los procesos sostenibles en el diseño. Las culturas del Abya Yala abstraen de forma simbólica la realidad, derivan estas nociones para comprender mejor la sustentabilidad como una experiencia vivencial e interpretarla como un proceso cíclico desde y hacia el Diseño contemporáneo.

Ciencia, tecnología, arte y diseño desde una perspectiva decolonial: un diálogo con Rich Gold

Alejandra Guardia Manzur. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia / Universidad Privada Boliviana, Bolivia

Tanto la ciencia como la tecnología suponen un saber construido a partir de concepciones establecidas por la modernidad. Un conocimiento que determina y rige las nociones civilizatorias y el progreso de muchas sociedades. Por otro lado, el arte y el diseño se dictan como construcciones estéticas hegemónicas que configuran el quiebre con expresiones culturales y sociales otras. En este sentido, el artículo entabla un diálogo con el autor Rich Gold, analizando la relación entre ciencia, tecnología, arte y diseño desde una perspectiva decolonial, en tanto concepciones hegemónicas del conocimiento que establecen la ausencia de otras formas de reconocer el mundo.

Relaciones recíprocas en el diseño entre la cerámica de Talavera y las Líneas de Nazca como elementos de identidad

Horacio Iván Rodríguez Juárez. Universidad de las Américas Puebla, México / Instituto Nacional de Bellas Artes, México / Universidad de Palermo, Argentina

Daniel Gómez Santiago. Atlantic International University, EEUU / Universidad Miguel de Cervantes, España / Universidad de Palermo, Argentina

Las historias de México y del Perú, comparten grandes similitudes culturales en sus representaciones del mundo. En sus testimonios visuales, ambas interactúan con elementos simbólicos donde quedan plasmados conocimientos, valores, costumbres y tradiciones que dan sentido, valor e identidad a sus comunidades. Gran parte de este concepto se encuentra en el patrimonio cultural, que debe ser entendido como la memoria histórica de un pueblo; superando con creces la idea de monumentos y objetos de museo, para posicionarse como un ingrediente propio de la identidad, con la capacidad de generar desarrollo y cohesión social. Los dos países poseen dos ejemplos para profundizar sobre cómo en la actualidad, es posible construir sentido de identidad a partir del patrimonio, recurriendo a manifestaciones culturales constituidas en dos momentos históricos que marcaron el rumbo de ambas naciones y el continente en general: Las Líneas de Nazca durante el periodo precolombino y la cerámica de Talavera en el colonial.

Capacidad creadora de las comunidades urbanas. Una aproximación según los postulados de Albert Reiss

José Tamayo. Universidad de Oriente, Cuba / Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador

Albert Reiss, desde su enfoque sociológico respecto al estudio de las comunidades urbanas define cuatro características “formativas” de las urbes: la capacidad inventiva y la facultad creadora de la tecnología, la ciencia y el arte; la presencia de actividades agrícolas y ocupaciones no agrícolas; la complejidad de la división del trabajo; y el tamaño y la densidad del área poblada. La primera de estas características presenta puntos en común con el esquema de relación propuesto por Rich Gold el cual representa la relación entre arte, diseño, tecnología y ciencia.

En este contexto, el presente escrito pretende encontrar puntos de similitud en las visiones de ambos autores, para establecer cómo el contexto, el proceso creativo y la transferencia de conocimientos han influenciado en la manera en que se transforman las ciudades, bajo la hipótesis de que precisamente las urbes pueden ser interpretadas como el entorno práctico-social en el cual se desarrolla buena parte del acto creativo del ser humano.

Dominios flexibles de interactividad disciplinar entre diseño ingeniería, ciencia y arte.

Caso estudio: diseño y medicina

Pablo Domínguez. Universidad de Chile, Chile

Denisse Lizama. Universidad Católica de Valparaíso, Chile / Universidad del Desarrollo, Chile

Mitzi Vielma. Universidad de Chile, Chile / Universidad de Valencia, España

Este artículo trata acerca de la reflexión de los campos del conocimiento del Diseño en torno al arte, ciencia, diseño e ingeniería, basados en el texto de los cuatro sombreros de Rich Gold. La primera particularidad a reparar es que el esquema planteado presenta al Diseño como un campo de conocimiento en sí mismo (Ynoub, 2022). Esta inconsistencia se desprende al comparar el texto de Rich Gold y la concepción del Diseño que se tiene en la interdisciplina en que se concibe como un mediador entre campos disciplinares complementarios cuyas interacciones son flexibles (Carvalho et al., 2009). Esto nos motivó como equipo a “ver cómo por primera vez” (Cruz, 1993) y considerar la etimología del Diseño para empatizar con los múltiples puntos de vista existentes, en especial con el de los académicos que se presentan en el video de la Universidad de Palermo sobre la etimología del diseño.

Diseño, Arte, Tecnología y Ciencia: Escenarios de Convergencia Disciplinar

Oscar Andrés Acuña Pontigo. Universidad de Valparaíso, Chile / Universidad de Palermo, Argentina

El presente escrito aborda una reflexión en relación con los diversos campos de conocimiento que convergen en un espacio creativo, a partir de los postulados de RichGold sobre las fronteras y vínculos, del diseño, arte, tecnología y ciencia. Gold plantea de modo creativo —y recreativo— aquellas distinciones disciplinares de convergencia y divergencia. El planteamiento insta a imaginar escenarios posibles —y también categorías— del actuar proyectual. Resulta pertinente señalar que, a pesar de los enfoques independientes de estos campos frente a la realidad, es posible establecer un vínculo en la cuestión pragmática de su actuar o acto productor. En consecuencia, es legítimo ocuparse de la convergencia disciplinar desde la perspectiva práctica. Por último, este transitar del diseño, arte, tecnología y ciencia en medio de lo analítico y lo holístico, se aúna en la poiesis. Espacios de creación donde, más allá de la segmentación del saber, converge la concepción cognitiva y proyectual en el planteamiento de un problema social.

Interdisciplina y experiencia proyectual

Francisco Del Despósito San Martín. Universidad del Bío Bío, Chile / Universidad del Pacífico, Chile / Universidad del Desarrollo, Chile

El diseño en su práctica proyectual dialoga en espacios relacionales con otras disciplinas como por ejemplo la ingeniería, y no solo se limita a resolver problemas en ámbitos exclusivamente tecnológicos o digitales, asociados a la innovación, sino que se ha desplazado hacia la adaptación a un sistema cuyas limitaciones hay que respetar (Barreiro, 2020). Ampliando la concepción inicial de la praxis del diseño hacia un área estratégica centrada en el usuario con el objetivo de diseñar de acuerdo a los diversos escenarios futuros en un contexto cada vez más complejo, el diseño está en todas partes y requiere de una ecología humana y de un cambio social (Papanek, 2014). Los desafíos que plantea la compleja trama del mundo actual, implican que para la resolución de diversos problemas se deba salir del círculo cerrado de las disciplinas ya que ninguna de ellas es reducible al saber de una sola (Vilar, 1997), y tanto el diseño como las otras áreas del conocimiento (ingeniería, ciencia, arte) necesitan de esta intersección de saberes para lograr mejores respuestas a cada desafío

Las disciplinas en los espacios de creación (Makerspace)

Vicente Lorca. Universidad del Desarrollo, Chile

El diseño espacial y las herramientas son considerados fundamentales en la creación de espacios inclusivos y funcionales (Perner-Wilson et al. 2011), pero las herramientas y la cantidad de metros cuadrados no forman un makerspace. Los espacios de creación son, en parte, comunidades con una cultura compartida de creación, por lo tanto, es primordial diseñar espacios que tengan relación con el contexto social, cultural y geográfico particular. Un diseño de espacio altamente tecnológico puede generar un sesgo de género y de integrantes con un interés previo en las áreas de la ingeniería (Blikstein, 2013). El sentido de flexibilidad debe permitir mantener la creatividad y la adaptación a cambios de las disciplinas en el espacio y en el contexto local. Por lo que este artículo busca entender las relaciones disciplinares que pueden integrar los makerspaces y relacionarlo con los cuatro sombreros de Rich Gold para la comprensión de estos espacios.

Polifonías de voces sobre Ciencia y Diseño

Odalys Beceiro Gigato. Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Ecuador

El trabajo pretende abordar las diversas opiniones que desde hace aproximadamente 10 años han ocasionado el debate —con más fuerza— sobre el Diseño como productor de Ciencia. A través de las posiciones de los autores; los que defienden que el diseño sí es ciencia y los que manifiestan que no, se realiza un análisis de aquellos aspectos en que los mismos se basan para adoptar una u otra posición. A su vez, el estudio examina los conceptos de Ciencia y Diseño, sus fines, puntos de encuentro y desencuentro. Así también, busca reflejar en qué aspectos del quehacer de la actividad del diseño puede producirse conocimiento científico. Todo ello con el propósito de continuar reflexionando sobre el diseño como generador de saberes y de ciencias.

Territorios de Convergencia entre Ciencia y Diseño

Ludmila Strycek. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina / Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Este trabajo argumenta acerca de los territorios comunes que existen entre el campo de la ciencia y el campo del diseño. Burgos e Ibarra (2015) exponen que se han instalado ideas que proponen dicotomías entre ambas disciplinas, y, por lo tanto, entre los artefactos que producen, debido a considerar a la ciencia en los términos de lo que se denomina la “Concepción Heredada” de la filosofía de la ciencia. Según esta perspectiva, la ciencia reduce su rol, a la explicación de lo que la-realidad-es circunscribiendo la producción del conocimiento científico, a “descubrir”, “explicar” y “argumentar” de forma objetiva y lógica, al propio mundo. Si orientamos la visión hacia una mirada más contemporánea, podemos encontrar espacios comunes, ligados a la idea de conocimiento, tanto científico como proyectual, como productos de sendos procesos. Partiendo de este fundamento, podemos encontrar convergencias en la idea de praxis social, de método como un camino estratégico (Morin y Motta, 2002), el concepto de operación vinculado a de modelización (Ladriere, 1977), los procesos lógicos vinculados al pensamiento proyectual y el rol de las representaciones, desde una mirada contextualista (Ibarra y Mormann, 1997), como algunos de los territorios de convergencia posibles de vincular.

Bucles entre Ciencia, Ingeniería, Diseño y Arte. Una mirada desde la Ingeniería en Diseño de Productos

Stefani Mardones Carvajal. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile / Universidad de Chile, Chile / Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

El presente artículo sintetiza las reflexiones sobre las disciplinas de la Ciencia, la Ingeniería, el Diseño y el Arte representadas a través de ‘las cuatro gorras de la creatividad’ propuestas por Rich Gold, en el marco de la asignatura ‘Epistemología del Diseño’, dictada en el Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo por la Doctora Roxana Ynoub. Al plantearse las disciplinas de la Ciencia, la Ingeniería, el Diseño y el Arte en representaciones gráficas, Gold invita a apreciar cada una de ellas como un accionar individual y a la vez cohesivo. Aplicando la analogía de Gold a la trayectoria formativa de la carrera Ingeniería en Diseño de Productos, impartida en la Universidad Técnica

Federico Santa María en Chile, será posible evidenciar un recorrido en su plan de estudios –malla académica– que propone una base a través de la enseñanza de la ciencia, para luego incursionar en la ingeniería, el diseño y, finalmente, proponer de manera evocativa el arte. De esta manera, se plantea la dualidad entre trayectorias lineales y cíclicas, que a su vez generan un nuevo todo, un bucle, ejemplificando estás a través de diferentes representaciones gráficas de bucles: nudos celtas, cadencias o los moebius de Escher, así como también se observa en la escultura Time Loop de Paul Cockledge, obras de arte que evidencian los entrecruces y diferentes posibilidades de conexión entre disciplinas.

Diseño especulativo: entre ciencia y arte a través de las ficciones y la patafísica

Diego Armando Rincón Caballero. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia / Universidad Militar Nueva Granada, Colombia

El diseño contemporáneo ha promovido una serie de transiciones inherentes a la actualización de su corpus y prácticas en lo disciplinar, conforme a los cambios sociales, culturales, estéticos y de otras esferas. Estas actualizaciones también son de orden epistemológico para la construcción de conocimiento en diseño y su pertinencia en la actualidad. Por lo tanto, aspectos como la ciencia del diseño, la relación arte-diseño, la interdisciplinariedad, las perspectivas críticas del diseño, así como los debates sobre los métodos y la emergencia de nuevos enfoques de investigación en diseño, entretejen diálogos y tensiones subsecuentes en nuevas formas de abordar el diseño; entre ellas se encuentra el diseño especulativo. Por esta razón, y a partir de una revisión documental que integra las relaciones del diseño con el arte a través de las ficciones; y al campo surrealista de la patafísica de Alfred Jarry, en la ciencia de lo inverosímil, se establece un escenario dialógico sobre cómo el diseño especulativo contribuye a reflexionar la sociedad, los futuros posibles y las oportunidades de cambio proyectivo y tendencial para re-pensar y nutrir ideas de creatividad e imaginación. El diseño especulativo presenta alternativas a problemas complejos e incorpora acciones dentro de la innovación social y las narrativas visuales como apoyo a la democratización digital, el desarrollo sustentable y los límites existentes para nuevas perspectivas más allá de lo posible. En ese sentido, lo especulativo se presenta como escenario de agenciamiento dispuesto a contribuir en las condiciones de ser y estar en el mundo de la vida a partir del diseño.

El cuerpo como punto de encuentro del arte, ciencia, ingeniería y diseño

Alejandro Daniel Murga González. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México / Politécnico de Milán, Italia / Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma de Baja California, México

El esquema de Rich Gold (2007) expone los conceptos de arte, ciencia, diseño e ingeniería como sombreros creativos y plantea sus interrelaciones desde un enfoque práctico: problema-solución para la innovación. Si bien se entienden los conceptos como sombreros que se usan de forma separada, es conveniente mencionar que en la actualidad la práctica disciplinar tiende hacia la multidiscipliplina y la complejidad; lo cual plantea cuestionamientos epistemológicos sobre las formas de adquisición de conocimiento, su fundamentación y métodos; así como los límites de cada campo. Este trabajo tiene como objetivo ubicar al cuerpo como articulador de dichos sombreros a través de sus prácticas que se encarnan socialmente para preguntarse ¿quién diseña? y ¿a través de qué sombreros se investigan dichas prácticas? esto teniendo en cuenta la práctica del drag performance como un ejemplo que contextualiza dichos cuestionamientos. Para ello se brinda como primer paso un andamiaje conceptual centrados en analizar a los sombreros desde la performatividad, teorizada por autores como Bourdieu, Carlson, Butler y Austin. Un segundo paso es profundizar sobre sus características procesuales para representar y proyectar –artefactos, dispositivos, mundos o realidades– desde visiones como las de Alexander, Simon, Hacking y Goodman. Un tercer paso es identificar las múltiples interacciones entre los sombreros y los cuerpos en los que se colocan –o inciden–, que son considerados como espacios teóricos diferenciados por sus componentes identitarios y subjetividades. Un último paso es analizar los puntos de contacto entre los cuerpos, sombreros y realidades desde teorizaciones como la ‘somaestética’ y conceptos como affordance e incorporación, que tienen connotaciones diversas según los campos disciplinares, pero posibilitan el diálogo multidisciplinar sobre la corporalidad y los actos de diseñar.

Epistemología en la relación biocultural del diseño

Wolfgang Alejandro Breuer. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile / Universidad del Bío Bío, Chile / Universidad Andrés Bello, Chile

La relación de los usuarios con los objetos circundantes en el medio natural, pasa desde el paradigma moderno al postmoderno, transformando la relación disciplinar del diseño (Fariás, 2019) (Ballina Ríos, 2006) presente en toda acción humana (Giddens, 2006). El debate de la epistemología del diseño en el cruce con usuarios de zonas costeras, es un modo de relacionarse con la vida cotidiana impuesta a todo lo real (Soler, 1983). Reconocer los vestigios como retrospectiva de las variables objetuales y sociales permite recuperar el saber que deja el ser cultural, junto al medio natural. Esto imposibilita encasillar la investigación de diseño, así como independizarlas de otras investigaciones (Cravino, 2020) que son capaces de entregar singularidades en su propia capacidad revolucionaria como fórmula deductiva dentro de un marco teórico (Ander-Egg y Aguilar, 1995), de nivel descriptivo del diseño. Reconocer las variables de análisis del proceso de diseño, del proceso referido al objetivo y del objetivo para resolver un fin, mejorando situaciones o creando nuevas (Friedman, 2003) (Simon, 1980). Las singularidades del diseño no existen separadamente de la materia, incluyéndose en el espacio experimental de investigación (Eco, 1983), en el cual encontrar un camino del pensar.

La hermenéutica de la cosmovisión como gestora de la praxis en el diseño, arte, ciencia e ingeniería

Mónica Gabriela Sandoval Gallegos. Universidad del Azuay, Ecuador / Universidad de las Américas, Ecuador

Se abordará uno de los vínculos entre diseño, arte, ciencia e ingeniería: la hermenéutica de la cosmovisión. Se cruzarán en este análisis: la hermenéutica, como teoría general de la interpretación, que pretende la comprensión de la realidad; la cosmovisión, conjunto de percepciones, concepciones y valoraciones, que una persona tiene de su realidad en un momento y espacio determinado; y la arista de la praxis, entendiendo a los cuatro como procesos, que generan un producto, cuyo origen es un acto creativo inspirado en la realidad. La hermenéutica se abordará desde Martin Heidegger, que se ocupa del fenómeno de la comprensión, más que como una forma de conocimiento, como una determinación ontológica del hombre, donde existe una preferencia por la filosofía de la vida. Esto permitirá, a través de Wilhelm Dilthey, dentro de los tres grandes tipos de cosmovisión: el naturalismo, el idealismo de la libertad y el idealismo objetivo, entender el proceso creativo que permite producir diseño, arte, ciencia y tecnología.

La arquitectura entre la intuición y la lógica

Ximena Marcela Romero Baldívieso. Universidad de San Francisco Xavier, Bolivia / Universidad Nacional Siglo XX, Bolivia

La producción humana puede originarse desde las esferas más sensibles e intuitivas de la mente, hasta sus confines más lógicos y racionales. La arquitectura, como disciplina de diseño, emerge dentro de un abanico de escenarios porque consigue combinar todo lo que la humanidad es: arte y técnica, espiritualidad y necesidades físicas (Marijuán Rodríguez, 2013). Dentro de este gradiente de posibilidades de creación humana, existen tres maneras de hacer investigación cuando se involucra al diseño: 'en', 'a través de' y 'para' diseño (Frayling, 1994). Es así que la arquitectura ha encontrado caminos para construirse y reconstruirse, en momentos donde la ciencia ha sido su motivación o la mística la ha inspirado. El presente trabajo pretende dar cuenta de algunos de esos momentos, cuando la lógica de la ciencia o la intuición artística han posibilitado el emerger del diseño y la creación arquitectónica.

La creación de sistemas tipográficos. Una reflexión desde la epistemología del diseño y el diálogo interdisciplinar que suscita la praxis del diseño

Laura Judith Sandoval Sarmiento. Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad de Barcelona, España / Universidad del Cauca, Colombia / Universidad de Palermo, Argentina

La interacción de grupos humanos y sus prácticas intersubjetivas responden tanto a intereses como objetivos consensuados o en disputa. Desde la perspectiva del giro pragmático, este es un escenario propicio para construir conocimiento sobre, para o a través de la práctica proyectual, lo cual implica el diálogo interdisciplinar como una característica ineludible del diseño. En este sentido, a continuación se analizan los diálogos que el diseño propicia con el arte, la ciencia y la ingeniería en la creación de sistemas tipográficos. Los casos de estudio aquí presentados, develan valoraciones técnicas, funcionales y expresivas de la letra, al explorar los límites de la legibilidad del alfabeto, sus modos de producción, estrategias de representación y las interacciones que propician. Al señalar las relaciones entre dichas valoraciones y otras que configuran la praxis del diseño y sus productos: conocimiento proyectual y artefacto; no sólo es posible rehacer el conocimiento existente o crear nuevos conocimientos a partir de dinámicas intencionales y simbólicas, sino que también se agudizan tanto la intuición como el discernimiento, ampliando la capacidad de comprensión para reconocer elementos epistemológicos del diseño.

Relación entre diseño, deporte y tecnología

Sergio Calderón Machicado. Universidad Católica Boliviana, Bolivia / Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia / Escuela de Diseño EsDesign, Barcelona

Este escrito busca mostrar el progreso que ha tenido el diseño gráfico aplicado a la gráfica de los mundiales, a partir de algunas perspectivas epistemológicas de la disciplina. Se pretende arribar a una comprensión de lo que se entiende en la actualidad por progreso en el campo profesional del diseño. Se destaca además, la cooperación de la epistemología para las nuevas tareas pendientes en el análisis de las categorías del diseño. El proceso de transformación del diseño gráfico, desde las tecnologías y tendencias gráficas a través de los logos y mascotas de los mundiales de fútbol, no ha sido estudiado. De allí el interés de discutir todo este proceso. Existen algunas investigaciones sobre las olimpiadas y diseño gráfico, sin embargo, son pocos los escritos específicos de mundiales y diseño, por eso la importancia de abordar este tema para entender los fundamentos, límites y métodos que se utilizaron y se utilizan para las gráficas de los mundiales.

Representaciones gráficas en la divulgación científica

Esmeralda Itzel Álvarez Contreras. Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, México / Universidad Iberoamericana de León, México / Escuela Superior de Diseño, España

Este ensayo analiza la intervención de las representaciones gráficas como instrumentos de apoyo en la divulgación científica desde la perspectiva de Lorena Petra (1993) sobre la imagen en la ciencia y de la visualización y comunicación de información en Alberto Cairo (2008). Parte de un análisis al diagrama de “Los sombreros de Rich Gold” (2007) y propone una interacción de corresponsabilidad entre los cuadrantes componentes, en donde el diseño sustenta valores ideales en su ejecución que la tecnología materializa con características prefiguradas, propuestas e instaladas y que son intervenidas por procedimientos interactivos científicos que transitan de una aplicación teórica general hacia una aplicación tecnológica-pragmática particular para llegar al resultado esperado. Las imágenes en la divulgación científica forman parte de una comunicación de la información con fines específicos y recorren como vehículos conceptuales los cuadrantes de la composición del diagrama de Gold, para visualizar y comunicar la información a través de signos morfológicos e instalar el conocimiento dentro de un contexto institucionalizado con prácticas y modelos determinados.

Propuesta curricular de Diseño Gráfico desde los enfoques de los sombreros creativos y la semiósfera cultural

José Rafael Salguero-Rosero y Jorge Enrique Ibarra Loza. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

Reflexionar sobre los sombreros creativos de Gold sirvió como punto de entrada al abordaje de la Epistemología del Diseño, en la formación doctoral de la Universidad de Palermo. El autor propone cuatro componentes a los que denomina “sombreros que vistió en su vida”: artista, científico, ingeniero y diseñador. La gráfica, a su vez, presenta cuatro campos disciplinares: arte, ciencia, ingeniería y diseño, los cuáles han estado presentes desde el inicio de

la academización o enseñanza del Diseño en el ámbito universitario. El artículo interpreta la propuesta curricular de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Chimborazo, enmarcándola en las variables propuestas por Gold. Además, considera los aportes de Maeda, quien dota núcleos centrales a cada campo: arte-expresar, ciencia-explorar, ingeniería-inventar y diseño-comunicar. Y de Lotman, con su enfoque de la Semiósfera de la Cultura, donde la propuesta curricular se interpreta como una Semiósfera, integrada por estos campos, que constituyen un "continuum semiótico" con fronteras que los delimitan sin cerrarlos, sino como filtro entre un espacio interior y exterior. Esta reflexión evidencia la actual congruencia de estos campos disciplinares de la carrera analizada y permite mirar prospectivamente hacia qué campo deben orientarse las innovaciones curriculares.

El proyecto de graduación del diseñador gráfico en diálogo con la ciencia, el arte y la tecnología

Daniela González Erber. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Tarapacá, Chile / Universidad de Antofagasta, Chile

El proyecto de graduación del diseñador gráfico universitario -al igual que su disciplina-transita entre la intuición, la artesanía, el arte, la tecnología, el empirismo y la ciencia, sin una estación definitiva, en caminos convergentes con destinos transversales. Los proyectos trascienden desde un saber-hacer, hacia la concreción de un objeto de estudio, que visibiliza tipologías sobre la investigación en diseño. Con tendencias temáticas en el análisis de su contenido textual. Así, cuando el proyecto detiene su viaje constructivo, se manifiesta la ciencia, el arte y la tecnología, como destino claro. Subordinado por el cruce de las manifestaciones en cuestión, para conformar -gradual y acumulativamente- ideas y soluciones. En esta travesía -de diálogos proyectuales- la disciplina del diseño decanta y sublima lo que hoy la conforma.

COMISIÓN 24 | DINÁMICAS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN EN Y DESDE EL DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 10.00hs (ARG)

Cruces entre Cultura y Diseño

Karen Avenburg, Argentina

Coordinación: **Karen Avenburg** (Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presenta "Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño" ([Cuaderno 201](#)) con los resultados del Proyecto 1.3 del mismo nombre, que dirige Karen Avenburg (Universidad de Palermo, Argentina).

Se presenta el marco conceptual desde el que se ha pensado este proyecto "Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño", el que 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.

Los resultados de éste Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la *Línea de Investigación N°1 Cruces entre Cultura y Diseño – Los diversos abordajes posibles*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), y los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 1.2 Entre el Diseño de los Procesos Culturales y los Abordajes Culturales del Diseño" (Cuaderno 116) y 1.1 Procesos culturales y diseños posibles (Cuaderno 71) cuyos avances y reflexiones se presentaron en los Coloquios 2017-2022 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publica el resultado correspondiente al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño (Cuaderno 201)

Karen Avenburg. Universidad de Palermo, Argentina / CONICET-Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina

Se presenta el marco conceptual desde el que se ha pensado este proyecto Dinámicas de inclusión/exclusión en y desde el diseño", el que 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.

Recorridos y debates en torno al concepto de cultura en antropología: una propuesta de aproximación

Karen Avenburg. Universidad de Palermo, Argentina / CONICET-Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina

Luisina Morano. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina / CONICET, Argentina

Ha realizado distintos trabajos etnográficos junto con niñxs y jóvenxs. Actualmente desarrolla su investigación doctoral orientada hacia el análisis de la participación infantil en las tramas de cuidados y violencias que atraviesan los territorios de los barrios populares en agrolocalidades medias de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente en la Especialización en Intervención Social con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (FTS-UNLP) e integra el Equipo Niñez Plural dedicado a la investigación social sobre las infancias y las alteridades. En este artículo nos proponemos realizar un breve recorrido por algunas acepciones que fue adquiriendo el concepto de cultura en las ciencias antropológicas, problematizando los contextos sociales, políticos y económicos en los que esas ideas fueron gestadas. Para ello retomamos una serie de fichas didácticas de apoyo a la lectura que elaboramos como docentes de nivel medio y universitario, en las que sistematizamos y contextualizamos los modos de entender la noción de cultura que, desde nuestra perspectiva, han sido histórica y políticamente significativos. Buscamos también poner de relieve algunos de los impactos que esas ideas tuvieron al traducirse en políticas concretas y abrir discusiones sobre las implicancias de las diversas perspectivas. En este sentido, cabe señalar que si bien se propone una lectura crítica de algunas escuelas o corrientes de pensamiento, nuestro argumento no se reduce a un listado de cuestionamientos. Por el contrario, nos interesa dimensionar contextos, considerar las conexiones entre los enunciados y las prácticas, y analizar tanto los límites como las potencialidades de los planteamientos que cada una de las corrientes de pensamiento tiene para ofrecer.

El diseño de políticas públicas dirigidas a la música autogestionada durante el contexto de aislamiento. Inclusiones, exclusiones y desigualdades en el rock

Valeria Saponara Spinetta. Universidad de Buenos Aires, Argentina / CONICET/Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

El contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio —decretado a causa de la pandemia covid-19— alteró la actividad musical, permitió ver las desigualdades que atraviesa la inclusión digital —sobre todo la falta de acceso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de muchos/as músicos/as que autogestionan sus carreras— y propuso desafíos al diseño de políticas culturales dirigidas a la actividad musical. Este trabajo analiza la situación de un grupo de músicos/as autogestionados/as de rock de la ciudad de Avellaneda y las políticas culturales que se diseñaron para contemplarlos/as, haciendo foco en las inclusiones y exclusiones que estas medidas reprodujeron.

Diseño y gestión cultural

Alejandro Cappella. Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina

Este artículo propone reflexionar sobre la importancia del diseño de proyectos en el campo de la gestión cultural, a partir de una investigación sobre el proyecto de Circo Social denominado Carpa Abierta. El mencionado proyecto propone aportar a la transformación social a partir de la enseñanza de las artes circenses. Destinado a niños y niñas de barrios en situación de vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires, se enmarca en las perspectivas

del arte-transformador y se desarrolla sobre el concepto de circo social. Esta metodología de enseñanza circense, además de focalizar en el proceso artístico, considera también los aspectos sociales y emocionales, atendiendo a sus contextos y particularidades para potenciar su desarrollo y entrelazamiento en la comunidad. Con una mirada desde el campo de la gestión cultural, en este artículo se analizan aspectos vinculados a las estrategias de gestión, y los conceptos y las perspectivas de quienes llevan adelante esta iniciativa. Se concluye que estos aspectos, que resultan fundamentales en el diseño de un proyecto cultural, tienen injerencia en el potencial transformador del mismo. El análisis de este caso, derivado de un enfoque cualitativo, se encuadra como un estudio descriptivo que parte de la observación participante y las entrevistas semiestructuradas como herramientas metodológicas.

La dolarización ecuatoriana y la publicidad: una reflexión sobre la representación visual de la desigualdad

Andrés David Ortiz Dávila. Universidad Técnica del Norte, Ecuador / Universidad Metropolitana, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Rosa Carolina Guzmán Cevallos. Universidad Técnica del Norte, Ecuador

Gandhy Leonardo Godoy Guevara. Universidad Técnica del Norte, Ecuador / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador / Universidad Internacional de la Rioja, España / Universidad de Palermo, Argentina

Este artículo analiza el uso de la publicidad durante la dolarización en Ecuador en 1999, utilizando teorías de Durkheim, Merton, Keynes, Knight, Bourdieu y Baudrillard para comprender las nociones de desigualdad y capital simbólico en la publicidad. Se utiliza la metodología de análisis enunciativo para examinar siete imágenes publicitarias y siete imágenes de artículos periodísticos de El Comercio, el diario más influyente durante los primeros tres meses de la dolarización. La selección se basó en los anuncios de mayor impacto visual en función de la espectacularidad y el uso del espacio editorial a página completa. Los resultados muestran cómo se construyen los mensajes publicitarios durante la dolarización ecuatoriana y cómo se establece la relación con las convenciones y normas esperadas en el ámbito publicitario. Además, se destaca el papel de los medios de comunicación en la promoción y producción de información en un contexto de incertidumbre económica. En última instancia, el estudio cuestiona el papel de la imagen publicitaria y periodística en la promoción y producción de información.

El tambor salasaca, de objeto ritual a pieza artística contemporánea excluyente

Andrea Daniela Larrea Solórzano. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Internacional de La Rioja, España / Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Por medio de este texto se pretende exponer los hallazgos iniciales sobre algunos cambios significativos que se han dado en la práctica de la pintura del tambor salasaca, desde sus transformaciones estéticas y estilísticas, hasta las técnicas de elaboración y sus materiales, desde un objeto tradicional hasta uno que transita en la contemporaneidad del arte. La práctica artístico-cultural seleccionada para este estudio, además, acarrea consigo procesos de exclusión de género al interior de la propia comunidad, por esta razón se propone comenzar a problematizar los roles de género que se han construido en torno a la pintura salasaca. Este proceso de investigación se sustenta en la exploración etnográfica, el diálogo con informantes claves y el rastreo, así como la recolección, de imágenes que permitan la construcción de un archivo visual que posibilite el análisis de las transformaciones tanto morfológicas como simbólicas, que se han dado sobre este objeto desde mediados del siglo pasado. Se busca, de esta manera, dar lectura a la historia social presente en estas producciones visuales ejecutadas sobre la piel de ciertos animales.

Reflexión gráfica identificativa comercial en marquesinas del patrimonio edificado con exclusión modernizante en Tampico, Tamaulipas, México

Rebeca I. Lozano Castro. Universidad del Noreste, México / Centro Avanzado de Comunicaciones, A.C., México / Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad de Palermo, Argentina

Lorena G. Valle Chavarría. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad de Salamanca, España / Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad del Noreste en Tampico, México

Carlos E. Berumen Rodríguez. Universidad Autónoma de Tamaulipas, México / Universidad de Salamanca, España / Universidad Politécnica de Valencia, España

Esta reflexión crítica pone en diálogo la exclusión social por medio de marquesinas con gráficas indetificativas comerciales que forman parte de la historiografía de Tamaulipas en México. El estudio procede de la situación emergente a partir de octubre de 2020 con el derrumbe de un objeto que provocó el fallecimiento de un sujeto, y en enero de 2022 el deterioro del conjunto histórico arquitectónico. Algunos de esos objetos forman parte del registro del patrimonio edificado que resguarda el IMEPAN en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Los objetos se presentan dimensionalmente como riesgo latente donde se discute la exclusión del transeúnte que transita por el centro histórico. La consideración de la historia gráfica de anuncios en marquesinas comerciales supone una presencia de riesgo a la integridad física, pero también la memoria histórica sociocultural. Es de interés el estudio sobre la exclusión social a partir del discurso modernizador con materialidad construida de principios de siglo. ¿El deterioro generado en las construcciones comerciales representan un riesgo excluyente para la salud e historia del tampequeño? La descripción gráfica arquitectónica como parte del patrimonio cultural pone atención en la calidad de vida del sujeto social¹¹ (Frassen, 1997) y la preservación del objeto histórico.

COMISIÓN 25 | COMUNICACIÓN, REPRESENTACIONES Y DISCURSO

Esta Comisión sesionó online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Comunicación, representaciones y discurso

Azul Kikey Castelli Olvera, Argentina

Coordinación: **Azul Kikey Castelli Olvera** y **Rosa María Valles Ruiz** (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH, México).

En esta comisión se presenta "Comunicación, representaciones y discurso" ([Cuaderno 198](#)) con los resultados del Proyecto 20.10 del mismo nombre, que dirigen Azul Kikey Castelli Olvera y Rosa María Valles Ruiz (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH (México).

Se integran 13 artículos de investigación que abordan el objeto de estudio de la comunicación desde enfoques diversos. La riqueza de este objeto se refleja en las múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico que ofrece y la diversidad de fuentes factibles de analizar como lo son la imagen, el discurso político, el cine, las redes sociales, las representaciones sociales vigentes en determinado contexto. Los trabajos aquí presentados utilizan metodologías, técnicas e instrumentos diversos. Registran, sin embargo, un denominador común: utilizan una metodología cualitativa.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 20.9 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo (Cuaderno 200) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación (Cuaderno 188) con la Universidad de Medellín, (Colombia), 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168) y 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) ambos con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151) con la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.3 Profesionalización Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 115) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.2 Identidad Difusa: Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 94) y 20.1 Materialidad Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 70) con el Instituto Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Comunicación, representaciones y discurso (Cuaderno 198)

Azul Kikey Castelli Olvera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Rosa María Valles Ruiz. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Se integran 13 artículos de investigación que abordan el objeto de estudio de la comunicación desde enfoques diversos. La riqueza de este objeto se refleja en las múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico que ofrece y la diversidad de fuentes factibles de analizar como lo son la imagen, el discurso político, el cine, las redes sociales, las representaciones sociales vigentes en determinado contexto. Los trabajos aquí presentados utilizan metodologías, técnicas e instrumentos diversos. Registran, sin embargo, un denominador común: utilizan una metodología cualitativa.

Reforma electoral e INE en el escenario mediático de México: dos marchas; tres visiones disímboles

Rosa María Valles Ruiz. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

José René Rivas Ontiveros. Universidad Nacional Autónoma de México, México

El 13 de noviembre de 2022 y el 27 del mismo mes y año se realizaron dos marchas disímboles en la Ciudad de México, la capital de México. Las dos tuvieron un denominador común: la Reforma Electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La intencionalidad fue distinta. En tanto la primera centró la atención con el eslogan #El INE no se toca, la segunda constituyó un apoyo a la tarea realizada por el gobierno federal en cuatro años de gobierno. ¿Cuál fue la representación de las primeras planas de tres medios nacionales respecto de ambos eventos? ¿Cómo reconstruyeron mediáticamente ambos acontecimientos? ¿Cuáles fueron las diferencias, coincidencias y discrepancias entre los diarios El Universal, La Jornada y Reforma?

A través de la metodología del análisis crítico del discurso (ACD), se analizarán los titulares y nota principal de las primeras planas de los tres diarios mencionados con el objetivo de identificar sintáctica, semántica y de forma estilística la manera como reconstruyeron los dos eventos mencionados. El ACD, como metodología a utilizar en esta propuesta, considera de forma relevante el contexto sociopolítico, económico y cultural en el cual se inscriben determinados discursos, los cuales se expresan a través del lenguaje, en este caso, el lenguaje periodístico, cuya característica, entre otras, es su impacto masivo ya sea a través de prensa escrita y/o ediciones on line u otros medios de información como radio, televisión, internet.

Entre las categorías de análisis a utilizar se encuentran las derivadas de la polifonía del discurso, entre ellas el discurso referido (a quien incluyen como voces destacadas los autores/as de las notas de primera plana). Para autoras como Elena Méndez García de Paredes (Gallucci, 2016) a este tipo de discurso también se le conoce como "discurso citado" o "discurso reproducido". La expresión de este tipo de discurso, anota Gallucci (2016) citando a Graciela Reyes, "nunca será completa y fiel [...] su reproducción se efectúa mediante una inevitable recontextualización del texto citado" (p. 201).

Otras categorías de análisis serán la construcción de interlocutores y la construcción de adversarios Asimismo, se realizará un análisis estilístico basado en las categorías propuestas por Daniel Prieto Castillo: magnificación e inclusión.

Análisis de los mecanismos de poder en el contexto de la biopolítica en México a través del discurso

Laura Georgina Ortega Luna. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Fernando Cisneros Padilla. Secretaría de Educación Pública, México / Universidad del Valle de Atemajac, México / Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México

La emergencia por Covid-19 que comenzó en México a partir de marzo de 2020, permitió visualizar las acciones que el sistema de gobierno llevó a cabo para contrarrestar los efectos que se suscitaron por la pandemia. A partir de que se declaró el estado de emergencia, se comenzaron a dirigir informes para la población y esta información puede analizarse desde la biopolítica para determinar aquellos elementos que representaron condiciones de discriminación para sectores vulnerables colocados en un panorama de desplazamiento por las decisiones tomadas desde una política de privilegio, los cuales tienen que ver con problemas paralelos que se dejan al lado en función de la legitimación del poder.

Análisis Crítico del Discurso y framing para una propuesta metodológica

Cosette Celecia Pérez. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México / Universidad Veracruzana, México / Universidad de La Habana, Cuba

Este artículo presenta una propuesta metodológica para el análisis de discursos periodísticos a partir de la articulación del Análisis Crítico del Discurso y la perspectiva del framing o encuadre comunicativo. El objetivo es compartir la construcción de una propuesta metodológica, presentar el desglose de las dimensiones de la categoría analítica, la construcción de los instrumentos y los pasos que permitieron comprender el objeto de estudio, esperando que quienes se interesen en los estudios del discurso y en los análisis de la prensa puedan encontrar aquí un material con el que dialogar de forma crítica.

El personaje de la madre mexicana a mediados del siglo XX en la película La oveja negra

Verónica Vázquez Valdés. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Escuela Nacional de Antropología e Historia, México / Next International Business School, España

Pablo Jafet López Guzmán. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

El presente trabajo aborda el rol de la madre mexicana de la película “La oveja negra” (1949) a partir de la propuesta teórica de Marta Lamas (1995). En este trabajo se identifican y analizan ocho fotogramas del personaje Viviana, quien interpreta a la madre mexicana de la mitad del siglo XX. La metodología utilizada se basó en las siguientes tres dimensiones: autor, sintaxis y semántica del Modelo tetradimensional para el análisis de imágenes fotográficas (2017), con la finalidad de mostrar a una mujer madre mexicana como una persona santa, sufrida y abnegada, acompañada de elementos de santidad y divinidad.

Las representaciones sociales en el cine documental ficcionalizado de tipo reflexivo Una película de policías (2021, Alfonso Ruizpalacios)

Mónica del Sagrario Medina Cuevas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Autónoma del Estado de México, México / Universidad de las Américas Puebla, México / Universidad Iberoamericana, México

El artículo se pregunta, ¿cómo se expresan las representaciones sociales sobre los policías en el documental ficcionalizado Una película de policías (Alfonso Ruizpalacios, 2021)? Se retoman las categorías del análisis cinematográfico y la representación social desde los estudios culturales. El filme trata sobre dos policías de la Ciudad de México, Teresa y Montoya. Estos cuentan sobre la crisis de poder del sistema y la ideología expuesta en las prácticas de la institución. Los oficiales manifiestan que en realidad, son los actores Mónica y Raúl representando a dos policías, estrategia utilizada para ingresar al sistema. La reflexividad aporta una actitud crítica más profunda sobre la representación en el documental.

El alma y la venganza en la historieta Mexicana: El caso Camila, de Aujerji

Sarahi Isuki Castelli Olvera. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

En este artículo, proponemos que la historieta mexicana, El caso Camila (2021), creada por Aujerji; cuenta con características de gore, cuya fuente principal de inspiración es un caso de violencia infantil, dado a conocer en 2016 en México. En esta historieta, la magia y la metafísica se proponen como fuentes alternativas de justicia a la violencia y la ineficacia de las instituciones sociales.

Realizamos un análisis visual de la fuente primaria, basado en el paradigma indicial de Ginzburg y Levi (1999), por lo que partimos de la identificación de detalles en la gráfica y narración, para interpretar procesos creativos entrelazados aspectos socioculturales e históricos relacionados con la fuente de información y su contexto de creación. Sustentamos este análisis en las propuestas teóricas e históricas de Marcel Mauss (1979), Claude Lecoteaux, y la definición y conceptualización de los muñecos Voodoo de Denisse Alvarado (2009).

Monitos y pandemia. Representaciones del Covid-19, en la caricatura política de dos diarios mexicanos en 2020

Azul Kikey Castelli Olvera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

En este trabajo se sostiene que la caricatura política mexicana sobre covid 19, durante mayo de 2020, se orientó a dos líneas discursivas políticamente opuestas: una centrada en situaciones derivadas de la pandemia y el final del confinamiento; y otra, que giró en torno a la crítica de la figura presidencial y sus decisiones en torno a la pandemia, así como otros proyectos presidenciales, sin relación con el covid. Lo anterior se observa en el trabajo de caricaturistas como Magú y Alarcón, quienes hacen uso de la condensación, figuras del lenguaje y un modo enunciativo impersonal para realizar críticas satíricas basadas en el contexto nacional.

Mujeres con pelotas, la historia de Las Aliadas de la Villa 31 de Buenos Aires, Argentina plasmada en el cine documental

Beatriz Méndez De Dios. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Identificar la manera en cómo se cuenta la historia plasmada en un producto audiovisual es importante cuando se busca conocer la narrativa presente en el mismo, en el caso del presente trabajo se buscará identificar la manera en la que los codirectores del documental Mujeres con pelotas a través del uso de los distintos planos y movimientos de cámara, así como la luz y la escenografía construyeron el discurso en torno a la historia del fútbol femenino en Argentina en donde se pueden identificar dos historias; la primera, concerniente a la conformación de Las Aliadas de la 31 y la otra que tiene que ver con la manera en la que es percibido el fútbol femenino en un país con larga tradición futbolística. Lo anterior se sostiene con la teoría del análisis de la narración propuesto por Seymour Chatman (1990) quien identifica dos categorías para hacer este análisis: la estructura narrativa y la manifestación.

Vejez y homosexualidad en el cine mexicano: una mirada a Sueño en otro idioma

Alejandro Jiménez Arrazquito. Universidad Autónoma de Barcelona, España / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / Universidad Iberoamericana Puebla, México

La representación fílmica mexicana de las realidades de los varones adultos mayores homosexuales es muy limitada, en contraste con la cada vez más prolífica realización de cintas sobre adolescentes y jóvenes gay. Esto, de alguna manera, contribuye a la invisibilización social de este sector de la comunidad LGBTIQ+ desde el ámbito de la producción cultural. Apenas dos películas en el cine nacional contemporáneo presentan un acercamiento: Cuatro lunas, dirigida por Sergio Tovar Velarde en 2014, y Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras en 2017. Este artículo presenta una reflexión sobre la representación fílmica de los personajes de la tercera edad en dichas películas, desde la propuesta de cohortes de identidad y expresión de la sexualidad de Sue Westwood (2017), para comprender la relación entre homofobia, armario y vejez.

Tendederos de denuncia y emociones: una aproximación al tipo de violencia sexual experimentado por estudiantes universitarias

Rosa María González Victoria. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México / El Colegio de México, México / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

María Renne Gress Lira. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

El objetivo de este artículo es realizar un análisis del tipo de violencia sexual expuesto en papeles prendidos con pinzas de tendedero por alumnas de universidades públicas y privadas de México, para identificar las emociones que las impulsaron a poner en evidencia, a manera de denuncia, a aquéllos que la ejercieron y normalizaron: profesores y alumnos. Con este tipo de casos se puede corroborar una vez más lo expuesto por la activista estadounidense Tarana Burke: la omnipresencia de la violencia sexual hacia las mujeres (UN Women, 2020), pues ahora fue puesta al descubierto en recintos educativos. En este trabajo se considera que las emociones participan, constituyen y mantienen el orden moral de la cultura (Cornelius, 1996). Asimismo, se concibe al hostigamiento sexual en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El diseño metodológico es cualitativo y se inscribe en el método de estudios de caso. Para el análisis del corpus, conformado por el contenido de doce papeles expuestos en los llamados “tendederos de denuncia”, se recurrió a un estudio del discurso (Zires, 2000). Entre los resultados de este análisis se constata que en las acciones colectivas (protestas, marchas, movilizaciones y movimientos) las emociones juegan un rol importante pues permiten, entre otros resultados, develar una problemática contenida durante mucho tiempo, como es en el caso en instituciones educativas acalladas por el poder que supone la relación profesor-alumna. Los tendederos se suman, como un acto performativo, a la emergencia de una nueva ola feminista global.

El Desarrollo de la Comunicación Digital en México

Lisbeth Gil Guerrero. Universidad de las Américas Puebla, México / Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Pareciera un tema tan popular y recurrente hablar de la forma como nos comunicamos hoy en día, sin embargo, los que nacimos en el último cuarto del siglo pasado hemos visto pasar la evolución de los medios de comunicación como algo trascendente para la humanidad.

Para los jóvenes que nacieron en este siglo, es natural escuchar la música con audífonos inalámbricos y descargarla de internet. Cualquiera se vuelve famoso a través de las plataformas como Instagram, YouTube o TikTok. No obstante, todos estos medios que se han vuelto populares a nivel mundial tuvieron un antecedente, que al menos en México despuntaron a través de algunos previos que abordaremos en el presente artículo.

La generación de jóvenes adolescentes de los años 90 vivió la transición de un mundo que se aceleraría en los años posteriores: el bitnet y el bbs fueron las primeras redes sociales con las que aprendimos a intercambiar mensajes con personas de otras ciudades del país, a veces incluso con personas de otros países.

Descargar música a través de ftp era en aquel entonces un proceso más complejo y de ninguna manera la podíamos traer en unos audífonos inalámbricos como lo hacemos actualmente.

El ritmo acelerado con que ha evolucionado la comunicación en este siglo, nos hace reflexionar sobre el futuro: las limitaciones y alcances que deberían tener los medios de comunicación y cuál será el proceso a seguir. Si los mantenemos sin límites, es probable que sea más dañino para la sociedad y cada vez nos alejamos más de cumplir el objetivo para el cual fueron creados.

Construcción de fachadas emotivas en las redes sociodigitales: análisis del reto viral “embaraza a tu personaje original” en la plataforma Gacha Club

Marisol Mendoza Téllez Girón. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México

Azul Kikey Castelli Olvera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Sarahi Isuki Castelli Olvera. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

En el presente artículo se analiza el corto “Embaraza a tu oc challenge”, creado en la plataforma Gacha Club y publicado en Youtube. A partir del diálogo entre las dimensiones de la semiótica de Morris (1971), la propuesta del consumo por base de datos de Azuma (2001) y el enfoque de la interacción social de Goffman (1981), se busca explorar la construcción de fachadas emotivas por adolescentes a través de la creación de cortos que exponen situaciones sociales determinadas con el apoyo de las grandes narrativas que circulan sobre determinados sucesos, en particular, narrativas en torno al cuerpo y las emociones durante el embarazo.

Violencia de género en Puebla, México, medios digitales locales, producción y consumo visual: una lectura masculina crítica

Luis Fernando Gutiérrez Domínguez. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Gustavo Rodríguez Trujque. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Para el registro gubernamental y de la sociedad civil respecto a la violencia de género en contra de las mujeres, el tema ocupa espacios importantes en medios periodísticos locales de la ciudad de Puebla, en el centro de México; las imágenes que acompañan las noticias constituyen un importante factor de mediación entre la población, pues al tener como rasgo principal la posibilidad de síntesis informativa, en ellas se inscriben representaciones sociales de género que deben atenderse. El propósito de este artículo es dar cuenta, desde la perspectiva crítica de género, del carácter morboso que acompaña visualmente las notas periodísticas relacionadas con la violencia de género contra las mujeres.

COMISIÓN 26 | UPCYCLING

Esta Comisión sesionó online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Upcycling

Roberto Céspedes, Argentina

Coordinación: **Roberto Céspedes** (Universidad de Palermo, Argentina), **Jimena Alarcón Castro** (Universidad del Bio Bio, Chile) y **Ana Beatriz Pereira de Andrade** (Faculdade de Arquitetura, Artes Comunicação e Design, FAAC Unesp Bauru SP, Brasil).

En esta comisión se presenta “Upcycling” ([Cuaderno 203](#)) con los resultados del Proyecto 7.9 del mismo nombre que dirigen Roberto Céspedes (UP, Argentina), Jimena Alarcón Castro (Universidad del Bio Bio, Chile) y Ana Beatriz Pereira de Andrade (FAAC Unesp Bauru SP, Brasil).

El Upcycling es un concepto ampliamente difundido en el ámbito de la indumentaria. Se lo puede definir como la práctica de crear nuevas prendas a partir de materiales existentes, ya sea ropa ya utilizada, telas sobrantes o recicladas y/o prendas descartadas. Esta estrategia, no solamente, reduce el desperdicio y la huella ambiental, sino que también fomenta la creatividad y la originalidad en el diseño de moda. ‘Upciclar’ la indumentaria, puede fomentar la generación de una amplia variedad de diseños, a la vez que resulta una práctica amigable con el medio ambiente, al reducir la necesidad de extraer recursos naturales, disminuir la cantidad de residuos y puede ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Este Cuaderno elaborado junto con la Universidad del Bio Bio (Chile) con y la Universidade Estadual Paulista ‘Julio de Mesquita’ recorre artículos que actualizan enfoques y explora descubrimientos en torno al tema.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°7 Diseño y Economía: Negocio, Interdisciplina y Emprendimiento, que dirige Roberto Céspedes.**

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son el 7.5 y 7.8 Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional I y II (Cuadernos 159 y 191) ambos con la

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil), 7.6 Unicornios: una cuestión de diseño, economía y tecnología (Cuaderno 166), 7.3 Se necesita usuario con Experiencia UX (Cuaderno 126) y 7.1 El diseño, la materialidad y la economía circular (Cuaderno 114) los tres con la Universidad del Bio Bio (Chile), y que guardan relación con los Proyectos 7.7 La transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios de Diseño (Cuaderno 179) y 7.4 Articulación entre el Diseño, la ciencia, el arte y la tecnología (Cuaderno 139), presentados en los Coloquios 2022, 2021 y 2020 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Biodiseño: el proyecto que educa a la naturaleza

Carla Langella. Universidad de Nápoles Federico II, Italia

Marco Fiume. Universidad de la Campania Luigi Vanvitelli, Italia

The paper explores the field of biodesign by demonstrating, through a review of the scientific literature and the illustration of design research experiments developed by the authors, how design can design hybrid artefacts by instructing nature in the direction of design thinking. We will investigate the possibility of apply critical design thinking to the pursuit of people's well-being, increasingly compromised by technological and hyper-connected stress, by proposing new products and rituals based on biology and its cooperation with the human. Specifically will be illustrated a project that proposes a reinterpretation of the use of the symbolism of shapes and colours of the ancient Etruscan peoples through an experimental decoration using living nature in order to generate on a series of ceramic vessels, after numerous experiments, a new bio-ornamental chromatic aesthetic, characterised by its fractal and branched morphology.

El diseño de SSPS como formalización de la innovación social para el desarrollo comunitario

Sandra Luz Molina Mata. Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma Metropolitana, México

Marco Vinicio Ferruzca Navarro. Universidad Autónoma Metropolitana, México / Universidad Politécnica de Cataluña, España

La definición actual del diseño industrial propuesta por el World Design Organization es una versión expansionista que no sólo incluye el diseño de tangibles sino también intangibles. Por lo tanto, diseñar servicios, experiencias y sistemas innovadores forman parte de esta actividad. Además, como parte de esta nueva concepción de la disciplina, destacan otros conceptos clave como la transdisciplina, la co-creación y la sustentabilidad. En este trabajo, se enfatiza que el cambio de enfoque en el diseño industrial se hace más complejo y completo si se trata verdaderamente de resolver necesidades humanas relevantes a la luz de los problemas planteados por la sustentabilidad. Se trata entonces de diseñar Sistemas Servicio Producto Sustentables (SSPS) que tienen la capacidad de reconstituir las relaciones sociales, generar un beneficio económico, ambiental y fomentar modelos económicos novedosos, todo esto con el objetivo de alcanzar futuros de bienestar. Para mejorar el entendimiento del diseño de SSPS como una vía para formalizar la innovación social en el desarrollo comunitario, se describen dos casos de estudio vinculados a participación ciudadana para mejorar su entorno, Azcapotzalco (CDMX) y Orizabita (Hidalgo).

Biomaterializar: madera de Amomyrtus, una oportunidad para la diversificación productiva sustentable del bosque templado

Marcos García-Alvarado. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile / Universidad del Bío-Bío, Chile / Universidad Austral, Chile

Gerardo Saelzer Fuica. Universidad del Bío-Bío, Chile / Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Jimena Alarcón Castro. Universidad de Valparaíso, Chile / Universidad Politécnica de Valencia, España

Los antecedentes a exponer en este documento exploran una alternativa productiva para el bosque templado de Chile y Argentina. La abundancia de la especie *Amomyrtus*, invisibilizada por la industria de la madera, presenta, para campesinos habitantes y propietarios de bosque nativo, una alternativa de sustento económico como material combustible y algunos otros usos, para el trabajo cotidiano proveniente del conocimiento cultural tradicional y las características de resistencia estructural de la madera. El trabajo, en desarrollo en el marco de la tesis doctoral y resultados a nivel de laboratorio y proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), permite ver alternativas constructivas que proponen el uso sustentable de la madera de *Amomyrtus* como materia prima estructural, producida en el contexto campesino en una dinámica dialógica entre el diseño y el conocimiento cultural de los habitantes del bosque que favorece la diversificación productiva del bosque nativo templado de la región sur austral.

Biofabricación con alcance tecnológico local. Cuestionamientos a la estética industrial

Rodrigo Ezequiel Mené. Universidad Provincial del Sudoeste, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Domus Academy, Italia

La biofabricación invita a repensar el uso de la tecnología con materiales emergentes a partir de su uso en un contexto determinado ya que reconoce sus recursos materiales como simbólicos. El diseño a partir de organismos vivos abre el abanico de reflexiones sobre la tecnología y la estética como agentes de una función semiótica cultural y material. En el presente trabajo, se analiza la estética surgida del proceso de biofabricación, considerada por diversos autores como bioestética. Es decir, se plantea el diseño a partir de la biofabricación fuera de la propuesta estético-tecnológica globalizada. A partir de tal hipótesis, se cuestiona sobre el ideal que presenta la estética industrial en cuanto a producción de piezas y repetición idénticas de las mismas. Con base en tal cuestionamiento, se origina una búsqueda de análisis e interpretación de una estética propia alejada del esteticismo que promueven las grandes industrias y centros de diseños masivos. Las materias primas empleadas en los nuevos materiales biofabricados no se conciben a partir de los descartes de actividades extractivistas o desechos producidos por la matriz industrial actual, sino que son pensados desde los recursos naturales propios. Es decir, la materia prima a elegir tiene que pertenecer a la región donde se producen los materiales emergentes, que de manera natural se encuentren en el territorio, sin ser el producto de una actividad que produzca un desgaste medioambiental para su obtención. El micelio en semilla seleccionado para la inoculación es *ganoderma lucidium* y la biofabricación se lleva a cabo con matrices generadas en impresión 3D, a partir de un diseño asistido por computadora (CAD).

A linguagem estética do designer Leonardo Capote: a raiz da originalidade com a prática do upcycling

Adriana Domas. Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil / Universidade FUMEC, Brasil

Fernanda Dolabella. Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil / PUC, Brasil

El artículo aborda la práctica del upcycling insertada en el contexto del diseño a través de la presentación de dos piezas creadas por Léo Capote, representante del diseño autoral brasileño contemporáneo. El uso del upcycling en su obra integra los principios de la sostenibilidad y la creación de un lenguaje estético original e incluso impredecible. Teniendo como referencias documentales libros, periódicos, sitios web, revistas, catálogos y otras producciones culturales, fue posible comprender la elección de este diseñador para la práctica del upcycling y la incorporación de un proceso estético que se manifiesta solo a través de la autoproducción.

Nuevos recursos metodológicos para el desarrollo de materialidades desde y para el diseño

Andrea Wechsler Pizarro. UNSW / UBB / Universidad de Chile, Chile

Yesenia Briones Castro. Universidad de Chile, Chile / Universidad del Desarrollo, Chile

Pablo Domínguez Gonzalez. Universidad de Chile, Chile

El Laboratorio de Materiales Biobasados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (BioLab FAU) es un espacio interdisciplinario e intergeneracional de interacción formativa y colaborativa. En este espacio se desarrollan proyectos académicos que promuevan un pensar y una formación profesional crítica y ética de innovación. Estos criterios son cruciales en la formación profesional de los estudiantes de Diseño y Arquitectura, permitiendo a los estudiantes escoger a conciencia lineamientos de sustentabilidad para ser aplicados desde el diseño. Desde el BioLab FAU se han desarrollado recursos metodológicos para diseñar nuevos materiales biobasados dirigidos principalmente a diseñadores. Estos recursos metodológicos se han comprobado e iterado con el paso de los años mediante investigación y actividades docentes, combinando la teoría y el desarrollo con ramos teóricos para analizar e investigar con profundidad la problemática u oportunidad, y prácticos para desarrollar materialidades y productos de diseño coherentes a un completo análisis de los atributos generados. Es necesario combinar y establecer una investigación previa para lograr generar propuestas de productos amigables medioambientalmente. La metodología aplicada comprende 4 grandes etapas: Definición de materias primas y sus tratamientos, definición de materiales y procesos productivos, control de calidad y desarrollo de aplicaciones desde y a partir de la materialidad. Si bien existen comunidades que han elaborado diferentes materiales a nivel exploratorio, se han identificado carencias en la caracterización y homologación performativa de estos. Este nuevo método aborda una caracterización profunda de sus capacidades performativas, de modo de comenzar a integrarlos a los sistemas productivos y constructivos existentes. Este método presenta una guía para la toma de decisiones al momento de diseñar nuevas materialidades basadas en residuos biobasados para el diseño.

Valorización de residuos textiles para producir estructuras porosas sostenibles con potencial como aislantes térmicos

Beatriz Magalhães. CITEVE, Brasil

Ashly Rocha. University of Toronto, Canadá / Universidad de Minho, Brasil / CITEVE, Brasil

Ligia Rodrigues. Universidad de Minho, Brasil

Carla Silva. Universidad de Minho, Brasil / Universidad de San Pablo, Brasil / CITEVE, Brasil

Every European generates about 15 kg of textile waste per year, with around 65% of this waste still ending up in landfills, despite the mandatory selective collection of textile waste from January 1st, 2025. Currently, mechanical recycling is the most common method of textile recycling. This recycling process has several shortcomings (for example, low productivity, difficulty in separating by type of fibre, difficulty in recycling clothing due to the need to remove accessories) and usually generates products of low commercial value (downcycling). In this work, a porous textile structure of aerogel-type was developed using mechanically recycled cotton (CO) from textile waste, tailored to obtain a material with insulating properties. During this process, recycled cotton fibre was used as a supporting matrix for the porous structure, that was obtained by combining of TEOS as a precursor, TMES as co-precursor, and oxalic acid as a catalyst, affording a structure with a porosity of 92.7 %, density of 0.068 g/cm³ and apparent thermal conductivity of 0.0008 W/m °C. The final textile structure also showed high flame resistance, as well as mechanical properties and flexibility suitable for use in textile products where thermal insulation is a requirement, such as personal protective clothing and sports or technical textiles for the automotive sector. The results obtained in this work show the importance of developing upcycling processes for textile waste, as a strategy for the sustainable and circular development of the textile industry.

Propuesta de aplicación del concepto de upcycling en los residuos sólidos textiles posconsumo desechados por comerciantes de Vila Maria, São Paulo (Brasil)

Regina Aparecida Sanches. Centro Universitário da FEI, Brasil / Universidade Estadual de Campinas, Brasil / Universidade de São Paulo, Brasil

Francisca Dantas Mendes. Universidade Federal de São Paulo, Brasil / Universidade Paulista, Brasil / Universidade Anhembi Morumbi, Brasil

Adriana Yumi Sato Duarte. Universidade de São Paulo, Brasil / Universidade Estadual de Campinas, Brasil / Universidade Técnica de Darmstadt, Alemanha

Maurício de Campos Araújo. Universidade Federal de São Paulo, Brasil / Faculdade Oswaldo - Senai Têxtil Francisco Matarazzo de São Paulo, Brasil / USP, Brasil / Université Montreal, Canadá

Las industrias de la cadena textil y de confección, impulsadas por el modelo fast fashion, que hace que los consumidores compren y desechen productos a un ritmo acelerado, son las principales responsables del aumento en el volumen de producción de prendas de vestir. El objetivo de este artículo es presentar una propuesta para la reutilización de los residuos textiles posconsumo, desechados en la región de Vila Maria (São Paulo, Brasil), una solución sustentable que busca reducir el impacto ambiental de la eliminación incorrecta de esos residuos y crear una nueva cadena de valor, que podrá proporcionar un aumento en el ingreso de los residentes de la comunidad. Las prendas de vestir que no son seleccionadas para la reventa, son desechadas por el comercio local en la basura común. Las prendas seleccionadas para el desarrollo de esta investigación fueron enviadas al taller de procesos creativos de la Universidad de São Paulo (USP) del este, para ejecutar la reutilización de las mismas a través del concepto de upcycling. Los resultados obtenidos mostraron que es viable la utilización del upcycling de las prendas desechada por la comunidad de Promorar Vila Maria III (São Paulo, Brasil). Los looks producidos a partir del concepto upcycling fueron expuestos en el III Congreso Internacional de Sustentabilidad Textil y Moda (SUSTEXMODA).

Artefactos cerámicos cimáticos; captura, transformación y aplicación de registros sonoros georeferenciados en el Diseño de objetos biofílicos

Carlota Durán Vivanco. Universidad del Cuyo, Argentina / Universidad de Concepción, Chile / Universidad del Desarrollo, Chile

Elvert Durán Vivanco. Universidad del Bío-Bío, Chile / University of Technology Sidney, Australia / PUC Brasil

Este artículo presenta el desarrollo de nuevas morfologías obtenidas de la experimentación de la cimática y la cerámica. La cerámica ha evolucionado desde el arte y artesanía al ámbito de la ciencia de los materiales, donde se denomina Ciencia Cerámica. Ha sido esencial en el desarrollo de numerosas investigaciones que la identifican como un material que posee numerosas cualidades y propiedades que la llevan a otorgar soluciones de carácter tecnológico en áreas como la agricultura, aeronáutica y la medicina entre otras áreas del conocimiento. El objetivo de la investigación recoge los tópicos de la cimática examinando aspectos del sonido y su geometría y su potencial relación con la materialización de estos a través de la cerámica, vinculándolas a las cualidades del material y explorando nuevos métodos y soluciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos sostenibles en el ámbito de diseño industrial. La propuesta investigativa se basa en metodologías de investigación a través del diseño RtD y se estructura en etapas de captura, análisis, aplicación y difusión de registros sonoros del paisaje regional para su posterior traducción morfológica, producción y aplicabilidad de diferentes productos.

Biomateriales alternativos para la producción sostenible de estructuras textiles

Cristina Pires y Catarina Guise. Universidad de Minho, Portugal / CITEVE, Brasil

Carla Silva. Universidad de Minho, Portugal / USP, Brazil / CITEVE, Brasil

Ligia Rodrigues. Universidad de Minho, Brasil / Centro de Ingeniería Biológica, Portugal

The textile industry is one of the most pollutant industries in the world. Synthetic fibres represent more than 60% of fibres in this industry, which, together with the high-energy consumption of the sector, increases the ecological footprint of textile production. Therefore, it is important to promote a circular economy in the textiles life cycle to

decrease the consumption of fossil fuel raw materials and increase the use of natural fibres. In this work, the potential of *Cordyline australis* leaves for use in textile production was investigated. The process involved extracting the fibres from the leaves through a water-retting pre-treatment, followed by an enzymatic treatment using cellulases. The resulting fibres were blended with virgin cotton fibres to produce a ring-spun yarn and a knitted structure, which were then dyed and analysed to compare their properties with those of a 100% virgin cotton structure. The leaf fibres from *Cordyline australis* showed promising results as an alternative natural textile fibre, although these fibres applied in the textile sector are still in an initial stage of development.

Cuando la vida se convierte en proyecto: diseño de existencia y praxis creativa

Angélica Adverse. Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil / Universidad de Palermo, Argentina

O argumento crítico deste artigo parte da ideia de Tim Ingold de que as coisas estão na vida. Para além da ideia do sujeito como centro da prática do projeto, observase, aqui, a adoção da ecologia do espírito, noção que compreende a vida como centro da práxis criativa. A partir desta questão, analisaremos em que medida a produção de uma consciência biocêntrica torna-se uma das alternativas para estruturar o modelo ético-existencial de conhecimento.

Diseñar materiales para la transición, valorizando residuos del sector manufacturas de madera

Javiera Brañes Alarcón. Universidad de Concepción, Chile / Politécnico de Milan, Italia / Universidad del Bío-Bío, Chile

Josefina Brañes Alarcón. Universidad del Bío-Bío, Chile / Universidad de Concepción, Chile / Universidad de Sevilla, España

Jimena Alarcón Castro. Universidad de Valparaíso, Chile / Universidad del Bío-Bío, Chile / Universidad Politécnica de Valencia, España

Las tendencias de reciclaje y reutilización asociadas al diseño de materiales sugieren un cambio de pensamiento en el campo de la ideación. Las proyecciones de datos sobre el tratamiento de residuos en Chile indican un incremento en su valorización de hasta un 30% entre 2018 y 2030. Específicamente, la diversa naturaleza, morfología variable, posibles transformaciones y combinaciones de los residuos derivados de los procesos productivos en el sector maderero en Chile, brindan potencial para integrar valor a su uso, posibilitando dinámicas más eficientes y sustentables. El artículo presenta resultados preliminares de un proyecto de investigación realizado por la Universidad del Bío-Bío con MASISA S.A. como caso de estudio, una de las industrias de fabricación de tableros de madera más importantes de Latinoamérica. El proyecto integra la participación de estudiantes de pregrado, que trabajan en el diseño experimental de materiales elaborados con residuos como el aserrín de *Pinus radiata* de los procesos de producción de tableros de madera. El objetivo de la investigación es diseñar una nueva arquitectura de materiales, proponiendo prototipos que agreguen valor a los residuos sólidos industriales del sector maderero chileno, prospectando alternativas para reemplazar materiales de alta demanda que incorporen materias primas contaminantes.

Nuevas fronteras del perfil profesional del diseño de indumentaria apoyado en tecnologías interactivas y la ergonomía

Alejandro Daniel Murga-González. Universidad Autónoma de Baja California, México / Instituto Tecnológico de Monterrey, México / Politécnico de Milán, Italia / Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad de Palermo, Argentina

Carlos Manuel Reyna Alvarez. Universidad Autónoma de Baja California, México

Cesar Eduardo Ruano Corpus. Eddie Corps, Francia

Con el avance tecnológico es posible abordar desde el pensamiento de diseño aspectos que no eran pensables dentro del perfil profesional: programación, prototipado digital y electrónico son algunas dimensiones que impactan al diseño de productos interactivos que requieren ser manejados en algún nivel por aquellos que pretenden incursionar en este nicho de mercado. Por ello, plataformas como Tinkercad, Arduino, e inclusive las múltiples

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

inteligencias artificiales se han sumado a las estrategias didácticas en la formación de los diseñadores en varias academias. El propósito de este trabajo es reflexionar sobre las implicaciones del pensamiento de diseño y la interdisciplina en el marco del diseño de interacciones para tecnología vestible. Para ello se analiza un caso de transferencia tecnológica de un ejercicio académico desarrollado en la Universidad Autónoma de Baja California. Este proyecto, en el que se observa el cruce de la ergonomía con el diseño de interfaces, fue presentado en la Paris Fashion Week 2022 y sirve como evidencia para reflexionar sobre las fronteras del diseño

COMISIÓN 27 | APRENDIZAJE BIOINSPIRADO: EL DISEÑO COMO DISCIPLINA Y COMO PROCESO

Esta Comisión sesiona online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 14.00hs (ARG).

Aprendizaje Bioinspirado

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Alberto T. Estévez** (Director del Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona, España) y **Daniela V. Di Bella** (Directora Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva, Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso" ([Cuaderno 178](#)) con los resultados del Proyecto 4.10 del mismo nombre, que dirige Alberto T. Estévez (iBAG-UIC, Barcelona, España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

Se sabe que la naturaleza siempre ha sido territorio de múltiples y diversas inspiraciones formales, funcionales, significativas y heurísticas capaces de generar nuevas y efectivas soluciones, estudios y teorías, dentro del campo del Diseño, la Arquitectura y el Urbanismo. La Bioinspiración, y por tanto el Bioaprendizaje, atraviesan las ideas que abordan al Diseño como disciplina y como proceso, cruzando temas como organicismo, permacultura, biomorfismo, biomímesis, biónica, biofilia, capitalismo natural, economía circular, ecología material, entre otros que orientan conquistas, búsquedas y objetivos en innovación de sistemas, procesos y productos. Este escenario viene representando una interpelación vertiginosa hacia la experimentación e investigación colaborativa multidisciplinar, en laboratorios de Diseño y Arquitectura, de acuerdo a objetivos de aprendizaje bioinspirado, que guían procesos y relaciones de Diseño en vínculo con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología orientados por premisas sostenibles y regenerativas.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño**.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2014 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad es 4.7 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad II: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología" (Cuaderno 149) y 4.6 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad I: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología" (Cuaderno 140) ambos con la Universidad Federal de Pernambuco UFPE, Brasil y la Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Italia, presentado en los Coloquios 2022 y 2021. La Línea ha finalizado también hasta la fecha 7 proyectos entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) y la School of Design at Carnegie Mellon (CMU, USA): 4.9 Visiones del Diseño V: Diseño y Antropoceno: Desafíos sostenibles, resilientes y regenerativos (Cuaderno 158), 4.8 Transition Design II: Edición Especial (Cuaderno 157), 4.5 Visiones del Diseño IV: El Diseño como Tercer Cultura (Cuaderno 132), 4.4 Visiones del Diseño III: Problematicar el Diseño para Comprender su Complejidad (Cuaderno 105), 4.3 Visiones del Diseño II: Diseñadores Eco-Sociales (Cuaderno 87), 4.2 Visiones del Diseño I: El Diseñador como agente de cambio (Cuaderno 80) y 4.1 Transition Design I: Perspectivas del Diseño (Cuaderno 73), presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso

Daniela V. Di Bella. Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el décimo Cuaderno de la Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño y el resultado del 3° Proyecto de Investigación colaborativo incubado durante el período 2022-2023 surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el Profesor e Investigador Alberto T. Estévez Director del Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya (iBAG-UIC Barcelona, España) y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC de la Universidad de Palermo (Argentina). Se denomina Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso, y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño, surgida como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

En esta ocasión —y a partir de las iniciativas de la Incubadora— se inicia un camino de indagaciones, acerca del diseño bioinspirado y el bioaprendizaje del Diseño entendido como disciplina y como proceso, que resultan ser aspectos claves para la solución de distintos problemas, experimentaciones e innovaciones que vienen perfilando escenarios del futuro del Diseño y la Arquitectura.

Sistemas bioaprendidos y bioreceptivos de materiales biocompuestos en Arquitectura

Yomna K. Abdallah, Alberto T. Estévez y Secil Afsar. Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

El bioaprendizaje define un enfoque de diseño que amplía los límites del diseño bioinspirado, más allá de la mera imitación. Este capítulo trata sobre un estudio de caso sobre las fases de investigación llevadas a cabo en el Grupo de Investigación Arquitecturas Genéticas y en el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética (iBAG-UIC Barcelona) sobre el desarrollo de bioactivos: biomateriales y biosistemas. Y se trata también de cómo integrar el bioaprendizaje en la arquitectura, no sólo en la complejidad del diseño formal, sino también para lograr funciones y comportamientos bioactivos complejos, para lograr una sostenibilidad referenciada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Comportamientos bioactivos que califican una verdadera arquitectura viva.

Sistemas de diseño procedimental: Implementando el bioaprendizaje (biolearning) como procedimientos generativos para el Diseño Arquitectónico

Alberto T. Estévez y Angad Warang. Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

En el diseño arquitectónico tradicional y su educación, que se basan fuertemente en los ideales de diseño racional-funcionalista, se segregan categóricamente en modelado, análisis y creación de prototipos. Esta tensa separación se refleja claramente en las prácticas de diseño y fabricación propias de la industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC). Posteriormente, esta segregación se trasladó al marco de diseño asistido por computadora (CAD) y, más recientemente, al marco del modelado de información de construcción, Building Information Modelling (BIM). La naturaleza, sin embargo, equipada con tiempo y energía ilimitados, realiza todos sus procesos

de manera fluida, armoniosa y simbiótica, mientras mantiene complejos ciclos de energía en los ecosistemas y entre ellos, y desarrolla una extensa biodiversidad. Estimulados por el enfoque de la naturaleza y equipados con los recursos proporcionados por la Industria 4.0, como es el diseño computacional en forma de programación visual, los Sistemas de Diseño Procedimental podrían desarrollarse para generar una gran cantidad de soluciones de diseño mediante la implementación de los conceptos de bioaprendizaje y bioinspiración como procedimientos algorítmicos generativos. La técnica de diseño presentada en este escrito intenta desarrollar y educar un proceso continuo, recursivo e iterativo que podría realizar modelado, análisis y creación de prototipos, mientras se diseña una multitud de resultados posibles para una intervención arquitectónica. El proyecto que sigue (torre residencial autosuficiente para refugiados en el frente marítimo de Barcelona) sirve como prueba de concepto para demostrar la arquitectura biodigital en forma de proyecto arquitectónico.

Arquitectura biodigital: la construcción de un pabellón manifiesto

Marcelo Fraile-Narváez. Universidad de Buenos Aires FADU UBA Argentina / Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

Como consecuencia de un cambio de paradigma, un nuevo modelo parece emerger en el diseño contemporáneo: “el pabellón manifiesto”, un espacio de exposición que intenta sintetizar, a través de su forma, su materialidad o su proceso constructivo, las ideas más innovadoras relacionadas con el proyecto. A partir de estos conceptos, este capítulo tiene como objetivo desentrañar los aspectos más representativos de la arquitectura, en especial de la arquitectura biodigital. Para esto, se propone la creación de un modelo de estudio, un pabellón manifiesto, resultado de las herramientas más utilizadas para estos fines: la tecnología de prefabricación, los algoritmos genéticos, y los modelos paramétricos basados en la eficiencia.

Mecanismo fuerza-forma-patrón para estructuras de cáscara: Un proceso de aprendizaje automático y de usuario para la eficiencia de fabricación y el rendimiento estructural

Pablo Baquero y Effimia Giannopoulou. Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

Las características geométricas de los patrones de piel animal y su mecanismo biológico inspiran la consideración de su eficiencia estructural como fundamento de la construcción, proporcionando un marco científico para aplicaciones arquitectónicas más sostenibles. Los patrones biológicos en la fabricación digital y en el diseño abren un nuevo campo para la investigación interdisciplinar. Además, la convergencia entre el diseño inteligente y los sistemas de fabricación tienen la capacidad de ampliar la intuición y la comprensión, analizando el comportamiento de los parámetros dentro del modelo computacional y cómo afectan los principios de diseño y las restricciones de fabricación para ayudar al diseñador a tomar mejores decisiones.

¡La fuerza de lo inacabado!

Lamila Simísic. Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

En el pináculo de los logros arquitectónicos contemporáneos se encuentran los entendimientos visibles de la extensión y la interconexión de la creación arquitectónica con los campos relacionados y con los menos relacionados. Ahora la creación arquitectónica considera la síntesis con la biología, la tecnología, la ciencia, el arte y la artesanía. La infusión de mecanismos, que están produciendo patrones mediados por la naturaleza, por los humanos, o computados por máquinas, está creando criaturas arquitectónicas simbióticamente propicias. ¿Por qué patrones? Porque los patrones representan un vínculo entre lo artificial y lo real, lo físico y lo digital; son a la vez abstractos y concretos. Los patrones en la investigación aquí recogida participan activamente en la exploración de nuevos “seres” arquitectónicos creados por (no) materiales, y representan, ante todo, una imagen experimental

de la práctica que es especulativa en su origen, pero con el objetivo de volverse escalable. Estas arquitecturas se basan en su propio surgimiento, existencia y crecimiento hacia un recálculo interminable de su orden en relación con su entorno interno y externo. Buscando un futuro estetizado, el trabajo de investigación aquí expuesto trata de captar la forma estética de la arquitectura, que se basa en fenómenos en los que las formas en crisis expresan sus estados más estéticos. La investigación considera aprender desde el recálculo natural hasta lograr una miríada de patrones económicos, elegantes, inteligentes, éticos e integrados. Fomenta un uso activo, sin miedo, y de mente abierta a las novedades en ciencia, tecnología y computación, para emplear un método científico que cristalizará y verificará la forma en todas sus etapas.

Las prácticas teóricas: Innovación y analogía biológica en las propuestas de eVolo Skyscraper Competition

Carlos G. Giménez, Marta Mirás y Julio Valentino. Universidad de Buenos Aires FADU-UBA, Argentina

El principal propósito de este trabajo es indagar y plantear relaciones entre los proyectos y los discursos en clave biológica que se fueron presentando en el concurso organizado anualmente desde 2006 por la revista eVolo (eVolo Skyscraper Competition), invitando a arquitectos, ingenieros, diseñadores y artistas para que proyecten edificios verticales innovadores en relación con nuevas tecnologías, nuevos hábitats y su vínculo con sus entornos naturales y construidos. El marco conceptual de abordaje que proponemos está vinculado con la noción de "prácticas teóricas", una estrategia de diseño que se reitera en la contemporaneidad, superando el alcance de los términos del binomio tradicional, hibridándolos en este nuevo concepto. Asimismo, estos materiales forman parte y son continuación de trabajos realizados en nuestros cursos de Teoría de la Arquitectura (FADU-UBA), donde investigamos aspectos vinculados a la analogía biológica, considerando que esta condición funciona hoy como una de las fuentes recurrentes de inspiración proyectual.

En particular, el foco está puesto en las memorias descriptivas de los proyectos que participan en el concurso, formato de texto que ha resultado ser un campo de estudio teórico muy productivo para las investigaciones que hemos llevado a cabo. En relación con estas memorias presentadas junto a los proyectos concursantes en la eVolo Skyscraper Competition, nuestras hipótesis de partida sostienen que: el pluralismo y la complejidad presente en la cultura contemporánea estimula lo que entendemos como la aparición de las "prácticas teóricas" o "prácticas especulativas"; las memorias descriptivas, leídas con otra perspectiva y ampliadas en sus alcances, continúan siendo uno de los espacios principales de expresión y divulgación de la teoría actual; y a partir de los resultados obtenidos en trabajos de investigación anteriores, la analogía biológica, presente en las memorias descriptivas de proyectos recientes, pondría en evidencia la presencia de las prácticas teóricas.

Biodiseño y Bioaprendizaje: Diálogo con sistemas naturales y complejos

Claudia Alquezar Facca. Universidad Anhembí Morumbi, SP/Brasil / Universidade Presbiteriana Mackenzie, SP/Brasil / Centro Universitario del Instituto Mauá de Tecnologia CEUN-IMT SP, Brasil / Universidad de Oporto, Portugal

Agda Regina Carvalho y Viviane Tavares de Moraes. Centro Universitario del Instituto Mauá de Tecnologia CEUN-IMT SP, Brasil / Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, Brasil

Cleomar Rocha. Universidade de San Pablo, Brasil / Universidade Federal de Goiás UFG, Brasil

En el contexto actual, los procesos colaborativos se intensificaron con la pandemia y reiteran la práctica de la interrelación entre los campos del saber, lo que revela una discusión sobre el aspecto interdisciplinario del aprendizaje en el ámbito del diseño y la aproximación con la naturaleza. A través del Biodiseño, la integración del diseño con los sistemas biológicos, y el Bioaprendizaje, entendiendo la economía y la eficiencia que nos enseña la naturaleza, se presentan investigaciones, análisis, experiencias, reflexiones y casos de estudio en los que los sistemas naturales y complejos dialogan entre sí y apuntan hacia la sostenibilidad, caminos y soluciones a problemas de diseño vividos en la contemporaneidad.

La Bioinspiración y el bioaprendizaje en el diseño: Propuestas cruzadas

Francisco Javier Serón Torrecilla. Escuela Superior de Diseño de Aragón, España / Universidad de Zaragoza, España

El ser humano ha enfrentado a lo largo de la historia crisis de distinta índole que, en muchos de los casos, han supuesto cambios en el marco de conocimiento o de paradigma desde la concepción del historiador y filósofo de la ciencia T. S. Kuhn (1962). En las últimas décadas, el modelo de desarrollo que predominó tras la segunda guerra mundial se ha puesto en serias dudas, ante todo por el impacto que ha tenido en el agotamiento de los recursos y el impacto medioambiental, sin querer incidir más allá de lo necesario en las más que evidentes desigualdades sociales. Dicho desarrollismo se ha visto sin duda auspiciado por una determinada concepción del diseño que, aludiendo a Victor Papanek, habría hecho omisión de su responsabilidad en muchas de las consecuencias de actuar y pensar en un modelo inagotable, en el que no solo se ha dado la espalda a la naturaleza y el ecosistema que nos permite sobrevivir, sino también a una enseñanza de millones de años.

En la actualidad, el paradigma que citábamos en el primer párrafo, y en coherencia con un campo de conocimiento como es el diseño de carácter transdisciplinar, está volviendo la mirada hacia las enseñanzas de la naturaleza. Enseñanzas que por otro lado requieren un aprendizaje previo de los lenguajes y los significados del plano biológico. Un bioaprendizaje que permita sentar las bases de la bioinspiración y la transferencia de conocimiento al campo de la proyectación en aras de soluciones más coherentes con una visión económica, social y medioambiental desde una nueva perspectiva más acorde a los propios ciclos naturales. Centrándonos en el contexto de los centros de formación para los diseñadores del futuro, el bioaprendizaje y la bioinspiración requieren de experiencias concretas que permitan experimentar, dotar de sentido y reflexionar sobre lo que significan las relaciones entre la vida y lo artificial -que es el diseño—es decir entre la naturaleza y el ser humano en una adecuada convivencia.

En los últimos siete años en la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) se ha reflexionado sobre la problemática de acercar a los estudiantes a estas corrientes, en un panorama de actualización que requiere diseñadores cada vez más concientizados y preocupados por las soluciones que aportan. Se presentan tres experiencias distintas que —en distintos niveles de bioaprendizaje— comparten marcos transdisciplinares y el objetivo de concientizar en un panorama más global de búsqueda de alternativas conceptuales, metodológicas y materiales mucho más sostenibles. Las experiencias presentadas conforman un marco curricular que permea la formación de los estudiantes, en este caso de Diseño de Producto y que, desde distintos niveles en su desarrollo, presenta el objetivo final de mostrar una nueva mirada que posibilite un nuevo campo proyectual, algo que señalaremos en las consideraciones finales al respecto de los resultados alcanzados.

La biomimética y su influencia en el diseño de productos: Una breve cronología y el estado del arte

Rodolfo Nucci Porsani, Felipe Pereira Raposo, Larissa Raquel Ferro-Marques, Nathan Martins Fernandes y André Leonardo Demaison. Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, Brasil / Universidad Federal de Maranhão UFMA, Brasil

Este artículo es un estudio diacrónico que pretende, a través de una revisión bibliográfica, presentar y aclarar conceptos y nomenclaturas, estudios de caso y el estado del arte de la interrelación entre los recursos naturales, disponibles en el medio ambiente, y las disciplinas proyectuales como el Diseño. También pretende aclarar la biotécnica como campo de inspiración y como herramienta para nuevos proyectos y rediseño de productos. El hombre, durante su evolución, ha estado siempre en contacto con la naturaleza y sus recursos, apropiándose, inspirándose y mejorando lo que se le ofrecía. Desde el surgimiento de las herramientas prehistóricas, pasando por la evolución de las sociedades, culturas, artefactos y tecnologías hasta la era contemporánea, se desarrollaron varios productos basados en la naturaleza que aseguraron la supervivencia de los seres humanos hasta nuestros días. En este contexto de diversos objetos, sistemas, ambientes y sus propiedades materiales, fisicoquímicas, estructurales, funcionales y formales, es posible observar que varias características se basaron e inspiraron en los recursos naturales. Ejemplificando importantes casos de estudio desde Leonardo da Vinci hasta los más recientes descubrimientos en el campo del diseño de producto, este trabajo busca reiterar la importancia de la relación entre Diseño, Biología, Bioinspiración y Biomimesis, en la formación curricular de los estudiantes de diseño, y en la práctica profesional de desarrollo de productos.

A través de una revisión bibliográfica, se buscó desarrollar un estudio diacrónico que demuestre una línea de tiempo y el estado del arte de la relación entre naturaleza y diseño, y que además permita comprender la biónica como campo de referencia y como herramienta para nuevos proyectos y rediseño de productos. De esta manera, se ejemplifican productos de diversas complejidades, desde ropa y objetos cotidianos hasta autos de carreras de alta tecnología, con el fin de posibilitar la comprensión de la biomimética como elemento diferenciador para el diseño. El estudio aporta luz al debate y la reflexión sobre aspectos importantes que involucran la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la exploración multidisciplinar, que pueden servir de estímulo para el desarrollo de productos innovadores y sostenibles. Los métodos, procesos, materiales, herramientas creativas y técnicas de observación inspiradas en la biónica pueden ser el camino hacia la innovación, la sostenibilidad y el equilibrio en un nuevo contexto de un mundo globalizado.

Dimensión pedagógica del bambú en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de diseño

Sílvia Sasaoka y Marco Antonio dos Reis Pereira. Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, Brasil

El bambú es un recurso renovable con potencial para mitigar el impacto del cambio climático. Además de establecer una comprensión del medio ambiente, la dimensión pedagógica del bambú en la enseñanza del diseño está relacionada con el hacer y con las prácticas capaces de inculcar el aprecio por los ciclos de la naturaleza. Este estudio observa el bambú como material didáctico aplicado, en su cadena productiva, en la experiencia de los estudiantes de diseño de la Unesp (Universidade Estadual Paulista) Campus Bauru. Tal enfoque fomenta la sensibilidad ética y comportamientos de implicaciones ecológicas, que pueden ser constatados entre sus participantes.

COMISIÓN 28 | VISIONES DEL DISEÑO VI. ARTES Y DISEÑOS: TRANSICIONES CONTEMPORÁNEAS

Esta Comisión sesiona online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 16.00hs (ARG).

Diseño en Perspectiva

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Daniela V. Di Bella** (Universidad de Palermo, Argentina) y **Terry Irwin** (Carnegie Mellon University, USA).

En esta comisión se presenta "Visiones del Diseño VI. Artes y Diseños: Transiciones contemporáneas" ([Cuaderno 195](#)) con los resultados del Proyecto 4.12 del mismo nombre, que dirige Daniela V. Di Bella (Universidad de Palermo, Argentina) y Terry Irwin (Carnegie Mellon University, USA).

Las Artes y los Diseños considerados en sentido amplio, han sido y son un factor de modificación del mundo, influyen sobre la experiencia humana y los comportamientos sociales. Van signando la cultura de los tiempos, analizan el presente dinámico e incierto de la contemporaneidad demandando nuevos enfoques críticos, plurales e innovadores, en la creación de mejores narrativas y caminos de cambio, interpretando las complejidades de los actuales escenarios, especulando y visionando audaces y mejores futuros. Tanto el Diseño, la Arquitectura, el Urbanismo y el Arte son fundamentales en toda actividad humana. Representan el nexo de valores, actitudes, necesidades y acciones. En tanto modificadores del mundo, los Diseñadores son parte activa de la mayoría de las crisis sociales y ambientales definidas por el Antropoceno ya que sus prácticas son parte de un modelo reduccionista y han sido pensadas para un contexto que ya no existe, y cuyas ideas parten en gran medida de la separación conceptual entre Cultura y Naturaleza. La creación de "nuevos estilos de vida sostenibles" podría ser la clave que les permita actuar como facilitadores del consenso, integración transdisciplinaria y agentes de cambio social-ecológico en el visionado de mejores escenarios futuros.

VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2014 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) y la School of Design at Carnegie Mellon (CMU, USA) anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 4.9 Visiones del Diseño V: Diseño y Antropoceno: Desafíos sostenibles, resilientes y regenerativos (Cuaderno 158), 4.8 Transition Design II [Special Edition] (Cuaderno 157), 4.5 Visiones del Diseño IV: El Diseño como Tercer Cultura (Cuaderno 132), 4.4 Visiones del Diseño III: Problematicar el Diseño para Comprender su Complejidad (Cuaderno 105), 4.3 Visiones del Diseño II: Diseñadores Eco-Sociales (Cuaderno 87), 4.2 Visiones del Diseño I: El Diseñador como agente de cambio (Cuaderno 80) y 4.1 Transition Design I: Perspectivas del Diseño (Cuaderno 73), presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017. La Línea ha finalizado también hasta la fecha 4 proyectos, el 4.11 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis (Cuaderno 190) con Universidad Federal de Pernambuco UPFE (Brasil) y Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso (Cuaderno 178) con el Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona (España), 4.7 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad II: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología (Cuaderno 149) y 4.6 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad I: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología" (Cuaderno 140) ambos con la Universidad Federal de Pernambuco UPFE (Brasil) y la Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italia), presentados en el Coloquio 2023, 2022 y 2021. (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Presentación Proyecto 4.12 Visiones del Diseño VI. Artes y Diseños: Transiciones contemporáneas

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva

Las Artes y los Diseños considerados en sentido amplio, han sido y son un factor de modificación del mundo, influyen sobre la experiencia humana y los comportamientos sociales. Van signando la cultura de los tiempos, analizan el presente dinámico e incierto de la contemporaneidad demandando nuevos enfoques críticos, plurales e innovadores, en la creación de mejores narrativas y caminos de cambio, interpretando las complejidades de los actuales escenarios, especulando y visionando audaces y mejores futuros.

Intervenciones del Diseño: Gestión de Diseño para la Transición

Experiencia Diseño en Perspectiva 2022-2026

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva

Tanto el Diseño, la Arquitectura, el Urbanismo y el Arte son fundamentales en toda actividad humana. Representan el nexo de valores, actitudes, necesidades y acciones. En tanto modificadores del mundo, los Diseñadores son parte activa de la mayoría de las crisis sociales y ambientales definidas por el Antropoceno ya que sus prácticas son parte de un modelo reduccionista y han sido pensadas para un contexto que ya no existe, y cuyas ideas parten en gran medida de la separación conceptual entre Cultura y Naturaleza. La creación de "nuevos estilos de vida sostenibles" podría ser la clave que les permita actuar como facilitadores del consenso, integración transdisciplinaria y agentes de cambio social-ecológico en el visionado de mejores escenarios futuros. El presente trabajo contiene datos preliminares del 3° Informe de Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva: Diseño para la Transición.

Este Informe Parcial con datos iniciados en 2022 –y cuya Experiencia se encuentra en curso– comprende el lapso en estudio [2022 al 2026] de la cadena de valor del impacto social de la Experiencia Diseño en Perspectiva: Diseño para la Transición, de las actividades y de los Proyectos de la Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño, bajo el convenio académico celebrado en 2014 entre la School of Design at Carnegie Mellon (Estados Unidos) y la Universidad de Palermo (Argentina).

Seeding Ecologies of Interventions: Relating Transition Design and Ecological Restoration

Madeline Sides. Carnegie Mellon University, EEUU / Stanford University, EEUU

Ecological restoration is the practice of repairing relationships in living systems. Most restorationists base their work on ecology, which provides a solid scientific foundation for interventions. However, these practitioners must look elsewhere to conceive of new change pathways and to engage with the social and political complexity of restoration. Tools and theories from Transition Design can fill these gaps. This piece articulates why a shared interest in designing for transitions is a useful point of connection and collaboration between design and ecological restoration. By bringing these fields into conversation, this piece outlines the contributions that each offers so that both may realize their full transformative potentials.

Diseño: Obstruir Obsolescencias

Mariela Marchisio. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Las disciplinas relacionadas al diseño, oscilan entre lo físico y lo virtual; el servicio y el objeto, los desafíos planetarios y la mitigación de impactos y los desafíos de justicia social; asumiendo que ninguno debe ser desestimado a la hora de dar una respuesta de diseño. Si el diseño está en todos lados ¿es posible sostener el dónde? ¿Dónde o en ningún lugar? ¿Cuándo o todo el tiempo? ¿Cuánto o donde? Entonces ¿Cómo?

En diversas publicaciones he realizado aportes y críticas sobre la contemporaneidad, en este artículo me propongo avanzar sobre reflexiones propositivas a partir de hipótesis sobre las rupturas y avances innovativos que nos debemos las universidades en relación al diseño de nuestras políticas de gestión.

El valor del diseño en las políticas públicas de economía circular. Una aproximación crítica a su visión político-institucional

Bernardo Antonio Candela Sanjuán y Verónica González Quintero. Universidad de La Laguna Tenerife, España

Desde su concepción, el diseño como disciplina ha ido variando y transformándose dependiendo de las necesidades del medio y la sociedad en la cual se encuentra. Esta evolución ha dado lugar a una transición del diseño que fluye desde la resolución de problemas más concretos de comunicación y construcción, dando lugar a especialidades vinculadas al diseño gráfico y de producto, a la resolución de problemas de interacciones y experiencias hasta abordar problemas complejos, holísticos e interconectados de sistemas y pensamiento. En la actualidad estamos inmersos en una emergencia climática planetaria que debe ser abordada desde un cambio de modelo de producción y consumo. Es necesario pasar del paradigma del “extraer, usar y tirar” a un modelo basado en la circularidad. Recientemente el concepto de “economía circular” ha empezado a crecer en cuanto a relevancia se refiere. Cada vez más, se utiliza esta idea para definir cómo lograr beneficios ambientales y crecimiento económico simultáneamente. En este contexto, el diseño como disciplina dúctil, capaz de cambiar, transformar y regenerar su entorno se mantiene en constante redefinición según las necesidades sociales del medio que la rodea. La práctica y la investigación del diseño en el contexto de la economía circular se ha centrado principalmente en cómo optimizar la producción y el consumo como una forma de prevenir efectos ambientales negativos. Ya son muchos los investigadores que han aportado datos sobre cómo el diseño puede favorecer la transición de una economía lineal a una circular pero su definición en las políticas institucionales no quedan claramente definidas y/o no explotan el impacto potencial de la praxis e investigación en las disciplinas del diseño para la transformación social y ambiental necesaria. Los autores presentan una reflexión crítica de lo político-institucional del diseño en los programas, planes y estrategias de España y sus comunidades autónomas con la finalidad de identificar qué papel conceden los organismos gubernamentales al diseño ante este importante reto de transformación.

El aprendizaje colectivo y situado del diseño, un aporte a la gestión pública

La web “La madera de poda, materia prima para ciudades sostenibles”

Cyntia Santos Malaguti de Sousa. Universidad del Estado de Río de Janeiro UERJ, Brasil / Universidad de São Paulo USP, Brasil

Tomás Queiroz Ferreira Barata. Universidad de São Paulo USP, Brasil / UNESP, Brasil / Universidad Estadual de Campinas UNICAMP, Brasil

Alejandra Carolina Labarca Puelles. Universidad de São Paulo USP, Brasil / Universidad Estadual de Campinas UNICAMP, Brasil / FLACSO Argentina

El artículo presenta una experiencia de investigación y extensión realizada por estudiantes de arquitectura, diseño y artes, con tutoría de profesores de la Universidad de São Paulo, Brasil. El objetivo del proyecto fue desarrollar un servicio para el Estado de São Paulo –bajo la forma de un sitio web– reuniendo informaciones técnicas, casos ejemplares y agentes involucrados en la cadena de manejo y valorización de residuos leñosos de las actividades de poda y supresión de arbolado urbano. Su formato prioriza la sistematización y difusión de buenas prácticas en la aplicación de material leñoso en productos de mayor valor agregado, en línea con el principio de utilización de recursos en cascada y conceptos de economía circular.

Diseñar el Estado. La gestión pública del diseño aplicada al microtractor “Chango”

Edurne Battista. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Universidad Nacional de Salta-UNAS, Argentina / CIPAF-IPAF Región Pampeana, INTA Argentina

Sergio Justianovich. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Università di Bologna UNIBO, Italia / CIPAF-IPAF Región Pampeana, INTA Argentina

Martín Olavarria. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Universidad Nacional de Rosario, Argentina / Centro Internacional de Diseño Tomas Maldonado del MINCyT de la Nación, Argentina

Fernando David Ocampo. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Universidad Europea del Atlántico, España / CIPAF-IPAF Región Pampeana, INTA Argentina

Juan Pablo D'Amico. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Universidad Nacional del Noroeste UNNOBA / INTA Argentina

Marcos Hall. Universidad Nacional de la Plata UNLP, Argentina / Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo INTA, Argentina

El artículo propone un recorrido por los principales hitos en la gestión de diseño de un microtractor multipropósito (Chango) para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, en el marco de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en curso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Argentina.

El objetivo es mapear y relacionar los mecanismos que una organización pública despliega, de forma planificada, para desarrollar en simultáneo una tecnología y su mercado asociado, allí donde el sector privado no visualiza un negocio rentable. A partir de un enfoque multinivel, se identifica un entramado complejo de actores y escalas de problema que tienen al Chango como punto conector. El análisis aborda el interrogante sobre las formas en que el Estado puede guiar procesos de cambio tecnológico para resolver problemas estructurales como la producción sustentable de alimentos, sostenida por la agricultura familiar, campesina e indígena. En la misma línea, indaga sobre estrategias que pueden apuntalar una industria local para acompañar esta transición con miras a un horizonte de desarrollo más deseable, con beneficios mejor distribuidos en las cadenas de valor agropecuarias e industriales.

El diseño regenerativo local para la transición, un enfoque desde la biomimesis

Vania Susana Calle Quispe. Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia

La noción de diseño va ligada al de creación, como acto implícito en un determinado contexto, su objetivo es y ha sido cambiar el paradigma imperante desde la innovación como fuente impararable en los contextos locales, de esta forma ha considerado diversos matices según la existencia y la praxis, designando a la idea como fuente de

configuraciones mentales que descansan sobre conceptos de fuerte carga ideológica, económica y social, de esta forma, según el teórico del diseño Tony Fry, el diseño está contribuyendo a escenarios desfuturizantes, mediados por la insostenibilidad, cuyo principal cuestionamiento atribuye su carácter como el centro de una serie de crisis planetarias. Así, para los teóricos del diseño Anthony Dunn y Fiona Raby, el diseño debe ser abordado desde la especulación, como catalizador para redefinir su relación con la realidad crítica, misma que se encuentra en un proceso acelerado de alta entropía, definida por el cambio climático, contaminación atmosférica y las pandemias entre las más importantes, aspectos que rigen a escala global. De esta forma el planteamiento y rescate de los sistemas culturales locales con enfoque restaurativo, reparativo y regenerativo biomimético, resultan ser una alternativa para el diseño. En este marco, el presente trabajo se hace hincapié en la construcción de conocimiento desde la transdisciplina, sostenida en la ética.

El arte del vestir. Utilizando el Upcycling como constructor de la identidad y de espacios creativos compartidos en el diseño de indumentaria sostenible

Alexandra Louise Vinlove. Universidad de Palermo, Argentina / Asociación Biblioteca de Mujeres, Argentina

Este trabajo propone continuar con el análisis tentativo de las metodologías del Upcycling como estrategia de intervención dentro del funcionamiento de los circuitos de la industria de la moda e indumentaria, con la finalidad de desacelerar los procesos de producción y consumo tradicionales. Gestionando la transición hacia un futuro de la moda con perspectiva de sostenibilidad ética y ambiental, se plantea que las técnicas del Upcycling vinculadas con el arte, permiten comunicar identidad a través de la vestimenta, fortaleciendo el vínculo emocional de los individuos con sus prendas, y así alargando y renovando su ciclo de vida se podría disminuir la cantidad de descartes textiles generados. También se propone que estas metodologías incentivan el intercambio de información y habilidades entre una diversidad de actores de la industria de la moda a una escala más local, alejándose del sistema global basado en la verticalidad dominante en la actualidad.

A partir de lo desarrollado en los Cuadernos 105 y 158 (Vinlove, 2021 y 2022), este nuevo acercamiento se apoya en el enfoque que surge del Diseño para la Transición, analizando la capacidad del Upcycling de revalorizar la vestimenta como potencial satisfactor de necesidades como las de participación, de creación y de construcción de la identidad. Se propone que la implementación de estas metodologías permitiría a los individuos tomar un rol más activo en la producción de sus prendas y así crear una identidad propia con el apoyo de comunidades de diseñadores, artistas, costureros y expertos en reparación. Una vez que los individuos ya no sean solo usuarios o consumidores pasivos dentro del circuito, podrán utilizar su vestimenta como una poderosa herramienta de comunicación no verbal, de constructor de identidad y de satisfactor de necesidades humanas, posicionándose como agentes de cambio en la transición hacia un futuro de la industria de la moda social y ambientalmente sostenible.

Confeccionando el post-pandemia. Nuevos horizontes para el diseño sustentable en la industria de indumentaria y textil

María Celina Monacchi. Universidad Nacional de Mar del Plata UNMdP, Argentina / Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires UNNOBA, Argentina

Las tensiones entre lo global y lo local en nuestro escenario contemporáneo adquieren un nuevo matiz post pandemia. En este trabajo, estos conceptos aparentemente antinómicos se conjugan: la sustentabilidad como problemática global y la necesidad de fomentar el desarrollo local sustentable para el sector textil-indumentaria de Mar del Plata, Argentina. El diseño es el hilo conductor entre ambas realidades, facilitando el anclaje al territorio de las manifestaciones del contexto globalizado. La pandemia covid-19 puso de manifiesto la posibilidad y necesidad de transicionar hacia un paradigma más sustentable, en el cual se vuelve imperiosa la reconversión de la sociedad y la industria. Para ello, la figura de clúster apremia a la sinergia territorial, la innovación y la cooperación, fomentando un sentimiento de pertenencia local con una perspectiva global. La vinculación del sector textil y confeccionista marplatense con la sustentabilidad es incipiente, pero asimismo requiere de posicionarse en el mercado, ser competitivos y captar nuevos nichos.

Intervenciones al sistema del Denim, a través del Diseño para la Transición

Natalia Martinez Ferrari. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Argentina de la Empresa UADE, Argentina

En la actualidad, la industria textil esta frente al crecimiento de un escenario de consumo y demanda de productos. Para poder sostener su industria, tienen que poner el foco en la revisión de los procesos productivos de obtención tanto de materia prima como de producto final, para disminuir la contaminación y desperdicio de recurso en los países productores. El denim es, dentro de la industria de indumentaria, uno de los procesos productivos más contaminantes y que generan más desechos. Debido a esto, se hace necesario repensar los procesos considerando circuitos cerrados, donde se reutilice el agua, y se busquen alternativas no tóxicas –debido a los químicos que se emplean en los lavados y teñidos– es el escenario al que debe dirigirse la industria.

En el presente trabajo se analizará la contaminación y consumo excesivo de agua en el proceso productivo tanto del textil como de la prenda, empleando químicos en los lavados y teñidos, y se presentarán los puntos de intervención guiados por las herramientas que emplea el Diseño para la Transición, con el fin de comprender las posibilidades de mejora desde el diseño y la industria.

El diseño participativo desde la perspectiva del diseño

Juan Santiago Palero. Universidad Nacional de Córdoba UNC, Argentina / Universidad de Sevilla, España / Universidad Nacional de Avellaneda-CONICET / Argentina

La incorporación de dinámicas participativas en el proceso de diseño transforma el repertorio de criterios, prácticas e instrumentos que se despliegan en el ámbito de la actividad proyectual. En lugar de centralizar las decisiones sobre el proyecto, los técnicos formados desde las disciplinas proyectuales se abocan a coordinar un proceso de toma de decisiones donde intervienen múltiples actores, con diferentes capacidades y responsabilidades. En ese sentido, la participación transforma el rol de los profesionales. Sin embargo, la constante repetición de rutinas poco fundamentadas, las posturas paternalistas que suspenden todo juicio crítico y las actitudes voluntaristas basadas en la improvisación pueden conducir hacia la manipulación o infantilización de los participantes, a asambleas interminables, y en fin de cuentas, a procesos que no terminan de aprovechar las ventajas de la participación y alcanzan resultados espaciales pobres y estereotipados. Este trabajo se pregunta hasta qué punto es necesario transformar las herramientas de las disciplinas proyectuales para aprovechar los beneficios que ofrece el diseño participativo.

Narradores del futuro: diseñadores, sostenibilidad, tecnología y ética

Vanessa Sattelle Gunther. Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México / Umea Institute of Design, Suecia

Frente a la actual crisis ambiental, social y económica global y por otro lado los avances tecnológicos disruptivos como la inteligencia artificial, nos podemos preguntar qué tipo de retos deberán enfrentar los diseñadores del futuro. Se presentan diversos casos de estudio actuales, en donde se analiza la narrativa del diseño y su papel ético frente a retos del desarrollo sostenible y la tecnología; estos pueden dar señales sobre aspectos relevantes a considerar en un futuro cercano. Finalmente se discute cómo estos aspectos se pueden abordar dentro de la educación del diseño y cómo es necesario considerar el panorama de incidencia del diseñador dentro de su formación.

COMISIÓN 29 | DISCURSOS DE LA IMAGEN: DESDE EL CENTRO Y DESDE LA PERIFERIA

Esta Comisión sesionó online el Jueves 3 de Agosto de 2023 a las 18.00hs (ARG).

Giros y Perspectivas Visuales

Alejandra Niedermaier, Argentina

Coordinación: **Alejandra Niedermaier** (Universidad de Palermo, Argentina) y **Camilo Páez Vanegas** (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia).

En esta comisión se presenta "Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia" ([Cuaderno 186](#)) con los resultados del Proyecto 10.11 del mismo nombre, que dirige Alejandra Niedermaier (UP, Argentina) y Camilo Páez Vanegas (UJTL, Colombia).

El presente cuaderno profundiza sobre los diferentes discursos de la imagen, sus derroteros temáticos, algunos desde una mirada decolonial y también las diferentes modulaciones pedagógicas/didácticas contemporáneas. Sus ejes temáticos transitan por a) Diferentes itinerarios de la imagen: información, ciencia, relatos visuales, entre otros, b) Decolonización: modificaciones desde la imagen y c) Modulaciones pedagógicas/didácticas.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°10 Giros y Perspectivas Visuales*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 10.10 Los caminos posibles del Diseño (Cuaderno 153) y 10.8 Desafíos del Diseño: Interdisciplinariedad y enseñanza (Cuaderno 103) ambos con la Universidad del Desarrollo (Chile), 10.9 Actores Inesperados: Lo que atraviesa el campo de la imagen (Cuaderno 129) y 10.7 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen (Cuaderno 93) ambos con la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia), 10.6 Giros visuales (Cuaderno 79) y 10.3 Pedagogías y Poéticas de la Imagen (Cuaderno 56) ambos junto al Posgrado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), 10.5 Componentes del diseño audiovisual experimental (Cuaderno 66) con el Instituto Profesional Santo Tomás Área Diseño (Chile), 10.4 La experiencia fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo (Cuaderno 59) con la Universidad Paris 8 (Francia) e Inter-Retina (Argentina), 10.2 Diseño de Arte Tecnológico (Cuaderno 51) en apoyo a FASE, y 10.1 Acerca de la subjetividad contemporánea. Evidencias y reflexiones (Cuaderno 43) con la Universidad Sanbuenaventura de Cali, Colombia, presentados en los Coloquios 2016-2022. (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_disenio_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia

Camilo Páez Vanegas. Universidad Jorge Tadeo Lozano UJTL, Colombia / Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Alejandra Niedermaier. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

El presente cuaderno profundiza sobre los diferentes discursos de la imagen, sus derroteros temáticos, algunos desde una mirada decolonial y también las diferentes modulaciones pedagógicas/didácticas contemporáneas.

A serpente e os “fantasmas”. Algumas observações sobre a imagem a partir de Aby Warburg

Biagio D'Angelo. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil / Universidade de Brasília, Brasil / Universidade Russa de Estudos Humanísticos RGGU, Rusia

Tiago Macini. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil / Universidade de Brasília, Brasil

Em 1895 Aby Warburg viajou aos Estados Unidos onde manteve contato com os povos indígenas da região do Novo México, conhecidos como Índios Pueblos. Nessa viagem pelo interior da América, conheceu o assim chamado “ritual da serpente”, a partir do qual renovou seus conceitos de *Pathosformel* e *Nachleben*. Além de seu interesse peculiar pela dança como ritual pagão, Warburg se demonstra particularmente ativo no estudo do simbolismo das imagens que encontra durante a sua visita aos índios pueblos, com o objetivo de encontrar a sobrevivência das imagens primitivas na memória. Esse texto analisa como a antiga cerimônia indígena de conjurar o mal presenciada por Warburg transformou sua perspectiva teórica em um modelo fantasmal para a História da Arte.

El Archivo: Laboratorio de Pensamiento Artístico

Mariana Dicker. Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Javier Gil. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia / Universidad Javeriana, Colombia

El presente texto aspira a mostrar una de las concepciones más fecundas alrededor de la noción de archivo. Se trata de los trabajos realizados por Georges Didi Huberman a partir de sus investigaciones sobre el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. Nos interesa aproximarnos a esa noción en tanto que íntimamente vinculada con las imágenes y el pensamiento visual. A partir de ese acercamiento nos proponemos mostrar algunos ejemplos de archivos que señalen esas posibilidades y particularidades. Finalmente, indicaremos cómo dicha noción tiene diversos usos, tanto en la esfera de la creación, como en la investigación y en el terreno pedagógico. El trabajo con y desde los archivos potencia un modo de pensar artístico alejado de certezas y seguridades, cercano a la vacilación y la incertidumbre. Más vinculado con lo desconocido que con lo conocido.

La muerte del otro: La periferia de lo animal

Camilo Paez Vanegas. Universidad Jorge Tadeo Lozano UJTL, Colombia / Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad de Buenos Aires, Argentina

La tendencia cada vez mayor en las ciudades de incorporar animales a los núcleos familiares replantea la percepción del animal como un “otro” que no se puede abordar a pesar de la autoridad que se ejerce sobre ellos al pretender su humanización, propia del pensamiento occidental para explicar los fenómenos del mundo natural. La muerte del animal no se quedará atrás y recupera tradiciones culturales que se reflejan en la imagen de los muertos como signo de lo inmortal. Este artículo hace una reflexión sobre la imposibilidad del animal como otro inabarcable en la relación con el humano, y por ende, la necesidad de imaginarlo para delimitarlo.

¿Es que se puede volver a casa? Experimentación, enseñanza y límites del cine en We Can't Go Home Again, de Nicholas Ray

Eduardo A. Russo. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina

El artículo examina *We Can't Go Home Again*, el film experimental del cineasta estadounidense Nicholas Ray, realizado mientras ejercía la docencia universitaria. Un acercamiento actual a esta experiencia revela su abordaje simultáneo de una doble crisis: la del cine y de la sociedad de su tiempo. Al analizar la azarosa producción y recepción de la película en su lanzamiento original, junto a la reciente tarea de restauración del film y su reestreno en el contexto audiovisual presente, el objetivo consiste en trazar conexiones entre dos estados críticos: el del cine de hace medio siglo y el de la actualidad. El estudio, además, delinea algunas claves para interrogar, a través de un caso altamente inusual, la educación audiovisual del presente.

La trama de la carrera séptima de Bogotá, relatos del tejido popular, personas, vestidos y supervivencia

Laura Alejandra Florez Portela. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Angela Liliana Dotor Robayo. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Este artículo aborda la reflexión sobre el estudio La Trama del Tejido, un proyecto de investigación con enfoque cualitativo interpretativo que a través de la fotografía recogió voces, relatos y rastros de la carrera séptima de Bogotá haciendo una narrativa del espacio como un epicentro comunicativo, cultural y artístico de la ciudad.

En esta investigación se encontró como las personas decodifican el mundo desde sus imaginarios, creando un remix visual que construye un discurso económico, estético, político y cultural que permite escuchar voces subalternas y resistentes contemporáneas.

Imágenes de pensamiento ambiental

Alejandra Niedermaier. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Nacional de las Artes UNA, Argentina

Se realizará un análisis global de las producciones visuales en torno al fenómeno contemporáneo del capitaloceno, del antropoceno y del tecnoceno. Esta pesquisa aúna los proyectos estético-visuales con las alarmas científicas que aparecen —como sobresalto— en cuanto al futuro de la tierra.

Photography in Flux: The Global Contemporary

Lucy Soutter. Harvard University, EEUU / California Institute of the Arts, EEUU / Yale University, EEUU / University of Westminster, UK

This essay reflects on the conditions of contemporary art photography as a global phenomenon with an expanding international network of production, dissemination and discourse. The text draws out common trends in the structure and presentation of recent photographic work and identifies shared themes emerging in local and global practices. Anglo-European academic discourse around photography developed in the 1970s-90s placed a strong emphasis on notions of "critique" which are being displaced by a more eclectic paradigm, partly in response to the loss of context produced by globalisation. Out of the seemingly chaotic sea of activities highlighted by international fairs and festivals, publications and online platforms, a number of significant currents emerge. In an art context, photography is challenged as a transparent bearer of documentary truths about the world and is instead being used in more personal, narrative or fictive modes to claim visibility and confront power in local contexts. In many cases, photographers are working performatively with their own bodies or collaborating with participants to produce works that reflect lived experience and comment on social issues affecting the planet such as climate change, migration and the expression of marginalised identities. Artist photographers are now called upon to be the curators of their own work, considering how projects will be presented materially in exhibitions across a range of international contexts, and using the photobook to deepen and disseminate their work. In some cases, materiality and process themselves become important aspects of the work's content. Multilingual artists, writers and curators who work across more than one context are acting as cultural translators, contributing to this set of transnational activities and offering new ways to understand them.

Ciudades para el futuro. Nuevos modos de la mediación cultural entre colecciones y públicos.

Leandro Ibañez. Universidad de Palermo, Argentina / FLACSO, Argentina / Universidad Nacional de las Artes, Argentina

Ciudades para el futuro es una propuesta conjunta de los Museos Kosice y Xul Solar para acercar al público proveniente de las escuelas sus respectivas colecciones. Una mediación cultural a base de producciones audiovisuales y realidad 3D que apunta a nuevos dispositivos de producción y consumo, más cercanos a la realidad digital de una audiencia joven e inquieta.

La creatividad necesita un contexto creativo

Laura Pasotti. Motivarte, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Este ensayo se configura a partir de la reflexión sobre mi práctica docente. Durante las clases, frente a futuros productores visuales, nace una pregunta: ¿cómo enseña un docente a ser creativos a sus alumnos? Es así que comencé a buscar estrategias que nos ayuden a los docentes a generar y sostener un contexto/atmósfera creativa que logre sostener e impulsar a los alumnos en sus producciones y los acompañe en el desarrollo de sus potencialidades.

Paulo Freire, Ivan Illich, Doreen Ríos: perspectivas pedagógicas para una paideia digital creativa y democrática

Juan Manuel Pérez. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Motivarte, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Me propongo desarrollar tres perspectivas que pueden articularse críticamente en torno al dinámico ecosistema de la tecnología educativa contemporánea siguiendo como faro una sentencia deweyana: la educación multicultural produce sujetos más democráticos y comprometidos con la igualdad social. Desde Paulo Freire, en donde las tecnologías pueden volverse armas de dominio neocolonial hasta Iván Illich donde son entendidas como herramientas de convivencia pero que pueden confundir medios con fines, la tecnología educativa es presentada promisoría pero en un entorno de sospecha. Es Doreen Ríos, arqueóloga digital, quien permite abrir el concepto de internet y enlazarlo como una performance creativa, flexible, de experimentación, participación y orgánicamente viva.

¿Cómo piensa un artista? Enseñanza, proceso creativo y estéticas contemporáneas

Leticia Sahagun. Motivarte, Argentina

Este artículo pretende reflexionar sobre las dinámicas de aprendizaje alrededor del proceso creativo en espacios de formación visual en el contexto del arte contemporáneo. Propone una articulación de premisas teóricas y estrategias prácticas que permitan profundizar y enriquecer la práctica docente. Estos interrogantes tienen como objetivo la elaboración de una propuesta no lineal de trabajo que pone el acento en el aprendizaje artístico en tanto desarrollo de un tipo particular de pensamiento.

COMISIÓN 30 | QUINTO CUADERNO DE GAME STUDIES: TIEMPO DE CONSOLIDACIONES

Esta Comisión sesionó online el Viernes 4 de Agosto de 2023 a las 10.00hs (ARG).

Game Studies

Luján Oulton, Argentina

Coordinación: **Luján Oulton** (GameON El Arte en Juego, Fundación Walter Benjamin), **Diego Maté** (Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica- IIEAC, Universidad Nacional de las Artes-UNA, CONICET, Argentina). En esta comisión se presenta "Quinto Cuaderno de Game Studies. Tiempo de consolidaciones" ([Cuaderno 189](#)) con los resultados del Proyecto 18.5 del mismo nombre, que dirige María Luján Oulton (GameON, El Arte en Juego, Argentina), y Diego Maté (Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-UNA, CONICET, Argentina).

El presente trabajo da cuenta de la evolución y estabilización que los game studies hispanoamericanos han tenido desde su primera aparición hace dos décadas. La producción académica que comenzó retomando y reformulando las teorías fundantes de los game studies europeos y norteamericanos ha ido poco a poco abriendo lugar a líneas de trabajo regionales que dan cuenta de preguntas y construcciones teóricas propias. Si bien se pueden seguir

detectando líneas de continuidad, se abren nuevos caminos a ser explorados que configuran una identidad hispanoparlante dentro del panorama internacional de los estudios sobre el videojuego. Aparecen problemáticas como lo sonoro, se perfilan teorías en torno a un futuro lúdico, se problematizan conceptos originados en la estética y se establecen vinculaciones con otros campos desde una mirada pos-contemporánea, inmersa ya en el siglo lúdico. Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°18 Game Studies: Juego y Sociedad. Perspectivas Digitales Contemporáneas*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2018 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 18.4 Insistencias: viejas inquietudes, nuevas preguntas de los Game Studies (Cuaderno 160) con GameON, Argentina, el Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-UNA, CONICET, Argentina) y la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM, México; 18.3 Derivas: Concentración y aperturas de los Game Studies (Cuaderno 130) y 18.2 Videojuego, Juego y Game Studies: Interrelaciones con otros campos del conocimiento (Cuaderno 110) ambos junto al Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-UNA, CONICET (Argentina) y 18.1 Game Studies: Juego y Sociedad. Re-apropiaciones y re-significaciones contemporáneas (Cuaderno 98), presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020 y 2019 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Quinto Cuaderno de Game Studies. Tiempo de consolidaciones (Cuaderno 189)

María Luján Oulton. Fundación Walter Benjamin, Argentina / GameON El Arte en Juego, Argentina

Diego Maté. Universidad Nacional de las Artes (IIEAC-UNA), Argentina

El presente trabajo da cuenta de la evolución y estabilización que los game studies hispanoamericanos han tenido desde su primera aparición hace dos décadas. La producción académica que comenzó retomando y reformulando las teorías fundantes de los game studies europeos y norteamericanos ha ido poco a poco abriendo lugar a líneas de trabajo regionales que dan cuenta de preguntas y construcciones teóricas propias. Si bien se pueden seguir detectando líneas de continuidad, se abren nuevos caminos a ser explorados que configuran una identidad hispanoparlante dentro del panorama internacional de los estudios sobre el videojuego. Aparecen problemáticas como lo sonoro, se perfilan teorías en torno a un futuro lúdico, se problematizan conceptos originados en la estética y se establecen vinculaciones con otros campos desde una mirada pos-contemporánea, inmersa ya en el siglo lúdico.

Expectativas (in)satisfechas. Controles deliberadamente incómodos como relato de lo cotidiano, lo personal y lo íntimo desde el diseño de juegos

Lara Sánchez Coterón. Universidad Complutense de Madrid, España

Este artículo es una exploración del potencial crítico de los controles de juego deliberadamente incómodos más allá de los usos de comedia que mayoritariamente se le han dado en conjunción con físicas descontroladas. La intención de la investigación es plantear preguntas sobre los usos normativos del diseño de juegos en relación a los rasgos de entrada y respuesta del sistema de juego, usando como marco referencial el concepto de game feel expuesto por Steve Swink en 2008 y cuestionando el valor de calidad del diseño que desde este concepto se plantea. El trabajo presenta dos proyectos de diseñadoras de juegos experimentales, Beach Date (2018) de Nina Freeman y Consume Me (en desarrollo) de Jenny Jiao Hsia, que desde relatos de lo personal y lo cotidiano muestran las posibilidades de generar experiencias significativas con peso emocional mediante el uso de controles de juego poco funcionales.

El Efecto-V brechtiano vs. mimesis en las representaciones del videojuego

Ruth García Martín. Universidad de Castilla-La Mancha, España / Universidad Isabel I, España

Pablo Martín Domínguez. Universidad de Valladolid, España

Begoña Cadiñanos Martínez. Universidad Autónoma de Madrid, España

Los elementos que huyen de la mimesis en el medio videolúdico se enraízan profundamente en las concepciones estéticas que, estructuralmente, presentan un patrón muy similar a los desafíos conceptuales que supusieron las vanguardias históricas hace ya un siglo. En este artículo nos gustaría observar la profundidad de este fenómeno partiendo de la idea del efecto de distanciamiento o extrañamiento (*Verfremdungseffekt*) o efecto-V propia del teatro de Bertold Brecht aplicada al análisis de *Max Payne 1 y 2* (Remedy Entertainment Oy, 2001 y 2003), *Disco Elysium* (ZA/UM, 2019) y *The Last of Us 2* (Naughty Dog, 2021). Veremos cómo los tres videojuegos suponen un desafío a la hegemonía de la mimesis con grados de profundidad distintos y cómo se topan con los límites que impone el medio videolúdico por su naturaleza mercantilizada.

Fuerzas sublimes. Empleos del clima y del tiempo atmosférico espacial en los videojuegos de tipo acción-aventura

Mario-Paul Martínez. Universidad Miguel Hernández de Elche, España

Kevin Díaz Alché. Universidad Miguel Hernández de Elche, España / Universidades de Alicante, Valencia España / Jaume I de Castellón y Barcelona, España

En los videojuegos de tipo acción-aventura, lo habitual es que el clima y, particularmente, el tiempo atmosférico espacial, se empleen como una herramienta para favorecer el gameplay y el planteamiento estético de la partida. Sin embargo, en ciertas plataformas, también han sido utilizados como agentes dramáticos capaces no solo de favorecer determinadas construcciones plásticas o narrativas, sino también de generar dispositivos favorables a la emoción y a la emergencia de un mensaje. El presente artículo busca desglosar cuáles son las metodologías y las operaciones técnico-plásticas que ponen en marcha estos elementos atmosféricos en el videojuego en casos como *Ghost of Tsushima*, *A Plague Tale: Innocence* y *Requiem*, *The Legend of Zelda: Breath of the Wild* y *Gris*, entre otros.

¿Es posible la cotidianidad en la expresión videolúdica? De la literatura fantástica del siglo XIX a las narrativas videolúdicas contemporáneas

José Manuel Chico Morales. Universidad de Salamanca, España / Universidad de Granada, España

Si un gran número de narraciones de Edgar Allan Poe o de Guy de Maupassant nos situaron ante fenómenos extraordinarios, la familiaridad de los espacios representados permitía la identificación entre los personajes y el lector. La expresión videolúdica también cuenta con un gran número de obras de carácter fantástico que nos permiten reflexionar sobre la dialéctica entre la cotidianidad y lo extraordinario, como es el caso de *Alan Wake* (Remedy Entertainment, 2010). Con el presente artículo, nuestro propósito será el de identificar las particularidades narrativas del videojuego, frente a otros medios expresivos, que permiten situar al jugador dentro del pulso entre lo cotidiano y lo extraordinario.

Entre el teatro y el videojuego: acercamientos teóricos/prácticos para postular la creación escénica en/con/a través del videojuego

Geovanny Chávez. Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador

Dentro de las artes escénicas, la tecnología presenta un reto interesante al momento de reflexionar sobre producciones artísticas que hagan uso de ellas y sean consideradas íntegramente como una obra teatral o similares. La conceptualidad más convencional del arte teatral, donde los actores, espectadores y espacio escénico debe formar parte de la realidad, suele presentar discusiones con respecto al cómo se puede hacer uso de nuevos medios como el streaming, las redes sociales, las grabaciones en línea, entre otras herramientas. En este sentido, los

videojuegos también representan un espacio de producción artística que puede significar un territorio idóneo para que dialoguen los supuestos teóricos teatrales con la experimentación y práctica escénica. Este artículo busca indagar esta proposición, por medio del diálogo entre las consideraciones teóricas que ofrece Jorge Dubatti sobre el acontecimiento teatral, el convivio y el tecnovivio, con una propuesta de expansión conceptual denominada “ludovivio”, exclusiva del videojuego, y dirigida hacia la producción de propuestas escénicas en videojuegos, a través del uso de la partida, el jugador, el sujeto controlable, y el gameworld.

Intelección, Ludicidad y Mundo: Pasos hacia una comprensión sistémica de los fenómenos lúdicos contemporáneos

Guillermo Sepúlveda Castro. Universidad Alberto Hurtado, Chile / Universidad de Concepción, Chile / Instituto Valle Central, Chile / Universidad SEK, Chile

Estamos en pleno siglo XXI. Los videojuegos han cambiado y nosotros hemos cambiado con ellos. Comprendiendo este nuevo escenario, el presente escrito apuesta a la proposición de un modelo que integra cuatro niveles de análisis: filosófico-político, histórico, tecno-cultural y socio-antropológico; los cuáles, en conjunto, pretenden amplificar el estudio de los denominados Game Studies hacia la consideración de experiencias lúdicas líquidas, poco consideradas en las perspectivas más tradicionales y, a la profundización de lo que denominaremos desde ahora como Estudios de Ludicidad.

El juguete como vehículo de apropiación adyacente al videojuego

Roberto Adrián García Madrid y Blanca Estela López Pérez. Universidad Autónoma Metropolitana, México

La exploración de estrategias de comercialización derivadas de contenidos provenientes de las industrias culturales considera diversos productos que persiguen el objetivo de complementar, prolongar o enriquecer la experiencia final del público con relación al contenido. La utilización de licencias abre la posibilidad para diversificarse, expandirse y vincularse con el público. La industria de los videojuegos también incursionó en dicho recurso, explorando y retomando estrategias de licenciamiento de otros medios. El juguete es un canal idóneo que permite enriquecer una experiencia adyacente al contenido original; se ofrece a un mercado para niños, pero ahora también para adultos.

Propuesta metodológica para el análisis intersubjetivo de la escucha en videojuegos

Sean Moscoso Samilla. Universidad Católica Silva Henríquez, Chile / Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile / Universidad de Valparaíso, Chile / Universidad de Chile, Chile

El presente artículo se inscribe en el marco de la ludomusicología para proponer y desarrollar una metodología de análisis de la experiencia de escucha en videojuegos. A partir de una aproximación teórico-práctica y mediante diarios de campos y ejercicios autoetnográficos, se intenta agrupar experiencias y expresiones no idénticas, pero similares o análogas dentro de un marco común para ayudar a identificar una actividad compleja y de orden performativa. El objetivo es explicar una serie de estrategias de escucha y reflexión basado en los aportes teóricos y metodológicos de Delalande, Martínez, Chion y, la ludomusicóloga, Isabel van Elferen que guían una metodología específica para la escucha de música de videojuego al jugar estos mismo, con el fin de trabajar intersubjetivamente y como desde la ludomusicología pueda abordarse una experiencia que es a la vez personal y colectiva.

Cibertexto como ideología y viceversa. Crítica ideológica de los videojuegos de Paradox desde un modelo cibertextual

Antonio Flores Ledesma. Universidad de Sevilla, España / Universidad de Granada, España

La crítica ideológica es la herramienta básica para el análisis de la realidad social y la crítica del capitalismo desde el marxismo. En sus diversas formulaciones, ha sido capaz de ampliar su espectro de acción a los cada vez más nuevos fenómenos generados en el ámbito capitalista, especialmente en el entorno de la cultura y el arte. En el

presente artículo pretendo seguir este trabajo de ampliación progresiva intentando dotar a la crítica ideológica de una gramática que sea capaz de incluir en su acción a los diversos fenómenos de la cibercultura, en concreto a los videojuegos. Para ello será necesario poner en relación la estructura ideológica con el cibertexto como uno de las formas básicas en las que se manifiesta la cibercultura, combinando las ideas de ideología como estructura cibertextual y el cibertexto como forma ideológica. El objetivo final es elaborar herramientas nuevas que permitan a la crítica ideológica actuar con toda su capacidad adaptada al contexto tecnológico de la sociedad capitalista actual; en este caso, aplicado a los videojuegos de estrategia histórica de Paradox.

Poetas con gafas de espejo. La literatura y el videojuego como un cruce de aparatos enunciativos

Julián Andrés Pibuel

El texto y el juego tienen algo en común: la posibilidad de engendrar narraciones. Ambos lo hacen mediante la puesta en juego de diferentes aparatos enunciativos: enunciación y performance. Es en esta arista en donde se descubre que, al cruzar textos o poemas con la posibilidad de jugarlos, las decisiones discursivas se ven influenciadas por las mecánicas. Esto tendrá necesariamente un impacto sobre las decisiones estéticas. Los recursos de enunciación entonces se ven alterados por las herramientas que posibilitan la interacción dentro de la construcción de una narración. En este artículo pretendo hacer un recorrido analítico por *Depression Quest*, *Alicia en el País de las Porquerías*, *Tell me Why* y *Baba is You*, en vistas a descubrir diferentes recursos que salen a la luz a la hora de cruzar el texto con el videojuego.

La Ciudad del Sol. El viaje transpositivo en el diseño de un videojuego utópico

Javier Chimondeguy. Universidad Nacional del Centro, Argentina / Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

En los últimos años se han creado diversos títulos de videojuegos a partir de la transposición desde otros soportes como la literatura, el cine y las series. En el siguiente artículo proponemos el diseño de un videojuego de estrategia a partir de la adaptación de la novela utópica *La Ciudad del Sol* de Tommaso Campanella, un fraile dominico napolitano del siglo XVII. Exploramos los límites y posibilidades que ofrece el relato utópico a la hora de realizar su transposición de la novela al juego.

El metajuego del desarrollo de juegos

Rubén Darío Hernández Mendo. Escuela Normal Superior del Estado de México, México / Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, México / SAE Institute, México / Universidad Anáhuac, México / Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Ciertos videojuegos poseen cualidades particulares cuando permiten a sus jugadores el poder crear niveles o juegos propios, pueden posibilitar una mayor comprensión del proceso de desarrollo de videojuegos. Este tipo de juegos son llamados en el presente texto metajuegos y el lenguaje del juego es metonímico al jugar a crear juegos. Por medio del análisis de distintos juegos, con enfoques aplicados a las dimensiones de representación propuestas. Se busca responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles aspectos del desarrollo de juegos emulan tales metajuegos? y ¿Cómo los metajuegos contribuyen a estimular la comprensión de los procesos reales de diseño y desarrollo?

COMISIÓN 31 | TRANSFORMACIONES DESDE EL DISEÑO
PARA EL MUNDO ACTUAL Y FUTURO

Esta Comisión sesionó online el Viernes 4 de Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Diseño Difuso

Alejo García de la Cárcova, Argentina

Coordinación: **Fabiola Knop** y **Alejo García de la Cárcova** (Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presenta "Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro" ([Cuaderno 180](#)) con los resultados del Proyecto 20.7 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) junto a Taña Escobar-Jorge Santamaría (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador).

El presente volumen explora diferentes enfoques del diseño y arquitectura desde posturas teóricas, prácticas, tanto en el ámbito social como en la empresa y la producción. En esta segunda entrega, se ahonda en el beneficio del diseño como generador de bienestar, factor del desarrollo económico y eje para la búsqueda de alternativas y soluciones para entornos socioculturales abandonados y productivos necesitados de cambios estratégicos para su desarrollo. Los enfoques proyectuales desde el Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Textil e Indumentaria, y la Arquitectura abordan casos del contexto real desde una visión histórica social, las tecnologías y procesos de producción, los entornos del hábitat y los espacios públicos, además de la comunicación visual.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168) y 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) ambos con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151) con la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 20.3 Profesionalización Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 115) con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), 20.2 Identidad Difusa: Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 94) y 20.1 Materialidad Difusa. Prácticas de Diseño y Tendencias (Cuaderno 70) con el Instituto Politécnico de Milán (Italia) presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Prólogo, Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro

Jorge Santamaría. Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Taña Elizabeth Escobar Guanoluiza. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador / Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC México

El presente volumen explora diferentes enfoques del diseño y arquitectura desde posturas teóricas, prácticas, tanto en el ámbito social como en la empresa y la producción. En esta segunda entrega, se ahonda en el beneficio del diseño como generador de bienestar, factor del desarrollo económico y eje para la búsqueda de alternativas

y soluciones para entornos socioculturales abandonados y productivos necesitados de cambios estratégicos para su desarrollo. Los enfoques proyectuales desde el Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Textil e Indumentaria, y la Arquitectura abordan casos del contexto real desde una visión histórica social, las tecnologías y procesos de producción, los entornos del hábitat y los espacios públicos, además de la comunicación visual.

Diseño paramétrico y producción en Laboratorio de Fabricación (Fablab) como alternativa para reducir la emisión de dióxido de carbono. Caso de estudio

Alex Barreno Ávila y Martin Monar Naranjo. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

La huella de carbono mide el impacto de cambio climático que tiene el uso de un bien o servicio. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, el consumo de toneladas de dióxido de carbono equivalente con respecto al transporte a nivel mundial se ha duplicado en los últimos 30 años. De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre cambio climático, alrededor del 30% de consumo energético corresponde al transporte terrestre de carga liviana y pesada. En la actualidad la manufactura de productos principalmente está enfocada en fabricar artículos que son diseñados y construidos de forma centralizada, es decir todo se realiza en un único sitio y posteriormente es comercializado y distribuido alrededor del mundo al cliente final. El avance en los sistemas de diseño por computadora y fabricación digital ha permitido que en cada ciudad ya se encuentren varios laboratorios de fabricación, así como en las academias se van implementando estos laboratorios conocidos también como Fablab. Estos permiten tener máquinas disponibles para realizar el producto final sin necesidad que sea producción exclusiva en alguna fábrica especializada y sin generar emisiones adicionales por el transporte del mismo producto desde otra región o país. Para el presente estudio se utilizó el software de código abierto "OpenScad" que permite generar archivos de código los cuales son interpretados en mapas 2D y 3D. Los archivos generados podrán ser replicados fácilmente y de la misma manera permite la edición de las variables para modificar el aspecto del producto. Se escogió como producto un jardín vertical, cuyas variables editables son: diámetro y número de macetas, dimensiones generales del mueble y de la forma de acople de este. Se concluye de la presente investigación que una alternativa viable para disminuir las emisiones de CO₂ y el impacto ambiental es el enfocarse en la distribución digital del diseño del producto, tomando en cuenta su fácil replicabilidad en laboratorios de fabricación locales.

Regeneración de espacios urbanos en desuso desde la perspectiva comunitaria

Eliska Fuentes Pérez. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad Técnica de Praga, Austria / Universidad Politécnica de Valencia, España

Sandra Núñez Torres y Julia Mena Freire. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad de la Azuay, Ecuador

A lo largo de la historia, la línea férrea ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Ambato. En los últimos años se buscó repotenciar el uso del tren con fines turísticos, sin embargo, este proyecto solamente duró hasta el año 2020, en el cual se cerró el funcionamiento del transporte férreo a nivel nacional. En ese instante, las zonas verdes contiguas a la línea férrea se convirtieron en sectores urbanos en desuso y abandono, propiciando sobre todo una gran inseguridad, relacionada con la falta de apropiación del lugar por parte de la comunidad. En este sentido, la presente investigación busca analizar la posibilidad de regeneración urbana, desde una perspectiva comunitaria con el objetivo de fomentar el desarrollo social y económico del sector Línea Férrea Batallón Cóndor del barrio San Vicente. Para la consecución de este proyecto se realizó una etnografía comunitaria y finalmente se desarrolló el planteamiento de estrategias de diseño las cuales permitan impulsar el turismo local sostenible.

El uso del formato PDF en el mercado del producto impreso y editorial en un contexto de crisis y transformación digital

Jorge Santamaría Aguirre. Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Jessica Martínez Vergara. Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

El uso de tecnologías de información y comunicación se ha normalizado entre la población, acción que contempla la transferencia de datos de forma virtual en diferentes casi todas las actividades humanas. Para este fin, el uso del Formato de documento portátil [PDF] como un estándar para la transferencia de información, en especial, de las interacciones del diseño con la impresión, se requiere, reconocer y describir las inconformidades presentes en la interacción de diseñadores e imprentas en la elaboración de productos impresos y editoriales. El estudio tuvo un enfoque descriptivo que se centró en identificar dentro de la bibliografía referente a la International Organization for Standardization [ISO] categorías del sector de la industria gráfica y para diseñadores. Las herramientas y técnicas se basaron en encuestas en línea y la aproximación a las empresas mediante el estudio de campo; done, la información se recabó en formularios sobre las características y oferta de productos diseñados e impresos. Los resultados fueron analizados a fin de encontrar factores clave para la detección de nichos de mercado en un entorno comercial y productivo para el consumo. Estos confirman el dominio de las nuevas tecnologías, donde el intercambio de archivos por correo electrónico, redes sociales o la nube, son actividades cotidianas que merman los procesos tradicionales de impresión y productos derivados.

Los sistemas vestimentarios del chulla quiteño como referente local: fuentes y catalogación

Taíña Elizabeth Escobar Guanoluisa. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador / Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC México

Marina Zenaida Castro Solórzano. UNED, España / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Sandra Jacqueline Solís Sánchez. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador

Galo Álvaro Tibán Perdomo. Universidad de Vigo, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

El interés por develar los sistemas vestimentarios de arquetipos ecuatorianos como el chulla quiteño –personaje que se ha perdido en el tiempo– motiva la presente investigación. Aunque existe una vasta descripción literaria, política y sociológica del personaje es necesaria una base que deleve y signifique sus prácticas vestimentarias ya que el indumento es un medio de comunicación que va más allá de una imagen estética pues da cuenta de un referente local. El chulla quiteño como personaje de estudio tiene registros históricos que datan desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. El origen de su nombre proviene del indigenismo quechua “chulla”, que denota algo incompleto carente de balance. El término chulla quiteño elogia a un personaje capitalino de clase media, bohemio y carismático que aparenta tener mucho dinero, pero vive con los bolsillos vacíos y nunca ha trabajado, es solo y soltero. Aparentaba un buen vestir, pese a tener un solo traje. El presente estudio pretende documentar fuentes escritas, literarias y fuentes visuales que permitan construir un imaginario de los sistemas vestimentarios. La metodología se enmarca en una investigación cualitativa de carácter interpretativo. Se apoya en una investigación de archivo que permitió recabar fuentes de tipo literario y visual a través de esculturas, ilustraciones y fotografías. Desde la disciplina del diseño se enfoca un tipo de investigación sobre el diseño, pues nos permite recrear el imaginario social del personaje de estudio. Para el proceso metodológico de catalogación se considera la tipología del archivo, tipología del artefacto, el arquetipo y la fuente. Como un resultado parcial se inventarió las fuentes de análisis para concluir con la catalogación de las fichas documentales, fichas de contenido y fichas de imagen. El fichaje alimenta el Archivo Visual de la Vestimenta Ecuatoriana (AVVE).

Optimización de la cadena de valor en las empresas de moda

Erika Sánchez Sailema. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

En las industrias de moda del sector textil la falta de planificación productiva, de confecciones, moda impiden optimizar los recursos humanos, económicos, técnicos y tecnológicos. La cadena de valor productiva en la industria de la moda se caracteriza por tener fases de investigación y desarrollo, las cuales permiten a las empresas establecer diferencias competitivas dentro del sector. En la ciudad de Ambato se concentran empresas manufactureras dedicadas a la producción de prendas, a partir de la investigación realizada se pudo establecer que, en su mayoría

corresponden a microempresas las que se dedican al desarrollo de colecciones, sin embargo, la falta de planificación y gestión en la cadena de valor ha impedido que estas empresas logren posicionarse. Para el desarrollo de la investigación se aplicó una metodología cuali-cuantitativa, en la cual se analizó: la gestión de colecciones en las empresas y las funciones que realizan los diseñadores, a partir de esto, se pudo obtener un modelo de gestión para el desarrollo de colecciones basado en tres fases: diseño, procesos y de optimización. Este modelo permite optimizar los recursos y potenciar con éxito las posibilidades de posicionamiento de las colecciones y las marcas en el sector de la moda local.

Encuentros de ilustración como motor de desarrollo académico, creativo y cultural

Julia Mena Freire. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad del Azuay, Ecuador

La academia constantemente precisa oxigenarse de prácticas creativas para complementar la formación de estudiantes, es el caso de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, que articula actividades extracurriculares con el fin de crear un ambiente lúdico y participativo entre estudiantes por medio de enfrentamientos de ilustración.

Gracias a la aplicación de la metodología planteada por el autor Bruno Munari, se logra obtener proyectos sistemáticos entre la administración de la Facultad para la creación de plataformas profesionales con el objetivo de difundir el talento de los alumnos y a la vez fortalecer la creatividad y la práctica del dibujo, básica para la comunicación en diseño. De tal manera se obtiene la dinamización de la creatividad, el fortalecimiento académico, la generación de espacios seguros y lúdicos para estudiantes de las carreras de diseño gráfico, diseño textil e indumentaria, diseño industrial y arquitectura, en dónde la ilustración y aptitud de los participantes son protagonistas.

Análisis de factibilidad económica para la implementación de un laboratorio de fabricación digital

Martín Monar Naranjo y Belén Freire Guevara. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2020) por sus siglas en inglés WIPO; en su informe anual del índice de innovación global (GII) que mide y clasifica las diferentes economías del mundo de acuerdo con sus capacidades de innovación. En el ámbito mundial, el Ecuador se ubica en el noventa y nueveavo puesto de ciento treinta y tres países y en el Latinoamérica en el puesto número quince de dieciocho que fueron medidos con el GII. Tales resultados, según la WIPO, se debe a que la economía ecuatoriana tiene un mejor desempeño en insumos de innovación que en productos de innovación. El informe además detalla que uno de los factores a perfeccionar es la infraestructura o acceso a tecnologías que incentiven el campo de la innovación en el país. Siendo así, la implementación de Laboratorios de Fabricación se convierte en una alternativa para promover un nuevo mercado donde la accesibilidad, el diseño, la programación y la manufactura de herramientas tendrán un impacto profundo y sustentable en el avance de la investigación, desarrollo e innovación nacional. Hoy en día, se encuentra en el Ecuador un número mínimo de FabLabs, esto pese a que dichos talleres están presentes en el ámbito mundial desde inicios del siglo XXI. En respuesta a lo problemática descrita, el presente estudio se enfoca en el análisis de factibilidad económica de la implementación en el sector privado de Laboratorios de Fabricación. Para este estudio, se partió de la aplicación del modelo de negocio conocido como "Canvas", a través del cual se conoció la inversión que requiere el proyecto. Además, se estudiaron los precios de mercado de los equipos necesarios y se realizó la proyección de flujo de caja en base a los servicios prestados según el modelo de negocio analizado. Finalmente, se aplicó criterios de decisión, Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) que permitieron medir de la viabilidad del proyecto.

Los artefactos como objetos de conocimiento en experiencias estéticas desde lo cotidiano

Sandra Núñez Torres y Julia Mena Freire. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad del Azuay, Ecuador

Eliska Fuentes Pérez. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Universidad Técnica de Praga, Austria / Universidad Politécnica de Valencia, España

El desarrollo de la vida social del ser humano se desenvuelve en la participación permanente de la cotidianidad, que se dispone como una atmósfera de continua interacción entre humanos (emociones) y no humanos (objetos) a partir de las acciones. En este sentido, lo cotidiano se asume como un escenario de creación que posibilita la intervención de los objetos. Bajo esta perspectiva, el trabajo se centra en analizar la cotidianidad como escenario de interacción y producción de sentido para la recreación de objetos que den significado y valor a los individuos. Se consideró la interpretación de factores contextuales para las que se creó un determinado objeto, que dan paso a interacciones entre el sujeto y el objeto cotidiano. El análisis orienta a construcción de una trama de sentidos entendiendo al objeto como contenedor de signos relativos a su contexto de uso y signos de intervención desde la interacción donde el objeto se transforma en materialidad del usuario en la experiencia vivida.

Caracterización socioespacial de parques y jardines. Estrategia utilizada por la comunidad de investigadores de diseño de la UASLP

Jonathan Hammurabi González Lugo. Universidad Autónoma de Aguascalientes, México / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

Martha Yolanda Pérez Barragán. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México / Facultad Autónoma de Yucatán, México

El espacio público es uno de los componentes más importantes de las ciudades, son fundamentales para las relaciones sociales, por ello "su diseño y morfología tienen que ser capaces de cubrir de manera equitativa las necesidades de todos" (Guerrero et al. 2020), es importante conocerlos y caracterizarlos de manera integral (estructura, tamaño, superficie, cobertura, accesibilidad, arbolado, mobiliario, tipo de servicio, etc.).

Los datos que caracterizan un espacio abierto público deben visualizarse como una totalidad en la toma de decisiones para una acertada intervención. Bajo este escenario, el presente trabajo pretende sumar aportes a la sistematización de datos acerca de la situación de espacios públicos abiertos -plazas y jardines-, se presenta un instrumento que permitirá a investigadores, profesionistas y estudiantes una mejor comprensión y entendimiento del lugar. El método propuesto es de corte predominantemente cuantitativo y se basa en el análisis físico-espacial-ambiental de parques y jardines vecinales, muestra la aplicación del instrumento propuesto en espacios públicos abiertos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Problemática del sector productivo del calzado de Tungurahua: perspectivas estratégicas desde el ámbito del diseño

Mayra Paucar Samaniego. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Marcelo Pilamunga Poveda. Universidad Rey Juan Carlos, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Jorge Santamaría Aguirre. Universidad Politécnica de Valencia, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Edisson Viera Alulema. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

La producción de calzado es una de las actividades económicas más representativas de la provincia de Tungurahua; sin embargo, varios factores en su entorno configuran un panorama incierto ante crisis sanitarias, económicas y confrontaciones de poderes a nivel global. Pero también, por efecto de las decisiones en la planificación y gestión política de los últimos gobiernos a nivel local y nacional. Por ello, el sector productivo ve la necesidad de afrontar el futuro con una visión estratégica diferente a la que han trabajado durante la última década. Bajo esta perspectiva, la investigación planteada analizó el contexto del sector productivo del calzado a partir de una perspectiva del diseño; por lo cual, se inició con una revisión documental que indagó factores externos del entorno productivo del calzado e información interna de un grupo de empresas mediante entrevistas a informantes clave. El primer aspecto que se estableció fue un contexto que sirvió como marco de referencia para establecer las líneas estratégicas, lo cual, dio paso al encuadre más realista de la integración del diseño a nivel estratégico en la industria del calzado. Los datos obtenidos muestran un panorama complejo con una capacidad limitada en producción y ventas a nivel local, situación que empeora, al estar a las puertas de una apertura comercial que abre las puertas a la competencia de varios países de Latinoamérica, Norteamérica y Asia. Ante esto, se debe trabajar en la mejora de las experiencias para integrarse en un mercado cada vez más competitivo; esto implica, diseñar al producto como valor de consumo, con modelos de producción adaptables e imagen diferenciada.

La gestión del conocimiento e innovación en los procesos educativos en la disciplina del diseño

José Gabriel Ocaña Álava, Iván Patricio Álvarez Lizano y Adriana Priscila Paredes Bermeo. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

En la actualidad las instituciones de educación superior (IES), enfrentan un gran reto frente a la dinámica cambiante de la sociedad del conocimiento, esto promueve la inserción de nuevos procesos que se deben asumir mediante el compromiso y la participación de los docentes quienes son parte esencial en la búsqueda del cambio e innovación. La gestión del conocimiento es la clave para generar una ventaja competitiva en Instituciones de Educación Superior, lo cual permita cambiar los modelos educativos tradicionales y superar los esquemas rígidos por una educación guiada por un modelo interdisciplinario que garantice la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El presente artículo fundamenta la importancia de la gestión del conocimiento en la disciplina del diseño como un pilar esencial que permita a los estudiantes generar un aprendizaje crítico, reflexivo, práctico, enfocado en la innovación para generar productos o servicios que impacten positivamente a la sociedad. La presente investigación se basa en una propuesta metodológica de gestión del conocimiento articulado a los procesos educativos en la disciplina del diseño para que contribuya a la difusión del conocimiento y permita optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La metodología de la investigación se realiza bajo el diseño de investigación-acción para resolver la problemática que se presenta en el ámbito educativo y mejorar los procesos que fortalecen el intercambio de saberes en este contexto; así también se parte de un análisis crítico sobre la gestión del conocimiento que permite generar nuevas herramientas metodológicas y técnicas para sistematizar y optimizar los procesos de aprendizaje. Finalmente, los resultados de la investigación proponen una herramienta que identifique las necesidades de capacitación de acuerdo con la disciplina del diseño para así llevar a cabo procesos eficientes en la gestión del conocimiento.

Estudio de las posturas corporales de los diseñadores de interiores y su influencia en la salud ocupacional

Débora Estévez Vásconez. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Galo Alejandro Viteri Medina. Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador / Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

En la actualidad se ha evidenciado según datos del IESS –Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social– que las afecciones profesionales que más se presentan en los diseñadores y personas afines a esta rama, son las del sistema óseo-muscular, esto se debe a que durante mucho tiempo se han desarrollado actividades repetitivas ya sea frente al computador, al realizar actividades de maquetería o dibujo, o a su vez por las posturas inadecuadas al realizar algún proyecto, por consecuente se ha determinado que las enfermedades más comunes son lumbalgias crónicas, síndrome del túnel carpiano, dolores fuertes en hombros y cuello. Las causas de estas lesiones son las herramientas y espacios en donde el usuario debe adaptarse al mobiliario y no viceversa, además de incluir factores tangibles e intangibles dentro del espacio de trabajo. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación plantea determinar los factores y causas que han desarrollado estas falencias con el objetivo de exponer una guía ergonómica, con el fin de orientar y promover el autocuidado y la implementación de parámetros saludables para prevenir o rehabilitar las diferentes deformación y enfermedades profesionales, mejorando la salud ocupacional en el Ecuador.

Las guarichas: mujeres detrás de las fuerzas libertarias y sus sistemas vestimentarios

Paula Doménica Gordón Cerna. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Celinda Annabella Ponce Pérez. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Taíña Elizabeth Escobar Guanoluísa. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador / Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Ecuador / Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC México

Galo Álvaro Tibán Perdomo. Universidad de Vigo, España / Universidad Técnica de Ambato, Ecuador

Mientras se construía la nación del Ecuador, durante el proceso independentista surge el personaje de la guaricha, arquetipo de mujer de clase popular, que acompañó a las tropas libertarias y que —aunque invisibilizada— fue de vital importancia para la supervivencia de los soldados, pues contribuyó a la gesta libertaria. Estas valientes mujeres también tuvieron presencia en diferentes tropas independentistas de los países latinoamericanos, en Colombia fueron identificadas como “juanas”, en Perú como “rabonas” y en Ecuador como “guarichas”. El interés por develar los sistemas vestimentarios de arquetipos ecuatorianos como la guaricha, motiva la presente investigación. La investigación pretende develar los sistemas vestimentarios de las mujeres que fueron partícipes de las jornadas revolucionarias que dieron lugar a la época republicana, así también describir las formas y modos de uso de la vestimenta femenina de este personaje. El presente estudio pretende documentar fuentes escritas, literarias y visuales que permitan construir un imaginario de los sistemas vestimentarios de la guaricha. La metodología se enmarca en una investigación cualitativa de carácter interpretativo. Apoyada en una investigación de archivo, que permitió recabar fuentes de tipo documental y visual. Como resultado se develó que la vestimenta de las guarichas eran prácticas (dada la función que desempeñaban) y eran ordinarias (dada su condición social), sus vestiduras necesitaban una forma de llevar más artículos que las ayuden en las campañas por lo que el uso de fundas de tela pudo haber sido un accesorio. La forma del traje responde a una silueta trapecio volumétrica, traje conformado por cuatro piezas que posee: un faldón, camisa, chal y rebozo. El fichaje de la guaricha alimenta el Archivo Visual de la Vestimenta Ecuatoriana: AVE.

COMISIÓN 32 | IMAGEN Y MEMORIA

Esta Comisión sesiona online el Viernes de 4 Agosto de 2023 a las 12.00hs (ARG).

Imagen y Memoria

Miguel Jurado, Argentina

Coordinación: **Miguel Jurado** (Universidad de Palermo, Argentina y Universidad de Buenos Aires, Argentina)

En esta comisión se presenta “Repensar las relaciones entre imagen y memoria desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño” ([Cuaderno 199](#)) con los resultados del Proyecto 6.6 del mismo nombre, que dirige Miguel Jurado (Universidad de Palermo, Argentina y Universidad de Buenos Aires, Argentina), junto a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) y el Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México).

Partiendo de una aproximación interdisciplinaria, esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, producida en colaboración con el Cuerpo Académico de Comunicación y Estudio Interdisciplinario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo junto al Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos equipos mexicanos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pretende analizar las múltiples relaciones que se establecen entre la memoria y la imagen en el campo cultural, social y político. Para eso, se proponen diversas miradas desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño. El cuaderno reúne nueve trabajos los que se organizan en cuatro campos temáticos principales: diseño, arte, cine y arquitectura. Estas áreas no constituyen categorías definitivas, muchos de los artículos publicados aquí no reconocen un encasillamiento tan estricto. Sin embargo, a fines organizativos hemos decidido agrupar las investigaciones a lo largo de esos cuatro ejes.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°6 Diálogos, Convergencias e Intersecciones: Proyectos, prácticas y producciones interdisciplinarias*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 6.5 Diseño, Arte y Transmedia (Cuaderno 187) con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca UABJO (México), 6.4 Edición y Políticas de Lectura Mediaciones a la Literatura Infantil y Juvenil (Cuaderno 124) con el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM-CONICET (Argentina) y la Universidad Iberoamericana, Ciudad

de México (México), 6.3 Producción, Circulación y Comunicación del conocimiento en Instituciones de Educación Superior: Políticas editoriales (Cuaderno 107) con el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM-CONICET (Argentina), el Centro Federal de Educacao Tecnológica de Minas Gerais-CEFET-MG (Brasil) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social -IDES-CONICET (Argentina), 6.2 Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis: Prácticas de lectura y políticas públicas (Cuaderno 85) con el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES-CONICET (Argentina) y 6.1 Lectura Digital: Incidencia de la práctica digital en los hábitos de lectura (Cuaderno 72) presentados respectivamente en los Coloquios 2019, 2018, 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Repensar las relaciones entre imagen y memoria desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño. Introducción Cuaderno 199

Miguel Jurado. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Partiendo de una aproximación interdisciplinaria, esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, producida en colaboración con el Cuerpo Académico de Comunicación y Estudio Interdisciplinario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo junto al Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos equipos mexicanos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pretende analizar las múltiples relaciones que se establecen entre la memoria y la imagen en el campo cultural, social y político. Para eso, se proponen diversas miradas desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño. El cuaderno reúne nueve trabajos los que se organizan en cuatro campos temáticos principales: diseño, arte, cine y arquitectura. Estas áreas no constituyen categorías definitivas, muchos de los artículos publicados aquí no reconocen un encasillamiento tan estricto. Sin embargo, a fines organizativos hemos decidido agrupar las investigaciones a lo largo de esos cuatro ejes.

La memoria del olvido

Jorge Gaitto. Universidad de Buenos Aires, Argentina. Secretario Académico, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina

A partir del nacimiento de la escritura, el testimonio de la cultura humana contó con una herramienta precisa, infinitamente flexible y revolucionaria que le permitió nada menos que proyectarse. Querer registrar el presente connotaba la previsión de un futuro. Desde entonces tenemos historia. La escritura manual (caligrafía) condujo a la racionalización de las letras, que posteriormente la imprenta fijó. Había nacido la tipografía. La tipografía abrió el sendero del conocimiento como fenómeno social nivelador. Desde allí fue adquiriendo un rol preponderante en el comportamiento comunitario, que no solo perseguía la belleza de las formas, era un plan con el que enfrentar la imperiosa necesidad humana de saber y enseñar. La historia se escribe, la memoria se resguarda.

Una silla, una identidad: La silla de la playa Bristol de Mar del Plata

Franco Chimento. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina / Universidad Nacional del Noroeste, Argentina

La silla Bristol, ha ido desapareciendo de las costas de Mar del Plata, siendo reemplazada por el plástico. A pesar de ello, persiste en el imaginario colectivo de una generación que la añora. Este artículo examina los lazos históricos y simbólicos de la silla con la ciudad, así como su transformación en un objeto icónico y analiza la exposición "Me siento en Mardel", que buscó reflexionar sobre la construcción de la identidad y el proceso de diseño alrededor de este objeto. La silla ejemplifica así los desafíos actuales del diseño frente a la producción excesiva, el descarte y la falta de conexión emocional.

La mirada performativa

Cecilia Vallina. Universidad Nacional de Rosario, Argentina / FLACSO, Argentina

Se aborda la productividad de las categorías de agencia, presencia, visualidad y acto de ver en torno a la construcción de una mirada que se proponga transformar el estatuto de lo visible. Siguiendo este enfoque, se retoman contribuciones de referentes del campo de los Estudios Visuales y de George Didi-Huberman, un autor que ha realizado importantes aportes para renovar la crítica de las imágenes. En diálogo con estas perspectivas y desde un punto de vista situado, nos preguntamos, en el presente, cómo construir una mirada que interpele las imágenes y, en el mismo movimiento, se deje interpelar por ellas. A partir de allí desplegaremos algunos ejemplos desarrollados en el Mapa de Marcas de Memoria y el Mapa de Señalética de Memoria desarrollados por la Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad de Rosario, Argentina.

“Set Free Palomo”: una historia de nuestra memoria colectiva

Natalia Aguerre. Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Arturo Jauretche, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina

Durante las décadas del '70 y '80, el Arte Correo fue una práctica de subversión artística que a través del medio postal generó una red de comunicación y vinculación que exhibió las condiciones opresivas impuestas por los regímenes totalitarios latinoamericanos actuando luego, con la restauración de los sistemas democráticos, como dispositivo de la memoria colectiva de ese pasado reciente. Esta experiencia que fue marginada por los cánones del arte y la ciencia historiográfica ha comenzado a visibilizarse por el trabajo de sistematización de los archivos personales de los artecorristas involucrados en la Red de envíos. A partir de la puesta en disposición pública de este microcosmos específico de objetos estéticos, este artículo pretende estudiar el objeto visual “Set free Palomo” del artista Edgardo Antonio Vigo como un acto estético/político que articula la evidencia de la imagen y la representación de la memoria colectiva.

Diseño: Señales en contextos de amnesia medial

Enrique Longinotti. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

La imagen es el lugar de la memoria. A partir de las prácticas del mundo clásico y sus reinventaciones renacentistas y barrocas, se postuló un vínculo físico y simbólico entre la preservación de una presencia, un presente (mental, afectivo, político) y su “mise-en-image”, su señalización a través de la imagen como monumento. La expansión a escala mundial de las prácticas periodísticas y publicitarias ha sustituido al poder de la imagen en relación con los mensajes y su eficacia comunicativa. La präganz de lo visual brota definitivamente del diseño y establece el paradigma que rige nuestra semiosfera. Nos comunicamos a través de imágenes, estamos hechos de imágenes, somos imágenes. Nuestros recuerdos se multiplican a medida que se multiplican los momentos que registramos y que, paradójicamente, olvidamos en los infinitesimales comunicacionales de las redes sociales. ¿Qué hace que una imagen —o pueda ser— memorable y nos recuerde algo hoy? ¿Se te ocurre un diseño de memoria?.

Narrar desde las imágenes del arte: Mendoza 2001. Aportes y proyecciones desde los registros visuales

Maria del Rosario Zavala. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad del Aconcagua, Argentina

Se propone narrar con los registros visuales de La mesa argentina (Mendoza, Argentina), instalación urbana y acción colectiva vinculada a la mega crisis que decantó en el estallido de diciembre de 2001. Desde una política del arte, con un enfoque transdisciplinar entre las ciencias sociales y los estudios visuales, en el cruce metodológico entre el análisis documental y el método colaborativo de entrevistar con imágenes, la estrategia es comprender y problematizar el universo visual en una correlación interpretativa entre las imágenes del arte y las significaciones que adquiere la postdictadura. Desde 1983 las imágenes en el arte local forman parte de una memoria colectiva de postdictadura, entre redemocratización y alta conflictividad social.

El rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica

Pablo Tesoriere. Universidad del Cine, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Nacional de La Plata, Argentina / Universidad Nacional de Quilmes, Argentina / Universidad Nacional de San Martín, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina / Universidad argentina de la empresa, Argentina

Sonia Sasiain. Instituto de Artes del Espectáculo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

Laura Gómez Gauna. Encrym/lbermemoria/Fonoteca Nacional de México, México / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Se aborda el tema de la imagen y de la memoria a través de la experiencia de ir al cine en Buenos Aires durante el período clásico (1930-1960). Se indaga en la vinculación de los espectadores con las salas y la posibilidad de reconstruir un imaginario urbano relacionado con las rutinas de los recorridos cinematográficos. Para ello ha resultado fundamental reunir distintos materiales que permitan analizar este fenómeno a través de imágenes históricas y actuales. Para explorar la memoria se realizaron entrevistas a espectadores de cine de Buenos Aires a partir de los años 1940.

Una de nuestras hipótesis es que en las memorias cinematográficas colectivas de Buenos Aires hay huellas de diversas tensiones. A la vez, otra hipótesis de trabajo es que durante el período en que el cine fue el medio masivo de comunicación más importante permitió crear comunidad e identidad a los distintos sectores de la población de Buenos Aires. Por eso se considera que estudiar al público cinematográfico permitirá enriquecer la cartografía del imaginario cultural urbano de la época. A la vez, elaborar un inventario de las salas existentes permite generar un acercamiento a ese patrimonio y a las prácticas de los distintos públicos en esos espacios.

Hoy, las imágenes de las salas que se conservan –con el programa original u otro–, en tanto huellas anacrónicas de aquellos consumos culturales, pueden generar la memoria de otros modos de habitar, muy distintos de los actuales. Regresar a determinadas imágenes, vistas o evocadas, puede sugerir también la idea de que aquellas se enquistan en nosotros como recuerdos muy personales. Estas imágenes se convierten entonces en historia de nuestros deseos y emociones, y es en este sentido que la memoria estrictamente personal se conjunta con la memoria cultural colectiva (Torres San Martín, 2006; Jelin, 2002; Halbwachs, 2004).

‘Fijar en ámbar el pasado’: algunas reflexiones sobre la imagen, los traumas y los lugares de la memoria del Holocausto en el siglo XX

Aitor Bolaños de Miguel. UNIR, España / Universidad Nacional de Educación a Distancia, España / Universidad de Chichester, Inglaterra / Universidad de Groningen, Holanda / IDES-Universidad de Buenos Aires, Argentina

El Holocausto es un acontecimiento histórico fundacional para nuestra interpretación del siglo XX y, por tanto, para la reelaboración de nuestra identidad histórica y cultural. Y ello porque, entre otras cuestiones, el Holocausto nos alerta de que, indiscutiblemente, hay ciertos traumas colectivos y ciertas heridas individuales que no curan ni se cierran sin dejar “cicatrices” en el presente. Esa presencia psicopatológica requiere de diversos intentos para significarla y para materializarla. Por ello, para recordar y reflexionar sobre este acontecimiento simbólico de la Modernidad, se han producido innumerables obras artísticas visuales, literarias, filosóficas, arquitectónicas, escultóricas o cinematográficas, que actúan, muchas de ellas, como auténticos lugares de memoria, en el sentido que le da a la expresión Pierre Nora. Para intentar comprender esta cuestión, voy a tratar de ofrecer un conjunto de análisis y reflexiones sobre varios intentos que el cine (el principal medio visual) ha realizado para representar el Holocausto, transformando, así, al arte en un mecanismo imprescindible para elaborar lugares de memoria traumática (más o menos institucionalizada) y, con ello, intentar afrontar esas cicatrices y esos traumas para, finalmente, poder reconstruir nuestra identidad.

La resignificación del patrimonio arquitectónico para la construcción de una memoria urbana.

El caso de la Confitería del Molino, Buenos Aires, Argentina

Miguel Jurado. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de Buenos Aires, Argentina

Se analiza la manera en que los edificios preservados del pasado de Buenos Aires experimentan una resignificación orientada a satisfacer nuevas necesidades sociales y culturales de una memoria urbana. En esta exploración se recurre al edificio de la Confeitería del Molino (Buenos Aires, Argentina) como caso de estudio entendiendo que su arquitectura, diseño, estilo y construcción exhiben con claridad la manera en que la significación original y sus mensajes se transformaron con el transcurso del tiempo. El trabajo establece que esa mutación fue impulsada por el cambio en las condiciones de producción de sentido que opera en la realidad argentina desde la década de 1990, lo que desembocó en la necesidad de la construcción de una memoria urbana basada en la arquitectura de la alta burguesía porteña de fines del siglo XIX y principios del XX, proceso que hizo del patrimonio arquitectónico un fetiche identitario y nostálgico a la vez.

La artesanía como valor patrimonial en la enseñanza del Diseño (Tesis recomendada para su publicación)

Genoveva Malo Toral. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador / Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

Esta investigación busca descubrir vínculos significativos del diseño con la cultura para comprender lo que hoy denominamos construcción de sentido a partir de las experiencias detectadas en el campo disciplinar del diseño. Nos referimos a dos cortes del proceso cultural acotado en un contexto particular, lo que implica pensar el diseño en relación con las variables del contexto, los modos que asume la práctica y las reflexiones emergentes de esa práctica. Ponemos en consideración dos momentos culturales de la historia reciente en el pensamiento latinoamericano: el primero refiere al diseño y su presentación como disciplina universitaria en Cuenca, Ecuador, en la década de los ochenta. Nos situamos en un país y, particularmente en una ciudad, estrechamente vinculada a la artesanía. El segundo momento es el pasaje del siglo XX al XXI y referimos a un momento de inflexión cultural, un contexto de significación diferente para el diseño. Los cortes culturales en la historia del diseño ponen en evidencia los cambios en los modos de asumir el conocimiento y el grado de injerencia en la cultura del diseño. Es nuestro interés en esta investigación rastrear la incidencia de estas cuestiones en el campo del diseño, como espacio académico de formación profesional.

COMISIÓN 33 | DISEÑO, INNOVACIÓN Y TRANSDISCIPLINARIEDAD III

Esta Comisión sesiona online el Viernes de 4 de Agosto de 2023 a las 14.00hs (ARG).

Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Amilton Vieyra de Arruda** (Universidad Federal de Pernambuco, UPFE Brasil), **Carla Langella** (Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia) y **Daniela V. Di Bella** (Directora Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva, Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta "Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis" (**Cuaderno 190**) con los resultados del Proyecto 4.11 del mismo nombre, que dirige Amilton Vieyra de Arruda (UPFE, Brasil), Carla Langella (UFedericoll, Italia) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

El Proyecto Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis –onceavo– de la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño centra el foco en los avances del Diseño en su relación con los campos sociales de las Ciencias, escenario que viene representando una interpelación vertiginosa que sitúa el vínculo sobre exigencias transdisciplinares, la experimentación en laboratorios de Diseño, y la investigación colaborativa. En esta oportunidad estas condiciones se unen al panorama de inestabilidad y fragilidad político-económica derivada de los acontecimientos recientes como la pandemia y el conflicto Rusia_Ucrania, cuyos impactos están conduciendo hacia nuevos esquemas de diseño, producción y consumo basados en el ingenio,

la biociencia, la proximidad, la autonomía y la auto-organización que intentan integrar la investigación de laboratorios científicos avanzados con las experiencias espontáneas e intuitivas de la cultura maker y DIY (Do It Yourself). Estas experiencias se convierten en la base de nuevos futuros posibles y sostenibles en sectores biotecnológicos de cruce del Diseño con la biología sintética y la biomimética. Este nuevo escenario se presenta complejo y de rápida evolución, donde el Diseño está llamado a reinterpretar los objetos y entornos de la vida cotidiana (doméstica, laboral y pública), diseñando un nuevo universo de objetos intermedios entre la dimensión sintética y la orgánica. Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°4 Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2014 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. El Proyecto anterior al que se presenta en esta oportunidad es el 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso (Cuaderno 178) con el Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona, España, 4.7 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad II: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología (Cuaderno 149) y 4.6 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad I: Relaciones del Diseño con la Naturaleza, la Biología y la Tecnología" (Cuaderno 140) ambos con la Universidad Federal de Pernambuco UFPE, Brasil y la Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Italia, presentados en los Coloquios 2023, 2022 y 2021. La Línea ha finalizado también hasta la fecha 7 proyectos entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) y la School of Design at Carnegie Mellon (CMU, USA): 4.9 Visiones del Diseño V: Diseño y Antropoceno: Desafíos sostenibles, resilientes y regenerativos (Cuaderno 158), 4.8 Transition Design II: Edición Especial (Cuaderno 157), 4.5 Visiones del Diseño IV: El Diseño como Tercer Cultura (Cuaderno 132), 4.4 Visiones del Diseño III: Problematicar el Diseño para Comprender su Complejidad (Cuaderno 105), 4.3 Visiones del Diseño II: Diseñadores Eco-Sociales (Cuaderno 87), 4.2 Visiones del Diseño I: El Diseñador como agente de cambio (Cuaderno 80) y 4.1 Transition Design I: Perspectivas del Diseño (Cuaderno 73), presentados respectivamente en los Coloquios 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Presentación Proyecto 4.11 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis

Daniela V. Di Bella

Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva

La presente publicación es el onceavo Cuaderno de la Línea de investigación N°4 Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño, y pertenece al proyecto 4.11 denominado Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis. Como ya se expresara en los Cuadernos 140 y 149, la Línea N°4 —a través de los Proyectos 4.6 y 4.7, y en esta oportunidad el Proyecto 4.11— ha iniciado un camino de indagaciones surgido de los diálogos mantenidos con los Profesores Amilton José Vieira de Arruda de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil), y Carla Langella de la Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia). El vínculo Diseño-Ciencias, instala cruces con conceptos provenientes de las ciencias naturales, la biología y la química, el desarrollo de las tecnologías digitales a través del diseño generativo, paramétrico y algorítmico, la evolución de las ingenierías, la robótica y la nanotecnología, la diversificación de los diseños, sus enfoques y metodologías, los avances en los sistemas de prototipado, fabricación e impresión 3D, las exploraciones en la creación de biomateriales y biofabricación, entre otros, en su vínculo con los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que inauguran una de las transformaciones más aceleradas del campo disciplinar.

Biodesign as a strategy of autonomy in the emergency scenario

Carla Langella. Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia / Hybrid Design Lab, Italia

The covid-19 pandemic and the Russian-Ukraine war have had a dramatic impact on global economy and markets. The uncontrollable fluctuations in energy supply and material resources, the disruption of certain trade routes and the disproportionate increase in energy and consequently transport prices, have led to a reassessment of concepts of localism and short supply chains. In light of this radical transformation in the design sector, emerging phenomena such as biodesign, i.e. the functional use of living organisms in the production process of artifacts, take over with a fundamental role and represent hope for a more sustainable future, based on the values of renewability, self-production and proximity.

Exploring Life through Design. New questions, a new imagery

Francesca La Rocca. Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia / Società Italiana di Design, Società Italiana di Estetica and Associazione Italiana Storici del Design, Italia

Design nowadays merges in new forms with chemical research and bioengineering, to create specific systems and processes and to use them for objects and tools. But scientific research in the orthodox sense is combined in several cases with references to aesthetic research, philosophical matters, ethic issues; the practical purpose is associated with an imaginative dimension, e.g. the pre-modern world of alchemical experimentation. The analyzed exhibitions and projects are located in a very vibrant area of cultural intersection, which includes biotech and art practices. Biodesign is spectacularized, with the aim of showcasing the process and the technologies employed, inspiring critical reflection on the boundaries between life and the artificial.

Bioaprendizaje para una arquitectura y diseño sostenibles

Alberto T. Estévez. Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona y GENARQ Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures, España

Es urgente conseguir la sostenibilidad planetaria, y cada uno desde su campo. Sólo la suma de todos puede resolver tal inmenso problema. Como arquitectos y diseñadores será nuestra responsabilidad resolver la sostenibilidad en la arquitectura y el diseño, pero ¿cómo? Miremos a nuestro alrededor, a la Naturaleza, rebosante de lecciones de sostenibilidad y eficacia. No sólo de inspiración, sino de aprendizaje, de bio-aprendizaje. Jamás la humanidad entera ha tenido que afrontar algo de esta magnitud. Es como si se le planteara una última prueba: "¿eres lo suficientemente inteligente para resolver este problema? Si no ya no mereces vivir en este mundo", que es un regalo con el potencial de ser un paraíso.

Dear architect, Design for Adaptability! DfAD as a Biomimicry design practice

José Evandro Henriques. UFPE, Brasil / Loughborough University UK

Amilton José Vieira de Arruda. UFPE, Brasil / Luigi Vanvitelli Nápoles, Italia

Robert Schmidt III. Loughborough University UK

This article emphasizes Design for Adaptability (DfAD) as a disruptive design alternative on the rise, aiming to comprehend to what extent design strategies from two lenses relate. The first focus on a theoretical investigation of Adaptability in Human Architecture and the description of adaptable design strategies (DS) released by the Adaptable Futures Research Group. The second is inspired by the field of Biomimicry, exploring adaptable design strategies in Animal Architecture (DSN). Therefore, as both strategies are intimately related, it positioned an understanding of DfAD as a Biomimicry design practice to be applied in Architecture to maximize a building's future performance. Finally, a Letter to Young Architects and Designers in Support of DfAD was launched.

Shape, Function and Sound – The biological limits of Biomimicry and its analogies

Elton Cristovão da Silva Lima. UPFE y Federal University of Rio de Janeiro UFRJ, Brasil / University of Lisbon, Portugal

Luís Miguel Cotrim Mateus. University of Lisbon, Portugal / Research Center for Architecture, Urbanism and Design CIAUD, Portugal

Amilton José Vieira de Arruda. UPFE, Brasil / Luigi Vanvitelli Nápoles, Italia

Damien Claey. University of Louvain, Bélgica

Biomimicry is a useful methodology for developing efficient solutions to human challenges in various areas of knowledge, including architecture and design, based on observations of nature and for this the literature already address different methods such as analogies. Thus, this article starts from the perception that Biomimicry and its analogies are inspired by the visible dimension of nature, as shapes and functions of certain natural element. With this, there is the possibility of discussing Biomimicry from the audible point of view of nature, rescuing the soundscape as an inspiring natural element and increasing the scope of analogies discussed in literature.

Bio-inspired materials in the evolution of the building skins

Santina Di Salvo. Polis University, Albania / Italian Society of Architectural Technology, Italian Society of Design and ICOMOS International Council on Monuments and Sites, Italia

We are currently addressing a significant problem all over the world which is the energy shortage combined with the issue of the high energy consumption of buildings. Within the current scenario, exacerbated by the consequences of the post-Covid pandemic, the Russia-Ukraine conflict, the climate change, which aggravate the situation of the energy crisis at a global level, the contribution aims to show how architects and researchers are working to find strategies for sustainable solutions in the building sector, through a paradigm shift. The innovative vision is given by the approach to biomimetic science connected to the logic of innovative materials and new technologies, such as parametric design and nanotechnologies for new bioinspired skins for building envelopes.

Valorización de residuos de corcho en el ámbito del diseño de materiales emergentes

Jimena Alarcón Castro. Universidad Politécnica de Valencia, España / Red Iberoamericana de Investigación en Diseño, España / Universidad del Bío-Bío, Chile

El manuscrito proviene de la experimentación realizada para diseñar materiales con enfoque sustentable en base a la utilización de residuos de corcho en formato de tapones de envases de uso domiciliario. Se exploran aplicaciones como revestimientos para sustratos rígidos y flexibles y la conformación de láminas de 0.3mm de espesor. Los gránulos que se obtienen del proceso de molienda, ofrecen diversas texturas visuales y táctiles. Se obtienen cuatro prototipos, los que son sometidos a estudios de percepción usuaria. Las conclusiones están orientadas a las capacidades del corcho como recurso en el ámbito del diseño de materiales emergentes o también denominados materiales para la transición.

Mycelium-grown composites as a multidisciplinary way for the development of innovative materials for design and architecture

Carlo Santulli. Università degli Studi di Camerino, Italia / Università di Roma-La Sapienza, Italia / The JRC Ispra, Italia

Mycelium-grown composites, also referred to as "myco-composites", have raised a large attention in recent years, for their ongoing transformation into technical materials, in search of an adequate positioning and role in the field of architecture and design. This review collects the principal developments, trying to elucidate the difficulties that hinder this process, and on the other side, the possible contribution of these materials to the sustainable development, as regards in particular the selection of substrates and the control of properties and the adoption of more flexible geometries.

El uso de herramientas de fabricación digital para la innovación social y ambiental en tiempos de crisis post pandemia

Luiz Valdo Alves Maciel Filho, Antonio Henrique Silva Nogueira y Thamyres Oliveira Clementino. UPFE, Brasil

Amilton José Vieira de Arruda. UPFE, Brasil / Luigi Vanvitelli Nápoles, Italia

Este artículo propone reflexionar sobre cómo el diseño como ciencia social aplicada y actividad creativa puede potenciar su potencial social cuando es capaz de utilizar herramientas de fabricación digital y aplicar conceptos de industria 4.0 en su forma de actuar, principalmente en lo que se refiere a la descentralización de la producción. Para esta reflexión se discutirán conceptos de diseño social y sus lineamientos, en un contexto postpandemia que aún impone las marcas de su paso en la sociedad, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Para esta reflexión sobre el futuro, se analizarán tres casos que tienen características de fabricación digital, innovación social y sostenibilidad que muchas veces son capaces de llegar al triple resultado final, siendo así un proyecto verdaderamente sostenible.

Nuevas aplicaciones en el campo del biodiseño: Un enfoque de empaques naturales

Antônio Roberto Miranda de Oliveira. UPFE y Universidade Federal da Paraíba UFPB, Brazil

Amilton José Vieira de Arruda. UPFE, Brasil / Luigi Vanvitelli Nápoles, Italia

Carla Langella. Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia / Hybrid Design Lab, Italia

Over Montes Causil. UPFE, Brasil

Las cáscaras de las frutas actúan como empaques naturales porque envuelven, contienen, almacenan, aíslan el producto del medio ambiente y, principalmente, las protegen de daños mecánicos. Las cáscaras poseen diferentes distribuciones celulares que se han desarrollado durante años hasta convertirse en estructuras de alto desempeño. Estas son estructuras desarrolladas que han originado y permitido la creación de nuevos materiales y componentes que protegen a las mercaderías de daños mecánicos inducidos principalmente por el manejoo y los golpes. Así, la protección contra daños mecánicos y otras influencias ambientales negativas, incluye dentro de otras cosas, la resistencia a los choques, función de amortiguación y la disipación de la energía. Entonces, los materiales naturales vienen ofreciendo nuevos insights para explorar, proyectar, sintetizar y fabricar nuevos materiales. En esa perspectiva, la naturaleza ha sido fuente de inspiración en diversas áreas del conocimiento y como resultado, se han desarrollado nuevos métodos de investigación científica y nuevas estrategias basadas en estructuras naturales que aun estando en constante adaptación y mejoras han sido utilizadas como base para ofrecer soluciones altamente eficientes y desempeñar varias funciones que tiene como objetivo aumentar la eficiencia del material utilizado.

En tiempos de crisis: hagamos diseño, soñemos un nuevo diseño: Innovación, Nuevos Materiales (bio-diseño), Fabricación Digital e Inteligencia Artificial

Alexandre Salles, Christian Ullmann, Graziela Nivoloni e Indio San. Istituto Europeo di Design IED San Pablo, Brasil

Este nuevo momento de crisis o de oportunidad de “pos-pandemia Covid” y teniendo al alcance de las manos: biomateriales, fabricación digital y la inteligencia artificial ¿qué es hacer diseño, enseñar diseño?. Esta situación nos coloca más una vez en una posición nueva, desconocida y llena de oportunidades, para explorar los límites de la profesión y provocar nuevas y necesarias conexiones con las características y demandas del recorte de la sociedad con el que nos podemos conectar. El pensamiento proyectual más una vez debe ser valorizado y actualizado, y entre las discusiones, convergencias y divergencias poder llevar a la sala de aula una versión más actualizada del diseño posible.

COMISIÓN 34 | MUSEOGRAFÍA: EL ARTE DE LA PUESTA EN ESCENA

Esta Comisión sesiona online el Viernes 4 de Agosto de 2023 a las 16.00hs (ARG).

Museografía

Daniela V. Di Bella, Argentina

Coordinación: **Carlos Coccia** (Universidad de Palermo, Argentina) y **Daniela V. Di Bella** (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta “Museografía: El arte de la puesta en escena” ([Cuaderno 177](#)) con los resultados del Proyecto 15.3 del mismo nombre, que dirige Carlos Coccia y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

Los Museos y centros expositivos adquieren, conservan, comunican y exponen el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su ambiente, con el propósito fundamental de promover y estimular el estudio, la educación y la contemplación. La práctica museográfica busca integrar estos conceptos definiendo el carácter y el sentido de la exposición a través de una puesta en escena que se apoya en una narrativa específica, definida por objetos, documentos y textos, dando lugar a la construcción de un recorrido dentro del espacio expositivo. La investigación y la documentación son aspectos esenciales y determinantes en la concepción, programación, diseño y montaje de exposiciones –temporales y/o permanentes–habilitando la participación de museógrafos, museólogos, diseñadores gráficos, iluminadores, arquitectos, escenógrafos, escritores, historiadores, archivistas, arqueólogos y curadores, entre otras figuras profesionales. Resulta sustancial adentrarse en las problemáticas específicas que emergen de la interacción de los distintos elementos que intervienen en los procesos de diseño y realización de una exposición, desde la gestión y preservación de las obras y los objetos, hasta la consideración del aspecto más escenográfico de la creación museográfica: la iluminación y el sonido, la experiencia inmersiva, la tecnología UX, entre otras temáticas relacionadas con la importancia de la accesibilidad, la identidad visual, la composición tipográfica en función de la legibilidad y la integración de procesos de digitalización. Asimismo, se busca analizar cuestiones relacionadas con el aporte de valor, el vínculo contenedor-contenido, la acción contemplativa y la interacción, la dinámica de comprensión y significación de los objetos, considerando fundamentalmente los aspectos relacionados con el patrimonio, la memoria, la educación, la historia y la identidad.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la *Línea de Investigación N°15 Cultura material, Arte y Diseño. Reflexiones, estrategias y aportes*.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son: 15.1 Pierre Bourdieu: una mirada etnográfica (Cuaderno 88) con el Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social CAS IDES (Argentina), 15.2 Aportes al análisis de las cosas, las personas y las relaciones, a partir de las contribuciones de Annette Weiner: la etnografía de los objetos (Cuaderno 131) con CAS IDES (Argentina) y CoCo Grupo de Estudio y Trabajo Cosas Cotidianas-Cultura Material (Argentina) presentados respectivamente en los Coloquios 2017 y 2016 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseno_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Incubadora de Proyectos de Investigación DCUP

Presentación Proyecto 15.3 Diseño: Museografía: El arte de la puesta en escena

Daniela V. Di Bella. Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina

La presente publicación es el resultado del 2º Proyecto de Investigación colaborativo –incubado durante el período 2022-2023– surgido de los diálogos y trabajo conjunto mantenido con el Profesor Carlos Gabriel Coccia y la Incubadora de Proyectos de Investigación DC de la Universidad de Palermo (Argentina).

El presente Proyecto se denomina Museografía: El Arte de la Puesta en Escena y se inscribe dentro de las actividades de investigación disciplinar y creación de conocimiento en el campo del Diseño, iniciadas por la Incubadora de Proyectos de Investigación del Instituto de Investigación en Diseño surgida como un espacio de generación, desarrollo y concreción de nuevos Proyectos de Investigación de carácter interinstitucional, de alcance nacional e internacional de la Universidad de Palermo.

Poner en escena el patrimonio tangible e intangible

Carlos G. Coccia. Universidad de Palermo, Argentina

Los Museos y centros expositivos adquieren, conservan, comunican y exponen el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su ambiente, con el propósito fundamental de promover y estimular el estudio, la educación y la contemplación. La práctica museográfica busca integrar estos conceptos definiendo el carácter y el sentido de la exposición a través de una puesta en escena que se apoya en una narrativa específica, definida por objetos, documentos y textos, dando lugar a la construcción de un recorrido dentro del espacio expositivo. La investigación y la documentación son aspectos esenciales y determinantes en la concepción, programación, diseño y montaje de exposiciones temporales y/o permanentes, habilitando la participación de museógrafos, museólogos, diseñadores gráficos, iluminadores, arquitectos, escenógrafos, escritores, historiadores, archivistas, arqueólogos y curadores, entre otras figuras profesionales.

Resulta sustancial adentrarse en las problemáticas específicas que emergen de la interacción de los distintos elementos que intervienen en los procesos de diseño y realización de una exposición, desde la gestión y preservación de las obras y los objetos, hasta la consideración del aspecto más escenográfico de la creación museográfica: La iluminación y el sonido, la experiencia inmersiva, la tecnología UX, entre otras temáticas relacionadas con la importancia de la accesibilidad, la identidad visual, la composición tipográfica en función de la legibilidad y la integración de procesos de digitalización. Asimismo, se buscará analizar cuestiones relacionadas con el aporte de valor, el vínculo contenedor-contenido, la acción contemplativa y la interacción, la dinámica de comprensión y significación de los objetos, considerando fundamentalmente los aspectos relacionados con el patrimonio, la memoria, la educación, la historia y la identidad.

Il Museo: Storia di un corpo e delle sue Funzione

Mauro Tinti

l'Accademia delle Belle Arti, Bologna, Italia / DAMS Bologna, Italia / MotleyTheatre Design Course, Londres UK

Il saggio propone uno studio del museo dal punto di vista storico, dalla sua nascita in Occidente, fino all'epoca attuale, attraverso tutte le trasformazioni architettoniche, allestitive, di significato e di funzione, che esso ha attraversato.

Ripercorrere la storia del museo almeno nelle sue vicende salienti –dalle Wunderkammer rinascimentali, passando attraverso i grandi musei neoclassici fino alle innovazioni novecentesche e gli sconvolgimenti del Beaubourg– soffermandosi su alcuni esiti particolarmente significativi, è infatti indispensabile per arrivare a comprendere la dinamica tra le sue diverse componenti man mano che emergono e si definiscono nel corso dei secoli: conservazione e tutela, accessibilità e fruizione, fisionomia e identità.

Spunti sull'uso delle fonti documentarie per l'allestimento di musei locali e del territorio

Jessy Simonini. Università di Trieste, Italia

Nell'intervento qui proposto, mi interrogherò sul ruolo delle fonti documentarie nello sviluppo di progetti museali di carattere storico, con finalità divulgativa o didattica. Per fonti documentarie si intende in primo luogo l'insieme di documenti pubblici o privati attestanti un fatto giuridico o aventi una specifica finalità amministrativa, di norma

conservati presso complessi archivistici. Una particolare attenzione sarà rivolta alla documentazione cartografica, che assume un rilievo significativo in progetti espositivi che si focalizzano su un territorio definito e che hanno l'ambizione di proporre una narrazione delle circostanze della sua trasformazione nel corso dei secoli, a partire dalle sue caratteristiche geografiche e paesaggistiche. La complessità della documentazione, in larga misura di carattere giuridico-amministrativo e dunque –soprattutto per l'epoca medievale e per la prima modernità– di difficile accessibilità da parte del pubblico, interroga sulle nuove metodologie di diffusione e interpretazione dei documenti, sulle possibili intersezioni con gli apparati narrativi e sulle modalità di utilizzo dei supporti multimediali, che sono attualmente imprescindibili nella progettazione di musei specificamente tematizzati sulla storia locale. Tale ostacolo necessita anche di un incontro fra la figura professionale dell'archivista e quella del progettista/museografo.

L'articolo si svilupperà in tre parti fondamentali: nella prima saranno puntualmente descritte alcune esperienze di allestimento, anche nel confronto con altri progetti museografici analoghi; in un secondo tempo, si metteranno in luce gli elementi di incontro possibili fra la progettazione di uno spazio espositivo e la divulgazione/l'interpretazione di fonti documentarie, evidenziando le problematiche emerse (anche in termini di scrittura) e alcune ipotesi di lavoro possibili; in un terzo ambito si ragionerà più nel dettaglio sul rapporto con il multimedia e con le fonti cartografiche provenienti dagli archivi.

Los objetos en un museo. Las cosas para decir cosas

Gabriel Miremont. Universidad del Salvador, Argentina / Universidad Católica de Salta, Argentina / Universidad de Valladolid, España

Los testimonios materiales que conforman las colecciones de los museos, las cosas, los objetos están en relación con el mundo que le dio forma y nombre. Pero ¿Qué hace que un objeto merezca estar resguardado en un museo? ¿Qué características tiene que tener un objeto para ser merecedor de la categoría de museable? Se intenta ensayar porque no hay nada en estos objetos coleccionables, en su constitución, que lo conduzca a la categoría museable. El valor que los transforma en objetos museables está en la trama histórica, política e institucional de la que participan, es allí donde opera la transmisión con los recursos que brinda la museología y la escenografía expográfica. Los museos requieren ser pensados como instituciones culturales que al exhibir un objeto recurren a diversas perspectivas museológicas y toman decisiones museográficas y curatoriales.

Se repasan algunos recorridos desde los coleccionistas buscadores y los coleccionistas 'encontradores' a las colecciones y conjuntos como orígenes del acervo del museo. También cómo los objetos se conforman en material esencial para la expografía y su complementación con la escenografía museológica. A lo largo del desarrollo se propone entonces que la colección de un museo no es en sí misma sino un conjunto de objetos y colecciones que se reagrupan bajo la denominación colección para cada exposición o inventario u orden. La palabra colección tiene mucho significados, usos y valores dentro del museo y es necesario explorarlos y atenderlos.

Así, el museo como institución habilita de un modo genérico la observación pero otorga al público visitante el poder de ver o no ver, contemplar o no, entrar en diálogo o no con un patrimonio con una colección con un acervo con un guión, con una idea. A modo de conclusión se propone pensar de manera orgánica y dinámica que los museos son máquinas culturales de comunicación y los objetos su engranaje principal; la mira del público, la energía que las mueve.

Museo, tramas, cuerpo y experiencia

Andrea Saltzman. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Marifé Santiago Bolaños. Universidad Complutense de Madrid, España / Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

Agustina Sario. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Compañía Nacional de Danza Contemporánea - Ministerio de Cultura de la Nación, Argentina

Este trabajo, en formato de diálogo epistolar, aborda el imaginario del Museo desde tres miradas particulares que se entran y complementan. Desde la filosofía, la danza la poesía, el relato de experiencias, el cuerpo y la performance, se teje este diálogo que involucra los desafíos contemporáneos que resignifican las forma y el sentido de la institución Museística.

La museificación de la performance

Sol Echevarría. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad Torcuato Di Tella, Argentina / Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina

En el transcurso de los últimos cuarenta años se dio un lento proceso de canonización de la performance, el cual fue aún más rotundo en el nuevo milenio gracias a su incorporación en diversas colecciones y museos de renombre internacional. Este proceso implicó un viraje ontológico de las primeras obras históricas, que pasaron de una actitud crítica opositora a una conciliatoria en relación al campo del arte, lo cual a su vez trajo aparejado una serie de modificaciones respecto a los modos de conservación y exhibición de los museos hasta entonces vigentes. Este trabajo se centra en el análisis de la retrospectiva de Marina Abramovic en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, un hito histórico en este proceso.

Diseño Paratextual Expositivo: una herramienta para emancipar

Aylén Aviles. Universidad Nacional del Litoral, Argentina

Un espacio expositivo es un libro. Un libro es un sistema. Un museo es un libro. Un museo es un sistema. Ambos, libro y museo, presentan un texto jerarquizado a partir de la existencia de otros elementos, los paratextos. A su vez, un espacio expositivo es un relato, que también es un texto y que también es un paratexto. El ejercicio de exponer implica la toma de decisiones desde un punto de inicio que es el institucional. En función de esta determinación presentada como una constante, ¿cómo se construye la variabilidad? Los qué, cómo, por qué y para qué y quién se expone fueron los recursos cuestionados desde distintas categorías de análisis. Ante esta estructura reflexiva, es importante advertir el vasto campo de exploración a la luz de los avances hacia la Museología Crítica que habilita el intercambio y cooperación disciplinar para que los museos tomen en cuenta que su razón de ser y existir se constituye como un discurso en sí mismo y que su todo puede ser tanto textual como paratextual más allá de la tradicional dupla: exposición como texto y obra como paratexto.

Desde el presente trabajo, se abordó un trayecto que recupere las formas de exponer, narrar y diseñar que el Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” ha puesto en práctica en vínculo con la Muestra Museo Tomado. Dicha exposición será caso de estudio, para ser revisada a la luz del concepto de sistema propuesto por Mazzeo (2017). Con la finalidad de entender al hecho expositivo como un subsistema presente en el entramado museográfico, se consideraron fundamentalmente los elementos paratextuales expositivos. El elemento paratextual, entonces, fue la unidad de estudio a abordar en función de su proximidad a las personas como herramienta emancipadora. La acción narrativa, se apoya de la proyectual para saldar deudas en torno al elitismo institucional-semántico-visual excluyente y avanzar hacia el diseño de recursos y herramientas que permitan hacer ver, saber y hacer.

La construcción de recorridos inclusivos con sentido en el espacio expositivo

Matilde Rosello. Universidad Católica del Uruguay, Uruguay / Universidad Cervantes, España / Universidad de Palermo, Argentina

Mariana Reyes, Florencia Sequeira y Pía Alonso. Universidad Católica del Uruguay, Uruguay

Desde el cambio de paradigma respecto al nuevo concepto de museo (1971-2004), estos espacios expositivos vienen realizando propuestas de museología atendiendo dentro de sus posibilidades a las necesidades de los nuevos públicos diversos, pero continúan quedando relegadas las personas con discapacidad. El presente artículo forma parte de una investigación en curso sobre la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en los museos de la ciudad de Montevideo (Uruguay), haciendo foco en la experiencia museística y la necesidad de propuestas de recorridos autónomos dentro del espacio expositivo. Asimismo, se entiende el museo de manera amplia para incluir a galerías y espacios de arte, sitios históricos y otras instituciones que forman parte del patrimonio cultural.

Más que mil Buenos Aires

La puesta en valor de la fotografía con el espacio público como escenario para su performance

Anabella Reggiani. Universidad de Palermo, Argentina

En el año 2014, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propuso una serie de exposiciones gratuitas de fotografía digital a través de un ciclo al que denominó "Más que Mil Buenos Aires". En un principio se trató de la exhibición de fotografías impresas en plazas públicas emblemáticas de la Ciudad, donde a partir de temáticas específicas sobre la misma ciudad, diferentes colectivos fotográficos y escuelas, trabajaron la imagen fotográfica. Con el transcurrir de las exposiciones, la propuesta fue mutando, incorporando fotógrafos amateurs, y convocando a diferentes fotógrafos emergentes de la Ciudad de Buenos Aires a participar, a través de redes sociales y concursos multimedia, hasta culminar el ciclo con una exposición en el canal cultural de la ciudad.

Este tipo de ciclos nos permite reflexionar y repensar el medio fotográfico y su capacidad para la producción de obra, a partir de ciertos discursos vinculantes con temas específicos como la ciudad. Asimismo, este trabajo propone analizar e investigar sobre la cronología de esta propuesta expositiva, considerando su evolución en el espacio público como lugar de exhibición, su puesta en escena y conservación, y su rol dentro de la fotografía documental.

COMISIÓN 35 | SEMINARIO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DISEÑO INTERNACIONAL II

Esta Comisión sesionó online el Viernes 4 de Agosto de 2023 a las 18.00hs (ARG).

Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional II

Roberto Céspedes, Argentina

Coordinación: **Roberto Céspedes** (Universidad de Palermo, Argentina) y **Ana Beatriz Pereira de Andrade** (Faculdade de Arquitetura, Artes Comunicação e Design, FAAC Unesp Bauru SP, Brasil)

En esta comisión se presenta "Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional II" ([Cuaderno 191](#)) con los resultados del Proyecto 7.8 del mismo nombre que dirigen Roberto Céspedes (UP, Argentina) y Ana Beatriz Pereira de Andrade (FAAC Unesp Bauru SP, Brasil).

Este trabajo es continuidad del Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional I (Cuaderno N°159). Como allí se dijo, el Seminario de Estudios Avanzados se constituye mediante la presentación de investigaciones, generalmente de carácter doctoral, que muestran la agenda de la disciplina en la actualidad y la región. Este repertorio de alternativas, aun cuando no siempre es replicable en forma inmediata, colabora enriqueciendo las opciones de generación de conocimiento, que construye epistemológicamente al diseño desde sus diferentes especificidades, en cuanto a objeto de estudio. La innovación, siempre presente, en una disciplina joven como el diseño, genera asombro y admiración, redundando en un resto motivador y oxigenante para los doctorandos sin alejarlos de la rutina del esfuerzo y el trabajo. En esta nueva edición internacional de la materia, los artículos se centran en lo que está sucediendo en la investigación en particularmente en el ámbito académico Brasileño.

Los resultados de éste Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la **Línea de Investigación N°7 Diseño y Economía**, que dirige **Roberto Céspedes**.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2019 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presenta en esta oportunidad son el 7.5 Seminario de Estudios Avanzados en Diseño Internacional I (Cuaderno 159) con la la Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil), 7.6 Unicornios: una cuestión de diseño, economía y tecnología (Cuaderno 166), 7.3 Se necesita usuario con Experiencia UX (Cuaderno 126) y 7.1 El diseño, la materialidad y la economía circular (Cuaderno 114) los tres con la Universidad del Bio Bio (Chile), y que guardan relación con los Proyectos 7.7 La transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios de Diseño (Cuaderno 179) y 7.4 Articulación entre el Diseño, la ciencia, el arte y la tecnología (Cuaderno 139), presentados en los Coloquios 2022, 2021 y 2020 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto).

Toda la información y documentación de las Líneas, los Proyectos y Publicaciones puede consultarse en forma libre y gratuita en https://www.palermo.edu/dyc/investigacion_desarrollo_diseño_latino/index.html

La colección completa de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación está disponible en forma libre y gratuita en https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/index.php

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Métodos y técnicas de evaluación de la emoción, percepción y satisfacción de usuarios y consumidores: casos de estudio enfocados al Diseño Automotriz

André Leonardo Demaison. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil / Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio, Brasil / Universidade Federal do Maranhão UFMA, Brasil

Larissa Raquel Ferro-Marques. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP-Bauru / Universidade Federal do Maranhão UFMA, Brasil

Nathan Martins Fernandes. UNESP Bauru, Brasil / Faculdade Estácio São Luís, Brasil / Universidade Federal do Maranhão UFMA, Brasil

Los estudios que tienen como objetivo evaluar la percepción, la emoción y la satisfacción en relación con los productos, servicios, sistemas e interfaces son cada vez más comunes, lo que demuestra el interés de la academia, el mercado y la industria en relación con los factores hedónicos de la experiencia, además de los factores pragmáticos. Un área que refleja la convergencia de lo hedónico y lo pragmático es el Diseño Automotriz. Este artículo pretende demostrar cinco estudios de caso que tuvieron como objetivo analizar la percepción, la emoción y la satisfacción resultantes de la interacción usuario-automóvil. Se discutirán el Diferencial Semántico, la Técnica de Cuadrícula de Repertorio y diferentes herramientas de Análisis de la Expresión Facial.

Nicho semántico de consumo: nuevo modelo metodológico para la generación de un hipervolumen n-dimensional como medio para la caracterización de espacios abstractos de significados de consumo

Lorena O’Ryan Cuevas. Universidad de la Frontera-Temuco, Chile

Alejandro Durán Vargas. Pontificia Universidad Católica de Chile-Santiago, Chile

Hutchinson (1957) define el concepto de nicho ecológico como la gradiente de condiciones bióticas y abióticas en el que una población puede persistir. Este espacio es representado como un mapeo abstracto cuyos ejes son los factores que influyen en las tasas de natalidad y mortalidad. El área resultante es un hipervolumen n-dimensional que permite cuantificar y comparar los nichos de las especies. En el caso de los estudios de mercado, la definición de los nichos de consumo requiere de modelos de enriquecimiento tanto en la escala como en la aleatoriedad de las muestras (Demaison, A., 2021). El presente artículo propone el desarrollo de un modelo metodológico para la caracterización de nichos semánticos de consumo, extrapolando las cualidades del nicho ecológico para la cuantificación y comparación de los nichos simbólicos de significado y su potencial uso en el entendimiento del imaginario de usuarios (Schiffman, L.G, 2010) ante un producto/servicio determinado.

El poder del anuncio publicitario y el diseño de las emociones: análisis diferencial semántico

Gabriela Alejandra Velásquez Yáñez

Universidad Técnica del Norte-Ibarra, Ecuador / Universidad de las Américas, Ecuador / Universidad Central del Ecuador, Quito / Universidad de Palermo, Argentina

Andrés David Ortiz Dávila. Universidad Técnica del Norte-Ibarra, Ecuador / Universidad Israel, Ecuador / Universidad Metropolitana, Ecuador / Universidad de Palermo, Argentina

Oscar Andres Acuña Pontigo. Universidad de Valparaíso, Chile / Universidad de Palermo, Argentina

En base al estudio de Demaison, A., Ferro, L., Martins, N. relativo al análisis de percepciones, aplicamos el análisis diferencial semántico con el mapeo de emociones. En diseño y publicidad los conceptos proyectuales trazan

el sentido estratégico en la imagen, mensajes y sistemas comunicacionales pero, son necesarias herramientas estadísticas de análisis mixto –cualitativo, cuantitativo– para fortalecer los procesos creativos. Las subjetividades soslayan técnicas derivadas del método científico para validar los procedimientos y facilitar la toma de decisiones. Se aplicará el diferencial semántico en un grupo focal de estudiantes universitarios, implicando como objeto de estudio las marcas Zara y H&M en el rubro de moda, para describir las emociones que genera el mismo producto en Ecuador y Chile. En las conclusiones se explica cómo influyen los aspectos emocionales, se verifican relaciones y valida la metodología. Los consumidores son el resultado de la producción cultural y la evolución del mercado, constituyen un desafío para los anunciantes.

Género y Diseño: binarismo, transgresiones y transdisciplinariedad

Larissa Maués Pelúcio Silva. Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Francia / Universidade Federal de São Carlos, UFSCar Brasil / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Dorival Campos Rossi. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio, Brasil / Universidade de São Paulo, Brasil / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Fernanda Henriques. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio, Brasil / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Guilherme Cardoso Contini. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Este artigo analisa a interface Gênero e Design através da percepção sobre as transgressões e subversões necessárias ao campo dos criativo. Por meio de reflexões teórico-metodológicas, são criticados os binarismos de gênero presentes em muitos projetos da área. Como consequência, utiliza-se da transdisciplinaridade para identificar formas de “Queerizar o Design” e fomentar o desenvolvimento dos estudos de gênero dentro do universo dos designers.

Protagonistas de la educación superior pública en diseño en Brasil: profesores de la Universidad Estatal de Minas Gerais (UEMG) y de la Universidad Federal de Amazonas (UFAM)

Larissa Albuquerque de Alencar. Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG Brasil / Universidade Federal do Amazonas UFAM, Brasil.

Marcelina das Graças de Almeida. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG Brasil / Universidade Portuguesa Infante Dom Henrique, Porto, Portugal

A desigualdade de gênero, amplamente discutida em diversas áreas de conhecimento, é um problema relativamente recente no que tange a área acadêmica do design brasileiro, uma vez que se percebe pouca movimentação das mulheres em períodos anteriores à primeira metade do século XX. O presente artigo objetiva contribuir para o rompimento da propagação de padrões de ocultamento da atividade feminina no design a partir do registro das protagonistas em atividade no ensino superior público de design no Brasil, por meio do mapeamento e análise de sua atuação docente nos cursos de design da UEMG e UFAM. Trata de uma pesquisa teórica, qualitativa-quantitativa, que aborda gênero, educação e a atuação de mulheres designers no país.

Las mediaciones en las representaciones identitarias de género y etnicidad a través del lenguaje visual y escrito desde el Diseño y el Arte

Alejandro Daniel Murga-González. Instituto Tecnológico de Monterrey ITESM, México / Politécnico de Milán, Italia / Universidad Nacional Autónoma de México, México / Universidad Autónoma de Baja California, UABC, México

Alejandra Guardia-Manzur. Universidad de Palermo, Argentina / Universidad Católica Boliviana, Bolivia / Universidad Privada Boliviana, Bolivia

Wendy Hall- Fernández. EAE, EEB, UNA, Costa Rica / Universidad de Palermo, Argentina

Desde el punto de vista pragmático, tanto el lenguaje escrito como el visual son performativos, sin embargo, esta sentencia resulta complicada en su asimilación en la formación disciplinaria en los campos de las Artes y el Diseño. En este sentido, el artículo presenta los resultados de un ejercicio práctico con estudiantes de pregrado de diversos

contextos culturales con el objetivo de generar un análisis de las construcciones discursivas visuales en relación a representaciones identitarias y culturales, como etnicidad y género, mediadas por el lenguaje y un motor de inteligencia artificial. Para lograrlo, se pone en evidencia una provocación didáctica que visibiliza las mediaciones de la identidad por la performatividad del lenguaje, así como la tecnología; y finalmente, se reflexiona sobre el rol del diseño y arte en su agenciamiento para posicionarse críticamente frente a las representaciones analizadas desde la interseccionalidad y desde el conocimiento situado.

Narrativas Ficcionales en Fotografía

Rogério de Souza e Silva y Marcelina das Graças de Almeida. Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG Brasil

Natalia Martin Viola, Denis Porto Renó y Ana Beatriz Pereira de Andrade. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Os assuntos abordados neste artigo foram extraídos das pesquisas que levaram às teses de doutorado "Do instante decisivo ao instante contínuo: experimentações em Fine Art a partir da mobgrafia" (em andamento) e "Fotografia ficcional encenada: reflexões e proposição de método para o ensino em design" (defendida em agosto de 2022) e tratam das possibilidades da fotografia como suporte para criação de narrativas ficcionais. Em um primeiro momento será apresentado como a fotografia feita com aparelhos celulares ou Mobgrafia pode ser utilizada como criadora de imagens ficcionais partindo do chamado momento decisivo (primeira realidade fenomênica) levando ao momento contínuo (segunda realidade fotográfica). A seguir, será descrita a produção de fotografias intencionalmente encenadas como um meio propício à confluência de diferentes linguagens midiáticas como o cinema, teatro, literatura, fotografia e design. Ao final, conclui-se o artigo com a apresentação de resultados de experimentações práticas conseguidos pelos autores e autoras nessa busca pela representação ficcional por meio de imagens fotográficas.

La fotografía artística y los momentos decisivos y continuos a través de la Mobgrafia

Guilherme Tavares. Universidad Federal de Pelotas, UFPEL Brasil / UNINTER, Brasil

Rodrigo Quijandrá. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú / San Ignacio de Loyola, Perú / Bournemouth University, UK

Raquel Acosta Rosales. Universidad Tecnológica del Ecuador, Ecuador / Universidad Anáhuac, México

Este artículo tiene como objetivo sumar aportes teóricos y conceptuales a la investigación de Natalia Viola*, por medio de una metodología analítica. Para sumar al concepto de mobgrafia presentado por la autora, se propone entender la figura del fotógrafo urbano como un flâneur contemporáneo, que encuentra en el smartphone la herramienta ideal para su arte-estilo de producción fotográfica; se echa una mirada a la fotografía como instrumento de colección y apropiación de objetos y experiencias; se destaca el papel de la fotografía como testigo y prueba gráfica de la realidad manejando diferentes lenguajes fotográficos y se desarrolla un análisis crítico sobre el intercambio de imágenes digitales como mecanismo de validación social y cultural.

La paradoja de la fotografía: entre la supuesta realidad y la ficción inherente

Viviana Torres-Mestey. Academy of Arts University, California EEUU / Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico / Universidad de Palermo, Argentina / Atlantic University College, Puerto Rico

Luciano Do Montes Ribas. Universidad Federal de Santa María UFSM, Brasil / Universidad de Palermo, Argentina

La fotografía se ha naturalizado como una disciplina que copia o plasma la realidad del mundo, pero asumir la fotografía sólo como documento o evidencia no toma en cuenta la complejidad del proceso mismo, que implica un proceso de diseño conceptual más allá del quehacer técnico de la cámara como aparato. En ocasiones la fotografía requiere diseñar nuevas realidades desde la ficción para que una historia se cuente en una sola imagen. Entonces, nos encontramos ante una paradoja. Si bien es cierto que la cámara captura algo que existe en la materialidad, registra eventos, sirve de testimonio en ciertos casos y se convierte en documento histórico, puede también estar

cargada de ficción, explorar mundos surreales, y se presta para escenificarse o diseñarse desde el paradigma de cada fotógrafo. Esta presunta contradicción es motivo de la presente investigación.

El activismo curatorial y las historias del arte y el video: mundos caleidoscópicos

Ana Maria Rebello Magalhães. Universidad del Estado de Río de Janeiro, PPGH/UERJ Brasil

Paula Rebello Magalhães de Oliveira. Universidad del Estado de Río de Janeiro, PPGH/UERJ Brasil / Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro. Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC Rio, Brasil / Universidade de São Paulo, Brasil / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Iriane Du Aguiar Leme. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil / Facultad Orígenes Lessa FACOL, Brasil

Renata Bazzo Francisco. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Este artículo tratará de abordar, a través del concepto de activismo curatorial, acuñado por la curadora y Doctora en Historia del Arte de la Universidad de Nueva York, Maura Reilly, formas plurales de enseñanza, aprendizaje y intercambio de las Historias de las Artes, atravesando y enfocando la mirada en las Historias de Video en Brasil, a través de la teoría y la investigación de la profesora Dra Regilene Aparecida Sarzi-Ribeiro, en el libro *Cuerpo y videoarte en Brasil: deseos de la parte y presencias del todo* (2016), estimulando las reflexiones transdisciplinarias sobre las teorías de vanguardia del Sur Global, como las contenidas en el recientemente lanzado *Pluriverso: un diccionario del postdesarrollo* (2022) organizado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria y Alberto Acosta, a lo que ha sido literalmente el estado del arte contemporáneo, sus debates y reevaluaciones. A lo largo del texto se exponen, se referencian y se comentan, en un ejercicio de curaduría activista, la videoarte TARAXACUM (2019), realizada por las artistas visuales Iriane Du Aguiar Leme, Yasmin Zena Bacchi y Maria Letícia Cãnovas Borges y los mandalas hechos a mano de Renata Bazzo Francisco, creadora de Kaya Mandalas. A través del análisis de los conceptos de modernidad y modernismo, ambos relatos únicos de un mundo que no es universal sino pluriversal, son explotadas las interrelaciones entre las cosas.

Pluriverso, diseños y activismos: estudios de caso en Colombia y Argentina

Pamela Gionco. Universidad de Buenos Aires, Argentina / Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina

Laura Judith Sandoval Sarmiento. Universidad del Cauca, Colombia / Universidad de Palermo, Argentina

Ludmila Stryce. Universidad Nacional del Nordeste FAU-UNNE, Argentina / Universidad Nacional de Quilmes, Argentina / Universidad de Palermo, Argentina / Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina

Este trabajo se funda en los conceptos desarrollados en la presentación realizada por Iriane Leme (Unesp) en el marco del Seminario Avanzado en Diseño, del Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, titulada "Activismo Curatorial y las historias de las artes y el video". Los fundamentos en torno a la reflexión acerca del Arte desde lo sensible parten de la idea de la ruptura con la linealidad y la lógica racionalista del movimiento moderno desde el concepto de Pluriverso. En el presente texto se estudian dos casos en los que el Diseño asume formas de activismo, que dan voces a comunidades y actores silenciados y abordan problemáticas de alimentación y medioambientales en Colombia y Argentina.

O Designer como Agente de Transformação Social

Lucas Furio Melara y Mônica Cristina de Moura. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

O presente texto questiona possibilidades e métodos de atuação do designer enquanto gestor de projetos, partindo de observações sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pauta-se o design participativo, atuando junto a grupos envolvidos em projetos de economia criativa, especialmente em recortes dedicados a gerar soluções para diversas necessidades básicas humanas. Problemas sistêmicos globais, como fome, educação, saúde

e desigualdades, são abordados pelo design enquanto diretrizes de trabalho para serem alcançadas por meio de níveis distintos de organização, cientes das diversidades e compreendendo responsabilidades específicas aos respectivos níveis, do indivíduo, dos grupos, organizações e mobilização global.

Del Diseño Comercial al Diseño Social – reflexiones sobre la responsabilidad social dentro del diseño comercial

Camila Adriana Rojas Cuevas. Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia

El presente trabajo reflexiona sobre el rol del diseñador y el impacto que podría lograr el diseño comercial al realizarse desde la responsabilidad social. El diseño y la sociedad están en constante diálogo, un diseñador que desconoce el contexto del producto que diseña y al que será dirigido, difícilmente logrará concluir el proyecto con éxito, pero ¿qué pasa si este conocimiento del contexto nos muestra necesidades en la sociedad para la que diseñamos? ¿No es parte del rol del diseñador tomar acción frente a estas necesidades? ¿Es posible tomar acción desde el diseño comercial? A través del análisis de productos de diseño gráfico efímero (Bernad, P 1991), se busca reflexionar sobre el rol del diseñador en la creación de estos objetos y la posibilidad de asumir un proyecto comercial desde una mirada social.

Cuestionamientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Gabriel Quijandría Acosta. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Como autor de este escrito al enterarme de la presentación sobre el tema en el Doctorado en Diseño, elaboro una serie de reflexiones para compartir con los doctorandos.

Caracterización de los límites disciplinares del diseño a partir de los discursos de Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, Victor Margolin y Richard Buchanan

Toa Donatella Tripaldi Proaño. Universidad del Azuay-Cuenca, Ecuador

Uno de los temas pendientes dentro de la epistemología del diseño es el de los límites disciplinares. Al no comprender cómo se caracterizan dichos límites, se puede llegar a mirarlos como poco fijados, difusos o amorfos, lo que a largo plazo puede proyectar una imagen del diseño como una disciplina poco formal, inmadura y difícil de delimitar. La presente tesis centra su interés en los límites disciplinares del diseño a partir del estudio de los discursos de cuatro teóricos: Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, Victor Margolin y Richard Buchanan, quienes se han centrado en la construcción y definición del diseño como campo del saber.

Del límite disciplinar a las fronteras de campo: los bordes invisibles y heterotópicos del diseño

Diego Armando Rincón Caballero. Universidad Pedagógica Nacional

La configuración del campo profesional del diseño ha traído consigo una mirada retrospectiva y prospectiva, cuya reflexión epistemológica y ontológica van cuestionando los límites disciplinares a nivel proyectual, por lo cual es imperante identificar esas trayectorias contextuales que van promoviendo el entendimiento del diseño. De lo anterior, este escrito, a través de revisiones documentales y la puesta en diálogo de la defensa doctoral denominada: Caracterización de los límites disciplinares del diseño a partir de los discursos de Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, Victor Margolin y Richard Buchanan, presenta algunos despliegues conceptuales asociados al componente diverso del diseño. En tal razón, el posicionamiento frente a la defensa doctoral en este manuscrito prevé una situación más allá de límites, en tanto la metáfora de la materia oscura contribuye a comprender que el diseño está en una supeditación inocua para muchas lentes disciplinares, sin embargo, los supuestos teóricos o metodológicos no pueden ser solo utópicos, siendo la heterotopía de tiempo y espacio un acercamiento fuera de los límites, pero potente en aras de propiciar las fronteras que se tejen alrededor de lo inacabado del diseño para el mundo de la vida.

Abordando los límites entre el diseño de interfaz y de experiencia de usuario en redes sociales. La evolución de Instagram y su diseño (2015-2019)

Henry Andrés Escobar Tibán. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, Ecuador / Universitat Autònoma de Barcelona UAB, España / Universitat Oberta de Catalunya UOC, España / Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

Daniel Gustavo Castelo Tay-Hing. Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, Ecuador

Los límites disciplinares dentro del diseño son una de las incógnitas aún por resolver para la epistemología. Para comprender la relación entre los límites disciplinarios del diseño digital y el diseño multimedia, esta investigación propone el análisis de los discursos teóricos de dos referentes del diseño como lo son Ian Spalter y Luke Woods, partiendo de las lecciones aprendidas durante sus experiencias trabajando en una de las redes sociales más relevantes y utilizadas en Estados Unidos, Instagram. Las tecnologías emergentes y la cultura amplían las posibilidades del diseño de interfaces y a su vez provocan cambios súbitos en la usabilidad de las redes sociales. Este estudio se basa en el reciente trabajo de investigación de Toa Tripaldi quien en su marco metodológico incluyó a grandes teóricos del análisis del discurso como Morin, Deleuze, Guattari y Rorty. El enfoque metodológico cualitativo servirá para comprender cómo se ha conformado y adaptado la disciplina a los cambios contemporáneos en materia de diseño.

La materialización de la forma del espacio urbano y su relación con los Planes Urbanos. El caso de Cuenca-Ecuador, entre 1947 y 1999

Agustín Santiago Vanegas Peña. Universidad de Cuenca, Ecuador / Universidad del Azuay, Ecuador

Esta investigación buscó relacionar la materialización del espacio público y los planes urbanos de diseño y control de la ciudad, encontrando una respuesta en la propuesta de Gilles Deleuze sobre lógica del sentido de 1969; para quien la realidad está conformada por fuerzas materializadas que se van modificando y alterando en acontecimientos y diferencias que son el sentido mismo. Para encontrar las lógicas de sentido de la ciudad es necesario identificar las fuerzas, ideas e intenciones que sobre ella actúan.

Evaluación de la accesibilidad web: oportunidades con inteligencia artificial y aprendizaje automático

Edson Rufino de Souza. Universidade Federal do Espírito Santo, UFES Brasil

A acessibilidade na web é essencial para a plena participação de pessoas com ou sem deficiência na sociedade. No entanto, a maioria dos sites não atende aos requisitos mínimos de acessibilidade. A avaliação da acessibilidade é uma das etapas para tornar os sites mais acessíveis. Apresentamos desafios relacionados e discutimos possibilidades atuais do uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para melhorar a acessibilidade de sites na Internet.

Una mirada a la enseñanza del Diseño Computacional con el lenguaje RocketSocket

Hugo Cristo Sant'Anna. Universidade Federal do Espírito Santo, UFES Brasil

El Diseño Computacional (DC) es un abordaje de proyecto cuyos productos son algoritmos que computan soluciones para problemas de interés del diseñador. Desde 2021, la enseñanza del DC en la Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) es basada en el RocketSocket, un lenguaje creado para presentar principios, conceptos, prácticas y perspectivas de la Computación a estudiantes de la carrera de pregrado en Diseño. Este ensayo expone resultados preliminares de la experiencia didáctica en los tres primeros cuatrimestres del curso de DC en la Ufes (2021-2022), y presenta hipótesis sobre la investigación en curso.

Los biomateriales como camino alternativo en el área del diseño

Francisco Tardini. Universidad de Buenos Aires, Argentina

Debido a los problemas ambientales y a la sobreexplotación de los recursos naturales, se busca generar nuevas alternativas en el mundo del diseño. Hoy en día la investigación de nuevas materialidades puede contribuir a soluciones conjuntas, que apunten a producciones circulares. El objetivo de este estado de la cuestión es analizar el rol que están ocupando en la actualidad los materiales biodegradables, generados a partir de organismos vivos.

Nuevos paradigmas de la moda sustentable: soluciones prácticas aplicadas em las ciudades de Bauru e Ibitinga (Brasil)

Adriana Yumi Sato Duarte. Unicamp, São Paulo, Brasil / Universidade de São Paulo, Brasil / Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Julia Yuri Landim Goya. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil

Luana Crispim Duarte. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP Bauru, Brasil / Universidade Estadual de Londrina-Paraná, Brasil / Centro Universitário Sagrado Coração-São Paulo, Brasil

Regina Aparecida Sanches. Unicamp, São Paulo, Brasil / Centro Universitario da FEI, São Paulo, Brasil / USP São Paulo, Brasil

A cadeia têxtil e de confecção é uma das mais extensas e complexas existentes, envolvendo diversos segmentos industriais autônomos cuja interação é fundamental para sua organização. A produção de têxteis é caracterizada por um elevado consumo de recursos que gera uma carga significativa para o meio ambiente. O sistema atual de produção adota a forma linear, ou seja, grandes quantidades de matérias-primas —não renováveis— são extraídas para produção de peças que, quando prontas, são usadas por um curto período de tempo, e logo encaminhadas para o descarte. Os resíduos têxteis são classificados em resíduos pré-consumo — gerados no processo de fabricação — e resíduos pós-consumo— descartados pelos consumidores após sua vida útil. Cabe destacar que parte desses resíduos têxteis são descartados diretamente no meio ambiente. Neste contexto, o principal objetivo da pesquisa é apresentar possíveis soluções para o setor na gestão de resíduos. Para tanto serão apresentados dois casos relacionados ao manejo de resíduos têxteis oriundos das etapas de pré-consumo (projeto piloto de produção de fios recicláveis) e pós-consumo (projeto Crisálida).

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

A

- Adolfo Benito Narváez Tijerina > p. 58
Adrián Antonio Cisneros Hernández > p. 78
Adriana Correa Berbel > p. 113
Adriana Dornas > p. 158
Adriana Priscila Paredes Bermeo > p. 186
Adriana Yumi Sato Duarte > pp. 160, 207
Agda Regina Carvalho > p. 165
Agustín Santiago Vanegas Peña > p. 206
Agustina Sario > p. 198
Aitor Bolaños de Miguel > p. 190
Alan Neumarkt > p. 134
Alba Imhof > p. 49
Alberto Enrique Szecsi > p. 45
Alberto Reyes González > p. 26
Alberto Reyes González39
Alberto T. Estévez > p. 163
Aldana Ahumada > p. 122
Aldo Benito Romero Ortega > p. 109
Alegria Vicente > p. 54
Alejandra Carolina Labarca Puelles > p. 170
Alejandra Guardia Manzur > pp. 142, 202
Alejandra Niedermaier > pp. 173, 175
Alejandra Riveros Martínez > p. 66
Alejandro Bribiesca Ortega > pp. 29, 43
Alejandro Cappella > p. 149
Alejandro D. Murga González > pp. 145, 161, 202
Alejandro Durán Vargas > p. 201
Alejandro Escobar Mateo > p. 85
Alejandro Higuera Zimbrón > p. 111
Alejandro Jiménez Arrazquito > p. 154
Alejandro Moreira > p. 50
Alejandro Rebollo Cortes > p. 47
Alejo García de la Cárcova > p. 131
Alex Barreno Ávila > p. 182
Alexandra Louise Vinlove > p. 171
Alexandre Salles > p. 195
Alexandre Valentim > pp. 29, 42
Alicia Fernández Ferreras > pp. 83, 84
Amalia García Hernández > p. 79
América Alonso Ramírez > p. 131
Amílton José Vieira de Arruda > pp. 193, 194, 195
Ana Beatriz Pereira de Andrade > p. 203
Ana Cravino > p. 102
Ana Gabriela Ballate Benavides > p. 129
Ana García López > p. 128
Ana Georgina Navarro Sarmiento > pp. 25, 39
Ana Kateri Becerra Pérez > p. 129
Ana Luisa Zenteno Bonola > p. 115
Ana Maria Rebello Magalhães > p. 204
Ana María Zoghbi Marrero > pp. 30, 43
Ana Paula Fuentes Quintana > p. 117
Ana Paz Cárdenas Hernández > p. 90
Ana Teresa Arciniegas Martínez > p. 119
Anabella Reggiani > p. 200
Analía Brarda > p. 102
Analía Claudia Ghío > p. 52
Analía Walter > p. 103
Anderson Albérico Ferreira > p. 78
André Leonardo Demaison > pp. 166, 201
Andrea Daniela Larrea Solórzano > p. 150
Andrea Ferrando > pp. 22, 35
Andrea Pontoriero > p. 65
Andrea Saltzman > p. 198
Andrea Torchetti > pp. 29, 42
Andrea Wechsler Pizarro > p. 159
Andrés David Ortiz Dávila > pp. 141, 150, 201
Andrés Enrique Reyes González > pp. 26, 39
Andrés Olaizola > p. 66
Angela Liliana Dotor Robayo > p. 175
Angélica Adverse > p. 161
Angélica Sierra Franco > p. 117
Annabella Ponce > p. 96
Annalucia Fasson Llosa > p. 53
Antonio Flores Ledesma > p. 179
Antonio Henrique Silva Nogueira > p. 195
Antônio Roberto Miranda de Oliveira > p. 195
Antonio Sahady Villanueva > p. 89
Ariane Ziezkowski > p. 95
Arianet Valdivia Mesa > pp. 83, 84
Arodi Morales Holghín > pp. 56, 57, 58, 59
Arturo Velázquez Ruiz > p. 44
Ashly Rocha > p. 159
Aylén Aviles > p. 199
Azul Kikey Castelli Olvera > pp. 152, 154, 155

B

- Beatriz Magalhães > p. 159
Beatriz Méndez de Dios > p. 154
Beatriz Robles > p. 120
Beatriz Rodríguez Pérez > p. 130
Begoña Cadiñanos Martínez > p. a 178
Begoña Cancino Garín > p. 53
Belén Freire Guevara > p. 184

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

Bernardo Antonio Candela Sanjuán > p. 169
Biagio D'Angelo > p. 174
Blanca Estela López Pérez > p. 179
Blanca Paula Rodríguez Garabatos > p. 137
Brenda García Parra > p. 131
Brenda Meza-Rivera > p. 125

C

Camila Adriana Rojas Cuevas > p. 205
Camilo Arriagada Luco > p. 90
Camilo Paez Vanegas > pp. 173, 174
Carla Langella > pp. 193, 195
Carla Silva > pp. 159, 160
Carlo Santulli > p. 194
Carlos Andrés Arango-Lopera > pp. 124, 125
Carlos E. Berumen Rodríguez > p. 150
Carlos G. Giménez > p. 165
Carlos González Alonso > pp. 124, 126
Carlos Manuel Reyna Alvarez > p. 161
Carlos Mario Berrío Meneses > p. 125
Carlos Mario Rodríguez Rodríguez > p. 41
Carlota Durán Vivanco > p. 160
Carmen Gómez Pozo > p. 84
Carola Ruppel > p. 132
Carolina Kurz > p. 23
Carolina Magaña Fajardo > p. 103
Carolina Naya Franco > p. 135
Catalina Herrera Barros Pía Tomé Díaz > p. 68
Catalina Londoño-Muñoz > p. 125
Catarina Guise > p. 160
Cecilia De Vecchi > p. 21
Cecilia De Vecchi > p. 34
Cecilia Inés Kruzynski > p. 113
Cecilia Vallina > p. 189
Celeste Gomez Wagner > p. 108
Celinda Annabella Ponce Pérez > p. 186
Cesar Adolfo Muñoz Herrera > p. 99
Cesar Eduardo Ruano Corpus > p. 161
César Gabriel Figueroa Serrano > p. 101
Chema Bedmar > p. 56
Christian Chávez López > p. 98
Christian Ullmann > p. 195
Christian Vidal Beros > p. 55
Clarisa López Galarza > p. 81
Claudia Alquezar Facca > p. 165
Claudia C. G. Cimino > p. 135
Claudia Cecilia Delgadillo Mejía > p. 80

Claudia Gabriela Vélez Chavarria > p. 111
Claudia Mercado Peña > p. 78
Claudia Morales Valiente > p. 84
Claudia Olivares Novoa > pp. 27, 40
Cleomar Rocha > p. 165
Constantino Mawromatis Pazderka > p. 89
Constanza Hormazábal > p. 63
Cosette Celecia Pérez > p. 153
Cristina Amalia López > pp. 24, 37
Cristina Mateu > p. 74
Cristina Pires > p. 160
Cynthia Lizette Hurtado Espinosa > pp. 77, 79, 80
Cynthia Buffa > p. 108
Cynthia Santos Malaguti de Sousa > p. 170
Cynthia Valladares > p. 108

D . E

Damien Claeyes > p. 194
Daniel Fadruga González > p. 81
Daniel Gelardi > p. 49
Daniel Gómez Santiago > p. 142
Daniel Gustavo Castelo Tay-Hing > p. 206
Daniel Piña Ahumada > p. 54
Daniel Rodríguez Medina > p. 79
Daniela Fernandez > p. 45
Daniela Fiorini > p. 100
Daniela González Erber > p. 148
Daniela Laura Rondinone 138
Daniela V. Di Bella > p. 83, 88, 110, 116, 163, 168, 196
Darwin Cañar > p. 109
Débora Estévez Vásconez > p. 186
Denis Porto Renó > pp. 116, 202
Denise Cristina Momo > pp. 28, 42
Denise Trindade > p. 77
Denisse Lizama > p. 143
Diana Elisa González Calderón > p. 99
Diego Armando Rincón Caballero > p. 145, 205
Diego Maté > p. 177
Dorival Campos Rossi > p. 202
Edgar Oswaldo González Bello > pp. 58, 59, 60
Edison Benites Leiva > p. 54
Edisson Viera Alulema > p. 185
Edna Yanina López Cruz > p. 59
Edson Rufino de Souza > p. 206
Eduardo A. Russo > p. 174
Eduardo Galindo Flores > p. 79
Eduardo Loredó Guzmán > p. 61

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

E . F

Edurne Battista > p. 170
Effimia Giannopoulou > p. 164
Elina Rodríguez > p. 45
Eliska Fuentes Pérez > p. 184
Elizabeth Retamozo > p. 137
Elsa Alejandra Villegas Martínez > p. 117
Elton Cristovão da Silva Lima > p. 194
Elvert Durán Vivanco > p. 160
Enrique Cordero > p. 113
Enrique Longinotti > p. 189
Erick Daniel Jaramillo Constante > p. 112
Erika Mayoral > p. 100
Erika Rivera Gutiérrez > p. 111
Erika Sánchez Sailema > p. 183
Ernesto Calvo > p. 108
Ernesto Fernández Sánchez > pp. 84, 85
Esmeralda Itzel Álvarez Contreras > p. 147
Estefania Slavin > p. 48
Estela Mara Erbity > pp. 23, 37
Eula Dantas Taveira Cabral > p. 82
Fabián Cremaschi > p. 122
Fabián Kesler > pp. 23, 36
Fabiola Knop > p. 131
Fátima Vila-Márquez > p. 136
Federico Silva Duarte > p. 53
Felicitas Luna > p. 130
Felipe Pereira Raposo > p. 166
Félix Augusto Cardona Olaya > p. 86
Fernanda Dolabella > p. 158
Fernanda Henriques > p. 202
Fernanda Paz Martínez Martínez > p. 90
Fernando Ariel Aravena Meza > p. 70
Fernando Cisneros Padilla > p. 153
Fernando Daniel Valdez Olmos > pp. 26, 39
Fernando David Ocampo > p. 170
Fernando Dowling Leal > p. 88
Fernando Francisco Mas > p. 127
Flor Alejandra Gómez Contreras > p. 81
Florescia Díaz Cattoni > p. 122
Florescia Sequeira > p. 199
Florescio Compte Guerrero > p. 103
Francesca La Rocca > p. 193
Francisca Dantas Mendes > p. 160
Francisco Del Despósito San Martín > p. 143
Francisco Javier Lorente > p. 124
Francisco Javier Lorente Sanjuán > p. 126

Francisco José Torreblanca Díaz 126
Francisco Tardini > p. 207
Francisco Torreblanca > p. 56, 124
Franco Chimento > pp. 133, 188

G . H . I

Gabriel Antonio Iñiguez Parra > p. 142
Gabriel Gómez Carmona > p. 101
Gabriel Los Santos > p. 62 > p. 63
Gabriel Miremont > p. 198
Gabriel Quijandria Acosta > p. 205
Gabriela Alejandra Velásquez Yáñez > pp. 141, 201
Gabriela Franzoni > p. 53
Galo Alejandro Viteri Medina > p. 186
Galo Álvaro Tibán Perdomo > pp. 183, 186
Gandhy Leonardo Godoy Guevara > p. 150
Gastón Girod > pp. 86, 128
Genoveva Malo Toral > pp. 104, 191
Georgina Argüello > p. 113
Gerardo Saelzer Fuica > p. 158
Gerardo Vázquez Rodríguez > p. 58, 61
Germán Torrez Molina > p. 49
Giorgina Galante Dorfman > p. 53
Gisela Domancich > pp. 21, 34
Gloria Carolina Escobar Guillé > p. 131
Graziela Nivoloni > p. 195
Guadalupe Ciocoletto > p. 48
Guadalupe Yamila García Crespo > p. 55
Guido Bertola > p. 53
Guilherme Cardoso Contini > p. 202
Guilherme Tavares > p. 203
Guillermo Herrera > p. 108
Guillermo Jacobo > p. 46
Guillermo Sepúlveda Castro > p. 179
Gunther Suhrcke > p. 89
Gustavo Mondragón Mercado > p. 114
Gustavo Morales-Gil > p. 124
Gustavo Rodríguez Trujeque > p. 156
Helga Mariel Soto > p. 94
Henry Andrés Escobar Tibán > p. 206
Hernán Bugueño Rubio > p. 90
Hernán Ovidio Morales Calderón > p. 131
Horacio Iván Rodríguez Juárez > p. 142
Hugo Cristo Sant'Anna > p. 206
Iael Spatola > p. 108
Ibar Federico Anderson > pp. 19, 32
Indhira Castro Reyes > pp. 19, 33

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

I . J

Indio San > p. 195
Iriane Du Aguiar Leme > p. 204
Ítalo José de Medeiros Dantas > pp. 28, 42
Iván Burbano Riofrío > p. 111
Iván Patricio Álvarez Lizano > p. 186
Jaime Alzérreca Pérez > p. 49
Jaime Guzmán Martínez > p. 112
Jasna Galjer > p. 104
Javier Chimondeguy > p. 180
Javier Gil > p. 174
Javiera Brañes Alarcón > p. 161
Javiera Robles Recabarren > p. 76
Jean-Daniel Luis > p.
Jean-Daniel Luis > pp. 24, 37
Jennifer Lorena Martínez Vásquez > pp. 24, 38
Jessica Martínez Vergara > p. 182
Jessy Simonini > p. 197
Jesús Manuel Fitch Osuna > p. 59
Jimena Alarcón Castro > pp. 161, 158, 194
Jimena Vanina Odetti > pp. 26, 39, 104
Joan-Francesc Fondevila-Gascón > p. 136
Johanna Michelle Tato > p. 75
Jonathan Hammurabi González Lugo > p. 185
Jorge Alberto González Arce > p. 78
Jorge Castro Falero > p. 137
Jorge Eduardo Zarur Cortés > p. 99
Jorge Enrique Ibarra Loza > p. 147
Jorge Gaitto > p. 188
Jorge Pokropek > p. 105
Jorge Santamaría Aguirre > pp. 96, 181, 182
Jorge Valdebenito Allendes > p. 106
José Evandro Henriques > p. 193
José Gabriel Ocaña Álava > p. 186
José Luis Príncipe de Lama > pp. 27, 41
Jose Luis Reque Campero > p. 46
José María Aguirre > p. 132
José Rafael Salguero-Rosero > p. 147
José René Rivas Ontiveros > p. 152
José Tamayo > p. 142
Josefina Brañes Alarcón > p. 161
Juan Ernesto Alejandro > p. 78
Juan Ignacio Leo-Castela > p. 115
Juan José Boscaroli > p. 113
Juan Manuel Pérez > p. 176
Juan Martín Bello > p. 94
Juan Pablo D'Amico > p. 170

Juan Santiago Palero > p. 172
Juan Sebastián Hernández Olave > p. 113
Julia Mena Freire > pp. 182, 184
Julia Yuri Landim Goya > p. 207
Julián Andrés Pibuel 180
Julio González Liendo > p. 129
Julio Lamilla > p. 80
Julio Valentino > p. 165

K . L

Karen Avenburg > p. 149
Karina Soto Canales > p. 61
Katherine Gondeck > p. 89
Katia Guadalupe García Barrueta > p. 115
Keone Reimann Kojin > p. 54
Kevin Díaz Alché > p. 178
Lamila Simisic > p. 164
Lara Sánchez Coterón > p. 177
Larissa Albuquerque de Alencar > p. 202
Larissa Maués Pelúcio Silva > p. 202
Larissa Raquel Ferro-Marques > pp. 166, 201
Laura Alejandra Florez Portela > p. 175
Laura Cesio > p. 45
Laura García Díaz > p. 69
Laura Georgina Ortega Luna > p. 153
Laura Gómez Gauna > p. 190
Laura Judith Sandoval Sarmiento > p. 146, 204
Laura Pasotti > p. 176
Laura Silvana Ribeiro Cascaes > p. 21
Laura Zambrini > p. 93
Leandro Ibáñez > pp. 22, 35, 175
León Felipe Irigoyen > p. 58
Leonardo A. Moreno Toledano > p. 58
Leonardo Mora Lomeli > p. 79
Leticia Villanueva Gómez > pp. 29, 43
Lewis Pereira González > p. 117
Lidia Esperanza Alvira Gomez > pp. 18, 32
Ligia Rodrigues > pp. 159, 160
Liliana B. Sosa Compeán > p. 59
Lisbeth Gil Guerrero > p. 155
Livia Juliana Silva Solino de Souza > pp. 28, 42
Lizel Tornay > p. 76
Lorena G. Valle Chavarría > p. 150
Lorena O'Ryan Cuevas > p. 201
Lorena Urcelay > pp. 18, 31, 72
Lorena V. Manzini Marchesin > p. 121
Lorna Lares > p. 91

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

L . M

- Lucas Furio Melara > p. 204
Lucas Gastón Rodríguez 50
Lucas Herrero > pp. 21, 34
Lucas Peries > p. 49
Lucía Ordoñez Hernández > p. 115
Luciano do Monte Ribas > p. 140
Ludmila Strycek > pp. 144, 204
Luis Álvarez Falcón > p. 121
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha > pp. 20, 33
Luis Fernando Gaspar Salazar > pp. 22, 35
Luis Fernando Gutiérrez Domínguez > p. 156
Luís Miguel Cotrim Mateus > p. 194
Luisa Fernanda Montalvo-Arroyave > p. 126
Luisina Morano > p. 149
Luiz Valdo Alves Maciel Filho > p. 195
Luz del Carmen Vilchis Esquivel > pp. 68, 97
Madeline Sides > p. 169
Magdalena Cattán Lavín > p. 91
Magdalena Molina > p. 45
Maité Fundora Iglesias > pp. 84, 85
Manuel David Isin Vilema > p. 141
Marcela del Rocío Ramírez Mercado > pp. 78, 80
Marcelina das Graças de Almeida > p. 202
Marcelo Castro > p. 113
Marcelo Fraile-Narváez > p. 164
Marcelo Pilamunga Poveda > p. 185
Marco Antonio Chávez Arcega > p. 114
Marco Antonio dos Reis Pereira > p. 167
Marco Fiume > p. 157
Marco Vinicio Ferruzca Navarro > pp. 6, 157
Marcos García-Alvarado > p. 158
Marcos Hall > p. 170
Maria Alice Fernandes > p. 50
María Belén Franco > p. 132
María Camila Donato > p. 95
María Celeste Marrocco > p. 119
María Celina Monacchi > pp. 133, 171
María de la Concepción Hurtado Abril > p. 60
María del Rosario Álvarez De Moya > p. 141
María del Rosario Zavala > p. 189
María Elena Plazola De Anda > pp. 25, 39
María Elena Stella > p. 74
María Esther Magos-Carrillo > p. 51
María Eugenia Correa > p. 94
María Eugenia Pérez Cortés > p. 81
María Gabriela Villar García > p. 99
María Itzel Sainz González > p. 118
María Josefina Cabrera Gómez > p. 64
María Julieta Nuñez > p. 122
María Laura Spina > p. 136
María Luján Oulton > p. 177
María Renne Gress Lira > p. 155
María Sánchez Berenguer > p. 72
María Sara Müller > p. 67
María Teresa Alejandra López Colín > p. 101
María Valeria Tuozzo > p. 138
Mariana Attanasio > p. 103
Mariana Cané Pastorutti > p. 107
Mariana Dicker > p. 174
Mariana Franco Teixeira > p. 78
Mariana Pittaluga > p. 133
Mariana Reyes > p. 199
Mariano Dagatti > pp. 106, 107
Mariela Marchisio > p. 169
Mariela Rígano > p. 28
Mariela Rígano 41
Mariesther I. Muñoz > p. 25
Marifé Santiago Bolaños > p. 198
Marina G. Mendoza > pp. 106, 109
Marina Zenaida Castro Solórzano > p. 101
Mariola H. Quesada > p. 126
Mariola Quesada > p. 124
Mario-Paul Martínez > p. 178
Marisol Mendoza Téllez Girón > p. 155
Marta Alicia Tenutto Soldevilla > p. 52
Marta Facco > pp. 21, 35
Marta Mirás > p. 165
Martha Gutiérrez Miranda > p. 98
Martha Yolanda Pérez Barragán > p. 185
Martín Fernando Delgado > p. 125
Martín Monar Naranjo > p. 182
Martín Monar Naranjo > p. 184
Martín Olavarría > p. 170
Matilde Rosello > p. 140
Matilde Rosello > p. 199
Mauricio Alarcón Silva > p. 107
Mauricio Baros Townsend > p. 90
Maurício de Campos Araújo > p. 160
Mauro Tinti > p. 197
Max Pérez Fallik > pp. 22, 35
Mayra Paucar Samaniego > p. 185
Melba Cristina Marmolejo Cueva > p. 141
Mercedes de los M. Nicolini > p. 119
Mercedes Pombo > p. 76

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

M . N

Miguel Ángel Rubio Toledo > p. 111
Miguel Eduardo Antezana-Corrieri > p. 106
Miguel Jurado > pp. 188, 190
Milton César García > p. 125
Mitzi Vielma > pp. 122, 143
Mônica Cristina de Moura > p. 204
Mónica del Sagrario Medina Cuevas > p. 153
Mónica Gabriela Sandoval Gallegos > p. 146
Mónica González Castañeda > p. 79
Mónica V. F. Gruber > pp. 71, 75
Mónica Verdejo Ruiz > p. 47
Nadia Ostraujov > p. 45
Nancy Consuelo Quiroga Buitrago 41
Nancy Patricia García Pacheco > p. 133
Natalia Aguerre > pp. 77, 189
Natalia Aruguete > p. 108
Natalia Brener Maceiras > p. U 47
Natalia Martin Viola > p. 203
Natalia Martinez Ferrari > p. 172
Nathan Martins Fernandes > pp. 166, 201
Nora Beatriz Lifschitz > p. 23, 37
Nora Codoni > p. 121
Norberto Fabian Díaz Duarte > p. 119
Norberto Feal > p. 103

O . P . Q

Odalys Beceiro Gigato > p. 144
Olivares Gallo > p. 78
Olivia Fragoso Susunaga > p. 57
Omar Lezama Galindo > p. 100
Orestes Dámaso Castro Pimienta > pp. 83, 84
Oscar Andres Acuña Pontigo > pp. 143, 201
Oscar Echevarría > p. 14, 15
Otniel Altamirano > pp. 116, 117
Over Montes Causil > p. 195
Pablo Baquero > p. 164
Pablo Cotera Elizondo > p. 59
Pablo Domínguez Gonzalez > p. 143, 159
Pablo Israel Amancha Proaño > p. 112
Pablo Jafet López Guzmán > p. 153
Pablo Martín Domínguez > p. 178
Pablo Remes Lenicov > p. 51
Pablo Tesoriere > p. 190
Paco Lorente > p. 56
Pamela Gionco > p. 204

Pamela Petruska Gatica Ramírez > p. 91
Paola Banderas Quirola > p. 112
Paola de la Sotta Lazzerini > p. 88
Paola Ingrassia > p. 108
Paola Piantanida > pp. 27, 40
Patricia Baddou > p. 123
Patricia Dreidemie > p. 129
Patricia M. Doria > p. 135
Patricia Mines > p. 49
Patricia Sanmiguel > p. ña 136
Patricia Torres Mercado > p. 49
Patricia Villarroel Castro > p. 49
Patricio Pilca > p. 109
Paula Doménica Gordón Cerna > p. 186
Paula Rebello Magalhães de Oliveira > p. 204
Paulo Carlos López-López > p. 106
Paz Castillo > p. 50
Pedro Mir-Bernal > p. 136
Pedro Pablo Achondo M > p. 88
Pía Alonso > p. 199

R

Rafael Hernández Porras > p. 117
Ramón Guillermo Segura Contreras > p. 44
Raquel Acosta Rosales > p. co 203
Raúl Bejerano Bejerano > p. 85
Rebeca I. Lozano Castro > p. 150
Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro > p. 204
Regina Aparecida Sanches > pp. 160, 207
Reina Loredo-Cansino > p. 51
Renata Bazzo Francisco > p. 204
Renata Svizzero Fakhoury > p. 116
Robert Schmidt III > p. 193
Roberto Adrián García Madrid > p. 179
Roberto E. Céspedes > p. t 139
Roberto González Rodríguez > p. 129
Rocío Luque Magañas > p. 137
Rocío Torres Novoa > p. 141
Rodolfo Battagliese > p. 74
Rodolfo G. Papa > p. 55
Rodolfo Nucci Porsani > p. 166
Rodolfo Sousa Ortega > p. 81
Rodrigo Ezequiel Mené > p. 158
Rodrigo Quijandria > p. 203
Rogério de Souza e Silva > p. 203
Román Padín Otero > p. 136
Romina del Carmen Olivera > p. 55

EXPOSITORES EN EL VIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2023

R . S

Roque González Galván > p. 80
Rosa Carolina Guzmán Cevallos 150
Rosa María González Victoria > p. 155
Rosa María Valles Ruiz > p. 152
Rosa María Valles Ruiz > p. 152
Rosalba Zoccali > pp. 30, 43
Roxana Y. De La O Chávez > p. 58
Roxana Ynoub > p. 140
Rubén Darío Hernández Mendo > p. 180
Ruth García Martín > p. 178
Ruth Verónica Martínez Loera > p. 98
Sandra Alicia Utrilla Cobos > p. 111
Sandra Jacqueline Solís Sánchez > p. 183
Sandra Luz Molina Mata > p. 157
Sandra Navarrete > pp. 121, 122
Sandra Núñez Torres > p. 182, 184
Santiago Osnaya Baltierra > p. 118
Santiago Rodríguez Alonso > p. 46
Santina Di Salvo > p. 194
Sara Peisajovich > p. 135
Sarahi Isuki Castelli Olvera > pp. 154, 155
Sean Moscoso Samilla > p. 179
Sebastián Valencia Zamora > p. 120
Secil Afsar > p. 163
Sergio Calderón Machicado > p. 147
Sergio Donoso > p. 122
Sergio Justianovich > p. 170
Silmara Takazaki > p. 69
Silvia Barrientos > p. 132
Silvia Paulina Maldonado Mangui > p. 141
Silvia Sasaoka > p. 167
Sol Echevarría > p. 199
Soledad Cebey > p. 45
Sònia R. Grau > pp. 22, 36
Sonia Sasiain > p. 190
Stefani Mardones Carvajal > p. 144
Susy Inés Bello Knoll > pp. 52, 54

T

Taňa Elizabeth Escobar > pp. 96, 101, 183, 186
Tania Escobar > p. 93
Tatiana Rimbaud > p. 45
Teresa Sádaba-Garrazza > p. 136
Thamyres Oliveira Clementino > p. 195
Tiago Macini > p. 174

Toa Donatella Tripaldi Proaño > p. 205
Tomás Queiroz Ferreira Barata > p. 170
Tomás Quevedo Ramírez > p. 109
Tomás Stiegwardt > pp. 62, 63
Tomas Thibaud > p. 54
Trinidad Jeria-León > p. 64

U . V . W

Valeria Cynthia Díaz > p. 94
Valeria Pacchioni-Hurtado > p. 106
Valeria Saponara Spinetta > p. 149
Vanessa Sanguino-García > p. 125
Vanessa Jiménez Serranía > p. 56
Vanessa Sattele Gunther > p. 172
Vania Susana Calle Quispe > p. 170
Verónica Cremaschi > p. 47
Verónica Durán Alfaro > p. 78
Verónica González Quintero > p. 169
Verónica Méndez > pp. 18, 31
Verónica Vázquez Valdés > p. 153
Verónica Villalobos Flores > p. 114
Victor Sportelli > p. 50
Victoria Alvarez > p. 76
Victoria Cobos > pp. 20, 33
Victoria Nannini > p. 95
Virgínia Chalegre > pp. 20, 33
Virginia Peterson > pp. 27, 40
Vivian Solano Brenes > p. 118
Viviana Torres-Mestey > pp. 140, 203
Viviane Tavares de Moraes > p. 165
Wendy Hall- Fernández > p. 202
Wolfgang Alejandro Breuer > p. 146

X . Y . Z

Ximena González Eliçabe > p. 128
Ximena Marcela Romero Baldivieso > p. 146
Yadira de Armas Rodríguez > p. 129
Yamilet Pino-Nicó > p. 84
Yessenia Briones Castro > p. 159
Yomna K. Abdallah > p. 163
Yvan Conna > p. 123
Zijun Yin > p. 47
Zulema Marzorati > pp. 74, 76

COLOQUIO

INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES
EN DISEÑO

VIII EDICIÓN

Facultad de Diseño
y Comunicación