

El diseño es ontológico porque cada objeto, herramienta, servicio o, incluso, narrativa en los que está involucrado, crea formas particulares de ser, saber y hacer (Escobar, 2017). En este artículo se reflexiona, y poner en tensión, la necesidad de repensar lo humano como una entre otras “especies compañeras” (Haraway, 2007) y la regeneración de la vida. Desde las miradas del eco-feminismo (Federeci, 2017) y del feminismo ecoterritorial (Ulloa, 2016) se asumen otras formas de cuidados y ensamblajes en la coproducción de la vida, como también lo ha desarrollado ampliamente Bruno Latour (1996) en su teoría del actor-red. Así, lo humano no juega un rol central, en su lugar se propone maneras de reflexionar y estudiar las relaciones que se producen en el “entramado comunitario” (Gutiérrez, 2013). Abandonar el concepto de “Naturaleza” (Morton (2007), Latour (1993; 2005), Swyngedouw (2006) y asumir las condiciones socioecológicas como ensamblajes relacionales configurados en red, que producen y sostienen la vida y las prácticas cotidianas en el territorio (Ulloa, 2016; Federici, 2017), supone una “socialidad más que humana”, que no distingue entre humanos y no humanos (Tsing, 2023). Desde el desarrollo regenerativo, se considera a los seres humanos, las estructuras sociales y las preocupaciones culturales como parte inherente de los ecosistemas. Entendiendo que la diversidad y singularidad de cada lugar (social, cultural y ambiental) es crucial para el diseño, y que el proceso de diseño es continuo, indefinido, participativo [y cooperativo] (Girardet, 2014). De esta manera, la metodología de diseño regenerativo, que se centra en el desarrollo de asentamientos humanos que se asocian con los sistemas y los procesos para regenerar activamente la salud del lugar en su totalidad y el espíritu de las personas que lo habitan, es un enfoque que permitiría especular sobre modelos de cohabitar socio-ecológico equilibrado.

Pilwa, fibra, cuerpo y bosque

Magdalena Cattán-Lavín. Profesora asistente del Departamento de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde se desempeña como Docente e Investigadora. Es PhD por Edinburgh College of Art (2023), MA Integrated Design KISD TH Köln (2012) y Diseñadora Industrial FAU UChile (2008). Miembro del College of Reviewers en The Design Journal y co fundadora de la plataforma sobre diseño crítico deotromodo. Su investigación se centra en la relación entre artesanos y diseñadores desde una postura crítico-reflexiva que aborda las asimetrías y tensiones en modelos colaborativos, utilizando el enfoque metodológico de Design Anthropology. Actualmente, estudio el “hacer”, situando el conocimiento tácito/ experiencial/ encuerpado (embodied) como base para el reposicionamiento epistémico de los oficios y para la enseñanza del diseño. Ha presentado su trabajo en diversos encuentros académicos nacionales e internacionales.

El artículo explora la elaboración del Pilwa, una práctica artesanal tradicional profundamente arraigada en los ritmos culturales y ecológicos de una comunidad artesanal en el Lago Budi. Enmarcado a través del concepto de “taskscape”, desarrollado por el antropólogo Tim Ingold, el artículo analiza la creación del Pilwa como un proceso dinámico y encuerpado, donde el cuerpo juega un papel central en la interconexión de conocimientos, materiales y medio ambiente. A través de métodos etnográficos como la observación participante y entrevistas, el artículo captura una práctica transmitida de generación en generación, donde el aprendizaje táctil y experiencial, a menudo pasado por alto en los marcos occidentales, se presenta como un enfoque decolonial para la producción de conocimiento. Al centrarse en los movimientos, gestos e interacciones corporales de los artesanos, el artículo revela cómo esta práctica artesanal sostiene la identidad cultural y fomenta una profunda conexión con el lugar y la tradición.

El artículo también reflexiona sobre el contexto sociocultural de esta práctica y los desafíos contemporáneos que enfrenta la comunidad, como la disminución de materias primas en las áreas locales y la sobreproducción de artículos de baja calidad debido a un interés repentino en esta práctica artesanal. El artículo busca enfatizar el papel vital del cuerpo en la sostenibilidad y transformación de las prácticas culturales. Subraya la elaboración del Pilwa como una tradición viva, donde el diseño actúa como un puente entre la herencia y la innovación. En última instancia, el artículo aboga por un reconocimiento más profundo de las artesanías como formas dinámicas y decoloniales de conocimiento que celebran la resiliencia cultural y la creatividad humana.

Pintatani, La producción de un vino ancestral en el oasis de Codpa (Región de Arica y Parinacota, Chile)

José Marcelo, Bravo Sánchez. Investigador y Académico del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Geógrafo de la Universidad de Chile (2004). Diplomado en

Estudios Políticos y Estratégicos (2006) y Magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) del Ministerio de Defensa (2012). Doctor del Programa de Doctorado Historia, Geografía e Historia del Arte: Sociedad, Territorio y Patrimonio (2018). Escuela de Doctorado Internacional. Universidad de Murcia (Murcia, España). Académico encargado de las cátedras de Antropología Cultural, Sociología Urbano Rural, Geografía Cultural, Patrimonio Inmaterial, entre otras. Además, desde el año 2009 es miembro de ICOMOS-CHILE, del año 2015 de SOCHIGEO (Sociedad Chilena de Geografía) y en el año 2020 es miembro evaluador de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial: Memorias y Colectivos Sociales (Universidad de La Plata / UNESCO). Finalmente, ha participado como ponente y expositor en diversos eventos académicos, científicos y público general.

Lucero Garrido Rubilar. Estudiante y Licenciada de la Carrera de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Patricio Hernán Duarte Gutiérrez. Académico y Profesor Asociado del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Profesor de la Cátedra de Historia de la Arquitectura en los cursos: Antecedentes sobre la historia urbano-arquitectónica de ciudades chilenas del siglo XIX, Historia de la Arquitectura Chilena y Americana, Historia de la Arquitectura Chilena Republicana, Ciudad, Patrimonio y Restauración, Historia I, Cultura de la Arquitectura Clásica, Crítica de la Arquitectura. La realidad chilena y latinoamericana. Finalmente, ha participado como ponente y expositor en diversos eventos académicos, científicos y público general.

Pedro Palma Calorio. Geógrafo de la Universidad de Chile. Magister en Desarrollo Urbano del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y Candidato a Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro activo de la ONG Observatorio CITé e integrante del Núcleo de Estudios de Geografía Anarquista (NEGEA). Mis trabajos se encuentran intersectados por las geografías más que humanas, la planificación urbana-territorial, las geografías psi, institucionales, jurídicas, y de las violencias. He sido co-editor de siete libros y he participado como investigador principal y co-investigador en diez proyectos de investigación con financiamientos nacional e internacional.

El presente artículo se centra en la arquitectura y el paisaje vitivinícola del pueblo de Codpa, (Región de Arica y Parinacota, Chile), con un enfoque sistémico en la producción del ancestral vino Pintatani. Para ello, se ha analizado la importancia histórica y patrimonial de Codpa, junto con su vernácula arquitectura adaptada a las condiciones locales. A través de un estudio de la configuración territorial basada en los sectores que implican la producción de este vino andino como el cultivo, asoleamiento, producción y bodegaje. Para ello, se ha explorado los materiales locales, las técnicas constructivas, su significado cultural y las prácticas tradicionales de la viticultura codpeña. La investigación destaca su paisaje cultural, su vernácula arquitectura y tradiciones que se entrelazan en la preservación de este ancestral patrimonio enológico de Codpa.

Mariofanías y espacio público, territorios en conflicto. El caso de las Grutas de Lourdes en Chile

Mauricio Baros Townsend. Arquitecto (Universidad de Chile). Magister en Arquitectura (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Doctor en Arquitectura (Universidad Politécnica de Madrid). Desde 1986 es académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Además, es académico desde 2001 del Centro de Estudios Árabes de la misma universidad. En ambas unidades realiza labores docentes de pre y postgrado. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en el área de la teoría y la historia de la arquitectura, con especial énfasis en este último caso, a la relación entre Oriente y Occidente.

María Soledad Díaz de la Fuente Leighton. Trabajadora social Pontificia Universidad Católica de Chile (2006). Posee un Postítulo en Restauración y Conservación Arquitectónica (2011) y es Magister en Intervención del Patrimonio Arquitectónico (2023) ambos de la Universidad de Chile. Cursos de perfeccionamiento en curatoria y diseño de experiencias en Central Saint Martins, University of the Arts London, ((2014) y Gestión de Museos, en Tate Modern, Londres (2015). Fue directora ejecutiva de Fundación Aldea desde 2017 al 2023 y actualmente es su presidenta.

La creciente privatización y desacralización del espacio público que hemos estado viviendo por ya varias décadas, ha instalado a muchos de nuestros espacios públicos, como plazas, pampas, parques, etc., en una situación precaria, en donde el valor de lo público se desvanece ante los apetitos del mundo capitalista. Entre estos espacios, los lugares religiosos de culto popular se han convertido en territorios en conflicto. Es precisamente uno de estos espacios que aquí queremos analizar: las Grutas de Lourdes en Chile. Estos espacios existen en todo nuestro territorio y han surgido en su mayoría espontáneamente producto de la voluntad de las colectividades que las han erigido. Lo que aquí queremos examinar son primeramente los antecedentes de estos espacios, los cuales, como podremos apreciar, desde muy antiguo surgieron como espacios de encuentro entre la esfera de lo humano y lo trascendental. Estos espacios liminales dieron cabida al encuentro de estas dos esferas, en donde las divinidades han mutado, pero el interés, la devoción y el culto mantenido por sus feligreses, les han permitido conservarse durante siglos como parte de la identidad popular en cada una de las localidades en donde han surgido. El caso de la Virgen de Lourdes constituye una muy particular hierofanía, al manifestarse principalmente en grutas que constituyen parte del espacio público y en muchos casos del entorno natural en el cual se emplazan, logrando con ellos fusionar sincréticamente la herencia religiosa europea con la amerindia, pues la espiritualidad de los pueblos originarios era ante todo expresada en espacios abiertos y entornos naturales. El valor de estos espacios reside entonces en ser espacios liminales y sincréticos, que forman parte del patrimonio colectivo de sus pueblos, y por ello requieren ser preservados, reconocidos y valorados.

Emociones clandestinas: desde el romanticismo oscurantista del thrash metal al anarquismo confrontacional del punk en la dictadura de Pinochet

Mauricio Vico Sánchez. Diseñador Gráfico (UTEM) y Licenciado en Estética (U. Católica). Doctor en Investigación en Diseño (U. de Barcelona). Desde 2010 es investigador del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Trabaja en proyectos sobre historia, estética, iconografía, el afiche político en Chile y cultura material. Docente de pregrado de la carrera de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Además de una variedad de artículos en torno al diseño chileno, ha publicado libros como: *Oficina Larrea*, 60 años diseñando afiches y marcas (co-autor junto a Juan Carlos Lepe); *Todos juntos: iconografía de la contracultura en Chile (1964-1974)* (autor); *40 años de afiche político en Chile: 1970-2011* (co-autor junto a Rodrigo Vera); *El afiche político en Chile (1970-2013)* (autor principal); *Un grito en la pared* (co-autor junto a Mario Osses).

El artículo valora la iconografía de las corrientes musicales del thrash metal y el punk, y sus propuestas ideológicas alineadas con principios del romanticismo y el anarquismo. ¿Qué quedó de estos movimientos en la larga noche de la dictadura militar? Se examina en particular su testimonio en la década de los ochenta del siglo pasado. Estas corrientes se convierten en una segunda ola contracultural. La primera, de los hippies chilenos, abarca entre fines de los años sesenta e inicio de los setenta del siglo XX. En la segunda se repiten los mismos actores: los jóvenes, ahora en una posición más dura, más confrontacional y violenta. Si bien hicieron hincapié en la demanda por espacios de libertad, su ethos se podría consignar en una rebeldía no partidista. Sus mensajes se representan con íconos y tipografías alternativas, y de una marcada informalidad en su manera de escribir: usando la caligrafía personal, la rotulación y el collage para diseñar los títulos; sus signos gráficos reflejados en afiches, comics, casetes y fanzines principalmente. Estos impresos reflejan una oposición a los cambios estructurales que vivía la sociedad chilena, impuestos por la dictadura cívico militar, y que continuaron después de su término. En esta etapa de dictadura (septiembre 1973-marzo 1990) surgieron publicaciones autogestionadas que se diseñaron en un espacio legal y semilegal, un fenómeno que presentaba una nueva iconografía. Así, esta investigación rescata parte de la gráfica impresa del underground chileno, particularmente la asociada a la música thrash metal y punk, testimonios visuales de una resistencia cultural.

El Otro y el Mundo: un contraste entre Maurice Merleau-Ponty y Emmanuel Levinas

Pablo Núñez Gutiérrez. Licenciado en Comunicación Social, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Master of F. Design, Domus Academy, Milán, Italia; Magíster en Pensamiento Contemporáneo: Filosofía y Pensamiento Político, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. Desde 2017 es Profesor Asistente del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Trabaja en proyectos de investigación y creación

sobre el cuerpo y el espacio; para generar conocimiento y sensibilidad sobre el cuerpo humano, junto con la necesidad antropológica y filosófica de cubrirse con materiales textiles, que son en definitiva textos; asimismo por extensión, la generación de espacios textiles-textuales que visten el cuerpo social. Docente de grado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Además, posee un cuerpo de obra inscrita en las artes visuales latinoamericana, con numerosas exposiciones nacionales e internacionales, tanto colectivas como individuales; participación en bienales internacionales; colecciones selectas; con numerosos premios y reconocimientos.

Este artículo es una primera aproximación exploratoria para: (1) Investigar el fenómeno del Otro y el Mundo en el libro *Fenomenología de la Percepción* de Maurice Merleau-Ponty (1945); (2) Contrastar con la noción del Otro y el Mundo en el libro *Totalidad e Infinito* de Emmanuel Levinas (1961) y (3) Establecer semejanzas, diferencias, aproximaciones y/o limitaciones entre ellas.

La argumentación de los objetivos antes propuestos se establece a partir de los siguientes enunciados; tanto Maurice Merleau-Ponty como Emmanuel Levinas son dos referentes contemporáneos ineludibles de la filosofía moderna francesa. Reflexiones del pensamiento francés que ha influido en América Latina de manera amplia y significativa, moldeando diversas corrientes de pensamiento crítico, político y cultural de la región. Por lo tanto, revisar las nociones del Otro y el Mundo en estos dos autores, es relevante para comprender sus propuestas: dos visiones originales e influyentes con un enfoque crítico y divergente, en cuanto a la tradición fenomenológica occidental. Para Merleau-Ponty el Otro y el Mundo están intrínsecamente conectados mediante la corporalidad y la intersubjetividad. El Otro es un sujeto que comparte con mí mismo el espacio del Mundo. Sin embargo, en la fenomenología ética de Levinas, el Otro tiene primacía sobre el Mundo. Es decir, el Otro no se integra a la experiencia del Mundo, sino que desborda cualquier intento de reducirlo a un horizonte compartido.

Se plantea, entonces, la idea central del artículo: aunque ambos filósofos comparten un enfoque fenomenológico; sus interpretaciones y énfasis sobre el fenómeno del Otro y el Mundo difieren significativamente, reflejando distintos aspectos de la experiencia humana y ética.

Ritmo y Forma: Explorando los Bordes de la Tejuela Chilota

Paola de la Sotta Lazzarini

Diseñadora Industrial, Doctora en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, Magister en Didáctica Proyectual de la Universidad del Bío Bío, Profesora Asociada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su área de investigación se vincula con los saberes tradicionales patrimoniales materiales e inmateriales arraigados en un territorio, que se configuran por medio de sus creaciones, identidad y paisaje cultural. Trabaja en proyectos de investigación multidisciplinar elaborando en conjunto el desarrollo de acciones que involucren la cadena de valor desde la tierra hasta el producto. Ha desarrollado proyectos de creación artística en torno a la tejuela de alerce expuestos en el Museo de Arte Moderno MAM Chiloé, CECREA de Castro en Chiloé y facultad de Arquitectura Uchile. Integrante del Comité Académico Internacional del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y del Comité Externo de Evaluación del Programa de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Ha sido Directora del Departamento de Diseño, de Extensión, de Educación Continua, de la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción, de la Revista Chilena de Diseño RchD y Consejera electa del Consejo de Facultad. Directora Docente y Coordinadora de Bachillerato para la Universidad Mayor. Autora de numerosos artículos de investigación, par revisor de agencias, evaluadora de artículos en diversas revistas nacionales e internacionales, gestión de publicaciones, contenidos y producción editorial. Ha escrito, gestionado y producido libros en torno a la paja de trigo y el mimbre como resultado de proyectos de investigación colaborativos.

Actualmente su trabajo doctoral se enfoca en poner en valor la tejuela de alerce en la isla de Chiloé como un elemento identitario de la cultura chilota expresado en la arquitectura vernácula de la isla.

La tejuela chilota ha sido, desde sus orígenes, mucho más que un simple elemento funcional para enfrentar el clima de lluvia y viento que caracteriza el sur austral de Chile y particularmente el de Chiloé. Y si bien esto podría sonar redundante, es que la tejuela tiene apellido y es Chiloé, independiente de si se ubica en la isla homónima o no. En ella se condensa una historia de adaptación, creatividad y pertenencia que se ha ido tejiendo al ritmo mismo

de la vida insular. Su existencia ha evolucionado hacia un objeto con valor estético y simbólico que dialoga profundamente con el entorno cultural y natural. Cada tejuela individual y colectivamente es un fragmento de la memoria material que los chilotes han construido, en un estrecho y constante diálogo con el territorio, el clima y el bosque. Este proceso de transición de lo funcional a lo estético que experimenta la tejuela no solo es el reflejo propio de la creatividad del hombre o intuitiva del artesano chilote. Sino también se añade el factor de inspiración; el paisaje. Un paisaje en sus orígenes prístino y que defiende esta cualidad hasta el día de hoy. A pesar de los avances de la tecnología, los nuevos materiales y la influencia de nuevos estilos que intentan permear la cultura chilota. La pervivencia de la tejuela es real y presente, y se plasma en sus bordes de terminación, a través de diseños únicos que combinan funcionalidad y belleza. Y es que en sus bordes se refleja la cualidad de ser portadora de sentido y emoción. De esta forma, es que, en un pequeño gesto creativo, una breve y sutil interferencia en la línea de su borde recto, la tejuela va tomando vida propia. Lo que revela tanto el oficio como la sensible mirada de quien la crea y quien además habita en estos paisajes.

Este artículo, por tanto, no busca solo describir las formas, sino comprenderlas como el resultado de un proceso creativo situado. Donde el territorio inspira, la memoria técnica guía y el gesto artesanal imprime su sello. En ese cruce, entre naturaleza, cultura y oficio, es donde la tejuela chilota adquiere su verdadera relevancia.

Plantas, diseñando territorios. El caso del huacatay en el huerto comunitario del hospital de Limache

Pedro Pablo Achondo Moya. Licenciado en Filosofía, Teólogo (Magister en Teología Moral y Práctica, Facultés Loyola de París) y Doctor en Territorio, Espacio y Sociedad (Universidad de Chile). Desde 2019 ejerce la docencia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile). Investiga temas ligados al pensamiento vegetal, teología latinoamericana, el posthumanismo, la ecología, filosofía ambiental y geohumanidades en contextos de Cambio Climático. Es investigador postdoctoral del proyecto Anillos "Pluriversos Climáticos" ATE230072 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

El artículo busca demostrar la manera en que la reterritorialización de ciertas plantas genera dinámicas espaciales particulares, las cuales influyen en la vida de las personas y generan transformaciones en el entorno. Lo anterior cuestiona miradas puristas respecto de los movimientos vegetales y sus intercambios geográficos, como también categorías como "invasora" o "nativo". Al mismo tiempo posibilita una interpretación no-antropocéntrica de la vida de las plantas, en el sentido de que son ellas mismas, en cuanto agentes/actantes, las que al ser reterritorializadas buscan su regeneración y permanencia. El caso particular del huacatay es interesante, no solo por ser una planta con una serie de características medicinales ligadas a las culturas andinas de sudamérica, sino también por que al ser reterritorializada en sitios específicos, tanto su importancia como su significado se ven transformados. Para el desarrollo metodológico del artículo se toma el caso de una planta de huacatay particular, ubicada en el huerto comunitario "Wali Yapu" del Hospital Santo Tomás de Limache. Se aborda una experiencia sensorial y afectiva con ese huacatay, expresada en registros fotográficos, dibujos y notas de campo; además de entrevistas con quienes participaron de la reterritorialización de la planta. A partir de su historia y relaciones se establece un diseño nuevo del espacio, otrora un terreno baldío detrás del hospital. La historia de la planta narra un cambio espacial, nuevas territorializaciones en relaciones de salud y bienestar y los alcances bioculturales posibles. Diseñar para otros mundos consiste en considerar la fuerza des/retorializadora de las plantas, incluso de aquellas pequeñas situadas en la zona posterior de un hospital regional en Chile.

VOLUMEN 2 (Cuaderno 281)

Juvenal Baracco: un hacer arquitectura desde adentro

Ricardo Yamagawa Urasaki. Egresado de la Universidad Ricardo Palma con grado de Arquitecto. Tercer puesto en el concurso de Anteproyectos Arquitectónicos "Edificio para la Facultad de ciencias Económicas" organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma en el 1999. Ha integrado el colectivo de arte Artesano del 2013 al 2017, Integra el grupo RYUJASS dedicado al diseño desde el 2014. Ha participado en diversas exposiciones colectivas de arte y colaborado con varios colectivos de arte. Ha escrito, ilustrado y publicado el cuento infantil "Shenna y Samuel" en el 2016. Los temas de su interés son la memoria, la tierra, el poder, la educación, la tradición. Se dedica a la docencia desde el 2013, en diferentes institutos, y en la actualidad en IDAT desde el 2022.

¿Cuánto se ha publicado sobre arquitectura peruana y sobre arquitectos peruanos y sus obras?, mucho y el interés en estas investigaciones es evidenciar los aportes dentro del proceso de desarrollo de la arquitectura en el Perú. El trabajo de investigación que se muestra está planteado a partir de un arquitecto peruano y parte de su obra, se trata de Juvenal Baracco. Existen diversas investigaciones sobre su obra, incluyendo la publicación del libro Juvenal Baracco: la memoria de la ciudad, las formas de la tradición, desde la aparición del libro dedicado a sus casas a finales de la década del '80.

Esta investigación se enfocará sobre el pensamiento de Juvenal Baracco y el análisis de algunas de sus obras, pero no solo desde lo arquitectónico, sino también a partir de otros enfoques, con el fin de entender su pensamiento, ese desde adentro del cual habla y determina su hacer arquitectura, entonces ¿Esta investigación se planteó de otra manera?

Diseño autónomo para una retribución socio-ambiental al territorio cafetero de Trujillo, Valle del Cauca, Colombia

Félix Augusto Cardona Olaya. Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia; Especialista en Ingeniería de la Organización Industrial de la Universidad de Zaragoza, España; Especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Popular del Risaralda, Colombia. Magister en Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas (Tesis Meritoria). Ph.D en Diseño y creación de la Universidad de Caldas, Colombia (Tesis Meritoria). Ha ejercido actividad docente/administrativa desde el año 2003 en las Universidades Nacional de Colombia, Católica Popular de Pereira, Católica de Pereira, Antonio José Camacho y Fundación Academia Dibujo Profesional. Director y jurado de tesis de pregrado y posgrado. Par académico en diferentes eventos y publicaciones. Miembro del grupo de investigación ANUDAMIENTOS. Gestión y ejecución de proyectos de proyección social. Tutor de semilleros de investigación. Director de comité académico revista ACTITUD.

Proceso de investigación-creación que interrelaciona la memoria, el paisaje y el diseño como un fenómeno contextual que conlleva procesos de conservación, adaptación y divulgación de un paisaje cultural parte de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO en aproximadamente 7.300 Ha. desde el año 2011 en medio de una zona con gran debilidad del Estado como lo es el paisaje cultural cafetero del territorio del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, Colombia. Territorio en el que actualmente habitan amplios sectores de población vulnerabilizada por los principales factores de violencia en Colombia y presenta los mayores conflictos entre la generación de ingreso y la preservación de un cada vez más amenazado Paisaje Cultural dentro de una compleja relación intergeneracional de sus comunidades y de relación escalar con fenómenos globales que afectan mucho lo local. Entre lo que se destaca como hallazgo de este proceso: la poca valoración sociocultural sobre la tecnología que existe como legado de un conocimiento ancestral, fruto de saberes configurados en y desde la interacción social con el contexto natural y un diálogo constante intergeneracional, debido a que se asocia con maneras inferiores de hacer las cosas cuando, al contrario, demuestra que su pequeña escala y manera de actuar es la alternativa para un uso racional de los recursos naturales y una manera de preservar recursos culturales. De allí que se planteó desde un marco epistémico decolonial y su perspectiva de los Diseños Sures, una estrategia metodológica de investigación-creación con la mayor participación posible de habitantes de Trujillo que permitió reconocer tecnología que deviene en su diseño, formas de representación cotidiana que simbólicamente e identitariamente represento y reconstruye el territorio que se considera paisaje como patrimonio mundial, el cual evidencia tensiones muy fuertes entre procesos de desarrollo económico versus un desarrollo territorial inscrito en estilos de vida sostenibles desde la concepción del campesino cafetero colombiano.

Geografía y territorios del deseo. Posibilidades espacio-temporales para pensar la condición humana

Leobardo Armando Ceja Bravo. Doctor en Desarrollo y Docencia del Diseño por parte de la Universidad Madero en Puebla, México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) Nivel I. Pertenece a la Red de Investigadores en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina (2021-2025); miembro del Laboratorio de Investigación de la Comunicación (LINC), espacio de trabajo multidisciplinario que integra docentes de Arte y Producción Cinematográfica, Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico, y al Padrón de Investigadoras e Investigadores de Michoacán (2023-2026). Es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Su-

periores ENES Morelia. Ha participado como evaluador y dictaminador en eventos académicos y de investigación. Cuenta con cinco libros, artículos y capítulos de libros. Cuenta con experiencia como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional en diseño, pensamiento complejo y semiótica. Espacios Facilitadores y Experiencias en contextos humanos es la línea de investigación que ha trabajado desde el 2016, cuyo objetivo es indagar sobre las distintas formas de interacción de las personas con lo configurado, considerando las acciones, actitudes, emociones y vivencias humanas, buscando con ello contribuir con el buen vivir.

La condición humana se ve atravesada por diversas coordenadas espacio-temporales que condicionan toda vivencia. La vivencia espacial a través del encuadre y su posible análisis semiótico pueden mostrar la manera en la que el territorio se torna testigo del acontecer humano, en el que el conflicto, la tragedia y la cultura se tornan presencia a través de las posibilidades narrativas del séptimo arte. El presente trabajo busca mostrar a través del análisis semiótico de un filme las implicaciones humanas y el sentido que comporta la identidad, la noción de territorio y las implicaciones geográficas a través del efecto que produce el fenómeno de la migración.

Al otro lado, película mexicana dirigida por Gustavo Loza (2004), está integrada por tres historias en cuya trama se logra identificar con claridad la realidad geográfica de donde proceden sus personajes, así como las implicaciones políticas imperantes. Aspectos como la migración, la esperanza y la propia condición humana en conflicto contribuyen a la reflexión sobre la cultura, la identidad y sus anclajes espacio-temporales a partir de la dimensión geográfica y territorial.

Reflexionar sobre estos conceptos y buscar articularlos a partir de la trama cinematográfica permite una aproximación a la compleja realidad imperante a partir de las propias narrativas con las que el lenguaje cinematográfico cuenta, acercando al espectador a múltiples realidades, las cuales se juxtaponen dotando de fuerza y sentido a los conceptos puestos a revisión en esta oportunidad. Este ejercicio permitirá reflexionar sobre la importancia que el propio concepto de diseñar comporta, puesto sus implicaciones se muestran en su dimensión ontológica. Se expresan de igual forma en diversos ámbitos de la creación. En todos los casos, su efecto siempre será el mismo, a saber, la forma en la que se entiende el mundo circundante, así como la manera en la que nos relacionamos. En este trabajo se presenta un ejemplo de las posibilidades en que las representaciones y su trascendencia pueden expresar la condición humana con claridad pudiendo ser a través de lo que el séptimo arte puede mostrar.

Circuito de la publicación independiente: Mapa de ferias de artes impresas en Brasil de 2016 a 2019

Sandra Depexe. Doctora y máster en Comunicación por la Universidad Federal de Santa María. Docente en el área de Comunicación Visual en la Universidad Federal de Santa María, actuando en el Departamento de Ciencias de la Comunicación desde 2015 y en el Programa de Posgrado en Comunicación desde 2019. Fue coordinadora del curso de grado en Comunicación Social Producción Editorial (2018-2020; 2020-2022). Es investigadora de la Red Brasileña de Investigadores de la Ficción Televisiva (Obitel Brasil). Líder del grupo de investigación Conecta— Comunicación y Experimentación Creativa (CNPq/UFSM). Desde 2017 actúa voluntariamente como editora ejecutiva de la FACOS-UFSM, siendo la responsable de la migración del sello universitario a la Cámara Brasileña del Libro y adopción de la política de preservación de las obras en el entorno digital con Acceso Abierto. Las acciones de enseñanza e investigación vinculadas al diseño editorial han obtenido reconocimiento a través de premiaciones académicas. Dos libros y cuatro revistas producidas por estudiantes en disciplinas impartidas por la docente recibieron el premio Expocom, promovido por el Congreso de Ciencias de la Comunicación-Intercom. Los actuales temas de investigación incluyen: consumo cultural y sociabilidades mediáticas, representaciones e identidades, experimentaciones metodológicas en investigaciones que dialoguen con comunicación visual y diseño editorial, comunidades lectoras mediadas por las culturas digitales, publicaciones independientes, telenovela, enseñanza de producción editorial, movimientos del campo editorial en articulación al consumo cultural y a los usos sociales de la lectura.

Las ferias de publicaciones independientes, también conocidas como ferias de artes gráficas o ferias de artes impresas, son espacios de comercialización y circulación que caracterizan un importante movimiento en la escena editorial brasileña. Además de convertirse en espacios de construcción de sociabilidad, promueven el reconocimiento de prácticas culturales en torno al diseño editorial independiente. A partir de investigación bibliográfica y análisis documental, los objetivos del texto son reflexionar sobre la cultura de la publicación independiente en Brasil, relacionando el valor simbólico y cultural de las obras con el diseño editorial; y presentar un mapeo de las ferias

de artes impresas y publicaciones independientes ocurridas en Brasil entre 2016 y 2019. Aunque la realización de tales eventos es una producción cultural importante, el mapeo de ediciones se torna complejo, ya que ocurren fuera del circuito convencional mercadológico. El recorte se justifica para preservar la memoria de estos eventos en un momento anterior a la pandemia de Covid-19. El mapeo permitió identificar y reconocer 146 diferentes ferias gráficas, las cuales totalizaron 281 ediciones, en 41 ciudades y 14 estados brasileños, incluyendo el Distrito Federal. El resultado más relevante es la comprobación de que el crecimiento de las ferias no se dio solo en las capitales y regiones metropolitanas, sino con el surgimiento y, hasta incluso, consolidación de eventos en el interior, sobre todo en los años de 2018 y 2019. Es notable que, a pesar de la fuerte presencia en la región Sudeste del país, las iniciativas distantes de las capitales señalan el desarrollo cultural y dan pistas para pensar sobre la permeabilidad de la economía creativa en el campo editorial independiente en Brasil.

La identidad y el patrimonio vivo: Las comunidades del sudeste cordobés

Patricia Elena Patti. Arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Convallidó el título en la Facultad de Arquitectura de Firenze, Italia y es Especialista en la Enseñanza Universitaria de la Arquitectura y el Diseño (FAUD-UNC). Docente en Historia de la Arquitectura IA e investigadora dentro del Área de las Ciencias Sociales en la FAUD-UNC.

Diego Fernando Marquez Casas. Arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Profesor en Concurrencia con Título de Base (Trayecto de Formación Pedagógica para Profesionales) egresado del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico. Especialista en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos (UNC). Docente de Historia de la Arquitectura IA, e investigador dentro del Área de las Ciencias Sociales en la FAUD-UNC.

Este estudio se centra en el territorio del sudeste cordobés, una región caracterizada por su notable diversidad cultural e identitaria, que ha sido profundamente transformada por las dinámicas históricas y contemporáneas de modificación territorial. A lo largo de las últimas décadas, estos procesos de transformación han generado un debilitamiento de las identidades locales, amenazando la continuidad y la visibilidad de las expresiones culturales que históricamente han dado forma a la región.

El objetivo central de la investigación es identificar el patrimonio vivo de las comunidades del sudeste cordobés, entendiendo este concepto como un conjunto de prácticas, saberes, costumbres y modos de vida que, transmitidos de generación en generación, conforman una representación colectiva de la identidad local. En primer lugar, se identifican los componentes del territorio, considerando los elementos naturales, geográficos y sociales que han influido en la configuración de la región. A continuación, se aborda el expansionismo territorial a través de la llegada del ferrocarril, que alteró significativamente las dinámicas sociales, culturales y económicas de las comunidades, modificando su relación con el espacio y con los otros territorios. Finalmente, se realiza una identificación exhaustiva del patrimonio vivo para comprender cómo estas comunidades dentro de un contexto de transformación y globalización.

Transformaciones Territoriales y Comunitarias en el Cerro San Eduardo de Guayaquil. Un estudio sobre el uso del suelo y las dinámicas Sociales

Yolanda Poveda Burgos. Arquitecta (UCSG, 2003). Máster en Investigación, Educación Superior e Innovaciones Pedagógicas. Especializaciones en Investigación para las Ciencias Sociales y en Docencia Superior. Publicaciones y Ponencias Internacionales de: Gobernanza, Participación Ciudadana, Territorio, Espacio Público, Vocación del Suelo, Ciudades más verdes y Construcción Social del Hábitat. Autora del Libro del Aula a la Comunidad: Consultorio Urbano UCSG 2017-2021. Premio Internacional de Buenas Prácticas de Vinculación. Profesora e Investigadora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en las Áreas del Paisaje, Jardines, Prácticas Comunitarias, Interiorismo, Bioclimática, Proyectos, Eco-materiales y Diseño del Mueble. Directora de: Maestría en Diseño del Paisaje, Proyecto de Vinculación Consultorio Urbano, Proyecto de Investigación Refugio Antártico Ecuatoriano (RAE-3). Miembro (investigadora) Proyecto ERASMUS + POLIS.

Este estudio muestra el caso de las comunidades de Cerro San Eduardo, de la ciudad de Guayaquil, un territorio de origen informal, que se ve afectado por el proceso de urbanización de manera espontánea (por mano propia), y que posteriormente a través de la co-gobernanza ha alcanzado algunos resultados positivos. Sin embargo, este origen informal dio como resultado la baja calidad del espacio donde se vive y se convive, es de esta manera que se trabajó desde la academia para fortalecer a los miembros de la comunidad y poder ser un ente de apoyo a la mejora de esta realidad.

Es de esta manera, que se trabajó durante siete años con las comunidades, y en este proceso se documentó cada una de las actividades desde y para la comunidad, empezando con la generación de una línea base, luego se muestra este proceso de consolidación del territorio, las dinámicas sociales y la forma de ocupación del suelo, a través de la gestión propia de la comunidad. Es así, que se identifican las problemáticas descritas por sus habitantes, desde la falta de equipamiento urbano hasta la invisibilidad, y son documentadas a través del uso de herramientas tales como la cartografía social, los mapeos comunitarios, talleres participativos y encuestas; y se aplican también los fundamentos de la producción social del hábitat para poder entender la realidad del territorio desde la comunidad y ser posibles agentes de acompañamiento en pro de mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Usos y Apropiaciones en los Espacios Verdes de los Barrios Tipo Block

Myriam Teresa Rodríguez. Arquitecta, docente. Especialista en Arquitectura Sustentable, título otorgado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Maestrando de la carrera de Maestría en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Miguel Lillo de la UNT. Diplomada en Prácticas de Enseñanza en la Educación Superior. Lo emergente como oportunidad. Profesora adjunta de la cátedra de Confort Ambiental de la carrera de Diseño de Interiores y Equipamiento de la Facultad de Artes de la UNT. Consejera asesora por el estamento profesores de la carrera de Diseño de Interiores y Equipamiento. Integrante del proyecto PIUNT C701 "La opción pedagógica y didáctica de educación a distancia en la UNT. Relevamiento, diagnóstico y estado del arte". Pasantes a cargos del Programa de Formación de Recursos Humanos área estudiantil y profesional. Integrante de jurado de concursos y evaluaciones docentes. Responsables de artículos publicados en libros y revistas con referato. Conferencista en eventos científicos y tecnológicos publicados a nivel nacional como internacional. Tareas vinculadas a procesos de desarrollo socio-comunitarios, de gestión empresarial y gestión pública. Participación en producciones artísticas visuales, audiovisual. Diseño de viviendas varias. Ejecución de documentación técnica.

Dirección de obras. Cátedra: Confort Ambiental. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).

Jorge Marcelo Mas. Arquitecto. Especialista en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente. Becario ANPCyT. Departamento de Luminotecnia Luz y Visión, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán. Cátedra: Acondicionamiento Ambiental II. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán (Argentina).

Dentro de los campos disciplinares que estudian el desarrollo humano y su relación con el medio ambiente, se encuentra el ordenamiento territorial, área de estudio que propone normativas públicas para un ordenamiento y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Su objetivo es brindar a la población la posibilidad de desarrollar sus actividades de manera confortable, segura y eficiente. Por tal motivo a lo largo del tiempo, se diseñaron y construyeron conjuntos habitacionales en altura, alternativa efectiva para controlar la expansión urbana y maximizar el uso del suelo, preservando así los espacios verdes que son necesarios para la calidad ambiental y el bienestar de las personas.

Los espacios verdes son esenciales en las ciudades, actuando como áreas recreativas, de integración social y protección ambiental. Según la OMS, las ciudades deben contar con al menos 9 m² de áreas verdes por habitantes. Además, aconseja que toda urbanización debe poseer los espacios verdes públicos necesarios para que todos sus habitantes vivan a no más de 15 minutos de uno de ellos. Asimismo, en el ámbito legal, la Constitución de la Provincia de Tucumán resalta la preservación ambiental como una prioridad estatal, promoviendo la protección de recursos naturales y culturales.

Esta investigación se centra en el sector noroeste de San Miguel de Tucumán y analiza el impacto de los espacios verdes en conjuntos habitacionales tipo block, a fin de describir y plantear estrategias de diseño tendientes a mejorar la calidad ambiental de los mismos y de los futuros barrios. Para ello se tendrá en cuenta tres aspectos: superficie, función y equipamiento. Se tomará como premisa las condiciones físico-espaciales, de uso y apropiación de los espacios existentes en el entorno del hábitat, para mejorar la calidad urbano ambiental y el diseño, buscando que los espacios verdes ayuden a la salud y el bienestar de las personas que conviven en ellas.

Utopía y creación. Anomía del territorio y Estéticas políticas

Alberto Carlos Romero. Maestro en Artes Plásticas. Universidad Nacional de Colombia (1997). Licenciado en Estética. Universidad de París 1–Francia (2000). Especialista en Cultura Visual. Universidad de Barcelona-España (2002). Maestría en Filosofía. Universidad del Rosario (2010). Doctor en Estudios Sociales. Universidad Externado de Colombia (2018). Profesor universitario con 18 años de experiencia. Como artista visual ha obtenido el Premio Nacional de Arte Joven y el Premio Nacional Artes del Fuego, además de distinciones y premios de carácter regional y local; ha adelantado exposiciones nacionales y en las ciudades de Barcelona y París. Ha participado como jurado en convocatorias públicas en arte, diseño y video; así como, presentado ponencias y conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales en Cuba, México, Argentina y Perú. Coautor de los libros *Poéticas y críticas del devenir*, *Estética, vida artificial y biopolítica* y *La imagen como pensamiento*. Ha sido además articulista y editor invitado.

María Ximena Betancourt Ruiz. Diseñadora Gráfica. Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magister en Comunicación Educación. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Doctora en Estudios Sociales. Universidad Externado de Colombia. Durante 18 años ejerció el diseño gráfico In House y ha sido profesora universitaria por más de 18 años en universidades públicas y privadas. Lidera el Semillero de identidad e imaginarios. Relatora visual y diseñadora en las investigaciones sobre el álbum de familia y los imaginarios urbanos y coinvestigadora en proyectos pedagógicos con enfoque comunicativo. Actualmente desarrolla proyectos de investigación que se centran en los recorridos de la identidad social a la identidad visual, tomando como base los estudios sobre la imagen y el imaginario y como metodología la semiótica.

Las estructuras asociadas al capital y su consecuente propagación incontenible, en la que las formas de producción y consumo han refinado sus estrategias y para las cuales el diseño (en su sentido más tradicional) insistió en instaurarse como eficiente lenguaje de comunicación y circulación, no están en crisis. Paradójicamente, es esa la situación crítica.

No obstante, es bien sabido que merced a la anomía de la idea de territorio articulada a la abrumadora producción actual de todo tipo de mercancías y a las coyunturas y dificultades suscitadas por la concentración y homogenización efímera de las mercancías -provistas también como consecuencia de la irrupción de la ilusión de emancipación asociada al uso de redes y dispositivos tecnológicos- se han consolidado alternativas académicas para pensar de nuevo las utopías de un mundo futuro que, podría ser posible renovando las tareas y estructuras disciplinares o articulándolas con escenarios y expectativas de las ciencias sociales (para pensar) y con las prácticas autónomas de comunidades inquietas por sus formas de habitar (para actuar). De manera que la idea de los diseños, seguramente como algunas otras alternativas incluyentes, puede ser la estrategia que evite pensar desde el campo epistemológico en la súper estructura global y por tanto conduzca a concentrar el pensamiento en la moderna idea de territorio y sus condiciones, evitando que, al actualizarla, por ejemplo, a la de paisaje pueda resultar más discursiva, en tanto la aproximación vuelve a ser estética y política.

Disque audiovisual: Narrativas audiovisuales contra-hegemónicas

Juan Diego Andrango. Profesor en Multimedia y Producción Audiovisual en la Universidad de las Américas, Quito Ecuador (UDLA), PhD en Artes y Educación y máster en Artes visuales por la Universidad de Barcelona (España), licenciatura en Diseño gráfico y producción audiovisual en la Universidad Metropolitana del Ecuador. Más de 15 años de experiencia en diseño digital, editorial y producción audiovisual, así como también en talleres artísticos

en varios países. Mis investigaciones abordan la representación simbólica en la realización de documentales en comunidades Andinas del Ecuador. Actualmente realiza un posdoctorado en la Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) y Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina-PROLAM de la Universidade de São Paulo (USP).

Este escrito es una pequeña memoria de un proyecto dentro del Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina-PROLAM de la Universidad de São Paulo, donde se busca la relación y las disputas visuales, económicas y territoriales de los pueblos originarios de Abya Yala con la actual monopolización del mercado y el despojo territorial capitalista por parte de los grandes tenedores de tierra y poder, matizando en los pueblos originarios guaraníes de la ciudad de São Paulo en Brasil y distintas comunidades andinas del Ecuador, conjugando en varios procesos y talleres de audiovisual trabajos y desarrollados colectiva y colaborativamente en estos territorios, con el objetivo principal de democratizar el conocimiento y prácticas cinematográficas con los actores sociales de las comunidades, así como también de la apropiarse de las herramientas para desarrollar narrativas desde sus cosmovisiones y cosmogonías como punto de enclave para disputar los espacios de la memoria visual y oral, pero sobre todo, que estos recursos se comprendan como elementos importantes para la lucha en el mantenimiento de la cultura, la lengua, su cuerpo, los conocimientos milenarios y los territorios que se pretenden aupados por el estado y los gobiernos de turno ser expropiados a través de la violencia.

Representaciones sociales, apropiación y configuración del territorio

Jaime Alzérreca Pérez. Docente Investigador IIACH / FAyCH / UMSS. Universidad Mayor de San Simón. Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, Cochabamba (Bolivia). Arquitecto, Magister en Ciencias, Especialista en Diseño Gráfico, Diplomado en educación superior y NTIC's. Investigador (2003), UMSS Cochabamba Bolivia, del Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, Docente del Taller de Diseño III en la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, y Gestión de Proyectos en la Carrera de Arquitectura. Miembro de la red de investigadores en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina). Ponente en el Congreso de Enseñanza del Diseño desde el año 2018 con varias publicaciones en Actas de Diseño (UP, Argentina). Autor de varios libros y ponente sobre identidad territorial en congresos de Latinoamérica y Europa.

La investigación propone desarrollar claves conceptuales y metodológicas para mirar los procesos de configuración y transformación del espacio periurbano a partir de la mirada a las significaciones sociales, donde, en un primer momento, se analizará teoría referente a las representaciones sociales y su significación en ámbitos territoriales, así como teoría referida a lo socio espacial y la imagen urbana. En un segundo momento, se determina el contexto de estudio, considerando para su diseño, la interacción de varios elementos componentes de un entorno urbano que propician apropiaciones a partir de las representaciones de las personas que lo hábitat, para en un tercer momento mirar los instrumentos metodológicos para determinar las percepciones territoriales y las apropiaciones territoriales a partir de la mirada de las representaciones sociales. En un cuarto momento se propone analizar un contexto de estudio para determinar su imagen y percepción social que denoten rasgos de apropiación.

COMISIÓN 22. DISEÑO, ARTESANÍA Y PATRIMONIO

Esta Comisión sesionó online el Martes 29 de Julio de 2025 a las 14.00hs (ARG).

Coordinación: Ximena González Eliçabe (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Patrimonio, Moda, Museos y Documentación”** (Cuaderno 261) con los resultados del Proyecto 22.6 del mismo nombre, que dirige Ximena González Eliçabe (Universidad de Palermo, Argentina), Felicitas Luna (MAP Museo de Arte Popular José Hernández, Argentina) y Julio González Liendo (Universidad Politécnica de Valencia, España).

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

La moda ha trascendido lo estético para convertirse en un objeto de estudio en museos e instituciones culturales, con implicaciones sociales, políticas y patrimoniales. Aunque documentada en espacios etnográficos y antropológicos, no fue exhibida en museos de arte hasta el siglo XX. Vinculada a la innovación, impulsa la experimentación, la producción y el consumo, expresando identidad y pertenencia. Su estudio requiere un enfoque interdisciplinario. Esta publicación analiza su relevancia histórica y contemporánea, explorando su impacto en la sociedad y la cultura.

Los resultados de este 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 anteriores al que se presentó en esta oportunidad son: 22.5 Diseño y Artesanía: Economía Creativa y Patrimonio para el Desarrollo de Comunidades II (Cuaderno 235), 22.3 Diseño y artesanía: Economía creativa y patrimonio para el desarrollo de comunidades I (Cuaderno 171) y 22.2 Diseño, Artesanías y Comunidades (Cuaderno 141) los tres junto a Museo de Arte Popular José Hernández (Argentina) y la Universidad de Granada (España); 22.4 Diseño. Sustentabilidad. Derecho. Reflexiones Interdisciplinarias I" (Cuaderno 216) entre la Línea de Investigación 22 Diseño, Artesanía y Patrimonio Comunidades y Economía Creativa dirigida por Ximena González Eliçabe y la Línea de Investigación 21 Derecho, Sostenibilidad y Diseño: Protección e Interdisciplina dirigida por Susy Bello Knoll junto a la Universidad de Salamanca (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 2020 al 2023 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Patrimonio, Moda, Museos y Documentación (Cuaderno 261)

Ximena González Eliçabe. Diseñadora Textil (UBA). Artista, investigadora, gestora cultural. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación, donde dirige la línea de investigación en "Diseño, Artesanía y Patrimonio". Forma parte del grupo de investigación de la Cátedra "Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo" de la Universidad de Granada (CIADA). Autora de numerosos artículos en publicaciones Académicas y revistas internacionales especializadas. Consultora en diseño y artesanía. Trabajó en programas de Desarrollo local para instituciones públicas y no gubernamentales de Argentina. Realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y menciones..

Julio González-Liendo. Doctor en Industrias Culturales y de la Comunicación en la Universitat Politècnica de València, donde también coordina investigaciones europeas sobre educación, comunicación y sostenibilidad. Visiting researcher de la Erasmus University de Rotterdam. Docente de la Universidad Anáhuac México; Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid; Universidad Internacional de La Rioja, España y de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Desarrolla su línea de investigación sobre la sostenibilidad de museos y moda, así como en el reforzamiento de la transparencia como factor determinante de la sostenibilidad museística. Creador de Huella M, la primera metodología para la gestión de la sostenibilidad en museos y autor del libro homónimo.

La moda ha trascendido lo estético para convertirse en un objeto de estudio en museos e instituciones culturales, con implicaciones sociales, políticas y patrimoniales. Aunque documentada en espacios etnográficos y antropológicos, no fue exhibida en museos de arte hasta el siglo XX. Vinculada a la innovación, impulsa la experimentación,

la producción y el consumo, expresando identidad y pertenencia. Su estudio requiere un enfoque interdisciplinario. Esta publicación analiza su relevancia histórica y contemporánea, explorando su impacto en la sociedad y la cultura.

Los Dechados como Documentos Bordados. Una Historia de Habilidades y Sabiduría Femenina

Ximena González Eliçabe. Diseñadora Textil (UBA). Artista, investigadora, gestora cultural. Profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación, donde dirige la línea de investigación en "Diseño, Artesanía y Patrimonio". Forma parte del grupo de investigación de la Cátedra "Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo" de la Universidad de Granada (CIADA). Autora de numerosos artículos en publicaciones Académicas y revistas internacionales especializadas. Consultora en diseño y artesanía. Trabajó en programas de Desarrollo local para instituciones públicas y no gubernamentales de Argentina. Realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y menciones.

Johanna Friederike Reinke. Odontóloga y epidemióloga con doctorado en las Universidades de Marburgo y Bremen, Alemania. Siguiendo una vocación temprana por los textiles y la indumentaria ingresó a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, recibéndose de Diseñadora Textil y de Indumentaria en 2024 (tesis:premiada). Dictó clases en la Facultad de Odontología (Universidad de Kiel, Alemania), así como en los Programas de la Delegación de Sanidad (Bremerhaven, Alemania). También participó en el Programa Pedagógico de la UP como asistente académica en Taller de Moda y Técnicas de Producción.

El bordado, históricamente practicado por mujeres, fue una herramienta clave en épocas donde no tenían acceso a educación formal. Estos muestrarios creados por niñas y mujeres funcionaron no sólo como vehículo de aprendizaje, sino también como reflejo de su entorno y cultura. Este trabajo analiza cómo los dechados evolucionaron de objetos funcionales a documentos históricos. A través de motivos, patrones y elementos escritos, se revelan como "textos" que conectan prácticas artesanales con dinámicas culturales, pasando de recuerdos familiares a piezas de museo y aportando nuevas perspectivas de conocimiento.

A Coruña, el epicentro expositivo europeo de la fotografía de moda

Julio González-Liendo. Doctor en Industrias Culturales y de la Comunicación en la Universitat Politècnica de València, donde también coordina investigaciones europeas sobre educación, comunicación y sostenibilidad. Visiting researcher de la Erasmus University de Rotterdam. Docente e investigador en la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) de Madrid; Universidad Internacional de La Rioja, España y de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, así como en la Universidad Anáhuac México. Desarrolla su línea de investigación sobre la sostenibilidad de museos y moda, así como en el reforzamiento de la transparencia como factor determinante de la sostenibilidad museística. Creador de Huella M, la primera metodología para la gestión de la sostenibilidad en museos y autor del libro homónimo.

La fotografía de moda ha evolucionado de un medio comercial a una forma de arte que refleja cambios sociales y estéticos. Exposiciones en el Centro MOP de A Coruña, como Peter Lindbergh: Untold Stories y Steven Meisel 1993, han celebrado el legado de fotógrafos como Lindbergh, Meisel, Newton y Penn. Estas muestras no solo han destacado su impacto cultural, sino que también han democratizado el acceso a la fotografía de moda, consolidando a A Coruña como un referente global en este ámbito artístico.

Los museos como garantes de las tradiciones textiles

Yasna Sepúlveda Guaico. Ingeniera textil por la Universidad de Santiago de Chile y con Postítulo en Restauración en la Universidad de Chile, socia del Comité Nacional de Conservación Textil. Administradora de colecciones arqueológicas y etnográficas del Museo Nacional de Historia Natural, trabaja en el manejo de colecciones con énfasis en la documentación e investigación de textiles arqueológicos, en proyectos de investigación, conservación de colecciones y restauración de textiles patrimoniales.

En el presente trabajo se visibiliza la importancia de la documentación de los objetos en los museos, particularmente, en el área de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) de Santiago de Chile, donde contamos con un acervo textil constituido por colecciones patrimoniales que provienen de contextos arqueológicos y etnográficos.

Señalamos lo relevante que es otorgarles coherencia, es decir, que se conozcan sus datos y relaciones que existen entre objetos y personas, así como lo es continuar con la labor de nutrirlos, con la mayor cantidad posible de información documentada. Entendiendo con esto el valor que posee, según las posibilidades actuales, cada uno de los objetos textiles custodiados en museos, al acceder a conocer sus historias, apreciar tradiciones o ayudar a quienes quieren retomar antiguas prácticas para la elaboración y el uso de piezas textiles, reconquistando todo el sentido de ser considerados bienes patrimoniales, merecedores del compromiso de resguardarlos.

El diseño y la moda como manifestación patrimonial: de las historias ligadas al nacionalismo mexicano a una narrativa global

José Luis Umaña Saldaña. Doctorando en comunicación y mercadotecnia estratégica por la Universidad Anáhuac México Norte. Es maestro en administración de instituciones educativas y licenciado en ciencias de la comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Las líneas de investigación de su interés además de la comunicación y mercadotecnia son el vino, el enoturismo, la sociología y el arte. Actualmente se desempeña como consultor para marcas de lujo de la industria del vino y las bebidas en México.

Alfonso Mondragón Flores. Licenciado en Diseño Textil y de Moda por la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión. Mx. Es experto en el desarrollo de colecciones comerciales de moda, su negociación, comercialización y distribución en cadenas de retail, así como el desarrollo de estrategias comerciales e innovación de procesos, enfocados en moda.

Este análisis explora los desafíos de la moda en México, destacando la necesidad de equilibrar la rica herencia cultural del país con las demandas del mercado global y la inmediatez impuesta por las micro tendencias. Se abordan temas como la falta de documentación formal sobre su patrimonio, la polarización del consumo y el impacto de las redes sociales. También se subraya la importancia de romper los círculos cerrados de la industria y de fomentar la colaboración entre diseñadores, creadores de contenido e instituciones para construir una moda accesible y sostenible.

El bordado en la América Colonial: Recorriendo el camino de una investigación sobre el Patrimonio de la Colección del Traje Argentino, Museo Histórico Nacional investigación

Delia H. Etcheverry. Licenciada en Psicopedagogía, investigadora, docente y artista textil. Trabaja desde 2007 en el Área de Investigación Textil del Colección Histórica del Traje Argentino realizando trabajos de catalogación de encajes, bordados y textiles en general. Se ha especializado en el estudio de estructuras textiles, en especial encajes. Materiales, modos y métodos de construcción. Es docente y brinda cursos sobre estructuras y técnicas textiles. En 2008 publicó el libro "Encajes. Historia e identificación". Editado por la Fundación Museo del Traje. En 2018 escribió para la publicación del libro "La Argentina Textil" del Fondo Nacional de las Artes. En 2019 escribió para la publicación "RandAcerca", de Editorial Edunt. Universidad de Tucumán. Publicó en la página del Museo de la Historia del Traje una serie de fascículos describiendo las características de los encajes que integran el Patrimonio del Museo. Realiza cuadernillos de investigación sobre piezas del Patrimonio textil del C.H.T.A. Escribe para revistas especializadas artículos sobre diversos temas de investigación textil. Diserta en un ciclo de conferencias denominado "Historia de textiles" en el C.H.T.A sobre piezas textiles del patrimonio del Museo.

E

ste artículo explora la investigación de un mantón de Manila del siglo XIX, parte del patrimonio textil del Colección Histórica del Traje Argentino Su estudio no solo busca destacar su historia, sino que también abre nuevas líneas de indagación. Aunque asociado a la cultura española, el mantón refleja un intercambio cultural más amplio, desde su producción en China hasta su presencia en América. A través de las rutas comerciales coloniales del Pacífico (1579-1815), su influencia perdura en los bordados de los trajes tradicionales de diversas regiones vinculadas a los caminos virreinales.

Importancia del bordado feminista contemporáneo en museos para la salvaguardia del patrimonio

Jessica Beatriz Ramírez Rivera. Doctora en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora para el ICOM México, del cual es integrante desde hace más de 15 años y en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck. Ha trabajado en la Red Nacional de Refugios, el Seminario de Investigación Museológica y la Coalición de Mujeres Rurales. Forma parte de la coordinación de la Seminario Permanente de Estudios de Género en las Artes y el Diseño, UNAM y en la coordinación de la Red de Museos y Estrategias Digitales de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Entre sus artículos se encuentran "Museos de la UNAM", 2010. "La importancia de la imagen corporativa para los Museos Universitarios de México", 2012 "Prácticas Feministas en Museos y sus Redes Sociales en México: una respuesta ante la pandemia", Universidad Politécnica de Valencia, 2021. "Laboratorios ciudadanos feministas: Alternativas digitales para la integración de la perspectiva de género en museos mexicanos", 2022 y "Repositorix de estrategias museográficas feministas para la inclusión", 2024

Desde inicios del siglo XXI, el bordado ha resurgido como arte valioso gracias a nuevas técnicas, talleres y el movimiento feminista, que lo usa para compartir saberes y reivindicar el trabajo artístico de mujeres y disidencias. Este artículo analiza su historiografía, su rol en la tradición textil y su vínculo con el feminismo. En México, el bordado contemporáneo adopta nuevas formas, técnicas y soportes. Además, se explora el papel de los museos como espacios seguros que han impulsado círculos de bordado feminista en los últimos años.

Los tintes naturales como herencia cultural

Maria Lucia Muñoz Montagne. Diseñadora de moda peruana, graduada de Virginia Commonwealth University sede Qatar. Viene trabajando e investigando tintes naturales desde el 2017. Trabaja en su mayoría con técnicas experimentales y fusionando estas de diferente forma, incluidas las tradicionales. Además, actualmente se encuentra enseñando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y cursando una maestría en la Universidad de Palermo, Argentina. Desde el 2020 trabaja en su propia marca, Maria Wells, que se enfoca en la moda consciente y sostenible, con la cual ha participado en desfiles nacionales e internacionales. En el 2023 presentó su colección SS23 en el New York Fashion Week; y su colección Color, en un desfile en Lima organizado por It Project. Ha aparecido en publicaciones de diversas revistas internacionales, como Khaleejtimes, Harpers Bazar Vietnam, L'Officiel India y Marie Claire Netherlands.

La moda comprende un componente esencial de nuestra identidad, como individuos y como sociedad. La herencia cultural en los textiles y en las técnicas de teñidos naturales ancestrales es un reflejo de ello; proporcionando un vínculo profundo con nuestra historia. La recuperación y preservación de técnicas tradicionales como las que se utilizaban las culturas Paracas e Inca en los teñidos naturales, permiten tener mayor conocimiento de estas civilizaciones y a la vez propician que los nuevos artesanos y diseñadores puedan a (re)crear identidad cultural contemporánea en el Perú. Por lo que la documentación de estas técnicas y materiales es vital para la preservación de la identidad y el patrimonio cultural.

Circulación de imágenes de moda y figurines iluminados entre París y Santiago de Chile a mediados del siglo XIX a través de la prensa: El Correo de Ultramar y La Mariposa

Melina Rapiman. Artista, ilustradora. Diseñadora de vestuario en I. P. AIEP, Licenciada en Artes en Academia de Humanismo Cristiano, Diplomada y Magister en Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha presentado su trabajo investigativo en España, México, Estados Unidos y Argentina. Su área de investigación es el patrimonio gráfico, la cultura visual y los estudios de la imagen. En 2022 realizó una Residencia Artística en School of Visual Arts (SVA) en Nueva York y en 2024 una pasantía investigativa en el Museo de Arte Precolombino en Santiago de Chile. Es investigadora y docente en la Escuela de Diseño de Universidad Andrés Bello y editora del repositorio de ilustración de moda publicada en Chile en el siglo XX "La Silueta Ilustrada" @lasiluetaillustrada.

El artículo analiza el imaginario del vestir a mediados del siglo XIX, donde la elite santiaguina comienza a seguir las tendencias de moda de la lejanía parisina a través de la prensa. El estudio releva las publicaciones El Correo de Ultramar, que se imprime en París en español y está dirigido especialmente al consumidor americano y la

publicación chilena La Mariposa. Ambas alimentan la cultura visual santiaguina a través de especia- les de moda que van a dictar, a distancia, no solo el cómo vestirse, sino también el cómo materializarla.

Rituales de transmisión y aprendizaje: salvaguarda del patrimonio inmaterial textil

Adriana Cagigas Gil. Doctoranda por la UNED, docente e investigadora en UDIT, Adriana Cagigas es graduada en Diseño de Moda por la Universidad Camilo José Cela en Madrid; tiene un Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural por la Universidad de Valladolid, así como diferentes formaciones en técnicas artesanales textiles por la universidad china de las artes NUA, Nanjing University of the Arts. Completa su currículum académico con formaciones transversales en materiales y circularidad en Central Saint Martins. Todos sus estudios los ha desarrollado a través su proyecto DEYI LIVING: un espacio para hacer accesible el patrimonio textil de Guizhou.

Una de las mayores carencias de la industria textil actual, es su desconexión con el patrimonio material e inmaterial que la constituye. El desconocimiento no permite la conservación, por eso, este artículo estudia modelos de aprendizaje y de transmisión de saberes, así como su ritualidad productiva, encarnada en ejemplos como los dechados y otras piezas patrimoniales. El saber ancestral salvaguardado en espacios museísticos y educativos, proporciona herramientas para hacer accesible ese conocimiento mediante métodos de aprendizaje que estudien y analicen sus categorías de una manera más holística y vivencial.

Artesanía cerámica granadina, moda y eco-diseño. Revitalización del sector artesanal a través del diseño sostenible

Beatriz Rodríguez Pérez. Doctoranda en el programa Historia y Artes de la Universidad de Granada (UGR), es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada (2021), Máster de Dibujo, Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual en la Universidad de Granada (2022). Pertenecer a la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo. Ha recibido varios reconocimientos en los que cabe destacar, TFM premiado en el I foro Generación de Igualdad en Investigación por la Universidad de Granada. Participación en diversos foros de Diseño nacionales e internacionales como ponente.

Ana García López. Doctora en Bellas Artes y directora de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Es docente e investigadora en el Dpto. de Dibujo de la UGR. Investigadora Principal de varios proyectos europeos que vinculan la artesanía, el diseño y los patrimonios con la tecnología y la sostenibilidad, tales como RRREMAKER, WARMEST y MakerArt. En Granada, ha dirigido exposiciones y Bienales. Es co-directora de la Residencia Artística José Guerrero en el Valle de Lecrín, también del proyecto ADA Artesanía+Diseño+Arte que está en su cuarta edición. Ha formado parte del consejo editorial de varias revistas internacionales. Ha publicado libros y numerosos artículos académicos.

La artesanía cerámica de Granada (España) ha emergido como una influencia significativa en el ámbito creativo contemporáneo nacional. Proponemos el análisis del impacto de los diseños de la cerámica granadina en otros campos de la creación artística y artesanal, extrapolando su estética, forma, colorido y texturas a otras disciplinas creativas, como la moda. A tal fin, se examinarán las técnicas, motivos y paletas de colores empleados en la cerámica tradicional incorporando la sostenibilidad a través del ecodiseño y la utilización de materiales sostenibles para aplicarlos al diseño textil y la moda. Se presentan casos de estudio ilustrativos de una revisión de la artesanía tradicional.

COMISIÓN 23. FORMA Y MATERIALIDAD

Esta Comisión sesionó online el Martes 29 de Julio de 2025 a las 16.00hs (ARG).

Coordinación: Ana Cravino (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina)

En esta comisión se presentó **“Expresiones tecnológicas y expresiones materiales, entre la verdad y la verosimilitud”** (Cuaderno 268) con los resultados del Proyecto 3.12 del mismo nombre que dirige Ana Cravino (Universidad de Palermo, Argentina).

El presente proyecto reflexiona acerca de las diversas voces que interpelan las expresiones materiales de la arquitectura y el diseño. Se analizan las tensiones respecto a la expresión de la tecnología y el valor de la materialidad, el devenir de las ciencias aplicadas y los recursos técnicos y cómo estos afectan los procesos proyectuales y las concreciones materiales con resultados diversos y a veces ambiguos. Finalmente se reflexiona sobre la "verdad" material y la verosimilitud de sus expresiones.

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: 3.11 Revisando estas y aquellas modernidades (Cuaderno 231), 3.10 Art Decó: Los caminos de la forma (Cuaderno 192), 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 2018-2024 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Expresiones tecnológicas y expresiones materiales, entre la verdad y la verosimilitud (Cuaderno 268)

Ana Cravino. Doctora FADU-UBA. Magister en Gestión de Proyectos educativos, CAECE. Profesora Superior Universitaria, UM. Arquitecta UM. Profesora de los doctorados de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Palermo, Argentina y del Doctorado de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Profesora de las Maestrías en Investigación Proyectual y en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la Maestría en Diseño y Marketing de la Universidad Nacional de la Plata, de la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad del Congreso, Argentina y de la Maestría en Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay, Ecuador. Investigadora categorizada del Programa de Incentivos. Evaluadora PRINUAR. Referato de innumerables publicaciones. Evaluadora de investigaciones, tesis de Maestría y Doctorado.

El presente proyecto reflexiona acerca de las diversas voces que interpelan las expresiones materiales de la arquitectura y el diseño. Se analizan las tensiones que se dan en el ámbito de la arquitectura y el diseño respecto a la expresión de la tecnología y el valor de la materialidad. El devenir de las ciencias aplicadas y los recursos técnicos y cómo afectan los procesos proyectuales y las concreciones materiales con resultados diversos y a veces ambiguos. Finalmente se reflexiona sobre la "verdad" material y la verosimilitud de sus expresiones.

Reflexiones en torno a la verdad y verosimilitud de las expresiones materiales en arquitectura

Ana Cravino. Doctora FADU-UBA. Magister en Gestión de Proyectos educativos, CAECE. Profesora Superior Universitaria, UM. Arquitecta UM. Profesora de los doctorados de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Palermo, Argentina y del Doctorado de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Profesora de las Maestrías en Investigación Proyectual y en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la Maestría en Diseño y Marketing de la Universidad Nacional de la Plata, de la Maestría en Arquitectura Sustentable de la Universidad del Congreso, Argentina y de la Maestría en Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay, Ecuador. Investigadora

categorizada del Programa de Incentivos. Evaluadora PRINUAR. Referato de innumerables publicaciones. Evaluadora de investigaciones, tesis de Maestría y Doctorado.

En este artículo reflexionaremos sobre las expresiones materiales y tecnológicas de la arquitectura contemporánea. Para ello diferenciaremos los dos aspectos de la techné: la técnica y la tecnología y su diferencia con la noción de poesis. Asimismo, interpelaremos a la arquitectura desde las ideas de verdad, racionalidad y verosimilitud, dando cuenta como la apariencia y el simulacro constituyen las formas de expresión que hacen de todo artefacto arquitectónico una ficción.

Vuelta a la materia. Aspectos sensoriales de la producción masiva

Guillermo Bengoa. Arquitecto y Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, investigador categoría 1, es profesor titular de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del Plata y de varios posgrados en Argentina. Desde 2011 dirige el Centro de Investigaciones Projectuales y Acciones de Diseño Industrial CIPADI. Ha escrito tres libros y numerosas publicaciones.

La conjunción de capitalismo y desarrollo industrial, en los últimos dos siglos, ha poblado el mundo de una enorme cantidad de artefactos de distintas características. Esta explosión de cosas fabricadas es única en la historia, caracterizada hasta hace poco por la escasez y austeridad de la mayor parte de la población. La producción masiva ha tenido respuestas, desde múltiples disciplinas, relacionadas con la estética de los objetos y las improntas sensoriales que generan. En este ensayo se destacan cuatro: Ruskin, el trabajo humano y el arte, Morris y sus críticas a los sucedáneos, los Smithson y el concepto de “as found” y Latour y una aplicación de su teoría de los híbridos a los reciclados.

Experiencia e interacción en Arquitectura y el Diseño de Interiores: Un Enfoque Contemporáneo entre las variables de temporalidad, experiencia de usuario y concreción material

Giovanny Delgado Banegas. Universidad del Azuay-Ecuador. Doctor en Diseño por la Universidad de Palermo-Argentina, Diseñador de Interiores, Ingeniero en Marketing y Negociación Comercial Internacional, docente investigador en la Facultad de Diseño de Universidad del Azuay en Cuenca-Ecuador desde el 2010. Magister en Proyectos de Diseño por la Universidad del Azuay, Máster en Habilidades Directivas de Negociación y Comunicación por el Instituto Eurotechnology de La Coruña-España (título privado). Director de la Maestría de Diseño de Interiores de la Universidad del Azuay y Coordinador de la carrera de Diseño de Interiores. Sus intereses de investigación se centran en la relación contexto-academia y la emergencia del Diseño de Interiores como disciplina, el desarrollo teórico del diseño.

Este escrito basado en investigación bibliográfica propone una mirada teórica sobre la experiencia de usuario a partir de variables contemporáneas en el campo del diseño de interiores y la arquitectura. Para este fin se toma como noción filosófica, que hila el escrito, a la verdad y la verosimilitud en el ámbito de la materialidad. La elección de materiales no solo responde a criterios funcionales, sino también a consideraciones estéticas y experienciales. Centraremos este análisis en tres variables principales, que emergen en la praxis contemporánea: 1. Temporalidad, pues la proyección espacial satisface necesidades en tiempos diversos, así en esta propuesta definimos que los espacios interiores se proyectan en temporalidades bajas, medias o altas; 2. Experiencias del usuario en la interacción espacio-usuario a partir de la estimulación sensorial que la materialidad y la temporalidad producen, así se definen cuatro tipos de experiencias: visceral, estética, simbólica e interpersonal; y, 3. Reflexión sobre la experiencia a partir de la simulación material, con el posicionamiento de que la selección de materiales debe estar alineada con la dinámica de interacción y que se concretan a partir de la simulación y representación de los materiales contemporáneos atravesados por la verosimilitud intencionada.

La poetización arquitectónica mediante tecnologías y materiales constructivos

Jorge Pokropek. Doctor en Arquitectura, FADU-UBA; especialista y magister en Lógica y Técnica de la Forma, FADU-UBA; cursó la Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, FADU-UBA; realizó un Postgrado de Planificación

Urbana y Territorial e Investigación en pueblos en vías de desarrollo; participante de los Talleres Poiesis entre 1992 y 1997; arquitecto y artista visual. Profesor regular de la FADU-UBA, de la Universidad de Palermo y de la UMSA de Bolivia. Profesor invitado de universidades de México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Autor de numerosas publicaciones. Titular del estudio de arquitectura Jorge Pokropek y arquitectos asociados.

La poetización arquitectónica mediante tecnologías y materiales constructivos solo llegará a su plenitud cuando la expresión formal del mensaje estético, sostenido por sus connotados simbólico-metafóricos, pueda integrarse armónicamente con la expresión de una lógica constructiva subordinada a los principios poetizantes de autorreferencialidad sintáctica y ambigüedad semántica dentro de una estructura rítmica regida por leyes de repetición y paralelismo entre significantes y significados. En el mismo sentido, la expresión verdadera o verosímil de los materiales constructivos deberá sujetarse a los requisitos retóricos del mensaje estético, recién mencionados. Hoy ya debería ser banal seguir preguntándose por la expresión auténtica o falsa de las texturas superficiales que determinan nuestras espacialidades habitables. Solo debería importarnos, decisivamente, las respuestas anímico-conductuales que estimulan en nosotros esas texturas y colores para establecer así una lógica proyectual más eficaz para el diseño de los configurantes aptos para renovar poéticamente los ritos y ceremonias de nuestras prácticas sociales, mejorando así la existencia cotidiana. La obra y los escritos Jorge Silvetti nos sirven para revisar y profundizar el debate sobre la incidencia de la tecnología y la expresión material en los lenguajes contemporáneos.

La escalera en la casa premoderna chuquisaqueña

Ximena Marcela Romero Baldivieso. Arquitecta por la Carrera Arquitectura de la Universidad de San Francisco Xavier (Sucre-Bolivia). Magíster en Educación Superior y Metodología de la Investigación por la Universidad Nacional Siglo XX. Especialista en Diseño y Gestión de Marcas por la Universidad de San Francisco Xavier. Docente titular de la Carrera de Arquitectura en la Universidad de San Francisco Xavier. Doctora en Diseño por la Universidad de Palermo (Buenos Aires).

El presente trabajo analiza la escalera en la arquitectura doméstica premoderna de Sucre, Bolivia, como elemento estructural, social y simbólico. En la élite, escaleras monumentales reflejaban estatus; en la clase media, los exteriores permitían ampliaciones sin alterar la casa original. El uso de esta escalera combinaba funcionalidad y ornamento, adaptándose y posibilitando la inserción de baños debajo de ella. Conectando con tratadistas como Alberti y Guarini y posteriormente otros teóricos contemporáneos, se explora su evolución como símbolo de movilidad social, integrando tradición y modernidad en la vivienda chuquisaqueña.

Vivienda adaptable: ¿verdad o verosimilitud?. Cuando la dimensión técnica tensiona al saber proyectual

Diego M. Fiscarelli. Doctor en Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNLP). Es además Especialista en Investigación Proyectual orientación vivienda (FADU-UBA) Investigador de la Carrera de Investigación Científica (CONICET). Docente del área Tecnología e Historia de la Arquitectura (UNLP-UNDAV). Investigador del Centro de Estudios del Habitar Popular (CEHP-DADU-UNDAV). En posgrado ha dictado seminarios, y talleres en universidades nacionales y latinoamericanas. Actualmente docente de posgrado en la Maestría en Tecnología en Arquitectura, de la Universidad Nacional de Asunción-Paraguay.

Lucas G. Rodríguez. Doctor en Arquitectura y Urbanismo (FAU-UNLP). Doctor en Ciencias, área Energías Renovables (FCE - UNSA). Especialista en Docencia Universitaria (FAU-UNLP). Miembro de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico (CIC-CONICET). Investigador y profesor de posgrado en sustentabilidad y didáctica de la arquitectura (DGyT-UNS). Profesor titular, investigador y director del Observatorio de Prácticas Pedagógicas en Proyecto (FDyC-UDE). Investigador y exdocente FAU UNLP. Coordina la Diplomatura Superior en Educación para el Saber Proyectual (DGyT-UNS) y dicta seminarios de posgrado en Carreras y Programas de Capacitación Docente en diseño, arquitectura y sostenibilidad para UNS, UNLP, UDE, UNNE y UNA (Paraguay).

La adaptabilidad como condición de proyecto no sólo habilita múltiples posibilidades en términos de confort y optimización, sino que interpela desde el par verosimilitud-verdad la condición material de los espacios habitables, en el marco del proceso de construcción de conocimiento proyectual. En este sentido, la dimensión técnica de un proyecto arquitectónico ocupa un rol preponderante en la configuración de un saber, en cuanto ubica al objeto de conocimiento en su máximo estado de concreción. Se ensaya, entonces, una reflexión que argumenta cualidades de la adaptabilidad, como tema de la arquitectura, en el marco del conocimiento proyectual; articulando dimensiones (teórica, metodológica y técnica) en tres niveles de complejidad creciente (baja, media y alta).

Expresiones materiales de las políticas habitacionales

Damián E. Sanmiguel. Arquitecto, FADU-UBA (1994). Doctor en Arquitectura, FADU-UBA (2015). Asesor Especialista en Planificación e Implementación de Políticas Públicas. Profesor adjunto regular de Historia de la Arquitectura y titular ad-honorem de la asignatura Arquitectos y Políticas Públicas. FADU-UBA. Profesor contratado en diferentes cursos de posgrado, FADU-UBA y UTN. Integrante de redes y grupos de trabajo nacionales e internacionales. Integrante de jurados nacionales e internacionales de Tesis de Doctorado y Maestrías. Publicaciones de libros, capítulos de libros y artículos en revistas. Director de pasantías de grado con crédito académico y tesis de del Programa de Doctorado de la FADU-UBA. Currículo completo en: <https://damiansanmiguel2018.blogspot.com/>

Este trabajo pretende visibilizar los últimos 20 años de las Políticas Habitacionales y sus respectivas expresiones materiales, no sólo en el rubro viviendas sino en un aspecto más general, incluyendo mejoramientos de viviendas y obras de mejoramiento del hábitat en su conjunto.

Pero a diferencia de múltiples artículos y trabajos recientes (Gargantini, 2020, Rodulfo, Boselli 2022; Di Virgilio, 2023) publicados en esta temática, el nuestro se diferencia porque incluye la dimensión de la gestión burocrática intrínseca en el desarrollo de Planes y Programas instrumentados por el Estado Nacional en todo el territorio. A partir de la comparación entre los cinco periodos de gobierno que trascurren entre el 2003 y el 2023 comprobaremos las fortalezas y debilidades de sus líneas de acción. No solo desde el aspecto cuantitativo sino desde las estructuras organizacionales.

Expresiones materiales y tecnológicas de la higiene en el México moderno: Ciencia, publicidad y persuasión visual

Carolina Magaña Fajardo. Investigadora de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac México y profesora de asignatura de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Arquitecta, Maestra en Arquitectura y Doctora en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Cuenta con una estancia posdoctoral en el Instituto de investigaciones estéticas, UNAM y la otra en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco. Tiene más de 20 años de experiencia docente, ha publicado más de 20 artículos en varias revistas nacionales e internacionales y autora del libro *El Art Deco en la Ciudad de México. Retrospectiva de un movimiento arquitectónico* (2019). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Nivel 1.

Este estudio examina cómo las campañas publicitarias y los productos de higiene durante el periodo posrevolucionario mexicano convergieron en las nuevas tecnologías, materiales y narrativas sobre el bienestar y el progreso. Desde una perspectiva interdisciplinaria del diseño, se analiza cómo la materialidad y el diseño de estos objetos, junto con sus discursos publicitarios y medicinales, que oscilaron entre la verdad científica y la verosimilitud construida por la publicidad y la persuasión visual moderna.

Mediante fuentes hemerográficas como la revista *Revista de Revistas*, y el análisis de objetos de la época a partir de colecciones del Museo del Objeto del Objeto en CDMX, esta investigación explora la higiene como una construcción cultural y tecnológica que articuló discursos entre la modernidad, disciplina y control social en tres diferentes escalas: urbana, arquitectónica y objetual.

La casa-atelier Paternosto: Síntesis moderna del patrimonio local

Martín Carranza. Arquitecto (UNLP). Magíster y Especialista en Historia y Crítica de la Arquitectura, Diseño y del Urbanismo (FADU-UBA). Doctorando en Historia (FAHCE-UNLP). Especializando en Docencia Universitaria

(UNLP). Profesor Adjunto Ordinario (Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de Avellaneda, DADU-UN-DAV). Ayudante de Curso Diplomado (FAU-UNLP). Investigador principal en el Centro de Estudios del Habitar Popular (CEHP-UNDAV).

Miembro del Comité Editorial de la revista Cartografías del Sur (UNDAV). Docente-Investigador en el Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC-FAU-UNLP). Categoría III por el Sistema de Categorización de Docentes Investigadores (SICADI-UNLP). Autor de numerosas publicaciones en su especialidad

Entrado el siglo XXI, la nueva historiografía sobre la arquitectura moderna producida en la Argentina del siglo XX ha propiciado una reinterpretación respecto de la narrativa canónica. Durante mucho tiempo, esta arquitectura fue considerada una versión degradada o un reflejo opaco de la “gran” arquitectura heredada del Movimiento Moderno europeo.

Si bien existen numerosas obras reconocidas historiográficamente como ejemplos de la arquitectura moderna “de Buenos Aires”, una mirada crítica revela que muchas de ellas no han recibido el mismo reconocimiento fuera del núcleo urbano porteño. Esto ha contribuido, en cierta medida, a silenciar al más amplio “universo bonaerense”. En este contexto, numerosas construcciones emergen como mudos testigos de una “modernidad periférica”: obras dispersas en publicaciones especializadas, pero apenas visibles en el relato dominante. Estas edificaciones representan una historia cultural y arquitectónica que, en gran parte, ha permanecido desconocida o incluso desatendida. En otras palabras, constituyen una porción de nuestra memoria colectiva que nunca nos fue enseñada. La arquitectura moderna comienza a desarrollarse en estas latitudes a partir de la visita de Le Corbusier en 1929, y cobra impulso masivo en la inmediata posguerra, momento en que empieza a incorporar una revisión crítica con raíces locales. Entre 1965 y 1975 se destaca particularmente la llamada “corriente casablanquista”. En el plano internacional, la demolición del conjunto habitacional de Pruitt-Igoe en St. Louis (EE. UU.), y la posterior demonización posmoderna liderada por Charles Jencks, marcaron simbólicamente la “muerte” de la arquitectura moderna el 16 de marzo de 1972. No obstante, desde una perspectiva territorial y situada, proponemos el año 1979 como cierre de una etapa en el contexto argentino. Esta afirmación se basa en el impacto generado por la concesión del primer premio en el concurso para el Teatro Argentino de La Plata: un hito de hormigón armado que refleja un cambio de paradigma en el campo proyectual, caracterizado por el pasaje de la “arquitectura objeto” a la “arquitectura-ciudad”.

Caracterizada esta periodización (1929-1979), el presente escrito se enfoca en la casa-atelier Paternosto como un emergente de la cultura arquitectónica de los años sesenta. Este caso de estudio se analiza en función de sus búsquedas expresivas, su innovación formal y su lenguaje matérico renovador. La investigación se desarrolla mediante una metodología de análisis histórico, con el fin de ejercer una labor crítica y operativa propia del historiador de la arquitectura: evaluar si una obra, como esta o cualquier otra, posee valor patrimonial, para así fundamentar su eventual protección, conservación o restauración frente al deterioro.

El material: el punto fijo de la historia

Norberto Feal. Arquitecto e historiador. Profesor adjunto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en la Universidad de Morón. Es director e investigador del Centro de Investigaciones del Paisaje FADU UBA. Fue Affiliate Research en The School of Architecture, University of Miami, y Visiting Reader en University of Columbia, Nueva York. Es autor de artículos en medios disciplinares, y autor y partícipe en los libros Antonio Vilar. Maestros de la Arquitectura Argentina, Arquitecturas Argentinas con Ladrillo y Naturaleza Concreta, 10 Opere di Architettura Moderna in Argentina entre otros, y autor y organizador de contenidos en las colecciones Patrimonio Mundial y Patrimonio Argentino.

A lo largo del artículo “El material: el punto fijo de la Historia” se plantean tres temas. Por una parte, el rol del material como elemento clave de la construcción de la Historia de la Arquitectura; en segundo lugar, cómo se hace necesaria e imprescindible la voz historiadora como vínculo entre el material y la Historia; y finalmente, se plantea la posibilidad del corrimiento desde la teoría al proyecto arquitectónico vinculado a las formas históricas.

COMISIÓN 24. MEMORIA SOCIAL Y RESISTENCIA CULTURAL

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 30 de Julio de 2025 a las 10.00hs (ARG).
Coordinación: Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

En esta comisión se presentó **“Memorias sociales y resistencias culturales en las posdictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales”** (Cuaderno 258) con los resultados del Proyecto 12.8 del mismo nombre, que dirigen María Paula Gago y Marcelo Borrelli (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires, Argentina).

“Memorias sociales y resistencias culturales en las posdictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales” explora cómo las sociedades latinoamericanas han procesado los legados de las dictaduras a través de diversas formas culturales y mediáticas. Los artículos reunidos analizan cómo los relatos de resistencia, justicia y reparación se han articulado en diferentes momentos históricos, en especial en aquellos que marcan la transición de regímenes dictatoriales hacia democracias. Las contribuciones abarcan temáticas como la representación del pasado en el cine y la televisión, la intervención del periodismo en el tratamiento de la memoria histórica y la aparición de nuevas formas de resistencia cultural en el arte contemporáneo. Este dossier propone una reflexión crítica sobre las múltiples formas de enfrentar el pasado reciente y los retos de las memorias sociales en la región latinoamericana, subrayando la interacción entre prácticas culturales y la construcción de un futuro democrático.

Los resultados de este Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la Línea de Investigación N°12 Complejidades y Periferias.

La Línea se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 entre la Facultad de Diseño y Comunicación (JP, Argentina) junto a distintas Universidades. Los Proyectos anteriores al que se presentó en esta oportunidad son: 12.7 La periferia de la periferia: Diseño en territorio (Cuaderno 232), 12.6 Diseño y Complejidad (Cuaderno 228) junto a la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), 12.4 La historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante (Cuaderno 125), 12.3 Visualidades expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios (Cuaderno 119) y 12.1. Narrativas Gráficas (Cuaderno 74), los tres junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina); y 12.2 Repensar la alfabetización a partir de la multimodalidad (Cuaderno 89) junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina) y el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue (Argentina), presentados en los Coloquios 2012-2023 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Memorias sociales y resistencias culturales en las posdictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales (Cuaderno 258)

María Paula Gago. Posdoctorada en Ciencias Sociales (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba). Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Es Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es profesora adjunta a cargo de Semiología (Ciclo Básico Común-Universidad de Buenos Aires), Editorialidad y estrategias de comunicación de la carrera de Ciencias

de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesora asociada de Seminario de Integración II e Investigación y Desarrollo II en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Marcelo Borrelli. Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Historia de los Medios de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

“Memorias sociales y resistencias culturales en las posdictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales” explora cómo las sociedades latinoamericanas han procesado los legados de las dictaduras a través de diversas formas culturales y mediáticas. Los artículos reunidos analizan cómo los relatos de resistencia, justicia y reparación se han articulado en diferentes momentos históricos, en especial en aquellos que marcan la transición de regímenes dictatoriales hacia democracias. Las contribuciones abarcan temáticas como la representación del pasado en el cine y la televisión, la intervención del periodismo en el tratamiento de la memoria histórica y la aparición de nuevas formas de resistencia cultural en el arte contemporáneo. Este dossier propone una reflexión crítica sobre las múltiples formas de enfrentar el pasado reciente y los retos de las memorias sociales en la región latinoamericana, subrayando la interacción entre prácticas culturales y la construcción de un futuro democrático.

(Des)Encuentros después de la tormenta: un análisis del documental *La quemadura* (René Ballesteros, 2010, Chile)

María Aimaretti. CONICET-UBA. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA, cuenta con un posdoctorado en Humanidades. Investigadora adjunta del CONICET y docente concursada en la cátedra de Historia del Cine Latinoamericano y Argentino (2013 a la actualidad). Ha brindado clases especiales y seminarios en universidades nacionales, el Instituto Mora de México y la Universidad de Jaume I (España). Investigadora en los institutos Gino Germani y Artes del Espectáculo, ambos de la UBA, integra el grupo de estudios “Arte, cultura y política en la Argentina reciente” coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik. Autora del libro *Video boliviano de los 80. Experiencias y memorias de una década pendiente en la ciudad de La Paz* (2020).

A comienzos del siglo XXI emerge en la región del Cono Sur una nueva camada de realizadores y realizadoras de cine documental que propone relecturas del pasado reciente, haciendo uso de una primera persona performática, explorando los archivos en clave afectiva y abriendo interpelaciones incómodas tanto a la generación de los padres, como a sus contemporáneos. En el marco de esa tendencia, el artículo propone un análisis morfotemático del largometraje chileno *La quemadura*, de René Ballesteros (2010), situándolo en su coyuntura, y dando cuenta de las condiciones materiales que lo hicieron posible. Para ello, se articulan las herramientas teórico-metodológicas de los estudios de memoria, la historia del cine latinoamericano y los estudios sobre cine documental, utilizándose, complementariamente, la historia oral, a partir de la incorporación del testimonio del propio cineasta. Se trata de un caso original y escasamente estudiado en el que a partir de la historia de incomprensión entre una madre exiliada y sus hijos, es posible leer una reflexión sobre el impacto despolitizador y desmovilizador de la dictadura en amplios sectores de la población que se rehúsan recordar su propio pasado. La cinta observa un ejemplo de aquella mayoría silenciosa —ni militante de izquierda, ni adherente explícita al régimen— que sufrió el terror y optó por la amnesia, como una vía segura para procesar lo ocurrido y seguir viviendo.

Pizza con Champagne (y gibré). Cultura de la noche y subjetividad posmoderna en la ficción argentina

Ariel Gómez Ponce. Doctor en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba, Investigador CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) y Profesor Adjunto por concurso en el Centro de Estudios Avanzados (CEA), Facultad de Ciencias Sociales, UNC. Es Director del programa de investigación “Estudios sobre Cultura Pop. Formas locales, diseños globales y semióticas de lo popular” (CEA, FCS, UNC) y Coor-

dinador Académico del Doctorado en Estudios Internacionales (CEA, FCS, UNC). Desde la semiótica y los estudios críticos de la cultura, se dedica al estudio de la subjetividad en la cultura popular y masiva actual.

Con insistentes coincidencias, las series televisivas revisitan una fracción de la historia de la posdictadura de la Argentina: los 90, década de consolidación de una cultura neoliberal descrita usualmente como “Pizza con Champagne”. Dicha metáfora define una época contradictoria de permanentes disrupciones: una desmesura nacional en la que resuena la intensidad posmoderna en tanto estado de euforia que caracteriza una subjetividad individualista, hedonista y consumista, acorde con la interpretación de Fredric Jameson. Al tiempo que revisitan el devenir de algunos íconos de la cultura pop, narraciones como Coppola, el representante (Disney+, 2024) y Cris Miró (ella) (TNT, 2024) harán de esa desmesura su lugar de enunciación. Cierta deriva de un “destape” posdictadura puede, no obstante, percibirse en este modo de representar una subjetividad desbordante que habrá de elegir como su hábitat nada menos que la noche: coordenadas para el quiebre de los tabúes y los interdictos culturales, pero también para la transformación de ciertas vidas que adquieren reconocimiento público en ese período histórico. Se propone un estudio semiótico que, por las vías de series televisivas de enorme repercusión, revele qué sentidos dan forma al imaginario que la cultura masiva nos propone sobre la Pizza con Champagne, sus figuras icónicas y su vida nocturna: resguardo para la disidencia y la subversión, a la vez que entorno predilecto para sujetos disruptivos que convocan a pensar algunas contraccaras de la era menemista.

Periodismo y dictadura: rectificación de noticias sobre las víctimas del terrorismo de Estado en San Luis (1976 -1983)

Belén Dávila. Es periodista y licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Docente investigadora. Integrante del PROICO 04-1820: “La comunicación en sociedades mediatizadas: discurso, cultura y poder”. Desde mediados de los ‘90 ejerce el periodismo, focalizada en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis durante el Terrorismo de Estado y la relación de la prensa sanluiseña durante esa etapa. Es coautora de “Cómo asesinaron a Cobos. Del engaño a la verdad” (2020) Nueva Editorial Universitaria, libro que relata la experiencia de los autores en la investigación del homicidio del militante de la Juventud Peronista, Raúl Cobos, y el proceso judicial del caso. Actualmente es docente en la asignatura “Fundamentos del Periodismo”, correspondiente al 1º año de la licenciatura en Periodismo en la UNSL. Es secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) delegación San Luis y secretaria de Prensa de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU). Además, es estudiante regular de la Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía que de manera colaborativa dictan la UNSL y la Universidad Nacional de La Plata.

Este trabajo presenta los procedimientos y análisis que permitieron contrastar el tratamiento periodístico que la prensa de San Luis realizó durante la última dictadura (1976-1983) sobre acontecimientos de violencia política ocurridos en la provincia, con versiones periodísticas rectificatorias elaboradas a partir de los datos contenidos en la sentencia del segundo juicio por delitos de lesa humanidad. La referencia “acontecimientos de violencia política”, alude específicamente a desapariciones forzadas y homicidios. La metodología utilizada combina aportes de las Ciencias Sociales, con estrategias y técnicas que provienen del campo periodístico. Del análisis y comparación de datos surgieron coincidencias, discrepancias, contradicciones y omisiones plasmadas en la redacción de versiones rectificatorias que integran la revista digital Memorias de Prensa. Rectificación de noticias de la última dictadura (2023), elaboradas en consonancia con el Derecho de Rectificación (artículo 14, Convención Americana sobre los Derechos Humanos). Las nuevas versiones permiten una reparación simbólica a víctimas y familiares del terrorismo de Estado, en tanto proponen restituir una narración acorde a la investigación judicial que discrepa de la publicada por los medios de prensa locales durante el último régimen dictatorial argentino.

La Nación y la construcción de una ‘tríada’ para superar el pasado durante los años menemistas de 1992 y 1993

César Luis Díaz. Doctor en Comunicación por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS-UNLP). Profesor titular de Historia del Periodismo en grado por la misma institución y profesor de Historia del Periodismo Contemporáneo en posgrado. Director del Centro de Estudios en Historia/

Comunicación/ Periodismo/ Medios (CEHICOPEME) y de su revista electrónica Improntas de la Historia y la Comunicación desde su creación en 2015. Investigador categorizado desde 1994 por la UNLP, Programa de Incentivos a docentes investigadores.

Mario J. Giménez. Profesor y Licenciado en Historia recibido en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra de Historia del Periodismo de la FPyCS UNLP. Investigador categoría 3 en el Programa de Incentivos a docentes investigadores. Miembro del CEHICOPEME desde su creación en 2012 y Editor adjunto de su revista electrónica Improntas de la Historia y la Comunicación (FPyCS UNLP) desde su creación en 2015.

En este trabajo se analizan los editoriales que La Nación publicó en defensa de la libertad de expresión en la Argentina en los años 1992-1993. Durante la primera etapa del gobierno menemista (1989-1991) este matutino hizo notar su encomio a la actuación del presidente pues, adscribiendo al ideario liberal, dio lugar a la privatización de las empresas públicas poniendo en marcha el fin de la injerencia del Estado en el desarrollo de las actividades económicas. No obstante, el diario examinado consideraba que esa libertad también debía quedar garantizada para las iniciativas desarrolladas en los ámbitos sociales y culturales. Por ello, durante esos años no dudó en manifestar su oposición a las medidas adoptadas por algunos gobernadores, legisladores y miembros del Poder Judicial, pues su actuación demostraba la persistencia de la intervención de los poderes públicos en las tres actividades mencionadas para las cuales reclamaba libertad, particularmente, el periodismo, pues además en él se fundaba la estabilidad democrática. En la coyuntura que aquí se examina, el medio persistirá en comunicar un mensaje editorial mediante el cual, además de enfatizar la supremacía de la libertad de expresión por sobre los demás derechos constitucionales, introduciría en esas mismas columnas la apología de la libertad de mercado y el fortalecimiento de la democracia, presentándolas como una nueva triada liberal mediante la cual intentó legitimar su posición como “actor político” ante la opinión pública y como estrategia comunicacional para gravitar en la decisión de quienes regían los destinos institucionales del país para que dejaran en el pasado las huellas del intervencionismo estatal sobre los medios de comunicación.

La agenda de los derechos humanos en la prensa popular argentina. Los casos de Crónica y Diario Popular (1983-2007)

Martín Nicolás Jorge Biscussi. Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, actualmente desempeñándose como Media Officer para la World Baseball Softball Confederation.

Leila Orsaria. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, actualmente cursando la maestría en Análisis de discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Comprometida con el desarrollo social, la innovación y la igualdad de género, es redactora y especialista en comunicación estratégica. Durante los últimos años, también se desempeñó como directora creativa para importantes agencias publicitarias.

En las últimas décadas, los derechos humanos han sido eje de cambios impulsados por actores sociales y contextos políticos, convirtiéndose en un tema recurrente en discursos públicos, incluidos los periodísticos. Este proceso ha moldeado la memoria colectiva, incidiendo en la manera en que la sociedad elabora la experiencia traumática de la última dictadura militar. Este trabajo examina, a partir de la articulación de categorías operativas el análisis del discurso, los sumarios informativos de Crónica y Diario Popular, dos referentes de la prensa popular comercial de Argentina, en tres períodos históricos: los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007). Estos diarios fueron seleccionados por su influencia y circulación. Los principales resultados muestran que, aunque manteniendo su contrato de lectura, cada uno de los diarios jerarquizó en su oferta informativa las noticias sobre derechos humanos, presentando diferencias y continuidades en sus discursos según el contexto político, social y cultural.

La libertad es fiebre: representaciones y posicionamientos de la publicidad argentina en la prensa gráfica de postdictadura (1982-1985)

Javier Rombouts. Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Becario Interno Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es Ayudante de Primera en la materia "Historia de los Medios" de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

Marcelo Borrelli. Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es Jefe de Trabajos Prácticos en la materia "Historia de los Medios" de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

La industria publicitaria argentina experimentó una serie de procesos institucionalizados a lo largo del siglo XX, los cuales fueron consolidados a través de la implementación del primer sistema de autorregulación publicitaria en 1979. A su vez, la actividad osciló en sus ritmos de crecimiento a lo largo del período, logrando alcanzar sus picos históricos de facturación en 1969 y empatarlos en 1980. Por ello, el llamado a elecciones en febrero de 1983 generó un marco de incertidumbre sobre el futuro de estos aspectos, tanto en el plano económico como en el posible control gubernamental sobre la producción de avisos. Este trabajo examina las opiniones y valoraciones de las principales figuras de la actividad publicitaria publicadas en la revista Mercado sobre estos temas entre 1982 y 1985, buscando analizar cómo las transformaciones en el marco coyuntural incidieron en las lecturas, interpretaciones y anhelos de sus protagonistas.

Mariano Grondona ante la última dictadura y la transición democrática. De 'hablar con el poder' a 'la democracia como ética'

Martín Vicente. Licenciado en Comunicación Social (FCECS-USAL, 2006), Magíster en Ciencia Política (IDAES UNSAM, 2009) y Doctor en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2014). Es Investigador Adjunto del CONICET en el IGEHCS-UNCPBA y Docente Adjunto concursado en la UNMdP.

El presente artículo analiza la trayectoria político-intelectual del abogado y periodista Mariano Grondona entre la última dictadura (1976-1983) y los primeros años del retorno democrático en la Argentina. Para ello, realiza una presentación del recorrido político, intelectual y profesional de Grondona en los años previos, con especial énfasis en su llegada a Carta Política, la primera revista que dirigirá en la etapa del "Proceso de Reorganización Nacional". A ella le seguirá A Fondo, desde donde el analista político presentará su lectura sobre la transición democrática y los inicios del gobierno de Raúl Alfonsín, esta vez como director-editor y propietario. El eje del texto está colocado en presentar el paso de Grondona desde una perspectiva centrada en el orden y desarrollo, fuesen en democracia o dictadura, a una que entendía que estos sólo podían darse en democracia y en favor de una perspectiva pluralista del liberalismo-conservador, recorrido que se analiza a la luz de la política contextual en ese período convulsionado.

Debates pioneros sobre género y medios. Revisitando el Primer Encuentro sobre Medios de Comunicación y Participación de las Mujeres en Colombia (1978)

Yamila Heram. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani / UBA. Profesora en la materia "Comunicación y Cultura" y del seminario "Televisión y Crítica de Medios" en la UBA. Ha dirigido más de 8 proyectos de investigación (PICT, PIP, ImpaCT. AR, PIBBA y UBACyT).

El noviembre de 1978 se realiza en Bogotá (Colombia) el "Encuentro de Investigadores en las Áreas de Medios Masivos de Comunicación y la Participación de la Mujer en el Desarrollo" llevado a cabo por el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes. Unos

meses más tarde, en junio de 1979, se publica las Memorias del Encuentro sobre la Mujer y los Medios Masivos de Comunicación. El objetivo de este artículo es reconstruir parte del debate y las discusiones que se realizaron —de manera muy temprana en Colombia en 1978— en torno a las mujeres y los medios de comunicación. Reponer este documento histórico, tiene un doble valor: por un lado, visibilizar un área de preocupación y debate poco explorado, por el otro contribuir a la memoria social del propio campo comunicacional a partir de este documento pionero y poco conocido hasta el momento.

“No todos los muros serán grises”: tramas imaginarias y formaciones ideológicas en la Buenos Aires postdictatorial

Silvia Hernández. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires-UBA), Magister en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad (Universidad de Buenos Aires) y Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires y Universidad Paris 8). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Directora del Proyecto de Reconocimiento Institucional: “Datos, memorias, naturaleza, espacio público: indagaciones sobre prácticas discursivas e ideológicas en conflicto (Ciudad de Buenos Aires; 2023-2026)” (Facultad de Ciencias Sociales, UBA).

Maia Sad. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Integrante del Proyecto de Reconocimiento Institucional: “Datos, memorias, naturaleza, espacio público: indagaciones sobre prácticas discursivas e ideológicas en conflicto (Ciudad de Buenos Aires; 2023-2026)” (Facultad de Ciencias Sociales, UBA).

Abril Vásquez Roncarolo . Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UBA). Integrante del Proyecto de Reconocimiento Institucional: “Datos, memorias, naturaleza, espacio público: indagaciones sobre prácticas discursivas e ideológicas en conflicto (Ciudad de Buenos Aires; 2023-2026)” (Facultad de Ciencias Sociales, UBA).

Este artículo explora algunas aristas de la relación entre ciudad y cultura en la Ciudad de Buenos Aires durante el período de 1982 a 1986, desde un enfoque comunicacional centrado en el rastreo de tramas imaginarias y formaciones ideológicas. Mientras las primeras remiten a una instancia pre discursiva y afectiva, donde los juegos de miradas conforman una escena, las segundas remiten a sistemas de representaciones con función práctico social, codificadas, que convocan el reconocimiento subjetivo de evidencias sociales. A partir de un corpus confeccionado principalmente por documentos de medios de comunicación gráfica sobre iniciativas consideradas “culturales” donde apareciera alguna referencia al espacio urbano, así fueran de organización oficial, autogestiva o empresarial, se muestra que el espacio urbano de acceso irrestricto ofrecía una superficie fértil para el despliegue de una afectividad esperanzada en las capacidades de la sociedad civil para restituir una sociedad democrática. Allí, la cultura aparecía como una herramienta decisiva en la reconfiguración de la identidad citadina y en la reforma de los lazos comunitarios. Se caracteriza la conformación ideológico-imaginaria de la “ciudad de la democracia” (caracterizada por la recuperación de libertades) por contraste con la “ciudad de la dictadura” (definida por la censura y la represión), a partir de los ejes espacio-temporal, visual y moral. Luego se abordan dos metáforas espaciales centrales: “salir a la calle” y la superposición de dos “encierros” y, finalmente, se analiza la relevancia adquirida por lo barrial en concordancia con una definición ampliada de cultura y por la figura de “los vecinos” como nombre de una ciudadanía sin atributos, desvinculada del pasado reciente. El análisis indica puntos de rasgadura, fisuras, en la dicotomía que presenta a la ciudad de la dictadura y la de la democracia como configuraciones espacio-temporales plenas y mutuamente excluyentes, que permiten elaborar la categoría de ciudad postdictatorial, caracterizada por la aceptación de los efectos del proyecto de ciudad de la dictadura.

El arte aurático y la memoria colectiva en murales

María Begoña Aguirre. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Profesora de Semiología en CBC/UBA y en nivel medio.

Los murales urbanos son una manifestación del paisaje semiótico de las ciudades, donde el acto de pintar una pared no responde solo a un deseo estético, sino a una fuerte necesidad de generar un impacto en la conciencia colectiva. A través de ellos, se abordan temáticas sociales como la desaparición forzada, la violencia social y policial, el pedido de justicia y la necesidad de recuperar la memoria histórica. En cuanto a la metodología, es cualitativa y recupera categorías de la semiótica y la comunicación, tomando en cuenta el contenido, forma y el contexto histórico en el que se insertan estas intervenciones visuales. Los resultados indican que los murales funcionan como una plataforma para la manifestación de diversas voces, transformando el espacio público en un medio de expresión y reflexión. A través de ellos, diversos sectores tienen la oportunidad de ser productores de sus propios mensajes, permitiendo la circulación de discursos alternativos y contribuyendo a la visibilidad de problemáticas sociales desde una perspectiva crítica. Las conclusiones que se extraen son que el arte urbano, particularmente los murales, constituye una intervención crítica en la sociedad, reafirmando su rol como herramienta de lucha y transformación social.

Hacia la configuración de una memoria extensa en la obra *El Viaje Del Acero* de Gachi Rosati: desde la cultura visual al arte visual

Guillermina Fressoli. Licenciada en Artes (FFyL, UBA), Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES, UNSAM) y Doctora en Historia y Teoría del Arte (FFyL, UBA). Docente investigadora adjunta en la Licenciatura en gestión del arte y la cultura en la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Este artículo se propone a partir del análisis de la obra *El viaje del acero* de Gachi Rosati reflexionar sobre formas críticas de la memoria en las artes visuales. La instalación artística visual *El viaje del acero* desarrollada en 2014 en el Museo Histórico Cornelio Saavedra despliega la reconstrucción pictórica de una historia personal/familiar silenciada y, desde ese lugar, problematiza formas sociales de tramitación del pasado. La obra en cuestión reconstruye una identidad política en la que Rosati se reconoce pero que, a su vez, ignoraba como herencia familiar. Diversos sucesos que acontecen desde el bombardeo de 1955 a plaza de mayo impactarán desplazando el significante peronismo desde un sentido épico en la generación de su abuelo a otro traumático y negativo en la generación de su padre. Rosati represento estos tránsitos de la memoria política, para ello elabora un procedimiento que combina lo gráfico, lo pictórico y lo literario en una composición que, sostengo, adviene discola en relación a las formas que asumen los estilos contemporáneos de las artes visuales. Aportan a esta idea de desvío: la herencia de una historia que tanto a nivel familiar como social fue configurada (con sus impedimentos y olvidos) por posiciones masculinas y es reelaborada en su obra desde la posición de una pintora de historia; la representación en clave de memoria extensa de lo que se tiende a comprender como histórico; los conceptos técnicos y modulaciones del trabajo de archivo que marca tensiones con las formas en que el pasado se transmite desde la cultura visual (se reelaboran fuentes periodísticas y revistas de divulgación de historia). Finalmente, y en relación a lo anterior, se observan aspectos que marcan las condiciones de producción, expectación y circulación poco frecuentes o en tensión con los parámetros que requiere el sistema del arte actual.

La potencia de la imagen en Internet: el caso del Archivo de la Memoria Trans

Victoria Macioci. Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, (Universidad Nacional de La Plata CONICET). Es Profesora y Licenciada en Historia de las Artes por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como becaria doctoral de CONICET en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Coordina el trabajo de archivo en la Biblioteca & Museo Claudia Pía Baudracco. Sus líneas principales de investigación se centran en los archivos digitales vinculados a la cultura visual y las disidencias sexuales.

Los avances tecnológicos han transformado la gestión y exhibición de archivos, especialmente aquellos que documentan las experiencias de comunidades marginalizadas. La digitalización no solo facilita la conservación de documentos, sino que también permite recontextualizarlos, abriendo nuevas posibilidades para la representación y preservación de la memoria colectiva. El Archivo de la Memoria Trans (AMT) es un ejemplo clave de archivo digital que reúne la historia del colectivo travesti-trans en Argentina, con un enfoque particular en el período post-dictadura. Este archivo se distingue por su independencia de las instituciones archivísticas tradicionales y su

compromiso directo con las travestis mayores, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder al trabajo formal. Gracias a la digitalización, el archivo ha ampliado su alcance, visibilizando una historia que ha sido frecuentemente silenciada y promoviendo su acceso a través de Internet. El AMT utiliza la web como un soporte visual que no solo conserva, sino que reconfigura la forma de exhibir su acervo fotográfico. En este contexto, Georges Didi-Huberman (2007) subraya la relación entre imagen y archivo, destacando cómo las imágenes pueden actuar no sólo como documentos, sino como agentes activos en la construcción de memoria y conocimiento. Este artículo analiza el formato digital del AMT y explora sus implicaciones para la conservación, exhibición y resignificación de la memoria del colectivo travesti-trans en un espacio digital. Asimismo, se examinan las nuevas narrativas que este archivo impulsa, desafiando las interpretaciones tradicionales de los archivos históricos.

Representaciones del Mundial de Fútbol '78 en los sellos postales, revista Postas Argentinas. Una mirada oficial del fervor popular

Marina Poggi. Licenciada en Comunicación Social, Especialista y Magister en Ciencias Sociales, Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ) y Posdoctora en Comunicación, Medios y Cultura (UNLP). Investigadora Independiente en el CONICET con lugar de trabajo en el CEAR-UNQ y profesora en la UNQ (Argentina). Ha participado en congresos y en diversas publicaciones en torno a la prensa, a la reforma agraria y la propiedad de la tierra en Argentina y en Brasil, y en torno a las TIC en espacios rurales, analizadas desde la perspectiva de las Representaciones y el Análisis Crítico del Discurso.

En 1976 la Junta de Comandantes en Jefe asumió el poder en Argentina con un golpe de Estado, que se sostuvo hasta 1983 y fue el periodo más violento de la historia nacional. El Mundial de Fútbol disputado en el país en 1978 se inscribe en este momento de dictadura cívico-militar y represión. La Copa del Mundo del '78 construye el relato de un país que se eleva ante el mundo, sostenido en una narrativa circunstancial colmada de pasiones e incondicionalidad por la patria. Postas Argentinas fue una publicación oficial estatal en cuyo espacio se publicaron todas las emisiones filatélicas relacionadas con el evento en el que Argentina se consagró campeón. Dado el contexto, resulta interesante observar las representaciones que se construyeron del país a partir de estos objetos de comunicación.

Huellas de la dictadura en la publicación marginal de arte correo Nuestro Libro Internacional de Estampillas y Matasellos

Marcela Haydeé Navarrete. Docente-investigadora argentina de origen mendocino, ha residido y desarrollado actividad académica y profesional en las provincias de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y San Luis. Doctora en Comunicación (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata), Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea (Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba), Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad Nacional de Río Cuarto). Se desempeña como docente-investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Nacional de San Luis) desde 1998. Es Profesora Asociada en las licenciaturas en Periodismo y en Comunicación Social. Directora del Proyecto de Investigación "La Comunicación en las sociedades mediatizadas: discurso, cultura y poder", Secretaría de Ciencia y Técnica, UNSL. Investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales (IIHS) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Autora del libro Poéticas políticas-tecnológicas en la comunicación marginal del arte correo, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 2024 (Prólogo de Claudia Kozak). Investiga procesos y prácticas del campo de la comunicación, la cultura y la política.

Este trabajo analiza la producción de sentido sobre las dictaduras en el sur latinoamericano en un corpus de trabajos de arte correo de la publicación Nuestro Libro Internacional de Estampillas y Matasellos. Se exploran las huellas de una memoria activa en las tramas poéticas políticas y tecnológicas de una tendencia de arte/comunicación marginal. La revista, creada en 1979 por Edgardo Vigo y Graciela Gutiérrez Marx bajo la firma conjunta G.E Marx Vigo, se edita hasta 1993. En su tapa, la frase Hacia una filatelia marginal creativa y paralela ratifica una práctica disruptiva que interpela al arte oficial. Las bases vanguardistas del arte correo se sustentan en transformaciones estéticas y políticas que se producen desde fines de los cincuenta en el campo cultural. En Latinoamérica, las y

los artistas pertenecen a tales formaciones vanguardistas, en el proyecto intelectual de la Nueva Izquierda, que resiste la violencia y represión durante las dictaduras. Afín a las tradiciones interpretativas, se analiza una muestra intencional de trabajos de ediciones entre 1985-1993. Las perspectivas adoptadas del campo de las ciencias sociales comparten una mirada crítica de los procesos políticos, culturales y sociales.

La memoria en tiempos de redemocratización: el caso de los presos políticos de la Operación Barriga Verde durante la Dictadura Militar Brasileña

Eliton Felipe de Souza. Historiador, máster en Sociología Política por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Doctor en Historia por la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) para posdoctorado en historia del Programa de Posgrado en Historia del Tiempo Presente de la UDESC.

Rubia Eloiza Zwirter. Estudiante de pregrado de la carrera de Psicología de la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL).

Sabiendo que fue a partir de diferentes enfoques, teorías y disciplinas que el concepto de memoria se construyó a lo largo del tiempo en el campo de las humanidades, este trabajo tiene como objetivo comprender la memoria histórica de los presos políticos en la ciudad de Joinville durante la Operación Barriga Verde (OBV), en 1975, en el Sur de Brasil. En este sentido, el uso de la técnica de la Historia Oral aparece como parte fundamental en la construcción de un proceso historiográfico que aborda los Derechos Humanos, teniendo como telón de fondo la acción de la militancia comunista durante el período de la Dictadura Militar brasileña (1964-1985). Para lograrlo fue necesario detallar el concepto relacionado con la memoria, problematizando sus diferentes perspectivas y nociones, sus interfaces, aproximaciones y distancias, entendiéndose como memorias sociales individuales y colectivas, a partir de un estado del arte que mapeó la extensa bibliografía ya desarrollada sobre el tema y un extenso trabajo empírico realizado a partir de las memorias de militantes comunistas, sus familiares y personas que tuvieron alguna vinculación con estos individuos en una serie de entrevistas orales recogidas por los autores de esta investigación y otras, dispuestas en público y privado. En total, se recogieron y utilizaron más de treinta declaraciones de al menos veintidós personas involucradas con el problema de esta investigación y, principalmente, de los detenidos por el OBV, en lo que fue la acción militar más importante contra opositores a la dictadura en el estado de Santa Catarina y que, como pudimos concluir, tenía como objetivo aniquilar a la oposición más organizada de la región. Este trabajo también busca demostrar la necesidad de nuevos enfoques para reconocer las violaciones de los derechos humanos en el período comprendido entre 1964 y 1985, mientras los generales gobernaban el país con mano de hierro.

COMISIÓN 25. CRUCES ENTRE CULTURA Y DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 30 de Julio de 2025 a las 12.00hs (ARG)

Coordinación: Karen Avenburg (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño”** (Cuaderno 266) con los resultados del Proyecto 1.4 del mismo nombre, que dirige Karen Avenburg (UP Argentina) y Andrea Daniela Larrea Solórzano (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador).

El presente proyecto de investigación continua la exploración de las diversas problemáticas de los proyectos anteriores y se centra en las que surgen de las Manifestaciones culturales, estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño.

Los resultados de este Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la Línea de Investigación N°1 Cruces entre Cultura y Diseño: El diseño en las culturas y los abordajes culturales del diseño.

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 presentó en esta oportunidad son: 1.3 Dinámicas de inclusión/exclusión

en y desde el diseño (Cuaderno 201), 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 2017-2023 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño (Cuaderno 266)

Andrea Daniela Larrea Solórzano

Posdoctorado Multidisciplinar en Diseño de la Universidad de Palermo. Doctora en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina; Magíster en Diseño Gráfico Digital, Universidad Internacional de La Rioja, España; Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador; Diseñadora Gráfica Publicitaria, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Estudios complementarios en Visualidad, Antropología y Arte Contemporáneo; Museografía y Curaduría en FLACSO—Ecuador. Líneas de trabajo investigativo: iconografía, historia del diseño, diseño étnico, low-brow. Docente Investigador de la Dirección de Investigación DIDE, asignada a la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. <https://orcid.org/0000-0003-3305-3064>.

A partir de las diversas contribuciones, se reflexiona críticamente acerca de la práctica del diseño en relación con el uso de símbolos que reflejan o retoman ciertas conductas rituales comunitarias. Se abordan casos relacionados con las artes visuales, el diseño gráfico, el diseño textil y de indumentaria, la arquitectura y otras prácticas creativas. El patrimonio edificado y su relación con el color del paisaje: la hegemonía estética de la normalización

Jimena Vanina Odetti. Es Doctora en Diseño. Universidad de Palermo. Argentina. Maestra en Promoción y Desarrollo Cultural. UADEC. México. Licenciada en Artes Plásticas. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. CONHACYT. México. Miembro del Grupo Internacional de Investigadores del Color y el Medioambiente. Es docente investigadora del tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Puerto Vallarta. Es líder del Cuerpo Académico CA 05 Diseño e Innovación. ITMM. Unidad Académica de Puerto Vallarta.

Alberto Andrés Reyes González. Es Arquitecto con programas de pregrado: Laboratorio de Diseño Urbano y proyectación ambiental, Laboratorio de Proyección Arquitectónica, en el Politécnico de Milán, Italia. Maestro en Desarrollo Sustentable y Turismo por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Ciencias para el desarrollo la Sustentabilidad y el Turismo por la Universidad de Guadalajara. Integrante del Cuerpo Académico CA 05 Diseño e Innovación. ITMM. Campus Puerto Vallarta. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACHYT. México. Docente Investigador del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Unidad Académica Puerto Vallarta.

Enrique Reyes González. Es licenciado en Negocios Internacionales y Derecho, Maestro en Administración de Negocios. Doctor en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Es presidente del Consejo de Posgrado en Administración en el Instituto Tecnológico Nacional de México, en la Unidad Académica Puerto Vallarta del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez. Integrante del Cuerpo Académico CA 05 Diseño e Innovación. ITMM. Campus Puerto Vallarta. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACHYT. Docente Investigador del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Unidad Académica Puerto Vallarta.

Fernando Daniel Valdez Olmos. Es Arquitecto por el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, con la especialidad de Urbanismo. Maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Gestión de la Cultura por la Universidad de Guadalajara. Es Docente Investigador del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Unidad Académica Puerto Vallarta. Integrante del Cuerpo Académico CA 05 Diseño e Innovación. ITMM. Campus Puerto Vallarta.

Este artículo analiza las nuevas paletas cromáticas que se han desarrollado en el centro histórico de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México, a partir de las intervenciones artísticas, los murales y su relación con el contexto histórico y natural de la zona de estudio. Además, se discute la relevancia de las normas cromáticas cuando se requiere la participación artística y ciudadana como elementos de transformación urbana y patrimonio edificado. La hegemonía estética dirigida por los colegios profesionales uniforma las paletas propuestas por los habitantes de la ciudad. A partir de un proceso de georreferenciación, estableciendo categorías como manzanas, calles y lotes que conforman este polígono junto con los instrumentos y normas del municipio y estado, el proceso metodológico delimita inicialmente el polígono donde se ubica el patrimonio arquitectónico del centro de la ciudad. El segundo paso consiste en estudios fotográficos de las fachadas para conocer las paletas de colores que se encuentran en el paisaje natural y cómo se han combinado en algunos casos, basadas en diversas expresiones, como los murales. El artículo ofrece perspectivas adicionales en la discusión de la construcción de los elementos normativos existentes y brinda oportunidades para la participación genuina de los habitantes en la intervención cromática del espacio habitable. El primer enfoque contrasta el color normativo “blanco”, mientras que las intervenciones artísticas aportan el color físico.

Lectura de la imagen pública tipográfica en sitios históricos como simbolismo recurrente de encuentro turístico en México

Rebeca Isadora Lozano Castro. Licenciada en Diseño Gráfico, Máster en Artes Gráficas, Doctora en Diseño, Posdoctora Transdisciplinar. Miembro Sistema Nacional de Investigadores nivel II; Perfil-PRODEP; miembro del Cuerpo Académico Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio. Representante electo Red Latinoamericana Cultura Gráfica. Miembro Comité Editorial Revista Zincografía; Comité Científico Revista RECIT. Responsable Técnico en proyectos investigación; artículos de calidad; libros de Diseño. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-4396-5833>.

Xóchitl Marissa Dávila Ordoñez. Licenciada en Diseño Gráfico, Máster en Diseño con Énfasis en Diseño Digital y Doctora en Comunicación, grados obtenidos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel-C. Colaboradora del Cuerpo Académico Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio (UAT-CA-145). Desde 2004 se desempeña activamente como profesora de educación superior. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-7355-8513>.

Lorena Gertrudis Valle Chavarría. Licenciatura en Diseño Gráfico UNAM, Master en Gestión de los Bienes Culturales, Universidad de Salamanca, España y Doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico Artístico, UPV, Valencia España. SIN nivel 1, Líder del Cuerpo Académico “Arte, Teoría y Conservación del Patrimonio”, 30 años de docencia en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5807-7682>.

Esta reflexión crítica pone en diálogo el simbolismo histórico cultural en tres centros históricos y tres pueblos mágicos de México, leído a partir de su imagen tipográfica pública como parte del discurso narrativo identitario socio visual. La muestra de casos particulares de gráficos identificativos históricos comerciales registrados se integra con imágenes secuenciales capturadas en fachadas de circuitos turísticos en ciudades mexicanas (Tampico, Puebla, Cd. de México, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y Real del Monte) con distintas manifestaciones plásticas en su imagen gráfica en el espacio público. Mediante una lectura discursiva socio visual se analizan como representaciones materializadas de patrimonio cultural integrantes del paisaje urbano, con diferenciación en rasgos contrastivos sígnicos tipográficos, que permiten su categorización y caracterización observacional en géneros y estilos. Las conclusiones obtenidas aportarán al reconocimiento morfológico tipográfico identificativo,

elementos estructurales, para conocimiento y reconocimiento iconográfico, histórico contemporáneo, en el espacio público turístico mexicano.

Diálogos entre el diseño y las artes populares: Hugo Galarza y el diseño de interiores del Hotel Colón Internacional (1966-1968)

Iván Burbano Riofrío. Profesor titular agregado del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor en diseño por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Máster en Diseño Estratégico por el Politécnico di Milano, Italia. Diseñador por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

La década de 1960 experimentó un impulso modernizador de la sociedad, expresado, entre otros, en el diseño hotelero. La concepción moderna del ocio y las artes populares interactuaron en búsqueda de generar una experiencia de lo auténtico. El hotel se tornó en un espacio en donde entraron en juego una serie de sentidos y de significados. La síntesis de las artes se convirtió así en el campo de posibilidad de “otras modernidades” (Grossberg, 2012) y de complejos procesos de transculturación (Escobar, 2012).

¿Cómo leer esta relación no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino como una interacción entre prácticas culturales diversas? La irrupción de los procesos de modernización en el conjunto de la sociedad ecuatoriana produjo cambios culturales, en los cuales el interiorismo y el diseño -dispositivos que operan en el dominio de un sentido del colectivo social- terminan por interactuar con lo popular desde los campos de las artes y las artesanías resultando en un interiorismo hotelero que hace ver cómo las prácticas sociales y culturales se encuentran en constante cambio e interacción.

Este trabajo tiene como propósito describir las características particulares de la interacción entre el diseño moderno con la artesanía y las artes populares, evidentes en una arquitectura hotelera donde los límites entre lo utilitario y lo sublime se disuelven. Y, cómo estas características representan, a su vez, manifestaciones alternativas de lo moderno en una época dominada, por un lado, por una modernización sin beneficio de inventario, y, por otro, por una búsqueda de lo auténtico e identitario como estrategia de resistencia.

Entre el dinamismo y la inestabilidad. Cambios en el diseño de programas y percepciones sobre sus consecuencias en el caso de las orquestas infantiles y juveniles en el Gran Buenos Aires

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

Alina Cibeá. Investigadora en Ciencias Sociales, centra su trabajo en temas relacionados a la migración, integración, inclusión social y anti-discriminación, en contextos europeos y latinoamericanos. Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Viena y licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Bucarest. Co-fundadora del Grupo de Investigación Música e Inclusión radicado en la Universidad Nacional de Avellaneda. Anteriormente trabajó como investigadora en políticas públicas y movimientos migratorios en el International Centre for Migration Policy Development en Viena.

Lina Tangarife. Técnica universitaria en Gestión Cultural (UNDAV), estudiante de la Licenciatura en Gestión Cultural (UNDAV). Desde 2019 forma parte del Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión (UNDAV), donde participa en proyectos de investigación vinculados con programas de Coros y Orquestas infantiles y juveniles en el AMBA. En ese marco se encuentra actualmente desarrollando su tesis de Licenciatura, en la que aborda los procesos de evaluación en la gestión.

de programas públicos de Coros y Orquestas infantiles y juveniles. Desde 2016 trabaja en gestión cultural pública de programas socioculturales.

Elsa Martínez Quintana. Licenciada y docente en Gestión cultural (UNDAV), además de periodista profesional. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Políticas Públicas con desarrollo e inclusión social (FLACSO). Desde su rol de periodista estuvo vinculada con la cultura. Se desempeñó en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance local y nacional en las áreas de redacción y producción. Integra el equipo de investigación “Música e Inclusión social: Los proyectos de Orquestas Infantiles y juveniles en el Gran Buenos Aires”, y tiene varias publicaciones sobre el tema en relación con la música, la inclusión y la interculturalidad.

Candela Barriach. Licenciada en Antropología (FCNyM, UNLP) y doctoranda en Antropología Social (IDAES UN-SAM) con beca CONICET-UNDAV. Es docente en la Facultad de Trabajo Social (UNLP). Participa en proyectos de investigación y extensión universitaria del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (FTS, UNLP) y del grupo de Música e Inclusión de la UNDAV. Es trabajadora socio-comunitaria en la Obra del Padre Cajade (Organizaciones Chichs del Pueblo) y en el Club social y Cultural Isleños Unidos de la Isla Santiago. Desde la antropología colaborativa o militante investiga juventudes, música y sectores populares.

Veronica Talellis. Profesora y Licenciada en Ciencias Antropología, FFyL-UBA. Investiga temáticas relacionadas con la música como expresión artística para la inclusión y transformación social. Desde el 2014 integra el grupo de investigación sobre Música e Inclusión, radicado en la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Antropología (UBA) cuyo tema de estudio gira en torno a las tensiones entre política cultural, arte y trabajo desde la mirada de los y las trabajadores/as de los proyectos de orquestas infantiles y juveniles. Desde 1998 se desempeña en diversos programas de políticas públicas en áreas del sector cultural.

Valeria Saponara Spinetta. Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), es becaria postdoctoral de CONICET/UNDAV y docente en nivel secundario y en posgrado (Universidad de Palermo). Integra el Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión. Es autora del libro: Rock conurbano. Etnografía en un mundo autogestionado (2023). Desde un enfoque etnográfico ha estudiado los vínculos entre colectivos de músicos/as autogestionados/as de rock y el Estado –mediante sus políticas culturales–, en las últimas décadas en Argentina. Entre los años 2016 y 2022 realizó sus investigaciones en la ciudad de Avellaneda (Buenos Aires); actualmente sus estudios focalizan en las desigualdades de género en el rock y en las prácticas, trayectorias y perspectivas de mujeres músicas.

Mariel Di Giorgi. Técnica Universitaria en Gestión Cultural (Universidad Nacional de Avellaneda), es estudiante avanzada de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde el 2019 integra el grupo de investigación sobre Música e Inclusión (UNDAV). Actualmente trabaja en el área de Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui.

Este artículo se propone, por un lado, presentar algunas características generales de los proyectos y programas de orquestas infantiles y juveniles en Argentina y, por el otro, dar cuenta de los cambios percibidos y las condiciones laborales relatadas por los/as trabajadores/as culturales en el relevamiento que realizamos en el año 2019 y nos encontramos actualizando. Buscamos reflexionar acerca de las implicancias de estos cambios para el análisis del diseño de políticas públicas aplicadas a iniciativas que, en tanto políticas culturales, poseen sus propias dinámicas, pero a la vez no son ajenas a las políticas coyunturales.

El fanzine ecuatoriano: pieza gráfica que transita entre el arte contemporáneo y el diseño editorial

Andrea Daniela Larrea Solórzano. Posdoctorado Multidisciplinar en Diseño de la Universidad de Palermo. Doctora en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina; Magíster en Diseño Gráfico Digital, Universidad Internacional de La Rioja, España; Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador; Diseñadora Gráfica Publicitaria - Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Estudios complementarios en Visualidad, Antropología

y Arte Contemporáneo; Museografía y Curaduría en FLACSO–Ecuador. Líneas de trabajo investigativo: iconografía, historia del diseño, diseño étnico, lowbrow. Docente Investigador de la Dirección de Investigación DIDE, asignada a la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. <https://orcid.org/0000-0003-3305-3064>.

Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés. Diseñador Gráfico Publicitario, su interés en la conexión entre productos y la vida cotidiana lo llevó a especializarse en MKT y ejercer como Subgerente, consultor empresarial y mentor en innovación. Es Magister en Gestión de Marketing y Servicio al Cliente. Actualmente, es docente en programas de posgrado en SUMMA University, IMF y Universidad del Pacífico, así como profesor en pregrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Indoamérica. Además, cursa un doctorado en Administración de Proyectos y forma parte Ad honorem de la Red de Investigadores de Diseño UP. <https://orcid.org/0009-0006-8471-6584>.

Entre fines de 1980 y la década de los 90', en Ecuador el fanzine se convirtió en un modo de expresión recurrente, asociado a la práctica artística colectiva. En los años 2000, la penetración del internet ocasionó que esta práctica decayera. No obstante, la misma saturación de los contenidos digitales propiciaría que este tipo de publicaciones resurjan, en la actualidad fundiendo las expresiones del diseño con las prácticas del arte contemporáneo. En este trabajo se establece un recorrido histórico por el surgimiento, declive y renacimiento de la práctica fanzinería nacional. Se analiza la transformación en la línea gráfica, los cambios en los procesos y técnicas de impresión, así como los soportes que se utilizan para la difusión de contenidos. Se recurre a una serie de entrevistas, así como al análisis de piezas gráficas que permiten comprender las transformaciones que se han dado sobre este producto editorial.

Resignificando lo común: Prácticas creativas y discursos territoriales en el sur de Chile

Oscar Andrés Acuña Pontigo. Licenciado en Diseño, Diseñador y Magister en Diseño Estratégico de la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctorando en Diseño de la Universidad de Palermo, Argentina. Director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso. Consultor en Diseño Estratégico. Filiación: Universidad de Valparaíso, Chile.

Eduardo Antonio Abarca Lucero. Diseñador Industrial Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Académico Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso. Director Observatorio de Emprendimiento y Desarrollo Territorial UV. Asesor comunicacional, especialista en integración del diseño a la pequeña y mediana empresa. Filiación: Universidad de Valparaíso, Chile.

Este artículo aborda las fronteras y superposiciones entre las artes, las artesanías y los diseños, tomando como eje un caso proyectual desarrollado en Liquiñe, ciudad del sur de Chile reconocida por la Unesco como Ciudad Artesanal. Se explora la noción de manifestación cultural, estética y simbólica, vinculada a un contexto territorial específico, donde estas expresiones se articulan en un entramado crítico que interroga las relaciones entre lo local y lo global. Las tensiones emergentes entre las prácticas artísticas, artesanales y de diseño son interpretadas no solo como formas estéticas, sino también como actos que configuran discursos sobre lo común, resignificando el espacio de creación en un territorio marcado por su herencia cultural. En este escenario, se busca sostener un discurso que desafía las imposiciones externas sobre el hacer del territorio, proponiendo, a través de la creación, un diálogo crítico con las tradiciones y contemporaneidades que lo conforman.

El branding como propuesta para resaltar el valor comercial de los productos neo-artesanales.

Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés. Diseñador Gráfico Publicitario, su interés en la conexión entre productos y la vida cotidiana lo llevó a especializarse en MKT y ejercer como Subgerente, consultor empresarial y mentor en innovación. Es Magister en Gestión de Marketing y Servicio al Cliente. Actualmente, es docente en programas de posgrado en SUMMA University, IMF y Universidad del Pacífico, así como profesor en pregrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad Indoamérica. Además, cursa un doctorado en Administración de Proyectos y forma parte Ad honorem de la Red de Investigadores de Diseño UP. <https://orcid.org/0009-0006-8471-6584>.

El branding puede jugar un papel importante en la generación de valor comercial para productos de origen artesanal, ya que no solo establece la identidad de la marca, sino que también facilita la conexión emocional con los

consumidores. La marca entonces, se convierte en un elemento no solo diferenciador, sino en una herramienta de gestión de valor muy útil en los ámbitos estratégico y táctico. El ejercicio de asignar a un producto una marca no debe, ni puede ser al azar y es un error, así como elegir a todos los habitantes de una comunidad humana como público objetivo de esa marca. La creación de valor mediante el branding se basa en la co-creación de valor, donde los consumidores participan activamente en el desarrollo de la marca. Al involucrar a los consumidores en este proceso, las empresas mejoran la percepción de la marca y fomentan la lealtad del cliente. Además, el uso de redes sociales ha revolucionado la interacción de las marcas artesanales con sus consumidores, permitiendo a los consumidores compartir experiencias y contenido relacionado con la marca, creando una comunidad de marca activa. La participación del consumidor en la creación de contenido y en la conversación sobre la marca no solo aumenta su visibilidad, sino que también fortalece la conexión emocional entre la marca y sus consumidores. Partiendo de esas premisas analizamos cuales son las pautas para lograr un enfoque adecuado de branding que considere como input todos los elementos metodológicos y de contexto útiles para desarrollar una personalidad marca consistente para posteriormente elaborar el discurso que acompañará su lanzamiento, la comunicación y el posicionamiento. Este análisis propone un enfoque que facilite el entendimiento de qué podemos considerar como imperativo en la construcción de una marca que respalde el valor comercial de un producto de origen artesanal, para cumplir a cabalidad con el objetivo del producto mismo que es la rentabilidad y el de la marca que es la trascendencia desde el posicionamiento.

Análisis de la Indumentaria de la Chola Pinganilla

Sandra Jacqueline Solís Sánchez. Diseñadora de Modas con más de 15 años de experiencia, gran capacidad para el trabajo en equipo, gestión del tiempo y creatividad. Magister en Diseño, Desarrollo e Innovación de Indumentaria de Moda de la Universidad Técnica de Ambato. Docente investigador de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Diseño y Arquitectura. Actualmente Interesada en los estudios de los sistemas vestimentarios desde el diseño a partir de la dimensión histórica y sociológica, también a través del diseño. Publicaciones en revistas indizadas.

El motivo del trabajo de investigación es abrir un espacio de interpretación bajo la perspectiva teórica de las prácticas vestimentarias, si bien existen registros gráficos de las ilustraciones costumbristas, así como registros literarios, que marcan las dinámicas sociales del Quito de antaño en el que se desenvuelve el personaje mestizo de la chola pinganilla, resulta oportuno profundizar en su estudio a través de un análisis comparativo sobre las posturas acerca del artefacto vestimentario propuesto por Claudia Fernández y la metáfora de la piel de Andrea Saltzman. El vestido como potente elemento de comunicación tras la significación en términos de uso práctico, que germina de la relación entre el vestido y el contexto socio cultural.

Este estudio se realiza a partir del análisis de las imágenes costumbristas de la chola pinganilla y la relación del vestido con el contexto quiteño. El estudio tiene un enfoque cualitativo, pues a través del diseño narrativo y la integración del marco hermenéutico se propicia la estructuración de significados en torno al traje de la chola pinganilla. Como resultados del estudio se puede concluir que el uso del faldón con aros, es posible entenderlo desde los aspectos de simulación, apropiación y significación, dado que el vestido experimentaba una estructura similar al miriñaque, por lo tanto, para identificar las relaciones que se entablan a partir de la vestimenta, se hace necesario indagar sobre las características del vestido en España, por cuanto la moda llega a Quito desde la reinterpretación de las modas. Consecuentemente es comprensible que el uso de los aros en las faldas se realice a partir de una modificación propia del contexto, con el uso de los materiales que existentes. Así mismo, se establece una relación de simulación de las prendas portadas por las mujeres blancas pues las mestizas imitaban su atuendo, el cual fue limitado debido a los escasos recursos económicos.

Las artes y el diseño mediante la etnografía en el tejido de fibras duras vegetales en México

Mercedes Martínez González. Diseñadora industrial por la UAM Xochimilco (México); maestra en Diseño Industrial por la Scoula Politecnica di Design (Milán, Italia); maestra en Arte por Computadora por Thames Valley University, (Londres, Reino Unido); y doctora en Antropología por la UNAM (México). Pertenece al SNII del CONAHCYT con el nivel I y es PRIDE D. Docente de la licenciatura en Arte y Diseño desde que se implementó el plan de estudios

en la UNAM (2013) y forma parte del cuerpo académico de la maestría en Antropología, ambas, en su sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM (México).

Mayra Uribe Eguiluz. Maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Merecedora de la Medalla Gabino Barreda que otorga la UNAM al mérito universitario. Es promotora y gestora cultural independiente. Se ha desempeñado en áreas de Investigación y curaduría para proyectos artísticos, así como en el área de registro y movimiento de obra. Ha realizado proyectos de rescate de colecciones fotográficas y de investigación sobre fotografía mexicana de principios del siglo XX. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Artes y Diseño, plantel Taxco y es responsable del Centro Documental para la Historia Gráfica Fototeca Taxco.

Mizraim Cárdenas Hernández. Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara y maestro en Tecnología Educativa por la Universidad Da Vinci (ambas en México). Es pintor, escultor y grabador e inició su formación artística en 1987, bajo la guía del maestro Alfredo Zalce. Su obra plástica se ha expuesto en museos y galerías nacionales e internacionales. Docente de la licenciatura en Arte y Diseño desde que se implementó el plan de estudios en la UNAM (2013).

José Luis Jasso Ríos Montañez. Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (México) y maestro en Productos de Diseño por el Royal Collage of Art (Reino Unido). Es profesor de tiempo completo en la ENES, Unidad Morelia. Se ha especializado en el diseño asistido por computadora, ergonomía, costos y procesos de producción, así como en el desarrollo de proyectos.

Joel Astreo González López. Licenciado en Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo (México). Se desempeña como Técnico Académico de tiempo completo de la licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM (México), en donde es responsable del Laboratorio de Escultura.

Partiendo de dos estudios de caso que están geográficamente distantes —uno en el estado de Guerrero y otro en Michoacán, ambos en México—, lo que aquí presentamos forma parte de los resultados de un proyecto de investigación-producción centrado en la enseñanza cuyo objetivo es conocer, a través de la etnografía y el diseño, los procesos de elaboración de objetos tejidos con fibras duras vegetales. Nos interesa explorar la manera en que se desarrolla esta actividad, las personas que participan y comparar las distintas etapas del proceso. También es de nuestro interés conocer distintos modos de incorporar la etnografía al proceso de enseñanza de las artes y el diseño. En este proyecto participamos un grupo de académicos y estudiantes de dos escuelas distintas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en México: la Facultad de Artes y Diseño en la sede de Taxco (Guerrero) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (Michoacán). Como resultado obtuvimos dos productos: un estudio de esta actividad en dos comunidades distantes que se dedican al tejido con fibras duras vegetales y una descripción de la ruta que seguimos a lo largo del proceso.

El anaco andino: una mirada al artefacto vestimentario en la dinámica cultural

Aylen Karina Medina Robalino. Doctora en Diseño (Ph.D.) Universidad de Palermo, Argentina; Magister en Docencia y Currículo para la Educación Superior, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; Ingeniera en Diseño de Modas, Ecuador. Profesora Titular e Investigadora de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

El anaco es un artefacto vestimentario que cubre el cuerpo de la mujer andina, identifica al grupo étnico de pertenencia y hecha luz sobre los procesos de la dinámica cultural. En Ecuador, esta prenda constituye uno de los elementos culturales que ha subsistido más tiempo en uso, a diferencia de otros países de la región. Este objeto indumentario portado durante la lucha indígena, en su punto más álgido en la década de 1990, contribuyó a la visibilización de la etnia y su incorporación como agentes sociales en el Estado-Nación, acontecimientos que

promueven su participación en nuevos escenarios. La temática se aborda desde el diseño de indumentaria y la antropología con un enfoque etnográfico; se pretende analizar al anaco como objeto de la vida cotidiana que evidencia la dinámica cultural entre indígenas y no indígenas. El uso habitual del anaco da cuenta de un proceso de resistencia generado al interior de este grupo que históricamente ha sido dominado. Sin embargo, la vestimenta como los pueblos que identifica, no son una representación estática del pasado, se adaptan y transforman. En efecto, el anaco se adapta en el devenir temporal y en el contexto de las relaciones interétnicas, propiciando la incorporación de características que modifican la estética del artefacto y del cuerpo que lo porta. En este sentido, el anaco es un diacrítico identitario que transita entre la resistencia y la innovación.

El legado de la tradición textil: Gremio de Tejedores en Quito, finales del siglo XVIII

Annabella Ponce Pérez. Diseñadora de Modas y Textiles, Especialista en Relaciones Internacionales, Master en Diseño de la Universidad de Palermo, postulante al doctorado en Diseño en la Universidad de Palermo, Argentina. Se ha desempeñado en el área de la docencia en varias instituciones universitarias del Ecuador. La experiencia de investigación se ha centrado en proyectos alineados con el patrimonio y estudios culturales relacionados con sistemas vestimentarios y textiles, con el fin de explorar la riqueza histórica y cultural, comprendiendo su papel en la identidad de las sociedades y su influencia en la sociedad. Universidad, Técnica de Ambato, Ecuador.

Desde el inicio de la colonización, en Quito se formaron organizaciones gremiales que defendían el trabajo de quienes realizaban el mismo oficio. Durante la colonia, los cabildos regulaban actividades y recaudaban tributos de los artesanos. La industria textil de la Real Audiencia de Quito fue un motor económico desde el siglo XVI, consolidándose en el siglo XVII. Los tejidos quiteños, elaborados en obrajes instalados en comunidades indígenas, haciendas y áreas urbanas, alcanzaron gran prestigio. El trabajo textil se dividía en tres sectores: obraje, artesanal doméstico y trabajo a domicilio. La industria textil fue importante para la población indígena, marginada del desarrollo económico de Quito. Desde el siglo XVI se registraron 18 gremios y en el siglo XVIII se incorporaron nuevos. A pesar de la crisis textil a inicios del siglo XVIII, los tejedores construyeron obrajuelos domésticos en el barrio San Roque en Quito. Este gremio tuvo una gran importancia en la cultura y la tradición de la ciudad. Los tejidos producidos se utilizaban en ceremonias religiosas, festividades populares y se convirtieron en una herramienta de movilidad étnica tanto para el mestizaje como para el uso de los grupos étnicos menos favorecidos. El gremio, además, tenía su propia fiesta anual, a través de la Cofradía de Nuestra Señora de la presentación, la misma que impulsaba la tradición artística del tejido en la época. Este estudio de carácter descriptivo, tiene como fin realizar una aproximación sobre la participación de los indígenas tejedores en el gremio y cofradía en la segunda mitad del siglo XVIII. Además, permitirá identificar las redes de asociación y producción de los textiles en la dinámica social de Quito, cuya producción permeó a todas las capas sociales y se constituyó en una herramienta económica de la clase popular.

Estéticas y simbolismos del tambor Salasaca

Andrea Daniela Larrea Solórzano. Posdoctorado Multidisciplinar en Diseño de la Universidad de Palermo–Beca-ria del programa. Doctora en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina; Magister en Diseño Gráfico Digital, Universidad Internacional de La Rioja, España; Magister en Docencia Universitaria, Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador; Diseñadora Gráfica Publicitaria, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Estudios complementarios en Visualidad, Antropología y Arte Contemporáneo; Museografía y Curaduría en FLACSO–Ecuador. Líneas de trabajo investigativo: iconografía, historia del diseño, diseño étnico, lowbrow. Docente Investigador de la Dirección de Investigación DIDE, asignada a la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. <https://orcid.org/0000-0003-3305-3064>.

Karen Avenburg. Doctora en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires), es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad de Palermo. Es investigadora Adjunta de CONICET, integra el Grupo de Investigación sobre Música e Inclusión y dirige la Línea de Investigación “Cruces entre cultura y diseño” (Universidad de Palermo). Desde un enfoque etnográfico ha estudiado las prácticas musicales y las performances en general, en su relación con la construcción de identidades, la ritualidad, la teatralidad, las políticas

culturales y la inclusión/exclusión social. Entre los años 2002 y 2012 realizó sus investigaciones en la localidad de Iruya (Salta); actualmente estudia los Proyectos de Orquestas Infantiles y Juveniles en el Gran Buenos Aires.

Este proyecto tuvo como objetivo principal identificar los significados construidos en torno a la pintura del tambor salasaca mediante el análisis de sus transformaciones formales, figurativas y simbólicas. Para lograrlo se exploró tanto el discurso verbal como el gráfico relacionado con el tambor, considerando sus elementos plásticos tangibles y sus representaciones simbólicas. Además, se examinaron las diversas perspectivas sobre el uso y las relaciones asociadas con este artefacto. Durante el proceso, se recopiló información empírica a través del trabajo de campo realizado en la comunidad Salasaca. Paralelamente, se creó un archivo fotográfico para analizar las imágenes siguiendo las líneas propuestas por Hadjinicolaou (1981), Baxandall (1978) y Jean Marie Floch (1985). Además, se buscó comprender algunos criterios relacionados con los roles de género que se han definido en torno a esta práctica artística. Por medio de estos procesos se buscó comprender y describir los cambios observados en las pinturas del tambor salasaca desde una perspectiva gráfica y semiótica, estableciendo así su relación con las significaciones y las prácticas comunitarias. (Informe final del trabajo realizado en el Posdoctorado Multidisciplinario en Diseño (PMD) / Tutora: Dra. Karen Avenburg / Línea de investigación: Cruces entre cultura y diseño).

COMISIÓN 26. CONFLICTOS SOCIOPOLÍTICOS Y CULTURALES. SUS REPRESENTACIONES EN EL DISCURSO AUDIOVISUAL

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 30 de Julio de 2025 a las 14.00hs (ARG).

Coordinación: Zulema Marzorati (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Cine y sociedad: Conflictos sociopolíticos y culturales. Sus representaciones en el discurso audiovisual”** (Cuaderno 273) con los resultados del Proyecto 14.11 del mismo nombre, que dirige Zulema Marzorati y Mónica V. F. Gruber (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

El presente Cuaderno tiene como principal objetivo abordar a través del lenguaje audiovisual el proceso de resignificación de relatos del pasado. La propuesta es reflexionar sobre los paradigmas contemporáneos a través de acontecimientos históricos de distintos contextos socioculturales, donde los relatos audiovisuales conducen a comprender el pasado desde nuevas perspectivas, conformándose como un puente entre el tiempo, la sociedad y sus actores. La propuesta realizada por autores de distinta pertenencia profesional consiste en analizar desde la mirada de la producción visual y audiovisual los conflictos sociales, político-culturales y su repercusión en la vida cotidiana de las personas.

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: 14.10 Cine y sociedad. El relato audiovisual como puente entre el pasado y el presente (Cuaderno 234), 15.9 Asimetría y violencia en las relaciones de género. Discursos y silencios en las representaciones audiovisuales (Cuaderno 201), 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 filmicas 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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Cine y sociedad: Conflictos sociopolíticos y culturales. Sus representaciones en el discurso audiovisual (Cuaderno 273)

Zulema Marzorati. Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Docente e investigadora (UBA). Se especializa en la relación cine-historia. Actualmente analiza imágenes y representaciones de la ciencia en noticieros y documentales. Autora de *Plantear utopías. La conformación del campo científico- tecnológico nuclear en Argentina (1950-1955)*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2011, e Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán. Los años dorados durante la dirección de Ignacio Pirotsky (1956-1963). Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2025. Integra el Proyecto N°20020220300143 BA. Coproducción de conocimientos: nuevos formatos asociativos y materialidad de la creación científica. Directora Dra. Cecilia Hidalgo.

Mónica V. F. Gruber. Licenciada y Profesora en Artes (UBA). Profesora Adjunta, en Literatura en las Artes Audiovisuales en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (FADU-UBA), Profesora de la UP y de la UMSA. Directora del Proyecto PIA Pervivencia y resemantización de los mitos en el mundo contemporáneo. De la narración oral a la pantalla global (Parte III) (FADU-UBA). Ha participado como ponente en Congresos Internacionales y Nacionales. Integra grupos de investigación en la UBA y en la UP. Tiene publicados capítulos en volúmenes de la UP, de la Facultad de Filosofía y Letras, de FADU y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha co-compilado el volumen *Virus, epidemias y pandemias en el arte. Estudios interdisciplinarios* (FFyL-UBA).

El presente Cuaderno tiene como principal objetivo abordar a través del lenguaje audiovisual el proceso de resignificación de relatos del pasado. La propuesta es reflexionar sobre los paradigmas contemporáneos a través de acontecimientos históricos de distintos contextos socioculturales, donde los relatos audiovisuales conducen a comprender el pasado desde nuevas perspectivas, conformándose como un puente entre el tiempo, la sociedad y sus actores. La propuesta realizada por autores de distinta pertenencia profesional consiste en analizar desde la mirada de la producción visual y audiovisual los conflictos sociales, político-culturales y su repercusión en la vida cotidiana de las personas.

El mundo femenino bajo la lente del film Zona de interés de Jonathan Glazer

Mónica Bardi. Licenciada y Profesora en Artes Combinadas, Facultad de Filosofía y Letras—Universidad de Buenos Aires. Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO) Especialista en Tecnologías Educativas (FFyL-UBA). Diplomada en Educación Medios e Imagen (FLACSO). Docente universitaria (UTN). Miembro del Comité de autoridades del Congreso internacional Experiencias y Escrituras en la Cultura del Consumo. (Departamento de Artes y Centro Cultural Paco Urrondo-FFyL UBA).

El presente trabajo analiza el film *Zona de interés* (2023), dirigido por Jonathan Glazer, desde una lectura estético política, se examinan la cosmovisión nazi, el rol de las mujeres en el ideario nacionalsocialista y sus resonancias actuales. La poética de la obra de Glazer, tensiona las formas tradicionales de narrar el horror y ofrece una crítica profunda a los mecanismos de racionalización y naturalización de la violencia. Como objeto cinematográfico complejo nos propone una interrogación crítica sobre los dispositivos culturales, ideológicos y simbólicos que posibilitaron el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. El largometraje como metáfora viva, tiene la potencia de activar nuevas significaciones sobre el pasado y ofrecer claves de lectura para los conflictos contemporáneos. Desde esta perspectiva, el largometraje analizado se constituye como un dispositivo que permite explorar las con-

diciones simbólicas y materiales que posibilitaron el genocidio y, su permanencia y reactualización en discursos autoritarios, misóginos y etnocentristas.

La mujer como botín de guerra. Una reflexión acerca de las masivas violaciones perpetradas a mujeres alemanas por el ejército rojo en las postrimerías de la segunda guerra mundial

Debra Ferrari. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Cultura y Salud Mental. IUSAM

Anonyma, *Eine Frau in Berlin: Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Junio 1945* es el testimonio autobiográfico de una joven periodista alemana, quien registró sus experiencias y las de muchos compatriotas en dos cuadernos escolares durante los últimos días de la guerra y los primeros momentos de la ocupación aliada en Berlín. A través de este diario, se ofrece una mirada cruda y personal sobre los últimos días del Tercer Reich y los primeros encuentros con las fuerzas aliadas, en un contexto de caos y descomposición social. El presente trabajo se propone analizar el derrotero de dicho testimonio desde su primera edición en lengua alemana, publicada en 1959, hasta su adaptación cinematográfica dirigida por Max Färberböck en 2008. Este recorrido nos permite adentrarnos en el espacio de disputa y construcción de sentido en torno a los acontecimientos que narra, revelando tensiones en la memoria colectiva y en los discursos sobre la guerra y la violencia de género.

Arte y política bajo el signo del totalitarismo: No dejes de mirarme

María Elena Stella. Historiadora (Facultad de Filosofía y Letras-UBA). Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora de la Universidad de Palermo. Docente en la Maestría de Cultura y Salud Mental en IUSAM. Se ha dedicado a la investigación de la relación entre cine e historia, particularmente, de cine y genocidio, con artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales.

La relación arte y política siempre resultó compleja y problemática, sin embargo, es en contextos de fuerte enfrentamiento político cuando se convierte en conflictiva, llegando a su paroxismo en los regímenes totalitarios, cuya esencia es penetrar en todas las esferas de la vida social y cultural. La Alemania del Siglo XX se presenta como el epitome de tal antagonismo. En efecto, principal protagonista de la Gran Guerra, la caída en la barbarie nazi, la Segunda Guerra Mundial y, sin solución de continuidad, en la opresión del estalinismo, materializado en la República Democrática Alemana.

La película *No dejes de mirarme* (2018) o *Werk ohne Autor* (Obra sin autor), según su título original, del director germano Florian Henckel von Donnersmarck, es un lugar privilegiado para comprender el aciago proceso histórico alemán del siglo pasado, como así, también, para explorar las vicisitudes por las que atravesó el binomio arte/política.

Trelew o la retrospectiva de un conflicto. Las pantallas argentinas entre la Historia y la Memoria

Charo López Marsano. Magister en Humanidades, Cultura y Literatura Contemporánea (UOC), Profesora de Historia (UBA) y Maestranda en Cine de América del Sur (UNA). Docente de grado (UBA) y Posgrado (UNR) e investigadora UBACYT en Industrias Culturales (CEEED-FCE/UBA). Coordina el área Cine e Historia del Programa PIMSEP/RIOSAL, (FFyL/UBA) y es especialista en el campo del documental político argentino con publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales.

A finales de los años 60 del siglo XX, Argentina fue escenario de una creciente conflictividad sociopolítica que derivó en la radicalización de una parte importante de la población. Dicho proceso guarda relación con el significado atribuido a la violencia, tanto social y política como estatal, desde el derrocamiento peronismo en 1955 hasta la transición democrática en 1983. Fue en ese contexto que algunos sectores, provenientes del peronismo revolucionario o de la izquierda, optaron por la lucha armada con diferentes grados de anuencia social. Un caso paradigmático, para pensar estas acciones y las miradas sociales en torno a las mismas, lo constituyen “La Masacre de Trelew” y “El Trelewazo” entre agosto y noviembre de 1972 y, cuarenta años más tarde, la condena a los responsables de estos hechos por crímenes de lesa humanidad.

El presente artículo propone un recorrido por la producción documental cinematográfica y televisiva que haya rescatado estos acontecimientos para problematizar las relaciones que se tejen entre el cine, la historia y la memoria.

Conflictos y memoria en *Madres paralelas* (2021) de Pedro Almodóvar

Mónica Viviana Fanny Gruber. Licenciada y Profesora en Artes (UBA). Profesora Adjunta, a cargo de Literatura en las Artes Audiovisuales en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) y Jefa de Trabajos Prácticos, en carrera de Artes (Facultad de Filosofía y Letras), ambas de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de la UP y de la UMSA. Directora del Proyecto PIA Pervivencia y resemantización de los mitos en el mundo contemporáneo. De la narración oral a la pantalla global (Parte III) (FAD-UBA). Ha participado como ponente en Congresos Internacionales y Nacionales. Integra grupos de investigación en la UBA y en la UP. Tiene publicados capítulos en volúmenes de la UP, de la Facultad de Filosofía y Letras, de FADU y de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha co-compilado el volumen *Virus, epidemias y pandemias en el arte. Estudios interdisciplinarios* (FFyL-UBA).

Definido como el director de cine de mujeres, Pedro Almodóvar se ha convertido en el referente más importante de la industria cinematográfica fuera de España. Nacido en Calzada de Calatrava en el seno de una familia humilde, consiguió una beca para cursar el bachillerato. El cierre de la escuela de cine durante la época de Francisco Franco frustró sus posibilidades de estudios formales en dicho campo. Sería con la muerte del caudillo y la movida madrileña cuando su futuro comenzaría a delinearse. Vendrían, años después, sus éxitos internacionales y el reconocimiento. Sus historias se hallan pobladas de conflictos familiares, sociales y personales que atraviesan a hombres y mujeres cis, a miembros de la comunidad LGBTQ+ y drag queens. Quizás esta sea la clave de su éxito: no desdeña la diversidad en sus films y sabe calar hondo en el amor, el dolor, la soledad, la pasión y la muerte. Al estrenarse *Madres paralelas* (2021), de Pedro Almodóvar, algunos críticos señalaron que el tema de los desaparecidos en la Península Ibérica durante la férrea dictadura de Franco aparecía de manera forzada en la historia. No obstante, nos proponemos demostrar cómo este tema constituye uno de los conflictos principales que atraviesa la diégesis. Asimismo, analizaremos en esta ocasión las líneas hermenéuticas que animaron este largometraje, para reflexionar fundamentalmente acerca de la construcción de la imagen femenina, los conflictos personales, sociales e históricos que enmarcan esta obra.

¿Todo pasado fue mejor? El cine de mafia en la Argentina en la encrucijada. Análisis del caso de Los años infames/Proceso a la infamia

María Soledad Balsas. Miembro de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con sede en el Instituto de Arte y Cultura "Dr. Norberto Griffa" de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. Autora de "Le mafie in Argentina", Milán, Italia, Rizzoli, 2024 y "Mafias italianas en Argentina. Reflexiones sobre los límites de lo pensable y lo decible", Rosario, Argentina, Prohistoria, 2023. Miembro del comité científico de la colección *Quaderni dell'Osservatorio sul Racconto Criminale*, que edita el sello Pellegrini en Cosenza, Italia. Co-directora del número de la revista *Comparative Cultural Studies*, Firenze University Press, dedicado a las mafias italianas y los medios de comunicación en América latina. Co-autora de "La mafia (no) es cuento. Primer podcast sobre la mafia en la Argentina".

Los años infames (Alejandro Doria, 1975) es una de las películas que abordó el fenómeno mafioso local en la década de 1930 durante el breve período de apertura temática que experimentó el cine argentino en la primera mitad de los setenta. Acaso una de las pocas producciones en la historia del cine nacional que puso en circulación una articulada interpretación de la mafia a propósito de sus relaciones orgánicas con la política. El estreno del filme estaba previsto para abril de 1975. Sin embargo, el Ente de Calificación Cinematográfica, dependiente del Instituto Nacional de Cinematografía, no le otorgó el certificado requerido para su exhibición en salas. Entre el fin de la presidencia de Isabel Martínez de Perón y la irrupción de la última dictadura cívico-militar, la película fue prohibida por "disolvente", "violenta", "pornográfica", "negativa", "dañina para la imagen del país y sus instituciones" e "históricamente inexacta". Finalmente, una versión con cortes fue estrenada en marzo de 1978, en plena dictadura, bajo un nuevo título: *Proceso a la infamia*. El análisis del caso resulta interesante no sólo porque permite

echar luz sobre el derrotero del cine de mafia en el país, sus alcances y sus limitaciones en el discurso público, sino también porque vuelve problemática la identificación entre democracia y libertad, por un lado, y dictadura y censura, por otro. El análisis se basa en la cobertura del caso en la prensa y el expediente de calificación del film.

La Trilogía Femenina de Todd Haynes

Mónica García. Actriz Nacional Escuela Nacional de Arte Dramático; Licenciada en Artes Combinadas (FFyL-UBA). Exdirectora ejecutiva del Taller Escuela Guillermo Roux. Investigadora independiente con publicaciones sobre artes visuales.

Maria Infante. Licenciada en Artes Combinadas (FFyL-UBA). Integrante del GETEA. Ex asistente técnica de Franca Beer. Investigadora independiente especializada en cine.

Adriana Libonati. Lic. y Prof. en Artes Combinadas (FFyL-UBA). Miembro del GETEA y GESAC. Integrante durante 20 años en la Cátedra de Sociología y Antropología del Arte (FFyL-UBA). Docente e investigadora con numerosas publicaciones sobre teatro, cine y educación.

Diana Murad. Prof. de Historia (USAL). Lic. en Artes Visuales (FFyL-UBA). Secretaria Académica del Departamento de Artes (2007-2009) (FFyL-UBA)- Integrante de varios proyectos UBACyT. Docente universitaria.

El presente trabajo abordará los conflictos de género, las estructuras familiares y sociales en tres de los filmes del cineasta estadounidense Todd Haynes, cuya filmografía indaga y refleja los distintos conflictos en las relaciones interpersonales y su repercusión en ciertos ámbitos sociales: *Lejos del Paraíso* (2002), *Carol* (2015) y *Secretos de un escándalo* (2023). De este modo, analizando dichos films, se profundizará en los aspectos normativos, costumbristas y estéticos, y la forma en que son expuestos y trabajados en marcas autorales del director. También se considerarán los años transcurridos entre un film y otro, de cómo los prejuicios, de profundo arraigo, se ven reflejados en los cambios sociales. Cómo algunos persisten y otros fueron superados mediante los cambios de paradigmas sociales, la educación y la actualización legislativa.

Memoria fílmica, inconsciente óptico y feminismos. Revisitando *La amiga* (1988) de Jeanine Meerapfel

Ilenia Arocha. Profesora en Enseñanza Media y Superior de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y maestranda en Estudios de Género y de las Mujeres en la Universidad de Bologna (UNIBO) y la Universidad de Granada (UGR) del Programa GEMMA. Desde 2019 investiga los desplazamientos en la memoria fílmica del Terrorismo de Estado y su relación con la historia política y social desde una perspectiva de género. Es miembro integrante de proyectos de Investigación radicados en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y ha publicado en revistas científicas nacionales y regionales.

En este artículo exploro el modo en el que el largometraje *La Amiga* (1988) de Jeanine Meerapfel, aborda la memoria del pasado reciente argentino. Propongo una lectura del film histórica y generizada, analizando la forma en la que se incorporan algunas temáticas que tensionan el androcentrismo (Moreno Sardá, 1986) de la memoria. A partir de la noción de “inconsciente óptico” de Walter Benjamin que retoma Tornay al postular el carácter agencial y creativo del cine (Tornay, 2021), me centraré en la politización de la maternidad (Rich, 1995); la contradicción entre trabajo reproductivo y productivo (Fraser, 2015); el cuestionamiento de la Objetividad y la construcción de un punto de vista alternativo y en el abordaje del exilio como una forma de violencia (Franco, 2010; Álvarez 2020).

Emancipación femenina en un relato generacional *Siempre habrá un mañana* (2023), de Cortellesi

Zulema Marzorati. Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Profesora de Historia (UBA). Docente e investigadora (UBA). Se especializa en la relación cine-historia. Actualmente analiza imágenes y representaciones de la ciencia en noticieros y documentales. Autora de *Plantear utopías. La conformación del campo científico-tecnológico nuclear en Argentina (1950-1955)*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2011, e Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán. Los años dorados durante la dirección de Ignacio Pirotsky (1956-1963). Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2025. Integra el Proyecto N° 20020220300143 BA. Coproducción de conocimientos: nuevos formatos asociativos y materialidad de la creación científica. Directora Dra. Cecilia Hidalgo.

El neorrealismo italiano constituye una narrativa cinematográfica todavía vigente que sigue inspirando a realizadores en la actualidad. En *Sempre* habrá un mañana Paola Cortellesi continúa la mejor tradición de la comedia dramática neorrealista y vuelve al contexto de la Italia de posguerra con una temática vinculada a la resiliencia femenina frente a los abusos de los hombres. El texto fílmico sigue a Delia, que condensa la lucha de las mujeres para sobrevivir en una sociedad patriarcal, enfrentando la violencia, tanto física como también psicológica y moral (invisible). Para Segato (2003), estas últimas cimentan la base del patriarcado pues prestan la argamasa para la sustentación jerárquica del sistema.

El objetivo de este artículo es indagar acerca de las representaciones de la violencia de género y el proceso no lineal de independencia que se va desplegando sobre los personajes femeninos a lo largo del film. La mujer va de a poco cambiando su rol y en cada uno de ellos se ve el camino como una espiral ascendente hacia la emancipación. Estas representaciones se abordan desde un contexto social conflictivo no tratado en general por las ficciones de esa época: la transición de la monarquía de Saboya al inicio de la República. Frente a la desesperanza y la humillación, la participación política de esas mujeres que en junio de 1946 votaron por primera vez en la elección de la Asamblea Constituyente, se resignifica en la lucha continua por sus derechos e independencia, interpelando y alertando al espectador en la Italia de hoy.

“Más poeta que monja”

Yo la peor de todas de María Luisa Bemberg

Lizel Tornay. Historiadora. Investigadora en el Instituto de Investigaciones de Estudios de Género–Facultad de Filosofía y Letras–Universidad de Buenos Aires. Coordina Equipo SPEME/ UBA del Programa de UE “SPEME. Space of Memory in Europe, Argentina and Colombia. Questioning Traumatic Heritage”. Su última publicación: Lizel Tornay, Victoria Alvarez, Fabricio Laino Sanchís, Mariana Paganini (comps.) *Arte y Memoria II. Nuevos abordajes en la elaboración de experiencias difíciles* (2024) Buenos Aires, Filo/UBA Ediciones

¿Cómo se entretejen los factores de poder frente al acceso de las mujeres al conocimiento en una colonia española en América a fines del siglo XVII? ¿Cómo agenció Sor Juana Inés de la Cruz sus búsquedas de saber, de contemplación de la belleza, de reflexión en ese mundo que no concebía posibilidad alguna para una mujer en los ámbitos anhelados por ella? ¿Qué condiciones de posibilidad sustentan la realización y circulación de esta realización cinematográfica?

Este trabajo indagará estos interrogantes a través del análisis de *Yo la peor de todas* (1990) film realizado por María Luisa Bemberg sobre la base del ensayo de Octavio Paz (1982) *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. La realizadora abordó estos interrogantes desde su posicionamiento feminista en el marco de las conquistas de derechos y posibilidades que los diversos nucleamientos de mujeres fueron logrando. En esa línea de sentidos interpela la naturalización de las construcciones de género que asignaban a las mujeres, ¿y aún asignan?, incapacidades para transitar estos itinerarios.

El hombre que vendió su piel. La violencia en el arte y su correlato audiovisual

Patricia Russo

Lic. en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ex Docente en la materia Literatura en las Artes Audiovisuales (Diseño de Imagen y Sonido-FADU/UBA). Sus publicaciones incluyen trabajos de cátedra y el Proyecto de Investigación Audiovisual-PIA: “Pervivencia y resemantización de los mitos en el mundo contemporáneo. De la narración oral a la pantalla global”. También el FILOCYT: “Las cosas y las palabras. Acumulación y Diversidad de la historia artística porteña en *La Botica del Ángel*”. Como autora teatral en el volumen colectivo: *Las Dramas*. 8 piezas teatrales (Bs As, Hesiodo, 2016). Y capítulos en volúmenes de FFyL, UBA: *Frankenstein: celebración de un bicentenario* (2019), *Ray Bradbury: celebración de un centenario* (2021) y *Virus, epidemias y pandemias en el arte. Estudios interdisciplinarios* (2022).

El cuerpo es el elemento material que nos constituye y nos permite la vinculación con el entorno. En otro sentido también es una construcción histórica cambiante según las épocas. En su momento, Platón consideraba el cuerpo como cárcel del alma, pero esa concepción ha ido variando hasta llegar al ser individual producto de las sociedades industrializadas. También ha tenido a su vez, distintas representaciones en el campo del arte.

Como simple modelo o en la exposición de su misma materialidad, ya se trate de una actividad performática o de un tatuaje, los ejemplos son abundantes. La mostración o la utilización del cuerpo conlleva decisiones de los artistas y los espacios de exhibición.

En 2020 se estrenó *El hombre que vendió su piel*, de la cineasta Kaouthar Ben Hania, la primera producción tunecina nominada como mejor película extranjera en la ceremonia de los Oscar. La directora toma un caso real del arte contemporáneo, para hablar de varios temas que se entrelazan. Mediante un enfoque político, retrata el conflicto de los refugiados de Medio Oriente y, a la vez, constituye una mirada crítica sobre el universo del arte y el consumo. A través de la ironía el film reflexiona acerca de la ética y la violencia y remata con un final digno de cuento.

Pasado, presente y futuro: Conflicto social y nuevas sociedades en *The Intruder*, *It Conquered the World* y *Day the World Ended*

Fernando Gabriel Pagnoni Berns. Doctor en Letras, Doctorando en Historia. Trabaja como Profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) - Facultad de Filosofía y Letras (Argentina). Dicta cursos sobre cine de terror internacional. Es director del grupo de investigación sobre cine de terror Grite y autor de un libro sobre la serie española de terror *Historias para no Dormir* (Universidad de Cádiz, 2020) y ha editado libros sobre el bicentenario de *Frankenstein* (Universidad de Buenos Aires), sobre los directores James Wan y Wes Craven, sobre el cine giallo italiano (University of Mississippi Press) y sobre cómics de terror (Routledge). Actualmente edita un libro sobre Dario Argento y otro sobre el horror báltico. Es Director de "Terror: Estudios Críticos" (Universidad de Cádiz), el primer ciclo de estudios de terror en España.

En *The Intruder* (1962), Roger Corman presentó una serie de conflictos raciales en los cuales prejuicios y leyes de integración chocan para escenificar una sociedad nueva que está naciendo en el momento de filmar la historia. Este film es considerado una rareza en la filmografía de Corman, más conocido por su cine de ciencia ficción y terror que por retratar conflictos sociales. Sin embargo, argumento, que no solo Corman tenía una consciencia ideológica como *The Intruder* demuestra, sino que dicha consciencia puede observarse también en su cine fantástico, este último basado en gran medida en el choque entre sociedades anquilosadas y nuevas ideas progresistas, demostrando así que la obra de Roger Corman puede ser considerada como cine de autor.

COMISIÓN 27. PROYECCIONES DE LA MODA

Esta Comisión sesionó online el miércoles 30 de Julio de 2025 a las 16.00hs (ARG).

Coordinación: Patricia Doria (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentaron "**La moda en su Laberinto VIII**" (Cuaderno 247) y "**La moda en su Laberinto IX**" (Cuaderno 248) con los resultados de los Proyectos 17.11 y 17.12 respectivamente y del mismo nombre, que dirige Patricia Doria.

Se continúa explorando la idea del laberinto como cosa artificiosa y no tomada del natural; la moda: ¿es una construcción social?, ¿o de expresión y grito social?, ¿tal vez artificial?, ¿o como cosa laberíntica? Los modelos teóricos y las aplicaciones concretas que reformulan el rol y los atributos de la moda en estas diferentes narrativas, dan cuenta de, que a través de las distintas maneras, cadencias y sentidos en la que se manifiesta la travesía de los autores que participan en esta publicación, hacen que nos perdamos en el laberinto y esto es así porque nos adentramos a un lugar complejo, según Eco en *El Nombre de la Rosa* (1982), "como la posibilidad de organizar una composición poética, de forma palindrómica o de otra cualquiera manera y que predica por ello, múltiples lecturas sin pérdida de sentido" (...) "El misterio del laberinto nos ha resultado más fácil de aclarar desde fuera que desde dentro" (p. 390). Es imposible desenmarañar una red laberíntica, a diferencia de los laberintos unilineales y multilineales, que tienen tanto un interior como un exterior, este tipo de laberinto no tiene nada de eso. Pero como individuos no es fácil renunciar a nuestras convicciones. Y aun si quisiéramos, no podríamos revertir nuestro curso a través del laberinto. La red laberíntica es refractaria al paso del tiempo, pero nosotros no. Y así, el laberinto en

forma de red nos revela nuestros grandes miedos, nuestras contradicciones internas, nuestra necesidad imperiosa de conocimiento, nuestra curiosidad y nuestra ilimitada capacidad de error. Siguiendo a Eco (2015) "Al fin de cuentas, nosotros somos nuestro propio minotauro". (p.1)

Los resultados de estos Proyectos 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 presentó en esta oportunidad son: 17.10 La Moda en su Laberinto VII. Interrogantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad (Cuaderno 208), 17.9 La Moda en su Laberinto VI. Interrogantes y respuestas de la Moda en la hipermodernidad (Cuaderno 207), 17.8 La Moda en su Laberinto V (Cuaderno 174), 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 el último 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 en los Coloquios 2018-2024 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

PARTE 1

Presentación La moda en su Laberinto. Interrogantes y respuestas de la Moda en la Hipermodernidad. Parte VIII (Cuaderno 247)

Patricia M. Doria. Doctora en Educación Superior (Universidad de Palermo-UNESCO), Diploma de Honor: Cum Laude. Tesis Doctoral Completa en Fundación Dialnet. Universidad De La Rioja. España. Magister en Diseño (Universidad de Palermo). Diseñadora de Indumentaria (Universidad de Buenos Aires). Directora del Área Moda y Tendencias de la Universidad de Palermo. Autora del libro: Vestido de Novia: ritual, símbolo y consumo.

Se continúa explorando la idea del laberinto como cosa artificiosa y no tomada del natural; la moda: ¿es una construcción social?, ¿o de expresión y grito social?, ¿tal vez artificial?, ¿o como cosa laberíntica? Los modelos teóricos y las aplicaciones concretas que reformulan el rol y los atributos de la moda en estas diferentes narrativas, dan cuenta de, que a través de las distintas maneras, cadencias y sentidos en la que se manifiesta la travesía de los autores que participan en esta publicación, hacen que nos perdamos en el laberinto y esto es así porque nos adentramos a un lugar complejo, según Eco en El Nombre de la Rosa (1982), "como la posibilidad de organizar una composición poética, de forma palindrómica o de otra cualquiera manera y que predica por ello, múltiples lecturas sin pérdida de sentido" (...) "El misterio del laberinto nos ha resultado más fácil de aclarar desde fuera que desde dentro" (p. 390). Es imposible desenmarañar una red laberíntica, a diferencia de los laberintos unilineales y multilineales, que tienen tanto un interior como un exterior, este tipo de laberinto no tiene nada de eso. Pero como individuos no es fácil renunciar a nuestras convicciones. Y aun si quisiéramos, no podríamos revertir nuestro curso a través del laberinto. La red laberíntica es refractaria al paso del tiempo, pero nosotros no. Y así, el laberinto en forma de red nos revela nuestros grandes miedos, nuestras contradicciones internas, nuestra necesidad imperiosa de conocimiento, nuestra curiosidad y nuestra ilimitada capacidad de error. Siguiendo a Eco (2015) "Al fin de cuentas, nosotros somos nuestro propio minotauro". (p.1)

El traje tradicional de Ansó: patrimonio reinterpretado

Fermin Castillo Arcas. Contratado predoctoral FPU (22/04476) del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y Graduado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Las investigaciones de su tesis doctoral se centran en el estudio de las artes suntuarias de la Antigüedad Clásica de iconografía dionisiaca. Ha trabajado como técnico de museo y como profesor de Historia de la Moda e Historia del Arte en el Centro Superior de Diseño "Hacer Creativo" (Zaragoza). También ha trabajado como profesor-investigador dentro del Proyecto Europeo Erasmus+"STITCH: Safeguarding and Teaching Intangible Textile Cultural Heritage", centrando sus aportaciones e investigaciones en el estudio de la indumentaria tradicional del Valle de Ansó. El presente trabajo se inscribe en las actividades del Grupo de Investigación de Referencia H34_23R: Polymathía (Comunidad de Aragón).

El traje de Ansó, de la Comunidad Autónoma de Aragón, es uno de los trajes tradicionales más antiguos de Europa. En el año 2021 se llevó a cabo una exposición en el Museo de Zaragoza donde se aproximó este traje tradicional a todos los públicos. La colección denominada Trasunto, diseñada por Enrique Carrera, y las pinturas de Elena Gusanó y Alba García fueron las obras destacadas de esta exposición donde asistimos a un diálogo entre los diseños tradicionales y los actuales fueron inspirados en las formas y colores de la indumentaria ansotana. En este escrito se analizan las obras que dieron lugar a la presentación de nuevas formas de difundir y promocionar el valor de este traje, como patrimonio textil, artístico e histórico de Aragón.

La autonomía de la moda a partir de Worth

Lorena Urcelay. Maestranda en Gestión del Diseño por la Universidad de Palermo y Maestranda en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en donde además obtuvo su título de Licenciada en crítica de artes. Caracterizadora egresada del Instituto de Arte del Teatro Colón y durante veinte años se desempeñó como maquilladora en el ámbito de las producciones de moda y publicidad. Desde el año 2019 es titular de la Cátedra de la materia Estilo e Imagen I de la Carrera Producción de Moda en la Universidad de Palermo. En la actualidad es parte del equipo de evaluación de Proyectos de Grado de la UP y sus escritos pueden leerse en los Cuadernos del Centro de Investigación de la Universidad de Palermo y en el sitio online de Academia.

En el presente artículo se toma como eje el concepto de autonomía del arte en términos de Larry Shiner (2004) para pensar la moda desde una perspectiva historiográfica. En este sentido, Shiner plantea que el inicio del arte -tal como se lo entiende en la actualidad- se da hacia el siglo XVIII con la emergencia de un mercado en donde las obras ya no responden a encargos previos sino que son producto del quehacer de cada artista. De esta manera, en relación a la moda, la idea es centrarse en ese momento de mediados del siglo XIX en que como consecuencia de la Revolución Industrial sucede algo similar: se genera un circuito comercial cada vez más dinámico en el cual los diseñadores ofrecen sus creaciones al gran público. De ahí el tema de la autonomía, que implica un cambio por el cual la prenda ya no se realiza a partir de un encargo previo y pasa a ser un producto que funciona bajo la lógica de la oferta y la demanda. Entonces desde la perspectiva del autor, se abandonan ciertas nociones continuistas y rupturistas para entender ese hecho como un giro o desplazamiento propio de un momento histórico particular en que confluyen cambios políticos, económicos y sociales de gran relevancia. A su vez, a fin de explicitar este nuevo modo de funcionamiento de la moda, se hace una comparación con el empleo que hacen del indumento las subculturas juveniles como modos que se distancian de las propuestas del mercado ya que no conciben el vestir a partir de las tendencias sino en relación a los propios estilos de vida.

Estética de la sensualidad en la moda femenina

Zinnia Quiñones Urióstegui. Doctorado en Artes. Línea de investigación: Artes Visuales. Título de grado obtenido con proyecto laureado: "La estética de la sexualidad y el poder como elementos de construcción del imaginario erótico femenino en México presentes en el Sexy-book 2018". (agosto 2018-julio 2021) Cédula Número: 13421947. POSGRADO: Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, Maestría en Creatividad para el diseño, (2005-2007). Título de grado obtenido con honorífica por el proyecto "Lo híbrido como concepto generador de sacos sastres para dama y su propuesta textil. Cédula Número: 6490964. Superior: Universidad Iberoame-

ricana; Licenciatura en Diseño Textil, Subsistema en Especialización Tecnológica Textil. Obtención de título por excelencia académica. (1996- 2000). Cédula Número: 3348436.

Desde la segunda mitad del siglo XX, hubo un incremento por sexualizar la apariencia femenina a través de la moda. Como resultado de la liberación sexual gestada en los años '60 del mismo siglo, la sensualidad se convirtió en uno de los discursos más recurrentes para la conformación de los estereotipos femeninos que dieron la bienvenida al siguiente siglo. La mujer sexy o sensual, junto con su representación estereotípica en la moda, se ha posicionado en los imaginarios colectivos a través de marcas de moda, campañas publicitarias y los contenidos audiovisuales contemporáneos. En esta investigación lo que se busca es reflexionar e identificar los modelos históricos y estilísticos que dieron origen a este estereotipo contemporáneo en la moda, para mirarlo desde un punto de vista crítico desde el campo de la estética.

The Future of Chinese Fashion: An Update

Arthur C. Mead. Ph.D. (Economics) 1978, Boston College. B.A. (Mathematics) 1971, Boston College Instructor, Defense Leadership and Management Program 1998-2001; Chair of Economics, University of Rhode Island 1997-2000; Professor of Economics, University of Rhode Island 1996-Associate Professor of Economics, University of Rhode Island 1984-1996. Assistant Professor of Economics, The University of Rhode Island 1978-1984. Instructor of Economics, The University of Rhode Island 1976-78. Instructor of Economics, Simmons College 1975-76. Research Analyst, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA 1974.

Linda Welters. Ph.D. University of Minnesota, 1981 (Design; Minor: Art History and Museology). M.A. Colorado State University, 1973 (Textiles and Clothing). B.A. College of St. Catherine, St. Paul, MN, 1971 (Textiles and Clothing; Minor: Business), University of Rhode Island, Department of Textiles, Fashion Merchandising & Design. Instructor, 1979-81; Assistant Professor, 1981-86; Associate Professor, 1986-94; Professor, 1994-present; Department Chairperson, 1989-2001, 2004-2010, Spring 2012; Co-chair Fall 2012-14. Director of Historic Textile and Costume Collection 2017-present. University of Wyoming, Department of Home Economics Instructor, 1973-77.

In 2012 the authors published *The Future of Chinese Fashion* in which they explored three aspects of fashion in China: production, consumption, and innovation through the lens of economic policies. The authors (2023) asked: "now that China is on the verge of becoming the world's largest economy, what will be its effect on fashion?" More than a decade later, during which internet shopping became widespread, a Chinese couturier gained international acclaim, and a Chinese company took over fast fashion, we have some answers. The article discusses what has happened to fashion in China since 2012 and the implications for the future.

Processos produtivos dos tênis esportivos de malha sem costura e proposta de desenvolvimento de um modelo com cabedal tricotado em máquina retilínea

Regina Aparecida Sanches. Possui graduação em Engenharia Mecânica-Ênfase Têxtil pelo Centro Universitário da FEI, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, pós doutorado em Design pela Universidade de Lisboa (Portugal), livre docência pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. É professora visitante da Universidade de Lisboa (Portugal), do Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal) e da Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Itália). É pesquisadora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP), do Instituto de Estudos Avançados (USP), do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design (CIAUD) da Universidade de Lisboa (Portugal) e do Fashion Research Lab (FA-RE Lab) da Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Raquel Cordeiro Faustino. Mestre pelo programa de pós-graduação em Têxtil e Moda da Universidade de São Paulo, possui graduação em Design pela Universidade do Estado do Pará, especialização em Design de Moda pela Universidade da Amazônia e curso-tecnico-profissionalizante em Técnico em Figurino pela Universidade Federal do Pará. Tem experiência acadêmica como professora substituta na Universidade do Estado do Pará.

Adriana Yumi Sato Duarte. Possui graduação em Bacharelado em Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo, Mestrado e Doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou um período de Estágio de Doutorado Sanduíche no Exterior (SWE)-Programa Ciência sem Fronteiras (2015-2016) no Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion (Dik), Universidade Técnica de Darmstadt, Alemanha. Atualmente é Professora Assistente Doutora do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus Bauru.

Atualmente, os calçados deixaram de assumir apenas a função de proteção para os pés, para serem considerados itens de moda, com características que definem o comportamento e estilo dos seus usuários. Paralelamente, a sociedade evoluiu evidenciando uma mudança no comportamento do consumidor que busca produtos diferenciados, com maior valor agregado, principalmente no que se refere à sustentabilidade. Nesse sentido, ao desenvolver um novo produto, é fundamental começar esse processo já se baseando em parâmetros sustentáveis. Dessa forma, aliando moda e tecnologia, a indústria calçadista pode se beneficiar com a utilização de materiais sustentáveis na confecção de novos calçados. O objetivo do presente artigo é propor o desenvolvimento de cabedais sem costuras, para tênis esportivos, produzidos em máquinas de malharia retilínea, utilizando materiais têxteis de baixo impacto ambiental. Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa foi desenvolvida de forma a estudar os processos produtivos dos tênis esportivos, conhecendo, também, os principais materiais utilizados em sua produção tradicional. Em seguida, foi realizada uma investigação dos principais materiais têxteis de baixo impacto ambiental e suas aplicações, para que, por fim, um novo fio reciclado fosse produzido e utilizado no desenvolvimento do projeto de tênis esportivo com cabedal de malha, feito em máquina retilínea. O novo fio é resultado da união de fibras de poliéster oriundas da reciclagem de garrafas PET e o material desfibrado reciclado de aparas de tecido, malhas e tecidos não tecidos 100% poliéster, descartado pelas indústrias de confecção. Sabendo que a produção do cabedal em máquina retilínea reduz consideravelmente o tempo de confecção de um tênis, o uso e a valorização de um fio totalmente reciclado é mais uma adição positiva ao produto final, que se mostra totalmente viável e vantajoso, tanto para quem produz, quanto para o consumidor final.

Inteligencia colectiva, Teoría de la U y Moda Circular

Jorge M. Castro Falero. Licenciado en Sociología, Posgrado en Sociología Urbana, Metodología de la Investigación y Marketing. Magister en Educación Docente de Ciencias Sociales en la Universidad de la Empresa (Uruguay). Miembro del Comité externo de evaluación del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño, Universidad de Palermo. Pertenece a la Universidad de la Empresa de Uruguay.

Continuando y profundizando en la lógica que venimos construyendo en los cuatro artículos anteriores, publicados dentro de la línea de investigación La Moda en su Laberinto en sus Cuadernos N°100, 127, 150 y 174, donde se hizo referencia al sistema textil y de la moda, trabajando sobre los ODS de la Agenda 2030 y su incorporación para una transformación a la misma, nos internamos en nuestro último artículo en los diversos actores que entendíamos son claves para el cambio, en una industria que se presenta como altamente contaminante y perjudicial para la humanidad y el planeta. Dentro de los mismos hacíamos referencia a las Universidades, a los diseñadores y su mirada crítica, y como corolario incluimos a los consumidores en esa búsqueda de desalienación, y concientización de su papel en la transformación de sus prácticas de consumo. Mencionamos asimismo la necesidad de un pasaje de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular en la industria textil y de moda. En ésta nueva oportunidad y siguiendo esa línea, nos interesa incorporar tres conceptos que entendemos contribuirán en forma asertiva en esa dirección, y es cómo generar el cambio a través de la construcción de una inteligencia colectiva que permita aunar conocimientos de los diversos actores sociales, en el entendido que todos tienen algo que aportar para la transformación de la realidad, tomando como referencia a modelos de investigación como la acción investigación participativa, en donde la academia construye conocimiento interaccionando, y escuchando activamente a los propios involucrados en la problemática a trabajar. En la misma dirección entendemos importante incorporar la denominada Teoría de la U, en donde recorreremos el camino de sus siete pasos, y de la necesidad de ahondar en el problema, dejando de lado las soluciones habituales, buscando alternativas creativas e innovadoras para la concreción del modelo de economía circular y su impacto en el sistema de la moda.

Desarrollo colaborativo Ciencia - Empresa para el fortalecimiento de la industria de indumentaria sostenible

Elizabeth Retamozo. Diseñadora Industrial (UNMDP). Doctora en Diseño (UBA). Becaria posdoctoral (CONICET). Profesora Adjunta del área histórico-social (FAUD/UN-MDP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, proceso productivo de indumentaria.

Carola Ruppel. Diseñadora Industrial (UNMDP). Magister en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión (UNNO-BA). JTP del área histórico-social (FAUD/UNM-DP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, eslabón social de la cadena productiva.

Se presenta una experiencia de trabajo colaborativo entre ciencia e industria en pro de obtener beneficios sostenibles. El aspecto social cobra relevancia debido a que se hace foco en la problemática de incontinencia urinaria en adultos mayores activos, la misma genera impactos negativos en la vida de los que la padecen: disminuye la interacción social, genera aislamiento, limitaciones en las prácticas deportivas y pérdida de autoestima entre otras. Se presenta la investigación como un estudio de caso, mediado por entrevistas, reuniones colaborativas entre empresa, diseñadoras y usuarios y como resultado se obtienen dos productos que prestan solución a los diferentes usuarios, basados en la ergonomía y la relación producto-usuario.

Reflexões sobre a Prada Marfa: Integração de Arte, Design e Moda

Cara Milene Corrêa Soares. Pós-doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) onde desenvolveu pesquisa junto ao Museu da Casa Brasileira (MCB). É doutora, mestre e graduada pela FAU-USP, arquiteta e urbanista, é também professora das pós-graduações das Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP), Instituto Europeu de Design (IED SP), Centro Universitário Senac e Coordenadora da Pós-Graduação em Arquitetura Comercial da unidade Senac Tito. Curadora, crítica de arte, design e diretora criativa; também colabora com periódicos, revistas e livros dedicados à arquitetura, arte, design e moda. Foi bolsista com pesquisa selecionada na primeira edição do MASP Pesquisa, programa de pesquisa em arte promovido pelo Museu, entre os anos de 2016 e 2017. É autora do livro 'Do Desenho Industrial ao Design: uma Bibliografia Crítica para a Disciplina' (São Paulo: Blücher, 2010). Integrou o júri do 29º e 30º Prêmios Design MCB em 2015 e 2016 respectivamente, e coordenou a categoria de trabalhos publicados e não publicados da 31º Prêmio Design MCB em 2017. Sua tese 'Difusão e Construção do Design no Brasil: o papel do MASP' recebeu Menção Honrosa no 27º Prêmio Design MCB na categoria trabalhos escritos não publicados e teve trabalhos selecionados para as exposições dos 22º e 18º Prêmios Design MCB.

Este artigo examina a Prada Marfa como uma instalação artística que transcende as fronteiras entre arte, design e moda. Destacando seu papel como crítica ao consumismo e à cultura de luxo, explora-se sua integração única no ambiente desértico do Texas e as reações variadas que provocou. Abordam-se ainda as controvérsias legais em torno da instalação e sua significância como um ícone cultural duradouro. A Prada Marfa emerge como uma obra multifacetada que desafia normas estéticas e sociais, estimulando reflexões sobre os intercâmbios complexos entre arte, design, moda e sociedade contemporânea.

Moda modesta y ruptura de estereotipos: un enfoque teórico-práctico para el branding y posicionamiento de la marca Modesta

Ramon Martín-Guart. Doctor cum laude en Comunicación, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Social por la UPF. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por ESADE, con especializaciones en Marketing por ESADE y por IAE Business School (Buenos Aires). Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en agencias de publicidad líderes como Ogilvy, Mindshare, Initiative-Interpublic Group y Havas tanto en España como en Latinoamérica. Es profesor Serra Húnter en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat de Girona (UDG). Miembro de los grupos de investigación CAS (Communication, Advertising & Society) de la UPF y POMAC (Poder, Medios de comunicación y culturas globales de la UDG). Miembro de la Sociedad Catalana de Comunicación- Instituto de Estudios Catalanes (SCC-IEC).

Joan-Francesc Fondevila-Gascón. Doctor cum laude y Premio Extraordinario en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedrático de Universidad. Profesor e investigador en Blanquerna-Universidad Ramon Llull, Escola Universitària Mediterrani-Universidad de Girona, EAE Business School, Euncet-Universidad Politécnica de Catalunya y Universidad Pompeu Fabra. Investigador principal del Grupo de investigación SIMPED (Sistemas Innovadores de Monetización de Periodismo, Marketing y Turismo Digital) y del Grupo de investigación sobre Periodismo y Marketing Digital y Banda Ancha. Director del Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE). Presidente de la Sociedad Catalana de Comunicación-Instituto de Estudios Catalanes (SCC-IEC). Su blog científico, es el líder mundial en sus áreas de conocimiento y ha recibido numerosos galardones. Ha ganado cuatro sexenios de investigación y numerosos premios como profesor, investigador, gestor, periodista y escritor.

Josep Lladós. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona (UB). Licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Con una amplia experiencia profesional en comunicación corporativa, marketing digital y comercio electrónico, es responsable de Comunicación y Marketing Digital en el Colegio de Higienistas Dentales de Cataluña y profesor del Máster de Marketing Digital y comercio electrónico en EAE Business School.

Khaoula Boumaaza. Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat de Girona y Máster en Marketing Digital por EAE Business School. Experta en social media & influencer marketing, tiene más de 8 años de experiencia profesional en el desarrollo de estrategias de marketing digital para marcas globales y en la creación de contenidos digitales especializados en el ámbito del lifestyle y la moda modesta (modest fashion).

La industria de la moda y la publicidad están más conectadas que nunca y, a pesar de la notable evolución en su comunicación en los últimos años, aún queda un largo camino por recorrer (AbdelAziz, et al., 2023). Los consumidores del siglo XXI, pertenecientes a diversas comunidades como plus size o LGBTQ+, no temen exigir que las marcas que apoyan los representen. Esta investigación explora la posibilidad de implementar un cambio en la moda y la representación que combine los elementos de moda, modestia y cuerpo femenino, en consonancia con el fenómeno de la moda modesta. A partir de una metodología mixta que incluye encuestas y entrevistas en profundidad, se pretende descubrir hasta qué punto el público femenino es consciente de la influencia masiva de los medios de comunicación en su forma de vestir y si realmente anhela un cambio hacia una mayor diversidad y multiculturalidad, de forma que se podrían construir marcas dedicadas al sector femenino modesto con el fin de romper estereotipos y contribuir a una representación más diversa en la publicidad del mundo de la moda. Los resultados indican que la mujer cree que la elección de vestir modestamente es tan liberadora y válida como la de exhibir atributos físicos. Se concluye que se necesita visibilizar la opción de cubrir el cuerpo tanto como se visibiliza el cuerpo femenino de forma estereotipada.

PARTE 2

Presentación La moda en su Laberinto. Interrogantes y respuestas de la Moda en la Hipermodernidad. Parte IX (Cuaderno 248)

Patricia M. Doria. Doctora en Educación Superior (Universidad de Palermo-UNESCO), Diploma de Honor: Cum Laude. Tesis Doctoral Completa en Fundación Dialnet. Universidad De La Rioja. España. Magister en Diseño (Universidad de Palermo). Diseñadora de Indumentaria (Universidad de Buenos Aires). Directora del Área Moda y Tendencias de la Universidad de Palermo. Autora del libro: Vestido de Novia: ritual, símbolo y consumo.

Se continúa explorando la idea del laberinto como cosa artificiosa y no tomada del natural; la moda: ¿es una construcción social?, ¿o de expresión y grito social?, ¿tal vez artificial?, ¿o como cosa laberíntica? Los modelos teóricos y las aplicaciones concretas que reformulan el rol y los atributos de la moda en estas diferentes narrativas, dan cuenta de que, a través de las distintas maneras, cadencias y sentidos en la que se manifiesta la travesía de los autores que participan en esta publicación, hacen que nos perdamos en el laberinto y esto es así porque nos adentramos a un lugar complejo.

Cuerpo, vestido y nación en la Comisión Corográfica (1850-1859)

Leifer Hoyos Madrid. Maestro en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes e Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Fue integrante del Colectivo Artístico El Cuerpo Habla, Universidad de Antioquia. Es candidato a Magíster en Artes de la Universidad de Antioquia. Docente de Educación Artística en la I.E. El Salado (Envigado, Antioquia) y Docente de cátedra de la Facultad de Artes Integradas de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana.

El cuerpo se erige como discurso estético a través de un análisis semiótico hallado en varias acuarelas de los pintores de la Comisión Corográfica: Carmelo Fernández, Henri Price, Manuel María Paz. Tales imágenes evidencian que los códigos vestimentarios tejen subjetivaciones sociales inmersas en determinismos geográficos y discursos civilizatorios, elementos fundantes en el Proyecto del Estado-Nación Colombiano (9 de febrero de 2023). Las imágenes seleccionadas develan y consolidan el concepto de cuerpo ligado al vestido como dispositivo de relacionamiento sociocultural. Las imágenes se instauran como fuente documental, contrastadas con otras imágenes que relacionan discursos, señalan semejanzas y a su vez trazan diferencias entre unas y otras.

Rosalía y la reinterpretación de los tópicos de lo español: la construcción de una estética

Inés Viaña Morato. Historiadora del Arte y Máster en Estudios Avanzados. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza (España), sobre indumentaria española.

En la actualidad, la artista Rosalía Vila Tobeda se erige como una de las figuras públicas que representó a España fuera de nuestras fronteras, desde que su álbum *El mal Querer* (2018) se convirtiera en un éxito internacional. Con él forjó un estilo totalmente reconocible fundamentado en la explotación, tanto musical como estética, de los tópicos de lo español, basados en el casticismo y lo folclórico. Estos elementos, hoy, representan una mínima parte de la cultura española. Esta concepción de lo representativo e identitario de lo español ha llegado hasta la actualidad desde el siglo XVIII, momento en el que se produce el fenómeno del majismo, pasando en el XIX y principios del XX por la recuperación de colectivos marginados como los gitanos, asociados al flamenco, así como el mundo del toro. De esta manera, comienza a asociarse lo español con el traje de maja, el traje de luces, el mantón flecado en España, los volantes, etc. Muchos de estos hitos indumentarios han sido reinterpretados en clave posmoderna por Rosalía en sus videoclips, conciertos y, en general, en todas sus apariciones públicas, creando una coherencia en su estilo caracterizado por una imagen propia pero ciertamente minimizada de lo español.

Los nombres de personajes literarios en la moda

Štrbáková Radana. Licenciada en Lengua y Literatura Españolas y Lengua y Literatura Francesas por la Universidad Comenius de Bratislava, Eslovaquia (2002). Doctora en Lengua Española por la Universidad de Granada (España), con la mención de Doctor Europeus (2007). Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas en la Facultad de Pedagogía, Universidad Comenius de Bratislava (desde 2008). Docencia de distintas asignaturas en el Grado y Máster de Lengua y Literatura Españolas (Lexicología, Historia de las Lenguas Románicas, Lingüística Contrastiva, etc.). Autora de una monografía y de una docena de artículos dedicados al léxico de la moda en los siglos XVIII-XIX.

En el ámbito de las relaciones entre moda y literatura, nos centramos en prendas y complementos cuyas denominaciones proceden de nombres de personajes literarios. Unas veces surgieron en español, como rebecca: tipo de chaqueta femenina de punto, otras fueron prestadas de una lengua extranjera. En el laberinto de la moda las palabras toman caminos imprevisibles y ocasionalmente una voz cae en el olvido en su lengua original, mientras que sigue vital en la lengua prestataria. Esto es lo que ocurrió con pamelita: tipo de sombrero femenino, cuya historia reconstruimos aportando nuevos testimonios procedentes especialmente de la prensa del siglo XIX.

Fabricación en un solo paso de estructuras textiles en forma 3D

Daniela Laura Rondinone. (Master of Science in Textiles. North Carolina State University. Wilson College of Textiles. Raleigh, USA. Minor in Textile Engineering. Bachelor of Design in Textile and Apparel. Palermo University.

College of Fashion & Communication. Buenos Aires, Argentina. Research Assistant at North Carolina State University. Research area: Healthcare Textiles & Silver-based Antimicrobial Textiles for Infection Control Research project: Evaluation of the capability of silver-based antimicrobial textiles as infection control tools for the prevention of Healthcare-Associated Infections (HAIs). Antimicrobial Textile Testing, Biomedical Textile (BMT) Research Group-Wilson College of Textiles. January 2021 Presented: "Effectiveness and durability of Silver-based Antimicrobial Textiles.

En el mercado actual de tecnología textil, hay un aumento en la demanda de productos textiles para aplicaciones técnicas como los campos, médico, automotriz y de protección. Uno de los principales desafíos de producir productos técnicos de base textil para esas aplicaciones es el hecho de que se requieren estructuras 3D complejas manteniendo buenas propiedades mecánicas de manera rentable. Desafortunadamente, la mayoría de las técnicas de fabricación tradicionales de corte y costura no sólo afectan negativamente la resistencia de los productos terminados, sino que también requieren mano de obra costosa, lo que lleva a la necesidad de desarrollar nuevos métodos de fabricación textil. Una alternativa atractiva al problema de fabricación mencionado anteriormente es el uso de innovadoras tecnologías textiles con formas 3D que permiten la creación de geometrías complejas en un solo proceso. Esta creciente categoría de productos se vuelve cada vez más atractiva debido a los diversos beneficios que presenta, como versatilidad de diseño, resistencia a la delaminación y propiedades de confección, sólo por nombrar algunos. El propósito de esta investigación es hacer una revisión de las principales tecnologías de tejido, tricotado, trenzado y no tejidos para crear productos textiles 3D. También se cubrirán las principales aplicaciones de estos productos para las industrias médica, automotriz y de protección.

Diversidade, identidade e inovação na moda brasileira: cultura local como produto

Fernando Hage Soares. Doutor em Artes (UFPA), Mestre em Moda, Cultura e Arte (SENAC-SP) e Bacharel em Design de Produto (UEPA). Nascido em Belém do Pará/Brasil, atua como professor titular do Centro Universitário FAAP São Paulo (em licença para estudos) e como consultor criativo. Suas áreas principais de pesquisa são: história e cultura do vestuário, economia criativa e cultura amazônica. É autor do livro "Entre palavras, desenhos e moda: um percurso com João Affonso" (Editora Appris, 2020). Já atuou como coordenador dos cursos de Bacharelado em Moda da Universidade da Amazônia (2015-2019) e FAAP São Paulo (2021-2023).

No sistema global da moda e das indústrias criativas, a identidade cultural tem ganhado crescente importância na economia. Este artigo visa demonstrar como elementos da cultura visual, social e material podem ser poderosas ferramentas de inovação e diferenciação no mercado de moda. Apresento-se o caso da cidade de Belém, capital do estado do Pará no Brasil, com suas estratégias para a ascensão de criadores fora do eixo central da moda brasileira, e também examina-se como a marca Farm Rio utiliza elementos culturais para se destacar no mercado internacional, evidenciando assim uma lógica pertinente para a inovação na moda contemporânea.

Nosso planeta, nossa casa, nossa moda: A produção cultural da moda e desenvolvimento sustentável

Fábio Pezzi Parode. Periodista por la PUCRS, maestro en semiótica por la UNISINOS, doctor en Estética por Paris 1, posdoctor en Comunicación por la Universidad Federal Fluminense y posdoctorado en curso en Desarrollo Sostenible en la Universidad Federal de Pará. Profesor del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidade Federal de Ceará-UFC, Brasil.

Maximiliano Zapata. Maestro en filosofía en la PUCRS, Brasil. Doctorando en Comunicación en la Universidad Federal de Ceará-UFC, Brasil.

Este estudio tiene como objetivo desarrollar preguntas sobre Moda y Sostenibilidad, problematizando el papel de la moda como productora de significado en la cultura. De esta manera buscamos explorar el universo contemporáneo de la Moda dentro del horizonte del concepto: Nuestro planeta, Nuestro hogar, Nuestra moda. Esta investigación busca trazar un recorrido de la moda como discurso ético, estético y político, siguiendo los pasos de pensadores como Deleuze, Foucault, Guattari y Barthes, con el objetivo de explorar la noción de moda como lenguaje y dimensión simbólica que produce subjetividades. Para ello, buscamos, de manera exploratoria e interdisciplinaria, identificar, recortar y trazar el camino que va de las pasarelas a una episteme postestructuralista, analizando la

forma y el contenido de la producción de los diseñadores de moda que se destacaron en la escena internacional en los últimos diez años.

Comunicando moda sostenible: Fracking Desing más allá de sus diseños

Lourdes Ariana Maggi. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Diplomatura en Comunicación No Verbal por la Universidad Austral (2023-Tesis en curso).

La sociedad hipermoderna se enfrenta al paradigma emergente que promueve nuevas formas de habitar el planeta. Aún sumergidos en el mercado del fast fashion y el descarte acelerado, los diseñadores de moda proponen una alternativa en el ámbito textil. Comienza a reconocerse la comunicación de moda como instrumento imprescindible de gestión, donde las marcas deben tejer sostenibilidad y abordar al consumidor, actor de cambio. En este contexto, propongo a Fracking Design como símbolo identitario, que a través de su perfil de instagram, Las chicas del planeta, logran crear comunidad y compartir prácticas ecoamigables complementando sus producciones textiles significativas.

El futuro de la moda: acercamiento metodológico para transicionar a un mundo sostenible

Elizabeth Retamozo. Diseñadora Industrial (UNMDP). Doctora en Diseño (UBA). Becaria posdoctoral (CONICET). Profesora Adjunta del área histórico-social (FAUD/UNMDP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, proceso productivo de indumentaria.

Lucía Christensen. Diseñadora Industrial (UNMDP). Becaria UNMDP. Docente del área histórico-social (FAUD/UNMDP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, eslabón social de la cadena productiva. Análisis de tendencias en relación a la industria 4.0.

María Celina Monacchi. Diseñadora Industrial (UNMDP). Magíster en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación (UNNOBA). Investigadora Grupo de Investigación en Diseño Sustentable-FAUD UNMDP. Docente en el área proyectual carrera de Diseño Industrial UNMDP.

La presente investigación aborda el desafío de integrar la sostenibilidad en el diseño de moda mediante el análisis de tendencias y escenarios futuros, incluyendo una visión amplia y no sesgada de las microtendencias u horizontes temporales acotados. A través de un recorte metodológico, se examinan cuatro herramientas prospectivas con factible aplicación en el proceso de diseño: The Sweet Spot, el Embudo de 6 Pasos, el Método Sprout y los Futuros Participativos. Cada una de estas metodologías ofrece enfoques distintos para identificar tendencias sociales aplicables a la proyección de soluciones sustentables en la industria de la moda. El objetivo es identificar cuáles podrían tener una mayor interacción en la disciplina proyectual a la hora de afrontar un proyecto de carácter sostenible.

Brand Communication Brand perception and the role of the point of sale in the experience of purchase: case study

Joan-Francesc Fondevila-Gascón. PhD in Journalism and Communication Sciences (UAB), is "Catedrático de Universidad", professor in Blanquerna-URL, EUM-UdG, UPF, Euncet-UPC, EAE Business School and Cesine. Director of CECABLE (Cable Studies Center), he has published more than 200 scientific articles. He has won awards by his professor, management and research activity. He has won four times six-years of research recognition. His awarded scientific blog () is the worldwide leader in his scientific sectors. He is the Principal Researcher of the Research Group on Innovative Monetization Systems on Digital Journalism and Marketing, and of the Research Group on Broadband and Journalism.

Ramon Martin-Guart. Serra Húnter fellow at the UdG. He holds a PhD in Communication in UPF. He is a member of the research group CAS (Communication, Advertising & Society) at UPF and collaborates with the GREC research group at Ramon Llull University on a project related to interactive advertising on television. His research focuses on advertising and its effectiveness, media digitalization and its consequences, as well as audience measurement. He has over 25 years of experience in leading advertising agencies (Ogilvy, Mindshare and Havas Media, among others). He has published diverse scientific articles.

Óscar Gutiérrez-Aragón. PhD in Economy (UB), is professor in EUM-UdG and UB. He is member of the Research Group on Innovative Monetization Systems on Digital Journalism and Marketing, and of the Research Group on Broadband and Journalism. He has published diverse scientific articles.

Mireia Caro-Tarrés. Researcher in UdG and member of the Research Group on Innovative Monetization Systems on Digital Journalism and Marketing.

Brand perception and its application in the point of sale are innovative study objects. Relationship between them and possible effects are a focus of monetization and performance in the Broadband Society context. The well known brand Zara tops the sales record of the multinational Inditex. This brand produces 70% of the sales of the whole group. Far from making use of traditional marketing, Zara turns out to be an expert brand in the application of sensory techniques, through the senses, and in creating an experience for consumers, as a buying impulse and especially treating the consumer as an emotional subject, connecting the consumer with the brand and promoting an emotional bond. These aspects are reflected in the points of sale of the brand, especially in the so called Flagships or concept stores. Methodology is a case study, using a quantitative technique, using a survey. We analyze the brand's Flagship stores, as a point of direct contact with the consumer, trying to understand the relationship between perception and of the brand by the public, with respect to these iconic stores. We conclude the main elements that help shape the perception of the brand in Flagships stores are the combination of colours, brightness, shop window and fragrance.

La importancia de las formas básicas: El lenguaje visual sintético de Agatha Ruiz de la Prada

Maria Laura Spina. Diseñadora Gráfica Universidad de Buenos Aires. Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Diseño Visual y Comunicación Corporativa y Empresaria de la Facultad de Diseño y Comunicación.

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada sostiene en su identidad gráfica, realizada a través de un lenguaje visual sintético conformado por planos simples, geométricos y coloridos. Propone en sus sucesivas creaciones, un universo morfológico de gran riqueza visual cuya extrema simplicidad se convierte en su verdadera fortaleza. Las formas básicas, generadas a partir de planos geométricos y portadoras de colores vibrantes, saturados e intensos recrean un sistema visual de gran flexibilidad gráfica. La innumerable variedad de formas aplicadas en tramas y texturas da cuenta de una potente creatividad y convierten a Agatha Ruiz de la Prada en una identidad de marca que construye un sistema de identidad de gran alcance visual, extraordinaria riqueza y expresividad.

COMISIÓN 28. ATHENA: UN VIAJE CREADOR

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 30 de Julio de 2025 a las 18.00hs (ARG)

Coordinación: Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

En esta comisión se presentó **“Athena: un viaje creador”** (Cuaderno 263) con los resultados del Proyecto 15.7 del mismo nombre, que dirigen Analía Segal, Andrea Saltzman, Agustina Sario, Esther Bendahan Cohen, Marifé Santiago-Bolaños y Noelia Gómez González (Grupo Athena) y Daniela V. Di Bella (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En su desarrollo el Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, expande, complementa y desarticula los espacios de la investigación tradicional, con la incorporación de nuevas categorías de producciones académicas. Estas nuevas categorías se basan en corrientes de pensamiento provenientes de las disciplinas de las artes y los diseños —en sentido amplio— que son parte de enfoques contemporáneos y críticos alejados de los paradigmas clásicos.

Este nuevo espacio ingresa a la publicación internacional Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación excediendo y enriqueciendo los marcos académicos tradicionales al incorporar en sus páginas el

surgimiento de renovados desafíos e interrogantes, en los múltiples campos que hacen a la construcción del conocimiento en las áreas donde actúa el Instituto de Investigación en Diseño.

El Proyecto “Athena. Un viaje creador” presentó una experiencia colectiva desarrollada por Analía Segal, Andrea Saltzman, Agustina Sario, Esther Bendahan Cohen, Marifé Santiago-Bolaños y Noelia Gómez González (Grupo Athena), a partir del intercambio cruzado de una serie de textos epistolares. Se erige como un espacio de pensamiento innovador y reflexión creativa, al margen de los formatos académicos tradicionales, donde confluyen las artes visuales, la danza, la música, la literatura, la filosofía y el diseño, a través de la utilización de la metodología de investigación epistolar y de correspondencia creativa. La presente publicación es el resultado del Proyecto de Investigación colaborativo –desarrollado durante el período 2023-2025– en el marco de la Incubadora de Proyectos del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina). Retoma lazos iniciados en el artículo Museo, tramas, cuerpo y experiencia (Saltzman, Santiago Bolaños y Sario, 2022: 79 a 99), perteneciente al proyecto Museografía: El arte de la puesta en escena (Cuaderno 177).

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: 15.6 Diseño, Cultura Visual y Género (Cuaderno 251) junto a Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología-UDIT (España), 15.5 Museografía y Patrimonio. El arte de la puesta en escena II: Creación de ambientes narrativos (Cuaderno 229) junto a la Universidad Finis Terrae (Chile), 15.4 Diseño y Producción: Relato de experiencias significativas (Cuaderno 184) junto al Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana (Cuba), 15.3 Museografía: El arte de la puesta en escena I (Cuaderno 177), 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) junto al CAS IDES (Argentina) y CoCo Grupo de Estudio y Trabajo Cosas Cotidianas-Cultura Material (Argentina) y 15.1 Pierre Bourdieu: una mirada etnográfica (Cuaderno 88) junto al Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social CAS IDES (Argentina), presentados en los Coloquios 2016-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Athena: un viaje creador (Cuaderno 263)

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

En su desarrollo el Instituto de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, expande, complementa y desarticula los espacios de la investigación tradicional, con la incorporación de nuevas categorías de producciones académicas. Estas nuevas categorías se basan en corrientes de pensamiento provenientes de las disciplinas de las artes y los diseños –en sentido amplio– que son parte de enfoques contemporáneos y críticos alejados de los paradigmas clásicos.

Este nuevo espacio ingresa a la publicación internacional Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación excediendo y enriqueciendo los marcos académicos tradicionales al incorporar en sus páginas el surgimiento de renovados desafíos e interrogantes, en los múltiples campos que hacen a la construcción del conocimiento en las áreas donde actúa el Instituto de Investigación en Diseño.

El Proyecto “Athena. Un viaje creador” presenta una experiencia colectiva desarrollada por Analía Segal, Andrea Saltzman, Agustina Sario, Esther Bendahan Cohen, Marifé Santiago-Bolaños y Noelia Gómez González (Grupo Athena), a partir del intercambio cruzado de una serie de textos epistolares. Se erige como un espacio de pensamiento innovador y reflexión creativa, al margen de los formatos académicos tradicionales, donde confluyen las artes visuales, la danza, la música, la literatura, la filosofía y el diseño, a través de la utilización de la metodología de investigación epistolar y de correspondencia creativa. La presente publicación es el resultado del Proyecto de Investigación colaborativo —desarrollado durante el período 2023-2025— en el marco de la Incubadora de Proyectos del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina). Retoma lazos iniciados en el artículo Museo, tramas, cuerpo y experiencia (Saltzman, Santiago Bolaños y Sario, 2022: 79 a 99), perteneciente al proyecto Museografía: El arte de la puesta en escena (Cuaderno 177).

Athena. Un viaje creador (El Cuaderno de Athena)

Marifé Santiago-Bolaños. Poeta y Ensayista, Doctora en Filosofía, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España), Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación María Zambrano (España).

En los meses del duro confinamiento al que la pandemia global, en 2020, nos obligó, seis creadoras que no se conocían todas entre ellas comienzan a encontrarse, una vez al mes, aboliendo la frontera que significa estar en Nueva York, Buenos Aires, Francia o diferentes lugares de España. La semilla comenzó a hilar la experiencia personal e insustituible con las palabras que una lengua —en este caso, el español— arrastra y contiene más allá del idioma, una historia propia y compartida, una biografía y una trayectoria que la escribe. En ese país de la confianza sin justificaciones que se construye sobre los cimientos de la sororidad, sin otra norma que no fuera el respeto a los ritmos propios, ha acabado naciendo una comunidad a la sombra creadora del olivo de la paz que simboliza a la diosa de la razón y de las tejedoras: Atenea-Athena.

Cartas en círculos, una red de palabras

Esther Bendahan Cohen. Escritora, Doctora en filología francesa, Directora de Cultura del Centro Sefarad-Israel de Madrid (España) (Institución española dedicada a la diplomacia cultural).

Partiendo del encuentro interdisciplinar entre varias creadoras durante la pandemia, la carta/encuentro: carta en círculo propone desarrollar las claves del diálogo desde la mirada personal con las integrantes del grupo “Athena,” generador de un espacio propio, para analizar y reflexionar sobre dónde se produce el eje principal del encuentro semilla de ideas y de sentido. ¿Cómo la distancia física se convierte en posibilidad de abrirse a las distintas manifestaciones en un mismo cuerpo artístico? ¿Puede la diversidad de lenguaje, de culturas (Sefarad/España/América) encontrar la obra dónde situarse? En un laboratorio creativo a modo de incubadora de ideas, o de clínica de creación, se establece una conversación singular en la que el tiempo, las memorias compartidas, las biografías, la obra suceden a la vez permitiendo romper distancia, calendario, franjas horarias, configurando así una conversación sanadora en red. Pronunciar y nombrar en la tradición bíblica del judaísmo confiere realidad. El encuentro posible se convierte en historia propia en memoria y verdad.

Cavilaciones desde la planta de los pies

Analía Segal. Artista visual, Profesora del Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Doctoranda en el Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (AD ACS) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

Estas líneas son una reflexión sobre la relación entre la peregrinación y el proceso creativo en la producción artística contemporánea. El «caminar» es la experiencia que nos sumerge en un tiempo y espacio en el que se van

tejiendo diferentes relaciones que expanden la percepción y se transforma en la metodología (creativa y pedagógica) que abre las puertas al descubrimiento de "otras" formas de habitar y crear.

Piel cuerpo danza y desborde transdisciplinar

Andrea Saltzman. Doctora en Diseño, Arquitecta, Curadora, Profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dirige la Cátedra vertical de Diseño de Indumentaria FADU-UBA. Autora de los libros *El cuerpo diseñado* y *La metáfora de la piel*, ambos de Editorial Paidós.

Este texto bucea en el proceso creativo desde la metáfora de la piel como metáfora vital y conectora. La piel, se establece como imaginario que pone en valor al cuerpo como organismo entramado y desplegado desde sus múltiples percepciones. Sitúa la investigación espacial entre el cuerpo y el entorno, como lugar a explorar. Este encuadre que ya he venido explorando en torno al Diseño de Indumentaria, en este trabajo se plantea desde la composición en la danza contemporánea. Bucea en el paralelismo de ambas disciplinas en torno al proceso proyectual. Posibilita salir de preconceptos establecidos en la interacción espacial: arriba abajo, dentro fuera, borde, desborde para avanzar hacia nuevas relaciones e imaginarios que amplifican configuraciones entre el cuerpo, el movimiento, la percepción, la espacialidad y la materialidad.

Narra una experiencia conjunta con la coreógrafa Agustina Sario y un grupo de bailarines de la Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad de San Martín desde una exploración interdisciplinaria.

Trayectorias (1° Parte)

Agustina Sario. Coreógrafa y Bailarina. Doctora en Artes (UNA, Buenos Aires, Argentina), Psicóloga (UBA), Maestra Nacional de Danza clásica, Intérprete en Danza Contemporánea (IUNA).

Esta primera carta escrita en enero 2024 es una reflexión acerca de lo que significa Athena en tanto lugar de circulación de informaciones y afectaciones. La idea de lo sinuoso es convocada desde el soporte manuscrito, artesanal así como, desde el recorrido de asociaciones y articulaciones teóricas.

En la carta aparece la idea de rotonda y circulación para a partir de ese flujo de direcciones cuestionarse acerca del sentido de la creación en el contexto actual, la migración, el encuentro, el desborde y la vuelta a un linaje femenino.

Tejer pensamiento de vida

Marifé Santiago-Bolaños. Poeta y Ensayista, Doctora en Filosofía, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España), Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación María Zambrano (España).

El artículo-carta pretende analizar el valor cívico que supone diseñar, desde el pensamiento creativo, espacios de lo común donde reconocernos como sujetos de los mismos. Y con ello, poder llevar a la práctica el significado y las consecuencias posibles de una actitud de escucha y contemplación que permita ser, más allá de lo teórico, *primus inter pares*. Con una metodología "en movimiento", el pensamiento se deja guiar por vínculos entre lo presente y la memoria involuntaria, configurando un mapa siempre abierto de motivos e interpelaciones, propio de la experiencia estética, en la que los detalles cobran un valor extraordinario. Para ello, se parte del relato mítico que atribuye a la diosa Atenea la fundación de la ciudad democrática, representada por Atenas. Recorrer, sin "prejuicios" ni planes canónicos el poso que subyace en la interpretación profunda del relato, también es una presentación de "Athena": razón poética concibiendo, sin excluir ni la vulnerabilidad ni el deseo, espacios tan concretos como imaginables dentro de una ciudad entendida en el sentido expuesto. Caminar "en barrio" con todas las características que el término contiene: descentrar los centros y, circulando, diseñar otros círculos que, unidos, formen constelaciones nómadicas todavía por brillar.

Athena: conciencia, genealogía, sororidad

Noelia Gómez González. Violista integrante del Dúo Dítirambo, del Ensemble María de Pablos y del Quartetto Da Vinci, Gestora cultural como Directora de la Fundación don Juan de Borbón (Institución española dedicada a la creación y difusión del arte).

Esta carta relata la experiencia de la comunidad Athena, como lugar donde las situaciones personales, incluyendo las laborales, se convierten en espacio de reflexión en torno a, por un lado, los mitos que dirigen procesos de creación artística, y por otro, los criterios y valores que rigen acciones de gestión cultural. Así, describo una transición personal impulsada por esta comunidad, donde la puesta en común de experiencias artísticas, cotidianidad, emociones y pensamiento, han sido fuente de inspiración para la dirección de proyectos artísticos y de gestión cultural centrados en la igualdad, la empatía y la diversidad.

A cuatro manos

Analía Segal. Artista visual, Profesora del Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Doctoranda en el Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (AD ACS) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

Una carta es un archivo blando, un navegar por paisajes interiores, un tejido dentro y fuera que incluye lo intangible, cotidiano, anecdótico, confidencias, observaciones como material y contenedores de memoria cultural, un tránsito del YO al NOSOTRAS en resonancia con la energía creativa del grupo Athena, para pensar como la investigación artística se desarrolla y expande a través del conocimiento corporal y material que excede el lenguaje, afinando nuestra percepción y cristalizando en obras de arte como metaproceso, una travesía espiralada que expande y profundiza la red vincular. Un “dar y recibir” que revela la escritura como una herramienta compleja e indispensable para participar de la vida social, académica y artística afirmando que el proceso de escribir no es siempre una actividad solitaria y limitada a la transmisión de información sino una conversación, un paseo en compañía.

Transitando la incertidumbre

Andrea Saltzman. Doctora en Diseño, Arquitecta, Curadora, Profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dirige la Cátedra vertical de Diseño de Indumentaria FADU-UBA. Autora de los libros *El cuerpo diseñado* y *La metáfora de la piel*, ambos de Editorial Paidós.

Este trabajo aborda el proceso creativo como un “transitar en la incertidumbre”. Ahonda en el estado de apertura que abre a la sorpresa y al descubrimiento desde una mirada que desnaturaliza el mundo. La metáfora emerge como la manera para nominar aquello que se va descubriendo y todavía no tiene entidad. El proceso proyectual se aborda desde el campo de la forma y se desarrolla en el hacer— descubrir, comprender, donde las ideas emergen del propio proceso. Se entiende que, así como existe un pensar-reflexionar desde la palabra hay otra modalidad inherente al mundo de la forma, desde el construir, metaforizar, reflexionar y conformar. El proceso moviliza deseos e interrogantes que se nutren de referentes de muy variadas fuentes. Exige el desarrollo de construcciones (imágenes, dibujos, materialidades) que implican apropiaciones de muy diversos campos y la necesidad de establecer relaciones para conectar la complejidad que abarca. Ese proceso se podría entender como una trama narrativa que se va gestando en una autoorganización con sus propias lógicas de relación y sentido. Si bien desde el inicio se delimitan intenciones, las ideas, así como el diseño surgen del proceso.

Para esclarecer este planteo se toma como ejemplo una Muestra realizada por mi cátedra de Diseño en Proa 21 que lleva de título *Transitar la incertidumbre*.

Un todo a la vez, la eternidad del instante

Esther Bendahan Cohen. Escritora, Doctora en filología francesa, Directora de Cultura del Centro Sefarad-Israel de Madrid (España) (Institución española dedicada a la diplomacia cultural).

Partiendo de dos textos: una carta histórica escrita en sefarad, Ramban a su hijo (1194/4954), y una carta extraída de un libro narrativo *Vida y Destino*, de Vasilli Grossman se propone reflexionar sobre el tiempo, su expresión en la carta frente a los mensajes actuales en WhatsApp o correos electrónicos. La inmediatez frente a la lentitud; si consideramos las cartas como mensajes de instantes encapsulados, uno puede leer ahora una carta de hace diez o veinte años o cien años, con la sensación de lo reciente, porque mantiene la viveza de lo que se actualiza en su lectura como si acabara de suceder. Pero ¿Cómo recibe el lector el texto? ¿Es el lector a quien va dirigido el men-

saje o es otro? ¿Guarda el mensaje su esencia si quien lo lee es alguien ajeno? En las cartas, especialmente por su encabezamiento se diría que el tono, gracias al ejercicio de escritura, viene dado por su emisor; sin embargo, en la inmediatez de un mensaje al tono lo formula no el emisor sino el receptor, así la ficción, lo imaginado pervierte su intención generando una zona de vacío de sentido. Qué relación hay entre la idea de la carta y la comunicación mediante mensajes actuales y cómo actúa en su formulación es una de las preguntas que indaga en el siguiente texto.

Guardar las palabras, guardar el tiempo

Marifé Santiago-Bolaños. Poeta y Ensayista, Doctora en Filosofía, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España), Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación María Zambrano (España).

Partiendo, como excusa ejemplar, de la visita a la exposición La edad de oro de los judíos de Al Andalus, se propone una reflexión en torno a la necesidad o no de guardar, para compartirla, la memoria, con sus cruces entre lo personal y lo común. Dicha reflexión se convierte en inicio de un pensar el sentido del museo hoy, cuando las coordenadas espacio y tiempo han cambiado y, por lo mismo, se ha desterritorializado lo que pudo considerarse idiosincrasia o, incluso, cultura identitaria. ¿Qué sentido tiene todavía hablar de recoger el tiempo cuando lo que se ofrece es, precisamente, “perderlo” en el sentido más superficial del término?, ¿dónde queda el valor de lo íntimo, como cimiento de la creatividad y, por lo mismo, de la libertad, cuando el neoliberalismo se sostiene en el consumo de la exhibición, menospreciando la experiencia profunda de la contemplación y la escucha, claves del respeto?

Trayectorias (2° Parte)

Agustina Sario. Coreógrafa y Bailarina. Doctora en Artes (UNA, Buenos Aires, Argentina), Psicóloga (UBA), Maestra Nacional de Danza clásica, Intérprete en Danza Contemporánea (IUNA).

La carta reflexiona sobre el proceso creativo y la búsqueda de capturar la esencia de la danza más allá de lo visible o tangible. En este texto describo mi experiencia volver a vivir en Europa y el proceso de desprenderme de objetos materiales, estableciendo un paralelismo con el acto de conservar la memoria de una obra de danza, no a través de documentación usual, sino a través de una representación “vital”, capaz de regenerarse en cada relectura.

Me pregunto acerca de cómo escribir sobre la danza de forma que evoque movimiento y vida, como un “archivo danza” que permita experimentar algo vivo y mutable. En consonancia con Marifé Santiago Bolaños, subrayo la naturaleza ritual de la creación, un proceso sagrado y transformador que altera a sus participantes y crea acuerdos sobre el lenguaje y la expresión. Esta dinámica es explorada a través de la creación de la obra Desborde, en colaboración con Andrea Saltzman, donde se enfoca en la relación entre las bailarinas y su conexión con el entorno, representada tanto en lo colectivo como en los solos individuales. A lo largo de la carta, expongo la estrategia de trabajo llevada a cabo en Desborde, donde el proceso es un diálogo entre intérpretes y coreógrafas. Resalto la importancia de la “fibra”, una zona de trabajo y de expresión individual para cada bailarín y bailarina, facilitada mediante prácticas sensibles que buscan deshabituarse los sentidos y promover la conexión interior, más allá de las técnicas convencionales. En este contexto, Desborde surge como una obra en tres partes, explorando la relación entre cuerpo y el entorno, en un acto de creación sensible a las experiencias de la vida cotidiana, del contexto climático actual y de los elementos más profundos y vulnerables de cada participante.

Finalmente, en esta carta reflexiono sobre el impacto del proceso creativo de Desborde en las personas involucradas en el proceso, quienes al abrir su vulnerabilidad logran una comunicación única, tanto consigo mismas como con el grupo, transformando así su forma de habitar y percibir el mundo.

Venas y senderos

Esther Bendahan Cohen. Escritora, Doctora en filología francesa, Directora de Cultura del Centro Sefarad-Israel de Madrid (España) (Institución española dedicada a la diplomacia cultural).

Analía Segal. Artista visual, Profesora del Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Doctoranda en el Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (AD ACS) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

Utilizamos el lenguaje cartográfico como metodología para organizar y visualizar el flujo de intercambio ocurrido a través de WhatsApp durante el viaje de Analía a Santiago de Compostela y de Esther entre Madrid, Estocolmo y Gotemburgo.

Este mapa no solo refleja momentos de diálogo, sino que desencadena otra imaginación a través del poder evocador, prefigurativo y estratégico de este instrumento, capaz de producir nuevas conexiones afectivas y estéticas. La narrativa que el acto de mapear genera puede surgir tanto de las cosas que registra y revela como de lo que silencio y oculta, así como de las relaciones afectivas que puede propiciar. Esta forma de representación gráfica navega por diversos territorios físicos y sensoriales; es un espacio abierto donde el contenido se despliega de manera no lineal, destacando las conexiones y descubrimientos mutuos que surgieron en el ir y venir del intercambio. Además, nos ofrece la posibilidad de presentar un conjunto de experiencias, revelando significados que no estaban presentes en las palabras escritas.

Un viaje en conversación que deja su huella en la orilla y en el agua, como símbolo de posibilidad, amistad y encuentro, otorgando a la palabra “encuentro” el profundo sentido que le da Emmanuel Levinas: un deslumbramiento en el que se reconoce el rostro del otro. Un conjunto de notas, una deriva por temas diversos e inesperados convertida quizás en un antídoto al torbellino del presente.

Camino sin meta

Marifé Santiago-Bolaños. Poeta y Ensayista, Doctora en Filosofía, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España), Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación María Zambrano (España).

Con la compañía intelectual de Gastón Bachelard y María Zambrano, entre otros autores y autoras, este artículo funcionará a modo de conclusión de nuestra correspondencia. Propondremos desbordar el concepto cerrado en aras de que sea la metáfora la que recoja todo aquello que queda fuera, exenta como está de una dirección de sentido en línea recta. De este modo, “desquiciando la lectura”, es decir, sacando del quicio todo lo que se ha ido expresando a lo largo de esta correspondencia, se hará una propuesta teórico-práctica

que permita avanzar hacia otras epistemologías capaces de hacerse cargo del siglo XXI con sus requerimientos. Propondremos espacios de consenso y preguntas dentro de esos espacios, aceptando el papel crucial de las humanidades creativas en tiempos donde se hace urgente tomar decisiones generosas capaces de modificar el diseño compartido de este mundo ya, inevitablemente, global. Pero sin abandonar, en ningún caso, la condición de Athena de ser viajeras “de la lentitud” que el arte necesita para serlo.

COMISIÓN 29. CONVERGENCIAS, NARRATIVA Y CONSUMO DIGITAL

Esta Comisión sesionó online el Miércoles 30 de Julio de 2024 a las 14.00hs (ARG).

Coordinación: Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

En esta comisión se presentó **“Convergencias, Narrativa y Consumo digital”** (Cuaderno 255) con los resultados del Proyecto 6.9 del mismo nombre, que dirige Daniela V. Di Bella (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina) y Raquel Echeandía Sánchez (Universidad Europea, Creative Campus, Madrid, España).

Explora la actual convergencia de distintos sistemas de medios, herramientas, soportes, canales y plataformas y cómo estos transforman los espacios de creación, circulación y difusión en tanto otorgan un nuevo lugar, implicación y protagonismo a los consumidores y audiencias.

El presente proyecto de investigación fue incubado durante el período 2024-2025— entre la Universidad Europea de Madrid (UE Creative Campus / España) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP, Argentina), y fue coordinado por Raquel Echeandía Sánchez (UE / España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina). Se presentaron artículos de investigación que acuden a la reflexión, al análisis, a la descripción y exploración de

experiencias o casos problema, que se adentran en las problemáticas específicas de la intersección entre el arte, el diseño y las nuevas tecnologías/medios de comunicación, y que abordan propuestas inmersivas, multisitio y en red de narración transmedia, que permiten e instrumentalizan plataformas y formatos en vivo y digitales, redes sociales, realidad aumentada y virtual, técnicas holográficas, tecnologías háptica y digital, mapeos visuales y de audio, interacción, inteligencia artificial, algoritmos y dispositivos de ampliación corporal y sensorial, entre otros. Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: Proyectos de Investigación 6.8 Diseño, Arte y Transmedia II (Cuaderno 224); y 6.5 Diseño, Arte y Transmedia I (Cuaderno 187) con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (México); y guarda relación con los Proyectos 6.7 Interfaces I. Creatividad, tecnologías e innovación para la calidad educativa (Cuaderno 215), 6.6 Imagen y memoria (Cuaderno 199), 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 en los Coloquios 2016- 2024 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Convergencias, Narrativa y Consumo digital (Cuaderno 255)

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

Explora la actual convergencia de distintos sistemas de medios, herramientas, soportes, canales y plataformas y cómo estos transforman los espacios de creación, circulación y difusión en tanto otorgan un nuevo lugar, implicación y protagonismo a los consumidores y audiencias.

El presente proyecto de investigación fue incubado durante el período 2024-2025– entre la Universidad Europea de Madrid (UE Creative Campus / España) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP, Argentina), y fue coordinado por Raquel Echeandía Sánchez (UE / España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina). Se presentan artículos de investigación que acuden a la reflexión, al análisis, a la descripción y exploración de

experiencias o casos problema, que se adentran en las problemáticas específicas de la intersección entre el arte, el diseño y las nuevas tecnologías/medios de comunicación, y que abordan propuestas inmersivas, multisitio y en red de narración transmedia, que permiten e instrumentalizan plataformas y formatos en vivo y digitales, redes sociales, realidad aumentada y virtual, técnicas holográficas, tecnologías háptica y digital, mapeos visuales y de audio, interacción, inteligencia artificial, algoritmos y dispositivos de ampliación corporal y sensorial, entre otros.

Diseño de metodología de Flipped Classroom y Learning by Teaching en la enseñanza del uso de tecnologías accesibles

Raquel Echeandía Sánchez. Graduada en Bellas Artes por la UCM (2016) con Premio Extraordinario de Grado. Máster en Creatividad Publicitaria 360º en Aula-Creativa. Máster en Educación Artística en Instituciones sociales y Culturales. Premiada en siete concursos nacionales e internacionales. Ha realizado diez exposiciones, y tres residencias artísticas. Doctora desde el 2022 en Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red (D430) con Mención Internacional y Sobresaliente Cum Laude. Tuvo contrato predoctoral FPI del Fondo Social Europeo con un Periodo de Orientación Postdoctoral. Ha formado parte del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de la UAH, "Imágenes, Palabras e ideas" desde el 2018 y actualmente es IP del grupo Arte y Diseño Digital de la UEM. Investigadora y docente desde el 2018. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro (Portugal). Ha participado en 6 proyectos de investigación, 2 contratos, 83 y 2 proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Esto ha permitido que haya participado en 20 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, publicando 2 artículos indexados en Science Citation Index y Latindex y 4 capítulos en libro en McGraw-Hill, Springer y Dyckinson. Ha sido parte del comité científico y evaluador en 2 congresos internacionales.

Lidia Jimenez-Duarte. Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla en 2009, completó su formación con un Máster en Diseño Gráfico en la misma universidad, el Máster del Profesorado en la UNIR y varios cursos especializados, en Producción y Dirección de Proyectos, Dibujo Científico, y Creación y Gestión Empresarial en la EOI. Posteriormente cursó CFGS en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y realizó estudios en Arte Digital, Concept Art y Modelado e Ilustración Editorial en Trazos. Co-fundó Heartcore Creations, un estudio de diseño y comunicación, donde fue Directora de Arte de 2012 a 2017. Trabajó en Ediciones Kraken como editora y diseñadora gráfica (2017- 2019), y como ilustradora para Principia Magazine desde 2018 y para Ediciones Jaguar (2017- 2020), ilustrando siete libros. En la industria de los videojuegos, fue Lead Concept Artist para «The Crown of Wu» en PlayStation (2018-2020). Participé como jurado y mentora en 3 ediciones de las HACKJAM de Madrid in Game en 2023. Desde 2019, es docente en la Universidad Europea de Madrid, donde imparte clases en los grados de Animación y Diseño de Videojuegos. Actualmente, realiza su tesis doctoral en la UEM, investigando la psicología del color y su relación HCI.

Las nuevas generaciones han transformado sus hábitos de consumo de contenido y métodos de aprendizaje. Con acceso instantáneo a una amplia variedad de recursos en línea, nuestros estudiantes consumen información y participan activamente en su creación y distribución. Este cambio ha promovido un enfoque autodirigido hacia el aprendizaje, destacando la habilidad para buscar, evaluar y aplicar información de manera crítica. Este proyecto de innovación docente implementa la metodología de aula invertida en el Grado de Animación y Diseño de Videojuegos con un enfoque en la accesibilidad. Se busca integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible N°4 (Educación de calidad), N°10 (Reducción de las desigualdades) y N°12 (Producción y consumo responsables). Introduciendo el método Learning by Teaching (LdL), los estudiantes, tras una preparación inicial del profesor, asumen la responsabilidad de su aprendizaje. Esta metodología permite a los estudiantes convertirse en agentes activos en la creación de contenido accesible, evaluando y mejorando continuamente sus habilidades y conocimientos.

La metodología aplicada combina enfoques cualitativos y cuantitativos para evaluar la efectividad de la enseñanza sobre accesibilidad en animación y videojuegos. Se desarrollaron vídeos educativos que abarcan desde los principios básicos de la accesibilidad digital hasta técnicas avanzadas en el diseño inclusivo de animaciones y videojuegos. Incluyen temas como el uso de herramientas de asistencia, el diseño para la diversidad de capacidades, y la implementación de estándares de accesibilidad en la producción de contenido. Se diseñaron 5 cuestionarios

pretest y posttest, midiendo el conocimiento y la percepción de los estudiantes sobre la accesibilidad, así como el análisis de los productos audiovisuales producidos, evaluando la creatividad, calidad, técnica e integración de los ODS. La combinación de flipped classroom y LdL no solo mejora la comprensión teórica y práctica, sino que también fomenta el uso de materiales sostenibles y prácticas inclusivas, promoviendo una industria creativa más responsable.

Criterios de Análisis de la Psicología del Color en el Diseño de Interfaces de Videojuegos

Pilar Terron-Lopez. Licenciada en Publicidad y RRPP (Universidad Europea de Madrid, 1999). Certificado de Adaptación Pedagógica (2004) y Postgrado en Usabilidad Web y UX (2014). Curso de especialización en UX/UI (2018) y Máster en Diseño Gráfico Digital (UNIR 2021). Actualmente, realizando tesis doctoral en la psicología del color en videojuegos. Investigadora y docente desde 2014, con experiencia en la Universidad Europea, Tracor e IED. Coordinadora del Grado de Diseño Gráfico y Multimedia en UEM desde 2023. Ha trabajado en la Cátedra de Gamificación de la Universidad Europea y Avanzo (2016), ha participado en dos proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Todo esto ha permitido que participe en tres congresos y publicar artículos de revistas y capítulos de libro indexados. En el ámbito laboral no académico ha sido Diseñadora gráfica, Directora de Arte y Directora Creativa (1999-2016) en agencias como EURO RSCG, y Young & Rubicam entre otras, realizando diseños y campañas publicitarias para: Marqués de Riscal, Samsung, Seat, etc.

María Teresa Barranco Crespo. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2011, continuó su formación con un Máster en Creación Digital en la Universidad Católica Santa Úrsula de Valencia y se doctoró en 2017 en la UCM, y entre 2018 y 2020, Colaboradora Honorífica en el Departamento de Diseño e Imagen. En el año académico 2017-2018, se especializó en técnicas avanzadas de modelado, texturizado, iluminación y render en 3D. En 2022, obtuvo un Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Participó en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre "Metodologías innovadoras en conservación de colecciones científicas con modelos didácticos de Botánica, Anatomía humana y animal basadas en tecnologías 3D". Ha publicado varios proyectos de investigación en artículos indexados y ha participado en exposiciones artísticas. Desde 2018, imparte clases en estudios superiores y desde el año 2021, enseña en el Grado de Diseño de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Paralelamente, en el campo laboral lidera proyectos en diseño de estructuras anatómicas, restauración patrimonial y aplicaciones médicas.

La industria del videojuego ha destacado por su constante crecimiento en las últimas décadas. A medida que los videojuegos evolucionan, el diseño de la interfaz gráfica adquiere una mayor relevancia, ya que constituye el principal medio de comunicación entre el usuario y el juego. El uso del color en la interfaz gráfica permite generar una comunicación visual fluida. En este artículo, se examinan los factores clave que influyen en el diseño de estas interfaces, con el objetivo de identificar ocho criterios fundamentales que faciliten futuras investigaciones sobre el uso del color en el diseño gráfico de videojuegos.

El color como medio narrativo en el álbum ilustrado

Lidia Jimenez-Duarte. Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla en 2009, completó su formación con un Máster en Diseño Gráfico en la misma universidad, el Máster del Profesorado en la UNIR y varios cursos especializados, en Producción y Dirección de Proyectos, Dibujo Científico, y Creación y Gestión Empresarial en la EOI. Posteriormente cursó CFGS en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y realizó estudios en Arte Digital, Concept Art y Modelado e Ilustración Editorial en Trazos. Co-fundó Heartcore Creations, un estudio de diseño y comunicación, donde fue Directora de Arte de 2012 a 2017. Trabajó en Ediciones Kraken como editora y diseñadora gráfica (2017- 2019), y como ilustradora para Principia Magazine desde 2018 y para Ediciones Jaguar (2017- 2020), ilustrando siete libros. En la industria de los videojuegos, fue Lead Concept Artist para «The Crown of Wu» en PlayStation (2018-2020). Participé como jurado y mentora en 3 ediciones de las HACKJAM de Madrid in Game en 2023. Desde 2019, es docente en la Universidad Europea de Madrid, donde imparte clases en los grados de Animación y Diseño de Videojuegos. Actualmente, realiza su tesis doctoral en la UEM, investigando la psicología del color y su relación HCI.

Raquel Echeandía Sánchez. Graduada en Bellas Artes por la UCM (2016) con Premio Extraordinario de Grado. Máster en Creatividad Publicitaria 360° en Aula-Creativa. Máster en Educación Artística en Instituciones sociales y Culturales. Premiada en siete concursos nacionales e internacionales. Ha realizado diez exposiciones, y tres residencias artísticas. Doctora desde el 2022 en Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red (D430) con Mención Internacional y Sobresaliente Cum Laude. Tuvo contrato predoctoral FPI del Fondo Social Europeo con un Período de Orientación Postdoctoral. Ha formado parte del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de la UAH, "Imágenes, Palabras e ideas" desde el 2018 y actualmente es IP del grupo Arte y Diseño Digital de la UEM. Investigadora y docente desde el 2018. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro (Portugal). Ha participado en 6 proyectos de investigación, 2 contratos, 83 y 2 proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Esto ha permitido que haya participado en 20 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, publicando 2 artículos indexados en Science Citation Index y Latindex y 4 capítulos en libro en McGraw-Hill, Springer y Dyckinson. Ha sido parte del comité científico y evaluador en 2 congresos internacionales.

En los últimos años, diversas investigaciones han resaltado la importancia del color como un medio narrativo en los álbumes ilustrados, influyendo en la construcción de historias y la transmisión de emociones. Estudios recientes han demostrado que el color no solo tiene una función estética, sino que también juega un papel crucial en la interpretación y la conexión emocional del lector con la narrativa visual (González-Martín et al., 2023; Trihastutie, 2023). El objetivo de investigación es analizar cómo el uso del color contribuye a la construcción de la historia, como el diseño de personajes, la composición de escenarios, la estructura narrativa, la relación texto-imagen y la percepción del lector. A través de una revisión exhaustiva de la literatura sobre el color en la ilustración y la narrativa visual, y mediante encuestas y entrevistas con lectores, este estudio busca identificar cómo las decisiones cromáticas afectan la experiencia lectora y la comprensión de la historia, destacando el color como un recurso integral que optimiza tanto la estética como la funcionalidad del relato visual. En una segunda fase se seleccionan escenas clave para estudios de caso detallados. Los hallazgos revelan que el color, más allá de su función estética, desempeña un rol fundamental en la construcción de significado y en la transmisión de emociones, facilitando la conexión emocional del lector con la historia y mejorando la inmersión en el mundo narrativo. El color se manifiesta como un recurso integral que, cuando se emplea adecuadamente, optimiza la narrativa visual en el álbum ilustrado, contribuyendo tanto a la estética como a la funcionalidad del relato.

El environmental storytelling como vehículo narrativo en el diseño de videojuegos y el diseño de producto

Álvaro Daza Hernández. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UCM (2008). Actualmente doctorando en el programa de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la UCM. Ha realizado 2 comunicaciones en congresos internacionales, con sendas publicaciones de capítulos en libros de McGraw-Hill, investigando acerca de los recursos narrativos e inmersivos del videojuego. Perteneció al consejo asesor de EnformaDEV, proyecto de DEV con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde 2018 es docente en la Universidad Europea de Madrid, en los grados de Diseño de Videojuegos y Animación, asumiendo en 2022 la creación y dirección del Máster en Diseño de Videojuegos, actualmente en curso. Así mismo, ha ejercido como docente en Utad durante dos años, en el grado en Diseño de Aplicaciones Interactivas. A nivel laboral, ha trabajado durante cinco años, en dos estancias, en MercurySteam Entertainment, en labores de Quality Assurance primero y posteriormente como Game Writer. A su vez, ha trabajado en Electronic Arts durante 2 años, en los departamentos de Game Evaluation y Certificación. Por último, también ha experimentado el desarrollo indie a través de estancias de 1 año en pequeños estudios, concretamente en Plain Concepts, como Game Designer y QA Lead y en Spaniard Blend, como Game Designer.

Esther Campos Serrulla. Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (2017), Máster Universitario en Ingeniería del Diseño (2019) y Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (2022) con calificación de sobresaliente cum laude. Todos ellos por la Universitat Politècnica de València (UPV). Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,

Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas (2024) por la Universidad Europea de Valencia. Galardonada en 2018 con el premio a la aplicación del color en piezas cerámicas y exposición en la feria CEVISAMA, en colaboración con la empresa Grupo TAU-PAMESA. Ha contribuido con publicaciones en congresos internacionales de diseño y educación, así como en revistas indexadas y capítulos de libros.

Este artículo explora cómo la narrativa influye en el diseño de productos contemporáneos, tanto tangibles como virtuales, convirtiéndose en una herramienta clave tanto en la fase creativa y de desarrollo, como en su resultado final, el que llega al usuario, destacando la capacidad de contar historias al interactuar con ellos. Se analizan dos casos de estudio, por cada una de las disciplinas que se investigan: el videojuego *Cyberpunk 2077* (CD Projekt RED, 2020), y el producto tangible del vehículo Tesla Model 3. Tras un análisis cualitativo de elementos específicos del mundo de inmersión virtual del videojuego, así como de la marca de vehículos y ese modelo en específico, la exploración de cada uno y la comparación de ambos procesos y resultados demuestran cómo las historias pueden enriquecer el valor y la funcionalidad de los productos, aumentando la fidelidad y el retorno de usuarios y jugadores, los cuales se vinculan emocionalmente con los productos y los relatos que contienen.

Diseño de Aromas: Implicaciones Sensoriales y Humanas

Esther Campos Serrulla. Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (2017), Máster Universitario en Ingeniería del Diseño (2019) y Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales (2022) con calificación de sobresaliente cum laude. Todos ellos por la Universitat Politècnica de València (UPV). Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas (2024) por la Universidad Europea de Valencia. Galardonada en 2018 con el premio a la aplicación del color en piezas cerámicas y exposición en la feria CEVISAMA, en colaboración con la empresa Grupo TAU-PAMESA. Ha contribuido con publicaciones en congresos internacionales de diseño y educación, así como en revistas indexadas y capítulos de libros.

Pilar Terron-Lopez. Licenciada en Publicidad y RRPP (Universidad Europea de Madrid, 1999). Certificado de Adaptación Pedagógica (2004) y Postgrado en Usabilidad Web y UX (2014). Curso de especialización en UX/UI (2018) y Máster en Diseño Gráfico Digital (UNIR 2021). Actualmente, realizando tesis doctoral en la psicología del color en videojuegos. Investigadora y docente desde 2014, con experiencia en la Universidad Europea, Tracor e IED. Coordinadora del Grado de Diseño Gráfico y Multimedia en UEM desde 2023. Ha trabajado en la Cátedra de Gamificación de la Universidad Europea y Avanzo (2016), ha participado en dos proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Todo esto ha permitido que participe en tres congresos y publicar artículos de revistas y capítulos de libro indexados. En el ámbito laboral no académico ha sido Diseñadora gráfica, Directora de Arte y Directora Creativa (1999-2016) en agencias como EURO RSCG, y Young & Rubicam entre otras, realizando diseños y campañas publicitarias para: Marqués de Riscal, Samsung, Seat, etc.

El sentido del olfato juega un papel crucial en la percepción sensorial humana, con importantes implicaciones en el bienestar emocional y psicológico. Este artículo explora el arte y diseño de los aromas, enfocándose en el marketing olfativo, el neuromarketing y la neurociencia, así como en los métodos científicos para estudiar estos fenómenos. El diseño contemporáneo de aromas utiliza técnicas avanzadas para seleccionar y mezclar esencias naturales y sintéticas en composiciones olfativas complejas. El olfato está estrechamente vinculado al sistema límbico, que regula las emociones y la memoria, permitiendo que los aromas evoquen recuerdos y sentimientos profundos. La investigación neurocientífica ha demostrado que ciertos olores pueden inducir efectos fisiológicos y psicológicos específicos, como la relajación y la estimulación. El marketing olfativo emplea aromas para crear experiencias de marca únicas y mejorar la percepción del consumidor, influyendo en su comportamiento de compra. El neuromarketing utiliza conocimientos neurocientíficos para desarrollar estrategias que optimicen la respuesta emocional y cognitiva del público objetivo. Para analizar estos fenómenos científicamente, se realiza una revisión sistemática que integra diversas metodologías de investigación, evaluando estudios conductuales basados en experimentos controlados y recopilando datos subjetivos a través de cuestionarios y entrevistas. Este enfoque meticuloso busca proporcionar una visión exhaustiva y equilibrada de la evidencia científica sobre la influencia de los aromas en el comportamiento y las percepciones de los consumidores.

Educación en diseño de entornos interactivos: el color en talleres y recursos sobre técnicas pictóricas

María Teresa Barranco Crespo. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2011, continuó su formación con un Máster en Creación Digital en la Universidad Católica Santa Úrsula de Valencia y se doctoró en 2017 en la UCM, y entre 2018 y 2020, Colaboradora Honorífica en el Departamento de Diseño e Imagen. En el año académico 2017-2018, se especializó en técnicas avanzadas de modelado, texturizado, iluminación y render en 3D. En 2022, obtuvo un Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Participó en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre “Metodologías innovadoras en conservación de colecciones científicas con modelos didácticos de Botánica, Anatomía humana y animal basadas en tecnologías 3D”. Ha publicado varios proyectos de investigación en artículos indexados y ha participado en exposiciones artísticas. Desde 2018, imparte clases en estudios superiores y desde el año 2021, enseña en el Grado de Diseño de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Paralelamente, en el campo laboral lidera proyectos en diseño de estructuras anatómicas, restauración patrimonial y aplicaciones médicas.

Álvaro Daza Hernández. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la UCM (2008). Actualmente doctorando en el programa de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la UCM. Ha realizado 2 comunicaciones en congresos internacionales, con sendas publicaciones de capítulos en libros de McGraw-Hill, investigando acerca de los recursos narrativos e inmersivos del videojuego. Perteneció al consejo asesor de EnformaDEV, proyecto de DEV con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde 2018 es docente en la Universidad Europea de Madrid, en los grados de Diseño de Videojuegos y Animación, asumiendo en 2022 la creación y dirección del Máster en Diseño de Videojuegos, actualmente en curso. Así mismo, ha ejercido como docente en Utad durante dos años, en el grado en Diseño de Aplicaciones Interactivas. A nivel laboral, ha trabajado durante cinco años, en dos estancias, en MercurySteam Entertainment, en labores de Quality Assurance primero y posteriormente como Game Writer. A su vez, ha trabajado en Electronic Arts durante 2 años, en los departamentos de Game Evaluation y Certificación. Por último, también ha experimentado el desarrollo indie a través de estancias de 1 año en pequeños estudios, concretamente en Plain Concepts, como Game Designer y QA Lead y en Spaniard Blend, como Game Designer.

En el diseño de fondos para entornos interactivos, es fundamental crear una identidad distintiva mediante la integración de forma, color, iluminación y narrativa. Estos elementos se relacionan con significados culturales, así como con aspectos de usabilidad, mecánicas de juego y animaciones, con el objetivo de evocar respuestas emocionales específicas sin desvirtuar la visión original del diseño. En este ámbito, se ha estudiado cómo la selección y aplicación de colores pueden generar vínculos emocionales, utilizando imágenes panorámicas, HDR (High Dynamic Range) y diversas técnicas artísticas para dotar de personalidad y atmósfera a los espacios, representando distintos momentos del día, condiciones climáticas y escenarios fantásticos.

En un estudio previo, se llevó a cabo una evaluación mediante una experiencia inmersiva y una encuesta para comprobar que los entornos diseñados y las técnicas empleadas lograban evocar las emociones deseadas. Con el fin de ampliar y fortalecer este estudio, se propone la elaboración de guías y recursos educativos dirigidos a diseñadores y estudiantes de arte y diseño. Para evaluar el impacto de este material educativo y los resultados obtenidos, se desarrollará contenido teórico para un taller en el Campus Creativo de la Universidad Europea de Madrid, en el cual los estudiantes participarán y completarán una encuesta. De esta forma, se les enseñará cómo aplicar las técnicas abordadas para diseñar entornos inmersivos efectivos a través del uso del color.

Holografía práctica: análisis de la presencia actual de la holografía en los programas didácticos en las universidades españolas

Borís Aparicio Tejido. Arquitecto por la Universidad de Valladolid. Desde 2022, Personal Investigador Docente perteneciente a la UVA. Investigador Predoctoral en la UVA, dentro del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, financiado con cargo a la convocatoria de contratos predoctorales UVA 2021, cofinanciada por el Banco Santander. Miembro del Grupo de Investigación Reconocido Arquitectura y Cine, GIRAC (principales líneas de investigación: arquitectura, artes plásticas y cine: relaciones e interferencias con las nuevas

tecnologías). Miembro del Grupo de Innovación Docente (GID) de la Uva denominado "Taller de Concursos para Estudiantes de Arquitectura". Profesor tutor del Taller de Isover Saint-Gobain Architecture Student Contest 2022-2023, 2023-2024. Profesor en la asignatura Arquitecturas avanzadas y Sistemas Multimedia, y profesor de apoyo en la asignatura de Proyectos Arquitectónicos I, pertenecientes al Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Algunos reconocimientos: Primer Premio en concurso internacional Theatre Design Competition for Architecture and Theatre Students (USITT 2016, Salt Lake City, Utah), estancia internacional como Lector Invitado en la Biblioteca del Trinity College de Dublín (Irlanda, 2023), Premio Hersus Prize on Modern Heritage, Mención Especial en la categoría Research Honorary Award por el diseño de la APP cinemapp.net y la propuesta Valladolid Film Ecosystem and IT Transfer (Crehar, Unesco, 2023).

María Teresa Barranco Crespo. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2011, continuó su formación con un Máster en Creación Digital en la Universidad Católica Santa Úrsula de Valencia y se doctoró en 2017 en la UCM, y entre 2018 y 2020, Colaboradora Honorífica en el Departamento de Diseño e Imagen. En el año académico 2017-2018, se especializó en técnicas avanzadas de modelado, texturizado, iluminación y render en 3D. En 2022, obtuvo un Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Participó en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre "Metodologías innovadoras en conservación de colecciones científicas con modelos didácticos de Botánica, Anatomía humana y animal basadas en tecnologías 3D". Ha publicado varios proyectos de investigación en artículos indexados y ha participado en exposiciones artísticas. Desde 2018, imparte clases en estudios superiores y desde el año 2021, enseña en el Grado de Diseño de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Paralelamente, en el campo laboral lidera proyectos en diseño de estructuras anatómicas, restauración patrimonial y aplicaciones médicas.

La holografía, una técnica proveniente de la física, desarrollada en 1947, revolucionó la percepción visual y dio origen a un innovador movimiento intelectual, científico y artístico. Este descubrimiento permitió el registro de imágenes bidimensionales que contienen una información tridimensional, de manera que, según el ángulo de visión y la iluminación, varían su apariencia, proporcionando una experiencia visual dinámica y envolvente.

La ejecución de hologramas pronto trascendió la frontera de lo científico a otros campos, y hoy, artistas de todo el mundo han adoptado los hologramas para explorar nuevas fronteras de expresión visual. Sin embargo, su indiscutible relevancia intelectual no se ha visto correspondida con una consideración suficiente en el ámbito académico de enseñanza universitaria.

Este estudio pretende revisar la presencia de la holografía física como parte de los programas educativos en las universidades españolas. El análisis y la constatación de estos datos nos permitirá conocer el estado actual de la enseñanza de esta práctica como mecanismo de representación y su evolución en los últimos años. El conocimiento de esta situación, gracias a un claro análisis del estado, podrá servir como punto de partida para futuros desarrollos de metodologías y/o herramientas educativas, encaminadas a la integración de la holografía de manera didáctica en la enseñanza universitaria.

La memoria histórica y social de los barrios de Madrid El testimonio de sus habitantes y la preservación de una identidad colectiva

Daniel Sánchez Mateos. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Actualmente doctorando en la UC3M. Docente de asignaturas de Diseño y Técnica de Videojuegos del Grado de Videojuegos en UDIT (Universidad de Diseño) en la que también he coordinado proyectos de videojuegos de alumnos de todos los cursos. Director de proyectos en cursos de posgrado de diseño y desarrollo de videojuegos y marketing para la Universidad Europea y la Escuela de Organización Industrial (EOI). Socio y fundador de varias compañías pioneras e internacionalmente reconocidas del sector de los videojuegos. Como Director de Gammara Nest, ya sea acompañando a los estudios o desarrollando videojuegos en coproducción con PlayStation u otros partners, cuento con más de 100 juegos publicados en los que he participado, siendo de los más significativos el realizado en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, titulado Nubla, del que han aparecido en 2013 y 2019, o los realizados en colabo-

ración Mediaset Games basados en tres de las películas de la compañía: Way Down, Malnazidos y Tadeo Jones 3. Realizo labores de mecenazgo y apoyo a artistas o productoras emergentes, como es el caso del proyecto The Many Pieces of Mr. Co o Meteoheroes de Mondo TV.

Raquel Echeandía Sánchez. Graduada en Bellas Artes por la UCM (2016) con Premio Extraordinario de Grado. Máster en Creatividad Publicitaria 360° en Aula-Creativa. Máster en Educación Artística en Instituciones sociales y Culturales. Premiada en siete concursos nacionales e internacionales. Ha realizado diez exposiciones, y tres residencias artísticas. Doctora desde el 2022 en Comunicación, Información y Tecnología de la Sociedad en Red (D430) con Mención Internacional y Sobresaliente Cum Laude. Tuvo contrato predoctoral FPI del Fondo Social Europeo con un Periodo de Orientación Postdoctoral. Ha formado parte del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de la UAH, "Imágenes, Palabras e ideas" desde el 2018 y actualmente es IP del grupo Arte y Diseño Digital de la UEM. Investigadora y docente desde el 2018. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro (Portugal). Ha participado en 6 proyectos de investigación, 2 contratos, 83 y 2 proyectos de Innovación Docente, siendo IP de uno de ellos. Esto ha permitido que haya participado en 20 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, publicando 2 artículos indexados en Science Citation Index y Latindex y 4 capítulos en libro en McGraw-Hill, Springer y Dyckinson. Ha sido parte del comité científico y evaluador en 2 congresos internacionales.

Este estudio examina el desarrollo urbano de los barrios periféricos de Madrid durante la segunda mitad del siglo XX, enfatizando la importancia de preservar la memoria histórica y social de estos espacios a través del testimonio de sus habitantes. El barrio de Valdezarza es utilizado como estudio de caso para ilustrar cómo la autoconstrucción, la organización vecinal y la conexión con espacios verdes, como la Dehesa de la Villa, contribuyeron al crecimiento y a la formación de una identidad comunitaria. El proyecto también explora la relevancia de los merenderos y del quiosco de prensa de Pili como elementos fundamentales en la vida social del barrio. La metodología incluye la grabación y geolocalización de recuerdos, con el objetivo de conservar y divulgar la historia urbana de una manera dinámica e intuitiva.

Museos inclusivos en Colombia: Diseño Universal, Accesibilidad y Tecnologías 4.0

Diana Paola Angarita Niño. Magíster en Diseño de Experiencia de Usuario, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Artista Plástica, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Especialista en Arte Terapia, Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Docente investigadora en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y docente de artes visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Miembro activo del grupo de investigación CODIM y líder del semillero de investigación AINCOM. Su trabajo se centra en líneas como Gestión y Tecnología, Innovación Pedagógica y Responsabilidad Social. Ha desarrollado proyectos relacionados con diseño, experiencia de usuario e investigación-creación en contextos multidisciplinarios. Su enfoque pedagógico incluye la integración de arte, diseño y tecnología para potenciar el aprendizaje y la creatividad en sus estudiantes.

Victoria Eugenia Rivas. Arquitecta egresada de la Universidad de San Buenaventura de Cali-Colombia. Magíster en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Panamá. Jefe de la Unidad de Investigación y líder investigadora del programa Técnico Profesional en Producción en Diseño de Interiores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Miembro activo del grupo de investigación EIDON y líder del semillero de investigación HABITAR. Su trabajo abarca investigaciones enfocadas hacia la valoración del patrimonio arquitectónico y reflexiones conceptuales y metodológicas en torno a la aplicación de principios de la Economía Circular y del Diseño Universal para la generación de soluciones espaciales, paisajísticas y/u objetuales.

Andrea Carolina Camacho Yáñez. Magíster en Diseño y Creación Interactiva, Universidad de Caldas (UCALDAS). Especialista en Pedagogía del Diseño, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Profesional en Medios Audiovisuales con Énfasis en Diseño Gráfico, Politécnico Grancolombiano (Poligran). Docente investigadora en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y experta en comunicación audiovisual, diseño

y creación interactiva con fortaleza en el análisis, planeación, seguimiento y evaluación de proyectos para las Industrias Creativas y de Contenidos Digitales. Docente investigadora en nuevos espacios colaborativos makerlabs, contenidos transmedia, archivos audiovisuales e imagen-memoria.

Este artículo analiza la relevancia del diseño universal, la accesibilidad y las tecnologías 4.0 para mejorar la experiencia museística inclusiva y personalizada en el Museo del Oro de Santa Marta, el Museo del Oro de Bogotá y el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali, en Colombia. La investigación sigue una metodología descriptiva con un enfoque mixto, que mide los niveles de accesibilidad, la aplicación del diseño universal y la implementación de tecnologías 4.0 en los tres museos, a través de observaciones, entrevistas con el personal y la aplicación de instrumentos específicos. En una segunda fase, se trabaja con la participación de la academia y los museos como espacios de memoria, conocimiento e identidad, en el diseño de estrategias de mejora, que incluyen el uso de tecnologías 4.0 para fomentar la inclusión mediante metodologías como el design thinking y el doble diamante y se proponen estrategias inclusivas desde el diseño. Además, se explora el potencial de las tecnologías 4.0 para enriquecer y personalizar las visitas museísticas, fomentando una mayor participación y disfrute por parte de todos los públicos.

Estéticas de la imagen en el apogeo de la IA generativa

Luis Roberto Brun Oropeza. Comunicador, productor audiovisual y docente universitario con más de 15 años de experiencia. Es Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la educación por la Universidad Internacional de Valencia, España, y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Cuenta además con especializaciones en producción audiovisual y docencia universitaria. Desde 2018, dirige el Laboratorio de Comunicación Transmedia y es docente en la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba. Ha desempeñado roles destacados como director de fotografía, guionista y realizador de documentales, cortometrajes y campañas de comunicación para instituciones públicas y privadas. Su trabajo ha sido premiado en festivales internacionales, como el "Diablo de Oro" en 2022 y el FOCCA en 2014. Luis es autor y coautor de publicaciones sobre cine y comunicación, como "La sangre de la nación", ensayos sobre Jorge Sanjinés. Domina herramientas de edición multimedia y ha participado en prestigiosos talleres y laboratorios internacionales de guion y producción audiovisual. Su trayectoria combina la creatividad, la docencia y el compromiso con la difusión cultural y educativa.

La inteligencia artificial está transformando la creación, percepción y función de las imágenes en la sociedad contemporánea. La IA se presentó como una fuerza disruptiva que, al generar imágenes a partir de datos, redefine el concepto de representación visual, reconfigurando su relación con la realidad y abriendo paso a una era de interpretaciones algorítmicas. Este fenómeno puede entenderse con el concepto de post-fotografía, donde las imágenes ya no son reflejos fieles del mundo, sino artefactos culturales híbridos. En este sentido, se plantean retos y problemáticas asociadas: desde la perpetuación de sesgos sociales y culturales en los datos que entrenan los algoritmos, hasta las implicaciones éticas y estéticas de la pérdida de ritualidad en los procesos creativos. El rol de los creadores contemporáneos y sus habilidades estratégicas y críticas para maximizar el potencial innovador de la IA, son algunos de los elementos clave que desafían estos retos.

EducaLab Experimenta

Arcadio Alexander Aldana Rincón. Diseñador Gráfico profesional, Magíster en Estudios Artísticos y Artista Visual. Docente e Investigador en campos de memoria histórica, artes y diseño, participante de coloquios y congresos Latinoamericanos. Miembro de la Red de investigadores en diseño del Instituto de Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina.

Alejandro Araque Mendoza. Artista plástico con énfasis en Nuevos medios y magíster en Comunicación y Medios, Especialista en laboratorios de medios para comunicación alternativa, arte contemporáneo y creación cultural, promoviendo educación hacker, cultura libre y diálogo transdisciplinar en contextos rurales y urbanos con baja oferta artística y educativa.

Erinon Fernando González Santos. Es Diseñador gráfico con énfasis en diseño editorial, magíster en Comunicación y Medios y candidato a doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Con se especializa en diseño editorial y comunicación corporativa. Coordina el Observatorio Nacional de Procesos de Memoria (ONALME) y estudia temas como conflicto armado, violencia política y estéticas urbanas desde la gráfica como herramienta social.

La investigación desarrollada en el Programa de Diseño Visual de la Fundación Universitaria Compensar explora metodologías innovadoras para abordar problemáticas en diversas comunidades de Colombia. A través del proyecto Educalab, un laboratorio educativo de multimedia experimental, se integraron enfoques de Design Thinking, antropología visual, fenomenología y sociología, la IAP (investigación, acción y participación), lo etnográfico, el análisis del discurso crítico multimodal, el análisis de datos y la apropiación tecnológica (multimedia experimental) para adaptar herramientas metodológicas a contextos específicos. El objetivo principal fue experimentar y probar la efectividad de estas metodologías en la solución de desafíos comunitarios.

Educalab se implementó en territorios rurales y urbanos, donde se trabajó con tecnologías digitales y colaborativas, como video cartas, arte postal y radionovelas, facilitando la interacción entre estudiantes y comunidades. Algunos de los casos más destacados fue la intervención en una parte del territorio de Boyacá y en proyectos de conservación ambiental como el Festival del Jaguar, realizado en San José del Guaviare en el Guaviare, y el trabajo con las comunidades urbanas del Barrio Moravia en Medellín, Colombia.

El resultado clave del proyecto fue la creación de un tool-kit impreso, que incluye tarjetas con sugerencias metodológicas para fomentar el diálogo y la colaboración en las comunidades. Este enfoque permitió fortalecer la memoria territorial, promover el análisis crítico y desarrollar procesos de co-creación multimedial. Este estudio subraya la importancia de la investigación-creación en diseño como una herramienta para generar impacto social y fortalecer el vínculo entre academia y comunidades.

Realidad Aumentada y Realidad Virtual: Nuevas Oportunidades para la Industria Gráfica

Dana Cristina Ipuz Patiño. Estudiante Tecnología Comunicación Gráfica

Emmy Natalia Vargas Giraldo. Estudiante Tecnología Comunicación Gráfica

Jorge Sánchez Munevar. Líder de Semillero TINGRA. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Rectoría Bogotá. Bogotá Presencial. Escuela Comunicación Creación y Cultura. Semillero Tendencias En La Industria Gráfica TINGRA 2024.

La irrupción de las tecnologías inmersivas, como la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV), ha revolucionado diversos sectores, y la industria gráfica no es la excepción. En este contexto, el presente trabajo de investigación, enmarcado en el semillero Tendencias Gráficas de la Tecnología en Comunicación Gráfica de la Uniminuto, se propone explorar las nuevas oportunidades que estas tecnologías ofrecen a este sector tradicional. La RA, que superpone elementos digitales al mundo real, permite crear experiencias interactivas y enriquecedoras. En la industria gráfica, esta tecnología puede utilizarse para visualizar diseños en espacios reales antes de su producción, facilitando la toma de decisiones y reduciendo costos. Por su parte, la RV, que sumerge al usuario en un entorno completamente digital, posibilita la creación de prototipos virtuales de productos gráficos, permitiendo una evaluación más detallada y la detección temprana de posibles errores. A través de una revisión exhaustiva de la literatura científica y de estudios de caso, se espera contribuir al conocimiento sobre el potencial de la RA y la RV en la industria gráfica. Los resultados de esta investigación podrán servir como base para el desarrollo de nuevas estrategias y herramientas que permitan a los profesionales del diseño aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen estas tecnologías emergentes.

COMISIÓN 30. GAME STUDIES

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 10.00hs (ARG).

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) con la colaboración de DiGRA (España).

En esta comisión se presentó **“Game Studies. Séptima edición”** (Cuaderno 271) con los resultados del Proyecto 18.7 del mismo nombre, que dirige María Luján Oulton (GameON, El Arte en Juego, Argentina), Diego Maté (Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-UNA, CONICET, Argentina) con la colaboración de DiGRA (España).

La séptima entrega del Cuaderno de Game Studies muestra un panorama de consolidación y apertura en el campo, proceso que puede observarse en la composición de los objetos de interés (que van de problemas globales a estudios de casos), variedad de perspectivas (atentas a la especificidad del videojuego o en cruce con disciplinas tradicionales) y distintos tipos de trabajos (investigaciones de largo aliento, artículos, trabajos finales o avances de tesis). La efervescencia de los game studies de la región se articula con la colaboración de DiGRA España, capítulo más reciente de una de las instituciones pioneras en la indagación académica de los fenómenos lúdicos, y que en esta publicación aparece representada con cinco textos.

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 presentó en esta oportunidad son: 18.6 Saltando el círculo mágico” (Cuaderno 234), 18.5 Quinto Cuaderno de Game Studies. Tiempo de consolidaciones (Cuaderno 189), 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) los cuatro junto al Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica IIEAC-UNA, CONICET (Argentina); 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; y 18.1 Game Studies: Juego y Sociedad. Re-apropiaciones y re-significaciones contemporáneas (Cuaderno 98), presentados en los Coloquios 2019-2023 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Game Studies. Séptima edición (Cuaderno 271)

Diego Maté. Licenciado en Crítica de Artes, magíster en Crítica y Difusión de las Artes y doctorando en Artes (Universidad Nacional de las Artes). Investiga fenómenos ligados al videojuego y la ludicidad. Codirige la publicación de la serie Cuadernos de Game Studies en el marco de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (UP). Dictó materias y seminarios dedicados al juego y el videojuego en la Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Maimónides, Universidad ORT (Uruguay), Image Campus y Fundación Proa.

Luján Oulton. Magíster en Comunicación y Creación Cultural por la Fundación Walter Benjamin. Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales. Productora cultural y curadora especializada en videojuegos experimentales artísticos. Cofundadora de GAIA (Game Arts International Assembly) y de Women in Games Argentina. Directora de Now Play This Festival (Londres). Ha ejercido la docencia en instituciones como ORT Uruguay, Universidad Nacional de Rosario y Fundación Walter Benjamin, entre otras.

Laura Palavecino. Artista visual, desarrolladora de juegos, docente e investigadora. Es Diseñadora de Imagen y Sonido (FADU/UBA) y Magíster en Artes Electrónicas (UNTREF). Desarrolla proyectos que conectan tecnología y oficios artísticos tradicionales con el objetivo de indagar sobre los lazos entre cultura, biodiversidad y territorio. Es profesora en la Maestría en Dirección y Producción de Animación y Videojuegos (UNC/UNA), en la Maestría en Comunicación Digital Interactiva (UNR) y en la Diplomatura en Humanidades Ambientales (UNTREF). Es cofundadora y codirectora de Women in Games Argentina.

Candelaria Rivolta. Licenciada en Imagen y Sonido por la Universidad Católica de Salta. Su tesis profundiza en la relación entre los aspectos lúdicos y narrativos del videojuego y en sus distintas configuraciones. Integra Women in Games Argentina. Participó en diversas game jams, entre ellas, Women Game Jam (2024), Global Game Jam (2024 y 2025) y Game Jam Plus (2024-2025).

La séptima entrega del Cuaderno de Game Studies muestra un panorama de consolidación y apertura en el campo, proceso que puede observarse en la composición de los objetos de interés (que van de problemas globales a estudios de casos), variedad de perspectivas (atentas a la especificidad del videojuego o en cruce con disciplinas tradicionales) y distintos tipos de trabajos (investigaciones de largo aliento, artículos, trabajos finales o avances de tesis). La efervescencia de los game studies de la región se articula con la colaboración de DiGRA España, capítulo más reciente de una de las instituciones pioneras en la indagación académica de los fenómenos lúdicos, y que en esta publicación aparece representada con cinco textos.

Presentación DiGRA, España

Jordi Montaña Velilla. Doctorando en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Jaume I de Castellón donde es profesor de Teoría y Práctica de la Producción Audiovisual en el Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Máster en Postproducción Digital por la Universitat Politècnica de Valencia (2015- 2016) y Graduado en Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I (2011-2015). Actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre narrativas complejas en el videojuego.

Alberto Porta Pérez. Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Jaume I de Castellón donde es profesor en los grados de Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del diseño ludo-narrativo, los dilemas éticos y la ludo musicología.

Los game studies en España han experimentado un crecimiento reflejado en las diferentes celebraciones de congresos internacionales en el marco del capítulo nacional DiGRAES. Desde el encuentro fundacional en Tecnocampus en diciembre de 2021, estos eventos, primero bienales y posteriormente anuales, han reflejado un creciente interés por la creación de una comunidad académica alrededor del (video)juego. La elevada participación de comunicaciones para DiGRAES24 en la Universidad Complutense de Madrid evidenció la expansión y el compromiso de esta comunidad de investigadores y doctorandos. En este apartado se destacan algunos trabajos presentados en DiGRAES24 que reflejan la diversidad y la vitalidad de la investigación en videojuegos española, cuyo amplio espectro de preocupaciones incluye los juegos de descontrol o fumblecore, la nostalgia digital y el postcomunismo, las aproximaciones históricas a los primeros dispositivos y a la primera consola de juego española, los juegos roguelike y los building games.

Game studies en Sudamérica: problematizando los estudios sobre juegos en la región

Antonia Hargreaves Bueno. Psicóloga, Magister en Psicología mención Psicología Social por la Universidad Diego Portales, Chile. Docente adjunto en la unidad de Vespertino y ADVANCE en la Universidad Nacional Andrés Bello. Investigadora independiente en temáticas de game studies y Estudios de Ciencia y Tecnología (CTS).

Mary Anne Argo Chávez. Antropóloga Sociocultural y Magister en Historia por la Universidad de Concepción. Estudiante del PhD en Media and Cultural Studies de la Birmingham City University. Docente en Universidad Santo Tomás desde 2022. Actualmente realiza investigación independiente en temáticas de game studies en Sudamérica y Juegos de rol de mesa en Chile.

En Sudamérica el estudio en torno a juegos y videojuegos ha ido en aumento los últimos años pero, debido a las características particulares de la región, las dificultades de adoptar la nomenclatura anglosajona así como la falta de espacios especializados para su desarrollo, se complejiza la definición de este campo de estudio. Con el objetivo de caracterizar el desarrollo del campo de los game studies a nivel regional, se efectuó una revisión del estado del arte de artículos de acceso abierto enfocados en el juego y los videojuegos en Sudamérica entre 2013 y 2023, en idioma español, portugués e inglés. Se discuten las características de la producción académica regional y su posicionamiento a nivel internacional.

Made to Upgrade: de la preservación y obsolescencia del videojuego en la cultura digital

Agustín Alincastró. Profesor de Filosofía; investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad Nacional de Córdoba (SECyT, UNC). Su línea de investigación se centra en el campo de la filosofía de la técnica y la teoría crítica de la tecnología, con especial énfasis en estudios sobre objetos digitales, obsolescencia programada y videojuegos.

El videojuego contemporáneo, en tanto objeto digital y artefacto cultural, es interpelado por dinámicas que han conducido a la normalización de su obsolescencia. Como un tipo de retención terciaria, cuya ontología digital depende de su doble materialidad constitutiva -física y digital- se argumenta que su preservación exige reconocer su carácter relacional dentro de un ecosistema técnico-digital. Así, el videojuego se examina como una exteriorización de la memoria cultural, cuya obsolescencia funciona como una "técnica del olvido" al desvincular el objeto digital de su medio asociado. Por ello, la preservación del videojuego debe trascender su interpretación como "puro contenido" y abarcar tanto su dimensión experiencial-interactiva como su ontología relacional, con el fin de evitar el olvido técnico-cultural.

Trabajo y videojuegos: un análisis de la industria argentina desde una perspectiva de género

Romina Gala. Licenciada y Profesora de Sociología (UBA) y Profesora en Artes Visuales (EMBA-Carlos Morel). Es becaria doctoral de CONICET, docente en la carrera de Ciencia Política (FSOC-UBA) y miembro del Equipo Sociedad, Internet y Cultura (UBA-IIGG). Forma parte de la Comisión de Encuesta a Trabajadores de Videojuegos de Argentina de Women in Games Argentina (WiGAR).

Denise Krepki. Doctora en Antropología (FFYL-UBA). Es becaria posdoctoral de CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) y docente en la carrera de Relaciones del Trabajo (FSOC-UBA). Forma parte de la Comisión de Encuesta a Trabajadores de Videojuegos de Argentina de Women in Games Argentina (WiGAR).

M. Clara Cattaneo Esnaola. María Clara Cattaneo Esnaola es Diseñadora Gráfica (UP), Diseñadora UI en videojuegos con más de 10 años de experiencia, y co-Fundadora y presidenta de Women in Games Argentina (WiGAR).

Este artículo presenta un estado de situación sobre las condiciones de trabajo en la industria de videojuegos en Argentina. Para ello, recuperamos los resultados de la última edición de la encuesta "Trabajadores en Videojuegos de Argentina": una iniciativa liderada por Women in Games Argentina (WiGAR) con el fin de generar datos con perspectiva de género. Además, realizamos entrevistas en profundidad a trabajadoras de WiGAR para conocer sus representaciones y experiencias en la industria. Los resultados señalan que, pese a los avances en materia de inclusión y diversidad de género en el sector, persisten inequidades y brechas que plantean un escenario complejo en los entornos de trabajo.

Para una revisión de las prácticas de socialización en los entornos del videojuego

Ignacio Abratte. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Co-coordinador del área de Tecnología y Videojuegos de la Red de Investigadores en Game Studies (RIGS). Miembro del equipo de investigación en el Observatorio de Jóvenes, Medios y TICs, Facultad de Psicología, UNC. Investigador independiente en temáticas de psicología y videojuegos. Psicólogo Clínico especializado en consumo problemático y adicciones tecnológicas.

En este artículo se propone un recorrido por diferentes eventos y prácticas que tienen como factor común el uso de videojuegos. El objetivo de este trabajo es mostrar el potencial de los videojuegos como herramienta de socialización y performance de la realidad. Para ello se parte del origen de uno de los primeros videojuegos y de concepciones básicas de socialización, para luego abordar diferentes prácticas que se fueron conformando. El texto se detiene en eventos que incidieron en la utilización de este medio de entretenimiento como una práctica socializadora. Se realiza un análisis acerca del impacto que tuvieron los ciber-games y la conformación de comunidades virtuales, la popularización de prácticas como el streaming y la utilización de videojuegos para afrontar situaciones socio-sanitarias. Finalmente, se proponen posibles líneas de abordaje en relación a la influencia de las nuevas tecnologías como elemento clave en la conformación de nuevas prácticas socializadoras alrededor de los videojuegos.

Factores clave en la enseñanza del audio para videojuegos: cómo abordar la convergencia entre lo técnico y lo artístico

Lautaro Alberto Dichio Suárez. Doctorando en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Licenciado en Música y Tecnología de la UNQ. Docente de la diplomatura en Música para Videojuegos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Además, ha dictado cursos de diseño de audio y música para videojuegos en la UNQ y la Universidad Champagnat (UCH). Cocreador de la comunidad desarrollo de audio para videojuegos AVA (Audio para Videojuegos Argentina).

La enseñanza y el aprendizaje del desarrollo de videojuegos enfrenta el reto de integrar disciplinas técnicas con procesos creativos y artísticos. Este desafío, presente en varias áreas del desarrollo de este medio, se ve especialmente marcado en los ámbitos visuales y sonoros, donde la inmersión y la narrativa dependen de la interacción entre la tecnología y la expresión artística.

Este trabajo propone reflexionar sobre los factores clave para enfrentar estas tensiones en el aula, específicamente en la enseñanza del desarrollo de audio y música para videojuegos. A partir de la experiencia pedagógica en universidades, se identifican enfoques que facilitan la integración de lo técnico y lo artístico, destacando las estrategias más efectivas para lograr un entorno de aprendizaje colaborativo y creativo.

Mediatizaciones del juego de mesa: transformaciones en el paso de lo analógico a la digitalidad

Lelia Fabiana Pérez. Licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Especialista en Producción de Textos críticos y Difusión Mediática de las Artes por la Universidad Nacional de las Artes. Desde entonces se dedica a la investigación en proyectos del UBACYT y en el Área Transdepartamental de Crítica de Artes (UNA). Es profesora a cargo de un taller de arte para adultos. Desde el año 2016 integra el personal asesor en el espacio permanente de juegos de mesa Conexión Berlín.

Kevin Skreka. Estudiante en la Licenciatura y el Profesorado de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como periodista tecnológico (2015-2020). Integró talleres de lectura y escritura creativa en CABA. Es parte del plantel de instructores lúdicos en el espacio permanente de juegos de mesa Conexión Berlín desde 2021.

Si observamos un panorama lúdico que involucre a los expansivos ámbitos del juego de mesa y el videojuego, se podrá advertir una larga trayectoria de transformaciones de lo analógico a lo digital. La mediatización digital de un juego de rol de mesa paradigmático como *Dungeon&Dragons* (1974), punto de partida para el diseño de los primeros videojuegos de rol o RPG de categoría *dungeon crawler*, podría considerarse uno de los inicios de esta suerte de continuo juego de transfiguraciones. El objetivo del presente trabajo es el de analizar ciertos juegos como

casos en lo que se podrá dar cuenta del cómo y dónde de esos procesos de transformación y mediatización, sus modalidades y en qué planos de las discursividades operan (nivel enunciativo, retórico, del soporte, etc).

De la ludicidad a la ludogénesis: procesos de configuración lúdico-societal y sus implicancias sociológicas

Guillermo Sepúlveda Castro. Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones por la Universidad Alberto Hurtado y sociólogo por la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como docente de la cátedra “Juegos y Sociedad” en la Universidad SEK y game manager de BadgeHeroes, empresa que desarrolla gamification. Actualmente es investigador independiente de videojuegos. Fundador del ciclo de conversaciones en torno a los videojuegos El último Arte. Director Académico de Elipsis Terapia, empresa dedicada a la rehabilitación mediante gamificación y rol terapia.

La importancia sociológica de los videojuegos en la cultura contemporánea se encuentra actualmente a tal nivel que podría considerarse, legítimamente, como una plataforma constituyente de cultura. No obstante, cabe interrogarse, ¿cómo se materializa esa forma de constituir cultura? ¿Se asemeja o no a las formas más “tradicionales” de crear cultura o hay algo nuevo e innovador? Esto, que parece una pregunta abstracta, merece una reflexión comparada en la que se abordan elementos claves como la reproducción cultural, la ludicidad, la socialización y nociones más polémicas que, en el presente artículo, se ofrecen al diálogo, como lo es la ludogénesis.

Sobreviviendo al Elíseo: funciones de la parodia en Disco Elysium

Ciro Botta. Estudiante de las Licenciaturas en Letras Modernas y en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad (SECyT-UNC), como parte de un equipo de investigación.

La parodia es una herramienta de la teoría literaria que los game studies recuperaron muchas veces. Su aplicación, sin embargo, estuvo atada al rol de lo humorístico. Nuestra investigación del videojuego Disco Elysium, basada en la noción de estructuras paródicas de Ferreras (1982), muestra que lo cómico no es un funcionamiento excluyente. La parodia, no sólo de textos sino también de mecánicas lúdicas, puede tener funciones estructurales y estilísticas que la convierten en un importante recurso para la construcción del storytelling del juego dentro de un mundo que, además de cómico, es absurdo, trágico y existencialista.

Endure and survive: cómo el horror, la violencia y los cuerpos femeninos se entrelazan en la narrativa de The Last of Us Part I & II

Jessica Blanco Marcos. Filóloga inglesa (Universidad de Salamanca), máster de profesorado (Universidad de Salamanca) y de enseñanza de español como lengua extranjera (Northern Arizona University) y doctora en literatura (University of Tennessee). Es investigadora (grupo ECSiT) y profesora en UDIT— Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, Madrid. Es tutora de grado y de trabajos de fin de máster, ha sido preparadora de exámenes oficiales, coordinadora de departamento y galardonada con becas competitivas (Herman E. Spivey de Humanidades). Investiga sobre novela negra, la creación de un contra-canon literario, autoras olvidadas, la convergencia entre narrativa, identidad y videojuegos, así como la representación de las mujeres en diversos medios narrativos.

El horror como movimiento artístico-literario ha expandido sus fronteras para dar cabida a nuevas narrativas interactivas. Los videojuegos de supervivencia han asimilado tropos comunes (otredad, muerte, villanos) que se solapan con los mundos post-apocalípticos poblados de zombis, como en el escenario distópico de The Last of Us (TLOU). Este ensayo aborda cómo estos rasgos convergen, alteran y actualizan el género a través de la violencia ejercida sobre los cuerpos femeninos. Se aborda la degeneración moral de las protagonistas, conceptos como moral distress and disengagement (Anderson, 2022) o la monstruosidad de los cuerpos femeninos que se desvían de los estereotipos de género de la industria.

Derivas utópicas fragmentadas: Pathologic, técnicas territoriales y la síntesis idealismo-materialismo

Bruno Borgna. Artista multimedial, ensayista y gestor cultural. Fue premiado por el Festival FAUNA en 2019 y 2022 con dos ensayos. Participó en muestras colectivas en Argentina, Guatemala, Chile y España. En 2022 tuvo su primera muestra individual en el Museo Xul Solar en el contexto de la Semana del Arte, y en 2023 fue seleccionado para una beca de investigación de la Graham Foundation, Chicago, EEUU. Becario de investigación del CIN. Se encuentra finalizando la Licenciatura en Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes.

El videojuego ruso *Pathologic* es una obra que desafía las convenciones discursivas de su medio e invita al jugador a experimentar un escenario complejo y aparentemente irresoluble: la epidemia de una enfermedad incurable y mortal. En él se encuentran representaciones de conflictos ideológicos y filosóficos que han definido la historia del pensamiento occidental, devenidos en conflictos territoriales, técnicos y políticos. Este texto interpreta esos conflictos a través de los conceptos elaborados por Donna Haraway en *Seguir con el Problema*, y propone una lectura del juego como una respuesta a las problemáticas epistemológicas de la modernidad, especialmente alrededor de las conceptualizaciones de la técnica y el ambiente.

Entre la decisión y la emoción: la interactividad como co-creación y la inmersión psicológica, emocional y narrativa en Detroit: Become Human

Martina Meana. Estudiante avanzada de la licenciatura en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente cursando la tecnicatura en Corrección Literaria y el profesorado en Letras Modernas. Revisora en la revista *Alma Máter* lingüística en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

En los últimos años, los videojuegos se han consolidado como una forma de arte interactiva y multifacética. Entre ellos, los juegos de narrativa ramificada, como *Detroit: Become Human* (2018), destacan por sumergir al jugador en experiencias complejas y emocionalmente cargadas. La interactividad en estos títulos no sólo convierte al jugador en espectador, sino también en co-creador de la narrativa, al otorgarle presencia y poder de decisión. Este artículo analiza cómo las mecánicas de elección entre opciones jugables, los recursos visuales y los elementos narrativos contribuyen a una inmersión psicológica, emocional y narrativa única de los videojuegos, reafirmando su capacidad para explorar temas profundos de manera transformadora.

Videojuegos y psiquiatría: procesos de normalización, discursos hegemónicos y prácticas normativas en Fran Bow y Mind Scanners

Elisa Vial. Estudiante de doctorado en estudios semióticos en la Université du Québec à Montréal (UQAM), asistente de investigación de la Cátedra de Investigación de Canadá sobre el Juego, las tecnologías y la sociedad y coordinadora del grupo de investigación *Homo Ludens*. Su trabajo actual se centra en la representación de los hospitales psiquiátricos en los videojuegos.

Kevin Rebecchi. Doctor en educación y profesor auxiliar de psicología del desarrollo en la unidad de investigación Desarrollo, Individuos, Procesos, Discapacidad y Educación de la Universidad Lumière Lyon 2 (Francia). Candidato a doctor en comunicación en el Liège Game Lab de la Universidad de Lieja (Bélgica). Su investigación interdisciplinaria se centra en la neurodiversidad, la creatividad, los videojuegos y la educación alternativa.

Este artículo analiza las dinámicas de poder, normalización y resistencia presentes en dos videojuegos: *Fran Bow* (Killmonday Games, 2015) y *Mind Scanners* (The Outer Zone, 2021). Ambos títulos ofrecen representaciones ficcionalizadas de instituciones psiquiátricas, explorando su papel como dispositivos de control social y normalización. A través de una metodología socio-semiótica, el estudio examina cómo los videojuegos no solo reflejan discursos sociales, sino que también los construyen, situando a los jugadores en dilemas éticos y posiciones críticas frente a las normas hegemónicas de la psiquiatría. En *Fran Bow*, el jugador encarna a una joven internada en un asilo psiquiátrico de 1944, enfrentándose a un entorno opresivo de medicación forzada, violencia institucional y patologización de su resistencia. Por su parte, *Mind Scanners* coloca al jugador en el rol de un psiconauta, encargado de diagnosticar y "normalizar" pacientes bajo un régimen tecnocrático en un futuro distópico. Ambos juegos destacan las tensiones entre cuidado y coerción, representando la institución psiquiátrica como una "institución total" (Goffman, 1961) donde la autonomía individual se ve constantemente amenazada.

Además, los juegos recurren a registros estéticos como el horror y la ciencia ficción para criticar prácticas psiquiátricas contemporáneas, aunque, en algunos casos, podrían reforzar estigmas al priorizar representaciones extremas. Sin embargo, al involucrar activamente al jugador, estos títulos permiten una experiencia inmersiva que intensifica la crítica social y fomenta la reflexión ética sobre los límites del cuidado, el control y la resistencia dentro de la psiquiatría y las instituciones modernas.

Jugar el estallido social chileno de 2019: una interpretación afectiva y expresiva de su cartografía de videojuegos

Javier A. Pérez Díaz. Estudiante de Doctorado en Literatura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Letras con mención en Literatura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Educación y Profesor en Lengua Castellana y Comunicación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Becario ANID Doctorado Nacional, Año Académico 2025, N°21250290. Investigador asociado del Programa Centro de Estudios de la Comunicación y la Cultura, Departamento de Publicidad e Imagen (DPI), Facultad Tecnológica. Universidad de Santiago de Chile.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar desde la perspectiva estético-afectiva (Cremin, 2023) y la idea de juego expresivo (Genvo, 2021) una cartografía de videojuegos sobre el estallido social chileno de 2019. El corpus fue de cinco videojuegos disponibles a la fecha y cinco casos de productos no disponibles para jugar, pero de los que hubo registro. Los resultados permitieron indagar en la producción de afectos respecto a un periodo de manifestaciones sociales considerando las nociones de cuerpo, devenir, ensamblajes e intensidades, provenientes del lenguaje filosófico deleuziano. En el corpus analizado, los recursos dominantes fueron el humor a través de memes y los devenires con figuras propias del estallido social chileno, como el Negro Matapacos, el Sensual Spiderman y Pareman. Con ello, los videojuegos a favor de la protesta tendieron a criticar la narrativa violenta del gobierno y la institución de Carabineros, con un gameplay defensivo y uso de material de archivo a modo de reivindicación del actuar de los manifestantes y de quienes sufrieron abuso policial. En cambio, el videojuego en contra adoptó un gameplay violento, donde el devenir Carabiniero genera intensidades con el acto de golpear manifestantes. Por último, se contempló el ethos lúdico que permite reflexionar el corpus en su totalidad.

Renovadas modelizaciones para miedos pasados: la peste a través del videojuego A Plague Tale: Innocence

Camila Conde Vitale. Estudiante de la Licenciatura en Historia (FFyH-UNC). Miembro del equipo de investigación “Antropología de la fiesta y el juego: formas de sociabilidad, performance y subjetividades contemporáneas”.

El presente artículo busca evaluar las posibilidades que brindan los videojuegos para ampliar el tratamiento de hechos o eventos del pasado histórico. En este caso, realizamos un análisis del videojuego A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio, 2019) ambientado a finales de la Edad Media. Buscamos observar la modelización que el videojuego realiza de este mundo adverso y, al mismo tiempo, identificar los recursos que utiliza para transmitir la emoción de miedo tanto a la presencia de la peste negra como al contagio. Para ello, nos valdremos de los aportes de la semiótica lotmaniana y de los estudios culturales acerca de las emociones.

Comunidad de jugadores y presencialidad: un acercamiento al funcionamiento y los valores de la comunidad argentina de Counter Strike

Bruno Arguinzonis. Licenciado en Estudios de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Martín. El interés por los deportes está relacionado al paralelismo que existe entre su vida como deportista profesional y a los jugadores profesionales de deportes electrónicos.

El texto presentó una investigación que busca indagar sobre cuáles son los factores que la comunidad argentina de jugadores de Counter Strike evalúa a la hora de valorar una competencia presencial. Para esto se realizaron entrevistas a jugadores y coaches profesionales que brindaron un testimonio suficiente para desarrollar los diferentes pasos necesarios para concluir que el jugador argentino de Counter Strike prefiere la competencia presencial por

sobre la online por considerarla más real y prestigiosa. En el desarrollo del trabajo se puede encontrar un breve repaso histórico de los deportes y del crecimiento de la escena competitiva de Counter Strike en Argentina. También una explicación de cómo se construyó y se sostiene la comunidad de jugadores, las lógicas de funcionamiento y los mecanismos de legitimación que rigen en la misma desembocando en la postura que tiene frente a los dos tipos de competencia: la online y la presencial. Por último, se expone la valoración que recibe la competencia online por parte de la comunidad en el ámbito de lo social y de lo deportivo y cómo aporta a la representación de cada jugador. En contraposición, se analiza la valoración que reciben los torneos presenciales que los establece cómo más “reales”.

“Can you also cook my cigarette?”. Sistemas de (des)control, comedia y extrañamiento en el género fumblecore

Mateo Terrasa Torres. Doctor cum laude en Filología y Filosofía por la Universitat de les Illes Balears. Especializado en estética, narrativa y cultura del juego y el videojuego, es el autor del libro *La estética de la dificultad. Teoría y motivos en el videojuego* de la editorial Shangrila. Actualmente es profesor asociado en el Grado de Diseño y Narrativa de Animación y Videojuegos en la Universidad Católica de Valencia y del Máster Universitario en Diseño y Desarrollo de Videojuegos en UNIR. Participa en el proyecto de investigación “Mito e ideología en el videojuego contemporáneo (LUDOMYTHOLOGIES)”.

Los dispositivos de input son el instrumento que posibilita la actuación del jugador en los mundos ludo ficcionales. Como artefacto físico, sus posibilidades y también sus limitaciones son materiales: sea un mando, un teclado o una pantalla táctil, el número de inputs posibles —botones, teclas, etcétera— es finito. Las posibilidades que ofrecen ahora estos dispositivos y sus mapeados son mucho mayores que hace unos años, pero también son más homogéneos. Es una decisión de “calidad de vida”, en consonancia con las prácticas de interfaz y experiencia de usuario (UI y UX), que facilita la entrada de los jugadores alfabetizados al videojuego concreto y elimina asperezas y fricciones. No obstante, también dicta una forma de jugar estándar, impone el modo en que los videojuegos se juegan. En esta tesitura, propuestas como la tendencia de juego fumblecore supone una ruptura con esta filosofía de diseño habitual que obliga al jugador a aprender a jugar de nuevo. Esto se debe a unos sistemas de control alejados de la comunicabilidad y finura habitual que pueden provocar frustración y extrañamiento al jugador acostumbrado a lo normativo. Una característica reforzada por el humor slapstick que nace de la dificultad de controlar un avatar regido por unas físicas exageradas. En este artículo, profundizaremos en las características que definen esta tendencia de juego y en cómo tensiona las capacidades expresivas del videojuego al romper con uno de sus principios: tener el control.

Nostalgia, videojuegos y postcomunismo: de la estetización del pasado a la nostalgia espacial soviética

Diego A. Mejía Alandia. Doctor en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla, escritor e investigador independiente especializado en nostalgia y cultura lúdica. Su trabajo examina la (re)construcción de la memoria y la identidad a través de representaciones de nostalgia, centrándose en narrativas nacionales y regímenes autoritarios. Actualmente, investiga la nostalgia comunista y postcomunista en videojuegos, realidad virtual y experiencias digitales.

Este artículo revisa algunas de las implicaciones culturales, socioeconómicas y ludológicas de la nostalgia digital en narrativas y representaciones postcomunistas en videojuegos y juegos de realidad virtual producidos tanto dentro como fuera de los territorios que componían el antiguo Bloque del Este. Siguiendo una aproximación interdisciplinar, se examinan diversas prácticas de nostalgización digital, así como de transmisión y preservación de la memoria cultural, manifestadas de manera estética, tecnológica o mediatizada. El objetivo es ofrecer una apreciación de los discursos, estéticas y políticas de la nostalgia presentes en algunos ejemplos recientes de videojuegos que utilizan representaciones de sociedades o realidades comunistas y postcomunistas, a través de la exploración de sus materialidades, mitologías y estéticas. Se incluye un estudio de caso sobre la nostalgia espacial para el que se ha realizado una lectura crítica acompañada de una serie de análisis cualitativos según las necesidades de los

discursos audiovisuales, jugabilidad y formato de cada juego efectuando análisis temáticos, culturales y estéticos. "Por primera vez el televisor sirve para jugar": Overkal, la pionera española de las consolas europeas

Martín Fernández Martorell. Investigador independiente. Vinculado a varios proyectos desde Arcade Planet pasando por el SEFF (Sevilla Festival de Cine Europeo). Ha realizado varias publicaciones y contribuciones en páginas web y redes sociales abordando la historia de los orígenes de los videojuegos en España.

Marçal Mora Cantalops. Ingeniero Industrial e Informático (UPC) y Doctor por la UAH. Actualmente combina su labor como profesor e investigador en la rama de informática con su interés por los game studies y la divulgación e investigación de la historia del videojuego. Ha publicado artículos, comunicaciones y libros en este ámbito.

Los estudios de plataformas han tendido a centrarse en aquellas que han producido un volumen significativo de software, lo que permite una investigación detallada a través de su archivo. Sin embargo, este enfoque a menudo ha dejado de lado historias locales clave, que, aunque no hayan alcanzado el estatus de "clásico", implican hitos en el desarrollo de la industria del videojuego. Overkal, la primera consola española y tal vez la primera fabricada fuera de Estados Unidos, es uno de esos casos. Su historia ayuda a comprender no sólo el surgimiento de la industria del videojuego en España, sino también cómo las realidades tecnológicas y socioeconómicas locales influyeron en su creación y comercialización. A través de entrevistas semi estructuradas a los descendientes de los creadores y antiguos trabajadores de Inter Electrónica, además de información obtenida a partir de fuentes y de registros oficiales, esta investigación reconstruye en detalle el nacimiento de la Overkal.

El roguelike como forma poética

Miguel Sicart. Professor of Digital Play en el Center for Digital Play, IT University of Copenhagen. Autor de los libros *The Ethics of Computer Games*, *Beyond Choices*, *Play Matters*, and *Playing Software*, todos publicados con MIT Press. Sus proyectos más recientes se centran en la poética de los roguelikes y el futuro del juego durante y tras la crisis climática.

Este artículo propone un análisis de los videojuegos roguelikes como formas poéticas del videojuego. El roguelike se define como un estilo poético del videojuego que utiliza la muerte permanente, la generación procedimental de contenidos y los secretos de la jugabilidad como motivos estéticos. Este artículo utiliza conceptos de teoría literaria y cibernética para analizar el efecto estético del roguelike en diversos géneros de videojuegos.

Los bloques de los juegos de construcción: Conceptualizando una tipología de juego a partir de sus mecánicas y rasgos distintivos

Marina Codony Leonart. Licenciada en Diseño y Producción de Videojuegos por la Universidad Pompeu Fabra donde fue becada por las Becas Talento y obtuvo matrícula de honor en su trabajo de investigación de fin de grado. Su participación en la escena indie le ha valido reconocimientos como el premio a Mejor Juego Académico en Indie Dev Day 2023 y el galardón a Mejor Juego en la Tecnocampus Global Game Jam en dos ediciones consecutivas (2022 y 2023). Es trabajadora autónoma en diseño y construcción de interiores en Minecraft. Actualmente trabaja en la industria de los videojuegos de móvil como Live Operations Manager.

Este artículo es una examinación de lo que entendemos culturalmente como juego de construcción, redefiniendo y consolidando esa tipología. Tomando como referencias fenómenos culturales como LEGO (1958) y su sucesor digital, Minecraft (2011), la investigación se basará en el análisis de los juegos de construcción como una herramienta para la creación. Se hará hincapié en la filosofía de juego y la creatividad, teoría de juego y sistemas de diseño, proponiendo una metodología a través de la cual analizar y proporcionar una nueva perspectiva holística para esta tipología de juego.

COMISIÓN 31. FUTURO DIFUSO

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 12.00hs (ARG).
Coordinación: Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño,
Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Futuro Difuso. Entre la materialidad y la inmaterialidad del diseño y la inteligencia artificial”** (Cuaderno 269) con los resultados del Proyecto 20.18 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina), junto a los Equipos de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Rafael Landívar (Guatemala).

Se propone indagar, reflexionar y discutir en torno a los diseños en la periferia y sus vínculos con las tendencias relacionadas a la (des)materialización, digitalización y posibilidades que la Inteligencia Artificial pudiera aportar a disciplinas que involucran la materialidad y su proyecto a partir de la morfología, colorimetría, los biomateriales y las tecnologías rápidas. En un mundo atravesado por amantes y detractores del aceleracionismo, los diseños deben pensarse desde una mirada amplia –y ciertamente difusa- donde podría partirse del siguiente interrogante: Inteligencia Artificial: Giro dialéctico, innovación o tan solo una nueva herramienta?

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad 20.14 Profesión Difusa. Cruces entre lo industrial y artesanal (Cuaderno 237) junto a los equipos de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Rafael Landívar, Guatemala; 20.16 Comunicación, tecnología e inteligencia artificial (Cuaderno 267), 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplina-rios (Cuaderno 218) y 20.9 Comunicación, representaciones y discurso (Cuaderno 198) los tres con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México); 20.12 Colombia y la investigación formativa en comunicación (Cuader-no 214) y 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación (Cuaderno 188) ambos con Universidad de Medellín (Colombia); 20.11 Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño (Cuaderno 204) con la Universidad de Sonora (México); 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151), ambos con la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador); 20.10 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contempor-áneo (Cuaderno 200), 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168), 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) los tres con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México); 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 en los Coloquios 2017-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Futuro Difuso

Entre la materialidad y la inmaterialidad del diseño y la inteligencia artificial” (Cuaderno 269)

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

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

Se propone indagar, reflexionar y discutir en torno a los diseños en la periferia y sus vínculos con las tendencias relacionadas a la (des)materialización, digitalización y posibilidades que la Inteligencia Artificial pudiera aportar a disciplinas que involucran la materialidad y su proyecto a partir de la morfología, colorimetría, los biomateriales y las tecnologías rápidas. En un mundo atravesado por amantes y detractores del aceleracionismo, los diseños deben pensarse desde una mirada amplia –y ciertamente difusa- donde podría partirse del siguiente interrogante: Inteligencia Artificial: Giro dialéctico, innovación o tan solo una nueva herramienta?

Crear valor desde el diseño. La parte invisible del proceso creativo

Gabriela Rodríguez Cioró. Diseñadora Industrial. Magister en Administración de negocios MBA. Esp. en Docencia Universitaria, UNMdP. Grupo DiSa -CIPADI/FAUD-. Directora de la carrera de Diseño Industrial FAUD desde 2022. Profesora Adjunta FAUD y UAA. Profesora Adjunta en Taller de Competencias y Diseño de Futuros. Coordinadora Laboratorio Futuros Atlántida. Becaria CIN Becas Perhid 2018/2020. Beca a la Creación 2018 del FNA. Directora grupo de investigación EMIDA. Dirige proyecto de investigación 2024-25 “Tendencias sociales y de consumo en economías regionales. Construcción de indicadores en comportamientos sociales y hábitos de consumo para la innovación”. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente y expositora, contando con publicaciones relacionadas al área proyectual, comunicacional, morfológica, social y didáctica. En el área de extensión dirige proyectos vinculados al campo de la salud: PCPC 2021 (Proyectos para la Comunicación Pública del Conocimiento Científico, subsidiados por el Programa Univ. Diseño y Des. Prod./Diseño para la Innovación Social: Adaptadores infantiles y Material didáctico para invidentes. Y por el MINCYT (899/14) proyecto Integración morfo tecnológica en el sector de la fabricación digital. Profesionalmente desarrolla marcas y modelos industriales desde 2001, habiendo contando con emprendimientos en el rubro madera mueble, blanquería y objetos lúdicos. Especializada en el segmento niños. Trabaja como diseñadora freelance.

Valeria Vuoso. Diseñadora Industrial (UNMdP) y docente universitaria con especialización en emprendimiento, marketing y gestión del diseño. Actualmente, se desempeña como Coordinadora de Formación y Capacitaciones en la Incubadora de Empresas de la UNMdP y es cofundadora de TÁNDEM, asesoría en diseño, comunicación y marketing. Además, lidera la gestión empresarial en el Instituto Noemar, impulsando estrategias de formación y marketing. Ha participado como expositora en congresos y encuentros académicos, abordando la innovación educativa y el desarrollo de negocios. Actualmente, cursa la Maestría en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación en la UNNOBA.

El diseño es asociado al proceso creativo que puede dar respuesta tanto a problemas de índole funcional, estética, simbólica, tecnológica, formal o de uso -desde una mirada intrínseca del objeto- como a cuestiones que tienen impacto en el contexto en términos sociales, económicos, ambientales, de mercado, sobre procesos, entre otros. Sin embargo, la creación de valor se asocia generalmente a la producción de bienes tangibles o no, que puedan ser comercializados en su estado final. Es decir, una vez materializados y concretos. El valor desde el diseño, es entendido como el resultado de un sistema complejo que se nutre de múltiples aspectos, y que a lo largo del proceso puede ser intervenido, manipulado y potenciado, más allá de la resolución del producto. Así como el valor es

transversal a la propuesta en todas sus etapas, permitiendo delinear ventajas diferenciales desde la intervención del diseño; la IA aparece y se instala como colaboradora con los quehaceres del diseñador desde esa perspectiva. Este artículo pretende mostrar la aplicación de la IA en el proceso invisible donde se gesta el valor que aporta el diseñador y sus aportes a la sistematización del conocimiento.

La inteligencia artificial como herramienta para disminuir el impacto ambiental en la moda

Elizabeth Retamozo. Diseñadora Industrial (UNMDP). Doctora en Diseño (UBA). Becaria posdoctoral (CONICET). Profesora Adjunta del área histórico-social (FAUD/UNMDP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, proceso productivo de indumentaria.

Lucia Christensen. Diseñadora Industrial (UNMDP). Becaria UNMDP. Docente del área histórico/social (FAUD/UNMDP). Investigadora (CIPADI). Temas de investigación: Diseño sostenible, eslabón social de la cadena productiva. Análisis de tendencias en relación a la industria 4.0.

La digitalización de los procesos industriales mediante el uso de inteligencia artificial llegó para quedarse en la industria de la moda. La industria 4.0 trae consigo una transformación en la forma en que se piensa y se diseña la moda ¿Cuáles son esas nuevas formas? ¿Cómo cambia el proceso de diseño frente a esta nueva tecnología? Este trabajo se focaliza en inteligencia artificial y la concibe como una herramienta que colabora con los diseñadores en las diferentes etapas del ciclo productivo. Bajo este precepto se analizan las diferentes herramientas disponibles en diseño de moda en pos de colaborar en la producción de moda sostenible.

La cultura digital y la inteligencia artificial en el diseño industrial. Incidencias en el campo de la salud.

Daniel Fernando Arango. Diseñador Industrial. Especialista en Docencia Universitaria y Doctorando del DARQU, Universidad Nacional de Mar del Plata. Director Grupo DiSa -CIPADI- y Profesor Adjunto en la FAUD-UNMDP. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente y expositor, con publicaciones relacionadas al campo del diseño industrial en temas de diseño inclusivo, semiótica, innovación, diseño curricular y didáctica. Director de proyectos investigación y de extensión de la UNMDP y la SPU donde ha desarrollado interdisciplinariamente productos vinculados al área salud como ortesis, adaptadores y material didáctico para personas adultas con ACD, tercera edad y niños con discapacidad; articulando con instituciones como I.NA.RE.P.S. y Escuelas Especiales del Distrito de General Pueyrredon. Jurado de Concursos de Diseño en el orden local y nacional. Ha presidido el Distrito II del Colegio de Diseñadores Industriales en tres períodos del 2006 al 2014.

Jorge Calzoni. Diseñador Industrial graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente en la cátedra de Economía y Marketing en la FAUD. Integrante del Grupo de Investigación DiSa (Diseño y Salud), participando en proyectos vinculados a accesibilidad y diseño inclusivo; desarrollados en Escuelas Especiales del Partido de Gral. Pueyrredon y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicosfísica del Sur -I.NA.RE.P.S.-. Beca de Estudiante Avanzado de la UNMDP -2018-19-. Actualmente, trabajo como Jefe de Producción en Grupo Developer.

Sofía Puertas. Diseñadora Industrial graduada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Integrante del Grupo de Investigación DiSa (Diseño y Salud), participando en proyectos vinculados a accesibilidad y diseño inclusivo; desarrollados en Escuelas Especiales del Partido de Gral. Pueyrredon. Trabaja de manera freelance en marketing y productos digitales. Finalistas del concurso nacional de diseño de juguetes inclusivos 2019.

Desde el Grupo de Investigación Diseño y Salud se han desarrollado proyectos que aportaron mejoras significativas en la calidad de vida de las personas, como consecuencia de los resultados obtenidos de integrar las funciones de extensión, investigación y docencia. Desde el inicio de este recorrido los constructos de interdisciplina, usabilidad e interfase contribuyeron a la configuración y delimitación del marco teórico. Con el paso del tiempo se incorporaron el diseño inclusivo, pensamiento de diseño y codiseño. En las problemáticas abordadas en cada campo explorado, la materialidad resultó vital para recuperar o estimular capacidades de las distintas poblaciones con las que se trabajaban.

En la actualidad, la era digital ha sido determinante en los modos de relacionarnos, no solo entre las personas sino con el mundo objetual que, sumado a las innovaciones tecnológicas han provocado una ruptura en las interfaces tradicionales y la desmaterialización de los productos emergentes, configurando nuevas tipologías y categorías o conjuntos de objetos. A esto hay que sumar la incipiente aparición de aplicaciones de la inteligencia artificial. En el presente trabajo nos focalizamos en reflexionar sobre la usabilidad en productos tangibles e intangibles; por otro lado, en la potencialidad de la inteligencia artificial en el desarrollo de productos inclusivos vinculados a salud.

Incidencias de la era postdigital y la IA en los procesos proyectuales de los espacios didácticos y la práctica profesional

Daniel Fernando Arango. Diseñador Industrial. Especialista en Docencia Universitaria y Doctorando del DARQU, Universidad Nacional de Mar del Plata. Director Grupo DiSa -CIPAD/FAUD-. Profesor Adjunto. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente y expositor, con publicaciones relacionadas al campo del diseño industrial en temas de semiótica, innovación, diseño curricular, didáctica y diseño inclusivo. Director de proyectos investigación y de extensión de la UNMDP y la SPU donde ha desarrollado interdisciplinariamente productos vinculados al área salud como ortesis, adaptadores y material didáctico para personas adultas con ACD, tercera edad y niños con discapacidad; articulando con instituciones como I.NA.RE.P.S. y Escuelas Especiales del Distrito de General Pueyrredón. Jurado de Concursos de Diseño en el orden local y nacional. Ha presidido el Distrito II del Colegio de Diseñadores Industriales en tres períodos del 2006 al 2014.

Cecilia Bastida. Diseñadora Industrial y Especialista en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Especialista en Lógica y Técnica de la Forma FADU-UBA. Maestranda de Lógica y Técnica de la Forma FADU-UBA. Representante de la FAUD en la Comisión Directiva de la Incubadora de Empresas UNMDP. Miembro de ALEPH y de SEMA. Participó en diversos grupos de investigación de temas vinculados a sustentabilidad, género, salud, prácticas disruptivas en la enseñanza en entornos virtuales y comunicación, forma y representación gráfica. Autora y co autora de diversos artículos relacionados con ejes de los distintos grupos. Responsable de las Actividades de Extensión. Actualmente se desarrolla en el ámbito universitario como docente en la carrera de Diseño Industrial, en la cátedra Proyecto de Graduación Productos (Neumarkt), y en la cátedra de Lenguaje Proyectual Nivel 2, TVLP, (Olivio).

Daniela Soledad Deleo. Diseñadora Industrial. Universidad Nacional de Mar del Plata. FAUD UNMDP. Docente de la carrera de Diseño Industrial de la FAUD-UNMDP de las Áreas Proyectual y Tecnológica. Docente de la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto Superior de Formación Técnica 151. Beca de estudiante avanzada de la UNMDP 2022-2023. Responsable de las Actividades de Extensión. Autora y co-autora de diversos artículos relacionados a semiótica, forma y escenarios actuales del diseño industrial.

A lo largo del siglo XXI, hemos presenciado un proceso de pérdida de materialidad y espesor cultural en gran parte de los artefactos producidos. Este fenómeno, que se inició a finales del siglo XX, fue impulsado por los constantes avances tecnológicos que generaron una miniaturización y desmaterialización, lo que a su vez provocó una ruptura en las interfaces tradicionales de los productos emergentes. La desmaterialización de la cultura material ha centrado la atención en lo tecnológico, la experiencia del usuario y la funcionalidad, lo que ha incrementado las prestaciones de los productos e impulsado innovaciones radicales, derivando en nuevos productos o sistemas de productos. Además, este proceso ha afectado la materialidad del propio proceso proyectual explorado por los diseñadores, influyendo en la investigación, la toma de decisiones, la ideación, el ajuste de producto y el prototipado. Este aspecto ha sido potenciado por la creciente adopción de herramientas digitales y la exponencial conectividad en la era postdigital, junto con el surgimiento de la inteligencia artificial incipiente, que contribuyen a la cultura de la inmediatez que nos atraviesa en la actualidad.

Hoy en día, la hibridación entre lo tangible e intangible da lugar a una profundización de los campos profesionales y a una aceleración en los tiempos de desarrollo y su alcance. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre las relaciones entre el proceso y el resultado, cómo estas interacciones se transforman continuamente, así como las formas de intervenir en las interfaces y la influencia que ejercen las redes y medios de la era postdigital. Se busca también explorar las mutaciones de estas relaciones y las tendencias subyacentes en la manipulación de la materia.

Inteligencia artificial en el diseño habitacional: desafíos y oportunidades en países en vías de desarrollo

America Alonso Ramírez. Arquitecta Magister en diseño y construcción ecológicos por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, actualmente investigadora académica para el Departamento de Tecnología en el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA) de la misma casa de estudios.

Nathalie Duarte Castañeda. Ingeniera ambiental con una maestría en geomática por la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente investigadora académica para el Departamento de Tecnología en el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar.

La inteligencia artificial cobra relevancia en la actualidad durante el desarrollo de la vida humana. En el caso de las diferentes ramas del diseño, se han identificado oportunidades para optimizar procesos conceptuales en etapas tempranas, en especial para el diseño habitacional a escala arquitectónica como urbana. Sin embargo, su implementación en el diseño aún presenta límites difusos sobre todo en países en vías de desarrollo debido a los desafíos en la generación y análisis de datos, la brecha tecnológica social y la claridad sobre los derechos digitales de la población.

Transformación metodológica en la era digital: el rol de la inteligencia artificial (IA) en el diseño de soluciones

Gloria Carolina Escobar Guillén. Doctora en Proyectos (UNINI-México), maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento (UGAL), Posgrado en Ingeniería de Negocios (UGAL), becaria de la Maestría en Ecodiseño y Ecoinnovación (UNICAM-Italia). Licenciada en Diseño Industrial (URL). Docente en pre y posgrado, e investigadora de dedicación completa en el Departamento de Tecnología del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA) de Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala.

Oscar Rodolfo Orozco Rodríguez. Licenciado en Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala. Tesis de licenciatura titulada "IDAI Método de ideación por medio de inteligencia, la inteligencia artificial dentro del proceso de diseño". Certificado en metodologías ágiles y principios de la inteligencia artificial. Tallerista y consultor en diseño asistido por inteligencia artificial. Diplomado en liderazgo sociopolítico (AUSJAL).

La educación en diseño industrial se está transformando gracias a las herramientas digitales que ofrece la inteligencia artificial (IA) éstas facilitan los procesos metodológicos en la enseñanza-aprendizaje. Este artículo presenta un caso de implementación metodológica que permite potenciar la creatividad en la fase de ideación, además se analizan tanto las oportunidades como los desafíos que surgen al integrar nuevas tecnologías en el proceso de diseño.

Fabricación Digital: Impactos y estrategias para la sociedad y el ambiente

Eduardo José Ovalle Hernández Licenciado en diseño industrial, investigador académico en el Departamento de Tecnología del Instituto de investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar.

Este artículo presenta un resumen de una investigación cualitativa que examina en profundidad los desafíos y oportunidades que presenta la fabricación digital. El objetivo principal es analizar los impactos de esta tecnología en la sociedad y el medio ambiente, identificando estrategias para promover un desarrollo tecnológico responsable, sostenible y equitativo. La metodología se basa en el análisis y la síntesis de información proveniente de artículos de revistas digitales, blogs de expertos e informes relevantes, abordando los temas desde una perspectiva holística que considera tanto los aspectos positivos como los negativos. En el centro del análisis se encuentran cuatro estrategias clave: el aceleracionismo, la desmaterialización, la digitalización y la inteligencia artificial. Los resultados plantean desafíos ambientales y sociales que deben ser abordados con responsabilidad e implementar estrategias que integren el diseño sostenible, la economía circular y políticas públicas que fomenten prácticas éticas y equitativas, la investigación continua, la colaboración interdisciplinaria y el compromiso con la innovación responsable son elementos clave para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de esta transformación tecnológica.

Explorando futuros: Inteligencia artificial y diseño industrial en la creación de escenarios prospectivos

María Regina Alfaro Maselli. Vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Maestría en Cerámica, State University of New York (SUNY), Estados Unidos. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Con una sólida trayectoria en diseño industrial y educación superior, ha diseñado y ejecutado procesos de innovación en programas educativos, liderando procesos de reforma curricular y fomentando el aprendizaje interdisciplinario. Su labor incluye la implementación de metodologías centradas en el ser humano, fortalecimiento de alianzas académicas y la creación de eventos que enriquecen la experiencia educativa. Ha dirigido el Departamento Académico de Diseño Industrial. Ha sido parte de diversas iniciativas internacionales, como la beca Fulbright y el curso internacional para decanos de América Latina organizado por DAAD y el German Rector's Conference (HRK).

El diseño industrial enfrenta un panorama transformador en la era de la inteligencia artificial generativa, donde las herramientas digitales no solo facilitan procesos, sino que también amplían las posibilidades de imaginar y construir futuros. Este artículo explora cómo el pensamiento de futuros y el diseño prospectivo se integran en la práctica del diseño industrial, destacando la intersección entre materialidad e inmaterialidad en contextos educativos y experimentales.

El diseño y la dependencia tecnológica: aceleracionismo, brechas tecnológicas y la carrera contra la obsolescencia

Edward Bermúdez Macías. Doctor en diseño por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Diseñador Gráfico por la Universidad Nacional de Colombia. Maestría en Diseño y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México. Académico investigador del Departamento de Diseño de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Profesor de la Maestría en Creatividad de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, México. En 2018 formó el grupo de investigación interdisciplinar Otro Diseño es Posible. Actual coordinador del posgrado en diseño de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Hernán Ovidio Morales Calderón. Doctor en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina. Maestría en Docencia de la Educación Superior, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Maestría en Diseño Industrial, Escuela de Arquitectura y Diseño - ISTHMUS, Panamá. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Director del Centro Científico y Tecnológico TEC-Landívar, Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

El progreso tecnológico en el diseño conlleva beneficios e impactos negativos, como la aceleración del consumo, la desigualdad y la obsolescencia. Mientras el diseño impulsa innovaciones, también refuerza modelos de producción que favorecen la rentabilidad sobre la sostenibilidad. La automatización y la inteligencia artificial optimizan procesos, pero generan incertidumbre laboral. Por ello, es clave que el diseño promueva enfoques sostenibles y equitativos.

Desde la perspectiva de Yuk Hui, la tecnología no es universal, sino que se desarrolla según cosmologías específicas. La hegemonía tecnológica moderna impone un único modelo de desarrollo (monotecnología), limitando alternativas más sostenibles (tecnodiversidad). Esta visión se refuerza con la lógica del consumo masivo, promovida tras la Segunda Guerra Mundial, que fomenta la obsolescencia programada y el deseo constante de renovación a través de la publicidad.

La brecha (technology gap) y dependencia tecnológicas afectan la competitividad y autonomía de los países en desarrollo, dificultando su acceso a innovaciones. Para reducir esta desigualdad, se requiere inversión en educación, investigación y transferencia tecnológica equitativa. El aceleracionismo plantea que la tecnología y el capitalismo deben impulsarse al máximo para trascender sus límites y generar un cambio social radical. La inteligencia artificial juega un papel central en esta transformación, desafiando los modelos tradicionales de organización y producción. El diseño también debe repensar su papel ante la obsolescencia. La sociedad de consumo ha reducido la durabilidad de los productos en favor de la inmediatez, impulsando un modelo insostenible. Estrategias como el ecodiseño

y la economía circular buscan contrarrestar estos efectos, promoviendo productos más longevos, reparables y sostenibles. Finalmente, el análisis se alinea con la visión de la encíclica *Laudato Si'*, promoviendo una “conversión ecológica” que incentive el uso responsable de los recursos y la justicia social. Desde una perspectiva ignaciana, la educación debe fomentar una reflexión crítica sobre el impacto del diseño y la tecnología, orientada hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Hola AI, ¿cómo se ve el futuro del diseño?

Pablo Emilio Melgarejo de León. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Desarrollo de Herramientas Directivas, UNIS Business School. Técnico en Renderizado con Motor V-Ray, VWIZ: Architectural Studio. Co-Fundador y Diseñador Senior en Estudio Mueca. Docente en la Universidad Francisco Marroquín y Universidad Rafael Landívar. Especialista en diseño estratégico, modelado 3D y fabricación digital.

José Roberto Ramírez Nájera. Executive MBA, UNIS Business School. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Project Management Professional Certificate, Google (en curso). Director de Diseño en Estudio Mueca. Docente en la Universidad Francisco Marroquín y Universidad Rafael Landívar. Experto en metodologías de diseño, estrategia e innovación.

Camila Celeste Rivera Cordero. Máster en Diseño de Espacios y Experiencias Culturales, Escuela Superior de Diseño de Barcelona (ESDESIGN). Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Especialización en Futures Thinking, Institute for the Future (ITF, en curso). Co Fundadora y Directora de Experiencia en Estudio Mueca. Docente en la Universidad Rafael Landívar. Experta en diseño de experiencias, investigación y desarrollo.

Erick Fernando Velázquez Muñoz. Master Business Administration (MBA), Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. OKR Certification: Leadership and Goal Setting. Co-Fundador y Director General en Estudio Mueca. Docente en la Universidad Rafael Landívar. Especialista en fabricación digital, innovación y desarrollo de productos.

Desde una perspectiva de diseño construida con bases en el lenguaje y la ciencia, este artículo explora el futuro del diseño y cómo es definido por los diseñadores como los protagonistas. Sintetizando una flecha del tiempo clara de la evolución del diseño y las tendencias emergentes, los autores concluyen sobre la materialidad del concepto de diseño. Primero analizan su denotación y diversas connotaciones para luego comparar su proceso de significación con conceptos semióticos que explican la configuración de algo diseñado [algo material]. Para ejemplificar este proceso cíclico, se presenta un ejemplo breve de la evolución de un objeto cotidiano: Una bicicleta. Continuando con la exploración, ahora desde la óptica de la ciencia, los autores profundizaron sobre la temporalidad del diseño. Partiendo de que el concepto de diseño involucra configuración de materia y energía, se resalta el diseño como algo que no está exento de las leyes de termodinámica y entropía. Los autores presentan lo material e inmaterial en relación con la entropía y evolución. A su vez, plantean preguntas sobre la integridad de la información procesada por IAs y qué podemos esperar en un futuro que tiende a una entropía máxima. Por último, los autores concluyen sobre el concepto del diseño en el futuro y cómo, en su materialidad, los diseñadores tienen el poder de configurarlo tan claro como lo deseen.

Intersección entre diseño industrial, automatización, tecnología y construcción. Experiencia desde la Investigación y Aplicación de Impresión 3D en Concreto en Progreso, Guatemala

Manuel José Ovalle Bonilla. Licenciado en Diseño Industrial, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Asesor técnico, Investigación y Desarrollo (impresión 3D en construcción), Progreso, Guatemala. Catedrático Universitario, Facultad de Arquitectura en Universidad Francisco Marroquín Guatemala. Senior Designer en Movalle Studio (design personal brand).

El presente artículo aborda la intersección entre el diseño industrial, la automatización y la construcción, poniendo especial énfasis en la aplicación de la impresión 3D en concreto. Se examina el contexto del déficit habitacional y las barreras de la industria de la construcción en América Latina, se define la manufactura aditiva y se describen sus expectativas y retos. Finalmente, se analiza el rol del diseñador industrial como agente transformador en la

integración de esta tecnología emergente, a partir de la experiencia de investigación y desarrollo en el "Centro de Investigación y Desarrollo" de Progreso.

De las áreas de pautas a los entramados dinámicos cocreados. Una exploración de los mundos productivos y su traducción metodológica para el diseño con identidad territorial y cultural, caso: Gira de Producto guatemalteco-Proyecto 4, Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala

Edgar Saavedra Torres. Diseñador Industrial-Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia). Candidato a Doctor en Diseño de la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina). Magister en Diseño Industrial ISTHMUS, Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe (Panamá, Panamá). Profesor Champion-CCYK. Director de la Escuela de Diseño Industrial de la Sede Seccional Duitama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.

El artículo propone el concepto de entramados dinámicos cocreados como alternativa al de áreas de pautas en la enseñanza del diseño. Esta propuesta emerge de una experiencia de inmersión en diversos contextos productivos guatemaltecos (indígena, artesanal, maquilador e industrial) durante una estancia como profesor visitante en la asignatura Proyectos 4 de la Universidad Rafael Landívar. La experiencia reveló las limitaciones de los conceptos y discursos establecidos para interpretar y abordar la complejidad sociocultural que enfrentan los diseñadores en estos entornos. Desde un enfoque cualitativo exploratorio- propositivo, y sin pretender una sistematización exhaustiva, el artículo aborda dos aspectos complementarios: por un lado, propone un marco conceptual que articula factores socio- culturales, modos de producción, identidad, industrias culturales e innovación social; por otro lado, sugiere competencias y resultados de aprendizaje en pro de fortalecer la capacidad de los diseñadores para analizar contextos productivos diversos y facilitar procesos de co-creación orientados a generar soluciones pertinentes para las problemáticas sociotécnicas a la escala específica de cada territorio y realidad productiva. Los planteamientos presentados aspiran a servir como punto de partida para futuras investigaciones conceptuales y metodológicas, invitando a repensar las interconexiones entre tradición, identidad, cultura, innovación y formación en diseño desde una perspectiva integradora.

La química de lo físico

José María Aguirre. Arquitecto por la Universidad Católica de Córdoba (1991), Magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Tecnológica Nacional (FRC, 2010). Profesor Titular en Historia del Diseño Industrial I (desde 2006), Profesor Adjunto en Diseño Industrial III A (desde 2008) ambos cargos en la FAUD -UNC y Docente Titular en Retórica del Diseño (desde 2024) y en Prospectiva en el Diseño (desde 2025) en la FAD-UCC. Investigador categoría III de SeCyT UNC y director de proyectos de investigación. Es miembro del Consejo Asesor del CIDIC, Centro de Investigación en Diseño Industrial Córdoba, FAUD UNC y Representante por la FAUD UNC ante la Asociación Latinoamericana de Carreras de Diseño Industrial. Es integrante de dos líneas de investigación en el marco de la Universidad de Palermo. Autor de numerosas publicaciones relativas al campo general del Diseño, particularmente su enseñanza y aprendizaje, su historia y su metodología. Participa como divulgador de la disciplina en medios universitarios como son los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.

El diseño como disciplina siempre ha motivado la gran duda sobre el cómo se logra la síntesis entre Arte, Artesanía e Industria; en síntesis, cuatro maneras de hacer cultura material. Probablemente en este último concepto se encierre agazapada la respuesta; probablemente la condición material de todas lo explique. Probablemente sea la química de lo físico la que catalice cada aporte convirtiendo a ese mejunje en una unidad compleja y diversa. La obra de Cristian Mohaded puede servirnos de puente para llegar a riberas más despejadas ya que en las propuestas del catamarqueño es casi imposible dilucidar lo que aporta el artista, lo que ofrece el artesano, lo que brinda el diseñador, lo que resuelve la industria. Y es esa misma semiosis alquímica la que nos permite vislumbrar lo dificultoso de la tarea del diseñador, aunque a primera vista parezca sencilla. En el presente ensayo-entrevista intentaremos más no sea asomarnos a esa sugerente complejidad, en la búsqueda de más preguntas aún y sin la vocación de respuesta alguna.

Desafíos prospectivos del diseño industrial

Mauro Bianchi. Diseñador Industrial (UNC, 2007) y magister en Diseño de Procesos Innovativos (UCC, 2019). Actualmente es profesor titular y director de un equipo de investigación en la carrera Diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. En la Escuela de Posgrado FAUD-UNC es docente de la carrera de Diseño de Muebles (DIMU) e integrante del comité académico de la Carrera de Especialización en la Enseñanza de la Arquitectura y el Diseño (CESEAD).

Diseñar es una actividad inherente al ser humano que debe analizarse mucho antes del reconocimiento de sus profesiones derivadas. Sucede que la relación entre el hombre y los objetos, como útiles o herramientas, es indisoluble de la evolución humana. El garrote, las primeras hachas, la vestimenta de piel cosida, el arco, los arpones y el anzuelo nos confirman que el hombre diseña desde sus orígenes, y que esta actividad lo ha acompañado en todas sus transformaciones. Analizando el diseño industrial en perspectiva durante el siglo XX, una gran proporción de los proyectos encarados por diseñadores industriales han establecido una íntima relación con el marketing, la publicidad y el sistema capitalista de producción y consumo. Recordemos el American Way of Life, la obsolescencia programada y los cientos de gadgets que nos inducen a necesitar para encender una maquinaria productiva en la que solo el consumo valida la producción. Este sistema socio económico y productivo, que se ha respaldado sobre una engañosa imagen de recursos planetarios infinitos y ha dado acabadas muestras de sus falencias, está destinado a reconfigurarse o desaparecer. En contrapartida, en las sociedades tercermundistas se visualizan diversidad de oportunidades para utilizar al diseño como instrumento de evolución, solo basta con atender las necesidades que se manifiestan en torno a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el trabajo, el transporte y la energía, por nombrar algunos campos de acción disciplinar cuya atención podría conducir a resultados objetuales que mejorarían la calidad de vida de millones de minorías. Sin embargo la realidad demuestra que apenas un reducido grupo de diseñadores han centrado allí nuestros esfuerzos. Tomando este escenario como punto de partida, el presente escrito recupera conceptos de algunos referentes del diseño y de la educación con el objetivo de visualizar desafíos prospectivos del diseño industrial y proponer ejes de trabajo en el ámbito académico.

COMISIÓN 32. GIROS Y PERSPECTIVAS VISUALES

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 14.00hs (ARG).

Coordinación: Alejandra Niedermaier (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Enunciación visual”** (Cuaderno 265) con los resultados del Proyecto 10.13 del mismo nombre, que dirige Alejandra Niedermaier (UP, Argentina).

El presente proyecto continúa reflexionando sobre la pregnancia que tiene la imagen desde hace ya un tiempo pero que, en la emergencia actual, solicita un ejercicio hermenéutico desde varias ópticas y alrededor del amplio espectro de posibilidades tecnológicas, sintácticas y semánticas. El análisis orbita desde la producción, la recepción y la distribución.

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: 10.12 Desafíos de la visualidad ante la iconósfera actual (Cuaderno 227), 10.11 Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia (Cuaderno 186), 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) los tres con la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia); 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); 10.6 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_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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación “Enunciación visual” (Cuaderno 265)

Alejandra Niedermaier. Fotógrafa, docente e investigadora. Magister en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA). Profesora de la Universidad de Palermo en el área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. Docente del Posgrado de Lenguajes Artísticos Combinados de la Universidad Nacional de las Artes. Publica libros y ensayos acerca de los derroteros del lenguaje visual. Dirige el Proyecto de Investigación Giros y Perspectivas visuales DC/UP.

El presente proyecto continúa reflexionando sobre la pregnancia que tiene la imagen desde hace ya un tiempo pero que, en la emergencia actual, solicita un ejercicio hermenéutico desde varias ópticas y alrededor del amplio espectro de posibilidades tecnológicas, sintácticas y semánticas. El análisis orbita desde la producción, la recepción y la distribución.

La generación de estereotipos por parte de la inteligencia artificial. Una mirada reflexiva ante la dependencia tecnológica

Fabián Bautista Saucedo. Doctor en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública y egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana donde obtuvo los grados de Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño y Diseñador de la Comunicación Gráfica Docente de Tiempo Completo de la Escuela de Ingeniería y Coordinador de Enlace de Investigación del Colegio de Ingeniería del Sistema CETYS Universidad.

Gabriela Guzmán Olguín. Doctorante en Imagen Pública Institucional por el Colegio de Imagen Pública y egresada de CETYS Universidad donde obtuvo el grado de Maestría en Administración de Empresas con concentración en Alta Dirección. Docente de Tiempo Completo de la Escuela de Ingeniería. Docente del Bachillerato Internacional CETYS Universidad.

La inteligencia artificial generativa de imágenes se ha consolidado como una herramienta que refleja las construcciones sociales y culturales presentes en internet. Este estudio analiza cómo las imágenes generadas por IA representan la identidad de Tijuana, evidenciando los estereotipos que moldean su narrativa visual en el ámbito digital. A través de un enfoque metodológico mixto, se emplearon plataformas de generación de imágenes basadas en inteligencia artificial como Mid-journey y DaVinci para crear representaciones visuales de la ciudad a partir de descripciones textuales comunes obtenidas de internet y redes sociales.

Los resultados, obtenidos mediante un análisis cuantitativo de numerosas imágenes, muestran que la identidad visual de Tijuana producida por la IA está significativamente influenciada por lugares comunes y clichés, como el muro fronterizo, la migración y la vida nocturna, eclipsando la diversidad cultural y social de la región. Este proceso revela cómo las tecnologías generativas perpetúan narrativas reduccionistas que refuerzan estos reotipos y limitan la complejidad de las identidades locales.

El estudio evidencia los sesgos inherentes en los datos de internet, subrayando la necesidad de diseñar modelos de IA más inclusivos que permitan una representación visual equitativa y auténtica de las comunidades. Este análisis abre nuevas perspectivas para el estudio de la relación entre inteligencia artificial, cultura y narrativa visual.

Perplejidades estéticas

Alejandra Niedermaier. Fotógrafa, docente e investigadora. Magister en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA). Profesora de la Universidad de Palermo en el área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. Docente del Posgrado de Lenguajes Artísticos Combinados de la Universidad Nacional de las Artes. Publica libros y ensayos acerca de los derroteros del lenguaje visual. Dirige el Proyecto de Investigación Giros y Perspectivas visuales DC/UP.

En virtud del lugar que ocupa hoy la imagen es pertinente realizar un análisis sobre las relaciones que se instauran desde su producción, recepción y distribución. En esta línea cabe escrudinar en su vínculo con la tecnología (en tanto configuración del aparecer) y muy especialmente en las imágenes generadas a partir de la Inteligencia Artificial (IA).

Tecnología y fabulación ¿Qué hay de nuevo en la aparición de las IA en el campo de la visualidad contemporánea?

Juan Manuel Pérez. Profesor y Licenciado en Letras (UBA), Especialista en Capacitación en Lenguajes Visuales (Motivarte). Traductor y Poeta. Docente de análisis visual y estudios culturales en diversas instituciones. Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

La aparición de las inteligencias generativas tiene como consecuencia un quiebre epistemológico y ontológico en distintas áreas. Este quiebre opera modificando el sistema perceptivo con rapidez, penetración y con una persistencia que antes no había tenido ninguna otra innovación de la tecnología comunicativa. En ese nuevo territorio, la reciente episteme tecnológica sostiene la presencia de un elemento fantástico que define al futuro no solo desde la ciencia sino también desde los mitos de la ciencia.

Tejidos elaborados con Mullo: rompiendo los estereotipos vinculados a esta práctica

Márcia Alves da Silva. Profesora e investigadora del Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal de Pelotas, UFPel, Brasil. Socióloga (1996), Doctora (2010) y Post doctora en Educación (2018). Profesora Visitante en el Exterior (2024), en la Universidad de Évora, Portugal. Posee publicaciones sobre feminismos, decolonialidad, investigaciones (auto) biográficas, educación popular y formación de profesores/as. Es coordinadora del Núcleo de Estudios Feministas D'Generus, y actúa en el Grupo de Investigación Educación, Género y Trabajo Artesanal, ambos del CNPq-Brasil.

Lisette Torres-Arévalo. Médica Veterinaria Zootecnista, Universidad de Cuenca, Ecuador (2012). Magister en Gestión y Planificación Ambiental, Universidad de Chile, Chile (2016). PhD en Educación Ambiental Universidade Federal do Rio Grande, Brasil (2022). Maestra de Taller en Bisutería, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Ecuador (2024). Actualmente realiza, a través de una beca del CNPq Brasil, un post doctorado, con el proyecto "Epistemología feministas del Sur: entre hilos y mullos", en la Universidad Federal de Pelotas, UFPel-Brasil.

Este artículo busca romper los diversos estereotipos vinculados a la artesanía elaborada con mullo, abordando diferentes aspectos. Considera varias temáticas, que van desde el cuestionamiento de la desvalorización del mullo —por ser pensado como un recurso de engaño y dominación utilizado por los colonizadores— hasta la resignificación de las ideas que vinculan a la elaboración de la artesanía como algo naturalmente femenino y desvalorizado, tanto en el campo del conocimiento como en el campo del arte. Utilizando diversas narrativas, incluidas las de las propias autoras, que transitan entre la producción artesanal y la investigación feminista, se busca abrir espacios de debate para deconstruir la idea de que la artesanía, en general, está desprovista de otro significado que no sea el meramente mercantil; abriendo la posibilidad de enfocarse en su potencial comunicativo,

afectivo, artístico y de producción de conocimiento, que puede ser emancipatorio y permite interpretarla y sentirla de maneras más profundas. Las autoras, que poseen prácticas investigativas y de extensión con artesanía elaborada por mujeres, en Brasil y Ecuador, debaten sus experiencias en los dos países, basadas en el pensamiento latinoamericano decolonial y feminista.

Deambulaciones contemporáneas. De Visualidad y lenguaje a imágenes del capital

María Ximena Betancourt Ruiz. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Doctora en estudios sociales, Diseñadora Gráfica. Bogotá, Colombia.

Alberto Carlos Romero Moscoso. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Doctor en Estudios Sociales. Magíster en Filosofía. Especialista en Cultura Visual. Maestro en Artes Plásticas y Licenciado en Artes, Bogotá, Colombia.

Angela Liliana Dotor Robayo. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Doctora en Diseño, Magister en Dirección de Marketing, Diseñadora de Modas y Textiles, Bogotá, Colombia.

El tradicional estudio de la visualidad a través de las imágenes se ha ampliado en el tiempo presente, por una parte, con el levantamiento arqueológico del discurso oculo-céntrico en occidente y, por otra, con el estudio de la construcción histórica del observador y la visión vinculada al poder social. Las nociones de visión y mirada se han instaurado como ejes sobre los que se ha levantado y articulado una potente reflexión; no obstante, la imagen también ha tenido importantes transformaciones y modulaciones para su actualización conceptual, ejemplo serían algunas robustas líneas de la filosofía analítica y la estética contemporánea. Así las cosas, pensar en lenguaje e imagen es revisar el diferente camino de las nuevas retóricas de la comunicación, pero también de los procesos complejos para pensar la imagen en el mundo actual. El deambular contemporáneo no se da en el espacio urbano, las calles como objeto tangible ya no son su centro, ahora se deambula en interfaces y redes, sin control, sin tiempo, sin crear, sin pensar; se deambula en imágenes. Las expresiones poéticas, condiciones de la imagen, sobre lo sensible, el habitar y el percibir como experiencia se convierten en estrategias controladoras de optimización y consumo, clausurando espacios creativos para dar apertura a imaginarios de verdad técnica y comercial como pruebas y objetos del capital.

Karimeh Abboud: Arte y resistencia palestina en la era de la (des) información y la securitización

Selfa A. Chew Melendez. Profesora en el Departamento de Historia de la University of Texas en El Paso, USA. Autora de *Uprooting Community: Japanese Mexicans, World War II and the Borderlands* (International Latino Book Award, 2017).

Analizar el trabajo fotográfico de Karimeh Abboud implica reconocer contextos, historicidades que culminan en las presentes indagaciones sobre la creación del estado Israelí y sus efectos sobre las comunidades palestinas. El poder testimonial de su abundante trabajo convierte sus fotografías en epistemologías visuales de la Palestina pre-1948. Esta exploración de la vida y obra de Abboud se inicia con la explicación de la importancia de los archivos visuales en los procesos de hegemonía discursiva.

Desmaterializar o tempo: Triumphs and laments, de William Kentridge

Biagio D'Angelo. Professor Adjunto III-Programa de Pós-graduação em Artes Visuais-Instituto de Arte, Universidade de Brasília. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9333-4461>

Tiago Macini. Doutorando em Teoria e História da Arte - Programa de Pós-graduação em Artes Visuais-Instituto de Arte, Universidade de Brasília.

Con la obra site-specific *Triumphs and Laments* (2016), el artista sudafricano William Kentridge deconstruye el concepto de temporalidad en el que es posible reconocer imágenes de una historia familiar que también está siendo re-interpretada. Kentridge, quizá inconscientemente, está proponiendo para la historia del arte y la cultura ese proceso metodológico que Aby Warburg denominó *Nachleben der Antike*, convirtiendo el pasado en una forma rítmica de sucesiones y ciclos. Los materiales utilizados por Kentridge y destinados a su desmaterialización consti-

tuyen también complejos intersticios que desestabilizan la relación entre el tiempo y la obra de arte, la pervivencia de los mitos y el surgimiento de nuevos acontecimientos.

El paisaje como medio y como síntoma

Daniela V. Di Bella. Arquitecta (Universidad de Morón) Especialización en Diseño Arquitectónico (UM), Magister en Gestión del Diseño (Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo) y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior, Facultad de Ciencias Sociales (Cátedra Unesco UP). Investiga sobre prospectiva, futuro y teoría del Diseño y la Arquitectura, sus vínculos con la transición y la sostenibilidad. Coordinadora de Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige desde 2014 la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (UP, Argentina) y Carnegie Mellon University (CMU, EEUU). Es parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño. ORCID ID 0000-0003-0923-8755.

Mitchell (2002) propuso una transformación de la historia del arte dentro de la historia de las imágenes (the pictorial turn) enfatizando los aspectos sociales y culturales de lo visual, poniendo el foco en la ... compleja interacción entre la visualidad, las instituciones, el discurso, el cuerpo y la figuralidad, y sobretudo en el convencimiento de que la mirada, las prácticas de observación y el placer visual, unidas a la figura del espectador, pueden ser alternativas a las formas tradicionales de lectura, unidas a los procesos de desciframiento, decodificación o interpretación (Mitchell en Anna María Guasch 2003: 8-16). El giro propuesto por Mitchell supone entonces una expansión y una interdisciplinariedad metodológica en los abordajes de los estudios visuales. Siguiendo esta línea de pensamiento, investigar sobre la noción de paisaje apela a una vasta red de códigos socioculturales, donde su concepto emergería como medio (Mitchell, 2002).

Según Latour (2017), entre los siglos XVII y XIX, el orden natural era considerado en un segundo plano -casi como un decorado estático- donde en primer lugar estaba el dinamismo de las historias de la especie humana. Por lo tanto, la consideración del paisaje representado como un fondo, frecuentemente bidimensional, guardaría relación con esta concepción del mundo, la tradición pictórica de la imagen y del espacio. Resulta relevante advertir, que como expresa Rita Siveges (2020), el concepto de paisaje también es un dominio sintomático donde toda esta red se expresa, y en el que el sujeto al parecer se volvería culturalmente pasivo de las acciones de la humanidad. Este artículo estudia la noción controversial de paisaje y su representación, desde un enfoque reflexivo y exploratorio, entendido como medio, como síntoma, y como un concepto dinámico donde "Los paisajes son el mundo mismo y también pueden ser metáforas del mundo" (Elkins y DeLue, 2008).

Sonoridad y territorios: sobre Una música de Hernán Ronsino

Esteban Luciano Juárez. Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en Literatura en la misma institución. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros, ponencias y ha formado parte de numerosos proyectos de investigación centrados en Teoría Literaria. Es docente en la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2023.

El protagonista de Una música, novela de Hernán Ronsino publicada en el año 2022, regresa a Argentina al enterarse del fallecimiento de su padre y recibe la noticia de haber heredado un pequeño campo en la zona de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. A lo largo de la narración no sólo se explora la relación padre-hijo, sino también la posibilidad de hacer territorios a partir de la memoria, los afectos y, fundamentalmente, a partir de lo sonoro. En este sentido, numerosos elementos materiales e inmateriales (un piano, un campo, el canto de los pájaros, la memoria e incluso un misterioso disco de vinilo) contribuyen desde diversos ángulos a la formación y delimitación de espacios que se concretan y habitan gracias a estas intervenciones y contactos. De esta manera, en Una música se producen constantes movimientos de fuga, donde el territorio y sus componentes se desterritorializan y reterritorializan permanentemente redefiniéndose a sí mismos, sus contornos, las subjetividades y los recuerdos.

El empleo del archivo en la obra de Rosana Paulino

Leandro Ibáñez. Crítico de arte, docente e investigador. Se desempeña como profesor y asesor Pedagógico en la Dirección General de Enseñanza Artística. Lleva adelante el proyecto Fotografía para la Inclusión en escuelas para adultos de la Ciudad de Buenos Aires, co-coordina el Grupo de Estudio y Experimentación Álbum de Familia: gramáticas visuales entre lo íntimo y éxtimo (IIEAC–UNA.Crítica de Artes) y es parte del Proyecto de Investigación Construcción social del valor del arte: la cuestión del dispositivo II (PIACyT UNA.Crítica de Artes). Fundador de las Jornadas EPEA. Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Rosana Paulino, artista brasileña contemporánea, entrelaza su archivo personal con la historia de Brasil, destacando las perdurables marcas del colonialismo y la esclavitud. A través de una variedad de técnicas y lenguajes, que incluyen grabados, pinturas, dibujos, fotografías y video performances, Paulino explora el lenguaje visual abordando el legado de la trata de esclavos, la eliminación de la identidad y la continua segregación racial en Brasil. Su obra, incluyendo piezas como Atlántico rojo y Pared de la memoria, combina técnicas mixtas, archivo y narrativa familiar para exponer las cicatrices del pasado esclavista que aún continúan invisible. Este ensayo, desde un enfoque semiótico, propone analizar el uso de imágenes de archivo y empleo de la metáfora desde los que Paulino aborda el colonialismo histórico y el racismo contemporáneo en Brasil.

Yorgos Lanthimos y su ojo de pez

María Sara Müller. Doctoranda del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación (UNTREF, UNSAM, UNLA). Diplomada en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (UMET- 2019). Profesora en Docencia Superior (UTN-2014). Magíster y Especialista en Educación, lenguajes y medios (UNSAM-2013). Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM-2001). Productora y Directora de radio y televisión (ISER-1996). Docente de la Universidad de Belgrano de la carrera Licenciatura en Producción y Dirección de Contenidos Audiovisuales. Docente de la Universidad de Palermo de la carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Cuando el paisaje filmico se distorsiona y en pantalla se nos propone la imagen registrada por un ojo de pez -lente con características especiales de gran angular que hace que las formas parezcan reflejadas sobre una esfera-, los espectadores nos desconcertamos. ¿Qué nos quiso decir el director cuando introdujo tan exagerada y absurda premisa? La filmografía de Yorgos Lanthimos es incómoda pero para nada inocente: la deformación de la imagen es su disparador hacia una crítica profunda y cruda sobre la posmodernidad. También decir que Yorgos y su ojo de pez no aparecen en la filmografía actual por generación espontánea, son parte de la “Greek Weird Wave” interesante movimiento griego que rompe con los cánones impuestos por la maquinaria hollywoodense, pone la incorrección del encuadre al servicio de los efectos de significación, inaugura el retorno al surrealismo y coloca los puntos sobre las íes en la puesta en valor de la capacidad discursiva del dispositivo cinematográfico, no solamente como espectáculo sino como analista privilegiado de época. En este texto un, seguramente escaso, recorrido por tres películas de Yorgos, el griego: *The Favourite* (La Favorita, 2018), *Poor Things* (Pobres criaturas, 2023) y *Kinds of Kindness* (Tipos De Gentileza, 2024).

Ilse Salberg—creating ‘order’ in times of chaos

Sandra Nagel. Co-founder, researcher, curator at Past/NotPast: Modern History (UCL), M.A. Docente de Cultural Management (Sorbonne Nouvelle, Paris), German teacher/lecturer, Paris.

Ilse Salberg (1901–1947) was a German-Jewish photographer who fled to France in 1936 with her partner Anton Räderscheidt, one of the leading figures of “New Objectivity” painting. Ilse was also influenced by the *Neue Sachlichkeit* and *New Vision* photography.

Once in exile and despite or because of the dangers she faced as the 1930s progressed, Salberg concentrated on still life, close-ups and macro photography. The couple also had a Bauhaus style house built in Sanary-sur-Mer, called “Le Patio”: i.e. centered around a courtyard. In her architectural space and in her photographic work, Ilse Salberg seems to have remodeled a personal world by reducing it to its essential parts. Images such as “The eye of an elephant” or “Anton’s armpit” might be interpreted as *pars pro toto*’s scrutinizing “a whole” that can be

reinvented / re-assembled; and macro images of oysters, eggs and other perishable food remind us of the eternal concept of “vanitas”.

La deconstrucción discursiva del retrato de prensa según el género musical

Anabella Reggiani. Fotógrafa Profesional (Motivarte 2006) y Directora de Fotografía (SICA 2009). Fotógrafa y docente se desempeña en distintos ámbitos. Pertenece a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desde el año 2018.

El retrato de prensa propone desde un punto de vista semiológico la puesta en escena de uno o varios sujetos en función de un mensaje a comunicar. Así un grupo de músicos se agrupan en el extremo izquierdo de un encuadre, apoyados uno encima del otro, con el desierto de California como escenografía, un acordeonista abraza su instrumento a espaldas de un teatro vacío y debidamente organizado o un solista cruza sus brazos y se apoya sobre los mismos mirando a cámara de manera distendida pero segura. Todas estas imágenes forman parte del imaginario de las imágenes de prensa, todas con el fin de construir un mensaje que vincule esos rostros con un estilo musical, con el sonido de una canción o la estética de una producción.

Barthes decía que el “aire” es el suplemento inflexible de la identidad. A través de este escrito pretendo analizar el alcance de la imagen de prensa, en el contexto de la música, observando diferentes referentes de la fotografía contemporánea y sus búsquedas visuales a través del retrato como instrumento para la construcción de un referente en un contexto donde la fotografía busca comunicar un mensaje musical.

La herida abierta de las imágenes. Frente a Guernica, de Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi

Eduardo A. Russo. Investigador, teórico y crítico de cine y artes audiovisuales. Dirige el Doctorado de Artes en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo desde 1992.

Como manifestación última de la cámara analítica, el dispositivo técnico-procedimental ideado por los cineastas Gianikian y Ricci-Lucchi para su trabajo con imágenes de archivo, Frente a Guernica deja en evidencia lo que ellas portan de modo impensado. El film que reflexiona sobre una masacre clave del siglo XX y la obra artística que la perpetuó en la memoria colectiva, parte de una crónica del período de entreguerras, y luego decanta en una inmersión en la guerra civil española que conduce inexorablemente a la confrontación con la pintura de Picasso como condensación del cataclismo. Frente a Guernica demuestra que es preciso mirar para entender, y que hace falta entender para ver. Muestra, como en los fragmentos de un espejo estallado, una conflagración que está lejos de ser sólo un recordatorio del pasado, indagando los combates en el seno de una imagen, restituyendo su oscura complejidad y redoblando su carácter de urgente advertencia.

Cruces y diálogos entre el audiovisual experimental y las artes escénicas

Eleonora Vallazza. Especialista Superior en Gestión Cultural (Fundación Konex) Licenciada y Profesora en Artes (FFyL-UBA). Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de Universidad de Palermo.

En el arte contemporáneo el audiovisual experimental y las artes escénicas han desarrollado un cruce fecundo en el que el cuerpo, la imagen y el espacio se articulan de maneras novedosas.

Viradas pedagógicas e epistemológicas com o Grupo Caixa de Pandora

Ursula Rosa da Silva. Doutora em História e Doutora em Educação, professora da Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Nádia da Cruz Senna. Doutora em Ciências da Comunicação, professora da Universidade Federal de Pelotas, Brasil

O presente texto emerge da experiência coletiva de inserção das perspectivas feministas nos espaços de formação, desde a implantação do Grupo Caixa de Pandora: estudos em gênero, arte e memória (CNPq/UFPEl, 2008).

Ao longo desses muitos anos de atuação experimentamos abordagens mais flexíveis, dinâmicas e transgressoras para pleitear o reconhecimento das artistas, filósofas, educadoras, escritoras e historiadoras, entre muitas outras, cujas trajetórias e processos permanecem invisibilizados e/ou menosprezados por conta de modelos hegemônicos de relações de gênero. Viradas pedagógicas e epistemológicas se impõem para o enfrentamento de velhas e novas problemáticas, frente à necessidade de rever postulados e transcender limites, para instaurar um pensamento crítico, atitudes poéticas e processos sensíveis. A reflexão em torno das práticas segue os ensinamentos em prol da igualdade, liberdade e esperança propagados por bell hooks, Angela Davis, Mariana Gomes e Catherine Walsh.

COMISIÓN 33. DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 16.00hs (ARG).
Coordinación: Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño,
Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Comunicación, tecnología e Inteligencia artificial”** (Cuaderno 267) con los resultados del Proyecto 20.16 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina), Azul Kikey Castelli Olvera y Rosa María González Victoria (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México).

El presente proyecto se centra en el análisis y estudios de la comunicación, tecnología e inteligencia artificial desde enfoques y disciplinas diversas, entendiendo que estos tres elementos se encuentran de manera constante en todos los espacios de la vida cotidiana, profesional, económica, etc. y que por ello es factible analizarlos desde múltiples espacios y desde ejes epistémicos distintos pues los fenómenos relacionados con estos temas se vinculan con toda la realidad social. El objetivo principal es presentar un compendio de análisis críticos desde la comunicación y su articulación con lo tecnológico y las diversas herramientas que brinda la AI.

Los resultados de este 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 presentó en esta oportunidad son: 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinares (Cuaderno 218) y 20.9 Comunicación, representaciones y discurso (Cuaderno 198) ambos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México); 20.14 Profesión Difusa. Cruces entre lo industrial y artesanal (Cuaderno 237) junto a los equipos de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Rafael Landívar, Guatemala; 20.12 Colombia y la investigación formativa en comunicación (Cuaderno 214) y 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación (Cuaderno 188) ambos con Universidad de Medellín (Colombia); 20.11 Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño (Cuaderno 204) con la Universidad de Sonora (México); 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro (Cuaderno 180) con Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social (Cuaderno 151), ambos con la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador); 20.10 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo (Cuaderno 200), 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia (Cuaderno 168), 20.4 Normalidad Difusa: Prácticas de diseño virtual en tiempos de pandemia (Cuaderno 137) los tres con la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y la Universidad de Sonora (México); 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 en los Coloquios 2017-2024 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Comunicación, tecnología e Inteligencia artificial (Cuaderno 267)

Azul Kikey Castelli Olvera. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nombramiento académico: Profesora Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Líneas de investigación: Imagen, semiótica, imaginarios sociales y género. Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Perfil Prodep.

Rosa María González Victoria. Doctora en Ciencias Sociales, con la especialización en Comunicación y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Especialista en Estudios de Género por El Colegio de México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesora-investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Cultiva las líneas de investigación: Comunicación Política y Periodismo; Comunicación y Estudios de Género; e Imaginarios y Representaciones Sociales.

El presente proyecto se centra en el análisis y estudios de la comunicación, tecnología e inteligencia artificial desde enfoques y disciplinas diversas, entendiendo que estos tres elementos se encuentran de manera constante en todos los espacios de la vida cotidiana, profesional, económica, etc. y que por ello es factible analizarlos desde múltiples espacios y desde ejes epistémicos distintos pues los fenómenos relacionados con estos temas se vinculan con toda la realidad social. El objetivo principal es presentar un compendio de análisis críticos desde la comunicación y su articulación con lo tecnológico y las diversas herramientas que brinda la AI.

Inuyashiki: entre ciborgs y poshumanos

Emmanuel Román Espinosa Lucas. Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, institución en la que actualmente imparte clases en las Licenciaturas en Historia de México y Comunicación. Sus líneas de investigación son la novela gráfica e historieta mexicanas, culturas visuales, análisis de la imagen y medios de comunicación. Ha publicado textos como “Las estrategias para la inserción de la novela gráfica en la industria editorial” en el libro *Innovaciones sociales y posmodernidad* (2023), así como los artículos “Moctezuma II en La caída de Tenochtitlan” (2023) y “La industria cultural de la historieta mexicana: una visión desde la economía política” (2021), este último junto con Jesús Enciso González, para la revista (CUCO) Cuadernos de Cómic. Esta publicación fue citada dentro de la propuesta para la creación del Día del Caricaturista y del Historietista, dentro del Congreso de la Unión en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México (SNI) en el nivel Candidato.

La presente investigación analiza el manga Inuyashiki, de Hiroya Oku. Partimos del argumento de que esta narración gráfica nos presentó un relato en el que se aborda el proceso de humanización y deshumanización que dos personas sufren al verse alterada su existencia de manera disruptiva a través de la tecnología. Empleamos al paradigma de inferencias indiciales como guía metodológica, así como a la semiótica como herramienta. Validamos su uso a través de las ideas y planteamientos en torno a la biopolítica, el transhumanismo y el poshumanismo, las cuales vemos retratadas a través de la figura del ciborg.

Apropiación tecnológica del videojuego Gacha Club por prosumidores adolescentes: Un análisis del corto “Cuando Kimoa ve a...” (original)

Marisol Mendoza Téllez Girón. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es profesora en el área académica de psicología de la misma universidad. De manera simultánea a la práctica do-

cente, se desempeña como psicóloga clínica, con especial interés en la atención a población infantil y adolescente. Asimismo, colabora como ponente y facilitadora de talleres en instituciones públicas y organizaciones civiles. Sus líneas de investigación incluyen género, cultura visual y narrativas sociodigitales con enfoque en la representación identitaria, performatividad de género y apropiación tecnológica en contextos juveniles.

Azul Kíkey Castelli Olvera. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nombramiento académico: Profesora Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Líneas de investigación: Imagen, semiótica, imaginarios sociales y género. Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Perfil Prodep.

Sarahi Isuki Castelli Olvera. Doctora en Ciencias Sociales, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es Profesora Investigadora de la Facultad de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Línea de investigación: cultura visual en la gráfica contemporánea, por lo que sus investigaciones están orientadas a los temas relacionados con cultura visual, arte contemporáneo, cómic, anime y manga japonés e historieta mexicana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

Este artículo explora la intersección entre comunicación, tecnología y redes sociodigitales en la creación de narrativas digitales, a partir del análisis del cortometraje “Cuando Kimoa ve a ... (original)” producido con el videojuego Gacha Club y difundido en la plataforma YouTube. Se examinan las representaciones de género y emociones en la animación digital a partir de la teoría de la base de datos de Azuma, el enfoque dramático de Goffman, la teoría de la performatividad de Butler y la sociología de las emociones de Hochschild. La metodología cualitativa se basa en la etnografía digital y el análisis semiótico de Morris, lo que permite comprender cómo las plataformas digitales median los procesos de apropiación tecnológica y la construcción de identidades en entornos sociodigitales.

La construcción de identidad a partir de la selfie en estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Raúl Arenas García. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel de Candidato y es Perfil PROMEP. Coautor del libro “Alcanzar el fin. Vida y muerte de las mujeres que reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres” (2024) y del libro electrónico “Autonomía y desarrollo en el estado de Hidalgo. Aportes desde las ciencias sociales” (2024); ha escrito artículos como “La internacionalización en la Educación Superior—Competencias Interculturales en estudiantes de movilidad. El caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México” y los capítulos del libro “Fragmentario de la Comunicación Rupestre” titulados: La vocación intercultural de Alas para crear: una apuesta por las mujeres en situación de cárcel (2020) e Interacciones artísticas y procesos comunicativos (2020).

Este estudio hace una exploración sobre cómo los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo construyen su identidad, analizando el impacto que tiene su autoimagen y percepción en las redes sociales a través de selfies. La investigación da a conocer que la mayoría de las selfies que crean y comparten los sujetos de estudio generan emociones duales: alegría y felicidad, pero también inseguridad y duda. Lo anterior, da cuenta de la búsqueda de validación personal y social, la imperiosa necesidad de producir imágenes idealizadas y la vulnerabilidad que los jóvenes enfrentan ante la exposición.

IA, de “máquina pensante” a tecnología superdotada: un acercamiento a las representaciones sociales de la inteligencia artificial en el periodismo mexicano

Rosa María González Victoria. Doctora en Ciencias Sociales, con la especialización en Comunicación y Política, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Especialista en Estudios de Género por El Colegio de México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesora-investigadora de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Cultiva las líneas de investigación: Comunicación Política y Periodismo; Comunicación y Estudios de Género; e Imaginarios y Representaciones Sociales.

Julio Romano Obregón. Doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores (SNII-Conahcyt), nivel Candidato. Sus líneas de investigación incluyen literatura mexicana de los siglos XIX y XX. Ha publicado artículos académicos en revistas como *Texto Crítico* y *Pirandante*. También ha trabajado en edición de rescate y relaciones entre literatura y medios. Es autor del volumen *No verás el alba* (Conaculta, 2014) y editor de *La incógnita* y otras obras (UV, 2014).

En los años recientes del presente siglo se ha registrado un boom informativo sobre la inteligencia artificial (IA) y, de esto, ha dado cuenta la prensa mexicana. Si no a la par de informar sobre todas sus innovaciones, ha dado a conocer ejemplos de sus distintas aplicaciones y usos no sólo en beneficio de las sociedades del mundo, como en el campo de la salud, el sector del transporte, en la industria, en la comida y la agricultura y la administración pública y los servicios, sino su utilización en fines malintencionados como la guerra y la manipulación de la opinión pública. Entre otro de los riesgos potenciales de la IA se encuentra el reemplazo de trabajadores y, por ende, su impacto en la economía, así como preocupaciones éticas sobre privacidad, seguridad y responsabilidad. El objetivo de este artículo es analizar noticias sobre inteligencia artificial publicadas durante los años 2024 y 2025 en dos medios informativos de México, cuya sede es la capital del país (*El Universal* y *La Jornada*), para aproximarse a sus representaciones sociales (Moscovici, 1979; Jodelet, 1985) de la IA. En este trabajo se presentó un avance del proyecto titulado “La prensa y la inteligencia artificial”, enfocado a los títulos de las noticias seleccionadas cuyas representaciones sociales giran, hasta esta fase del proyecto, en torno a sus usos (bienestar emocional y entretenimiento) y aplicaciones (creación de la célula humana) pero también a riesgos (para la violencia, la guerra).

Representaciones sociales de la Inteligencia Artificial en estudiantes de Comunicación: entre la utilidad funcional y la tensión ética

Zuriel Alonso García Hernández. Es profesor por asignatura en la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde también cursó sus estudios de licenciatura y la especialidad en Docencia. Es pasante de la Maestría en Ciencias de la Educación por la misma institución. Ha participado en procesos de acreditación y cuenta con publicaciones sobre alfabetización tecnológica, educación superior, habilidades lingüísticas y uso del podcast educativo, en revistas como *Inclusiones* y el *Brazilian Journal of Development*. Sus líneas de interés incluyen inteligencia artificial, industrias culturales, educación y comunicación, alfabetización digital y representaciones sociales en contextos formativos.

Se analizan las representaciones sociales en torno a la inteligencia artificial (IA) en los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación (UAEH), desde una perspectiva teórica y metodológica basada en Moscovici (1979) y Abric (2001). A partir de un enfoque mixto, se aplicó una encuesta basada en la técnica de asociación libre de palabras a 78 estudiantes, en la cual se obtuvo un corpus superior a las 8mil palabras. Los hallazgos permitieron identificar el núcleo central de la representación por términos como información, facilidad, rapidez y ayuda, que refleja una visión funcional y práctica de la IA. Sin embargo, también emergen elementos periféricos y de contraste como con los términos plagio, dependencia, deshonestidad y ética, los cuales exponen tensiones respecto al impacto formativo y moral del uso de estas nuevas tecnologías. El análisis advierte que el estudiantado no son usuarios pasivos, sino sujetos críticos que resignifican la IA en su contexto educativo. La IA constituye un objeto social ambivalente que demanda el diseño de estrategias pedagógicas con especial centro en la alfabetización crítica y digital, así como la vigilancia ética de los futuros comunicadores.

La comunicación en la era TikTok: ciberperiodismo y la transformación de la identidad juvenil

Magaly Morales Hernández. Egresada de la Licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Publicaciones realizadas: El impacto de la ausencia de la televisión y otras repercusiones en las clases virtuales de alumnos en la Telesecundaria 332 durante la pandemia por COVID-19, en el Boletín Científico de la Preparatoria Número 3 de la UAEH; Formó parte del equipo de redacción de boletines informativos de la Presidencia Municipal de Cuauhtepac de Hinojosa, Hidalgo. Líneas de interés: comunicación educativa, medios digitales, periodismo comunitario.

Azul Kikey Castelli Olvera. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nombramiento académico: Profesora Investigadora Titular "C" de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Publicaciones recientes: Manuela García-Teruel Manso, una señorita decimonónica en el billete, en la Revista Religación; Del periodismo tradicional a las nuevas plataformas digitales para hablar sobre mujeres en el deporte, en Edähi Boletín Científico de Ciencias Sociales y Humanidades del ICSHu; La locura como muerte simbólica del deber-ser femenino, en el cuento Río subterráneo de Inés Arredondo, en la Revista Grafía; Suspiria. Imaginarios míticos de la madre terrible. Lo abyecto y corpóreo en el cine de terror de Luca Guadagnino, Revista Visual Review. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Líneas de investigación: Imagen, semiótica, imaginarios sociales y género. Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Perfil Prodep.

El presente estudio examina la relación que vincula a las redes sociales, al periodismo digital y a la forma en la que los jóvenes y adolescentes descubren y refuerzan sus identidades en TikTok. Para abordar este tema, la investigación adoptó un enfoque de método mixto, es decir, estará integrado por técnicas cualitativas y cuantitativas, a partir del cual se detectó que TikTok se ha consolidado como un elemento clave en la forma en la que los jóvenes acceden a la información, al mismo tiempo que van construyendo su identidad y posturas en torno a diversas problemáticas sociales. En conclusión, a partir de este trabajo se identificaron tendencias relevantes sobre cómo las nuevas generaciones interpretan los contenidos noticiosos y valoran el tipo de información que circula en la plataforma, así como posibles vertientes de investigación en torno al tema, las cuales quedan aún pendientes.

Chobits (2001): Entre el cuento folclórico japonés y la inteligencia artificial

Sarahi Isuki Castelli Olvera. Doctora en Ciencias Sociales, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es Profesora Investigadora de la Facultad de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Línea de investigación: cultura visual en la gráfica contemporánea, por lo que sus investigaciones están orientadas a los temas relacionados con cultura visual, arte contemporáneo, cómic, anime y manga japonés e historieta mexicana. Entre sus últimas publicaciones destacan los siguientes títulos: Entre la tercer máquina y la bestia: Representación de la computadora y tecnologías en el manga X de CLAMP (2018) Referentes iconográficos de X, un manga posmoderno: entre el apocalipsis y el yin yang (2018); Intersticios de la posmodernidad en el manga mexicano Drem (2019) y La Figura de madre en la historieta mexicana Madre Santa de Ricardo Peláez y Eric Proaño Muciño (2019), El campo y la historieta mexicana de fin de siglo (2020), Pensamiento mágico y espacio urbano en el manga Tokyo Babylon (2021), La influencia del anime japonés en el filme de animación mexicana Brijes 3D (2021) y Tsubasa: Reservoir Chronicle: entre el sunyata y la posmodernidad (2022) Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

En este artículo sustentamos que el manga Chobits (CLAMP, 2001-2002), retoma la estructura del cuento folclórico y el pensamiento animista japonés, valiéndose de elementos de inserción económica y cultural del capitalismo tardío, lo que permite la pervivencia de la tradición en lo contemporáneo, al generar una narrativa que se integra con temas de tecnología e inteligencia artificial. A nivel metodológico, sustentamos lo anterior en un análisis interpretativo de corte hermenéutico, fundamentado en el paradigma de inferencias indiciales de la microhistoria (Ginzburg, 1999); el cual enfatiza la atención a los detalles aparentemente poco significativos, que construyen y dan cuenta de aspectos socioculturales e históricos destacados. A nivel teórico, esta propuesta se sustenta en los planteamientos sobre lo folclórico de Foster (2005), Díaz Alché (2019) y Petkova (2017). Finalmente, el tema de la inteligencia artificial, nos valemos de los planteamientos sobre uncanny valley de Masahiro Mori (1970) y los planteamientos sobre tecno animismo de Anne Allison (2006), sobre lo que ella denominó tecno-animismo. Para finalizar, las fuentes primarias son los 8 volúmenes de Chobits (CLAMP, 2001).

La cartografía de la Inteligencia Artificial: ¿hacia una nueva configuración de asimetrías regionales y urbanas?

José Iván Ramírez Avilés. Doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestro en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Arquitectura y Licenciado en Sociología Urbana. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I nivel 1) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas núcleo o base de especialización son: el estudio de la segregación y fragmentación urbana; desigualdades urbanas y urbicidios. Actualmente es integrante de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR) de la Université Claude Bernard Lyon 1, Francia, y es miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales (ACIUR), así mismo coordina la Red Nacional de Posgrados en Estudios Regionales (RENPER), México.

Es necesario e imperante conocer y también reflexionar sobre ¿cómo las múltiples aplicaciones sustentadas en la IA, están impactando en el campo del urbanismo y de las ciudades? Estas aplicaciones ¿están de alguna forma transformando jerarquías territoriales basadas en la desigualdad regional o territorial? Para responder lo anterior se realiza un análisis cuantitativo de la producción académica y de bases de datos existentes que permitan conocer el impacto de la IA en las distintas intervenciones urbanas y en la investigación académica, así mismo se realiza un análisis a partir del banco de datos disponible en el Observatorio Global de Inteligencia Artificial Urbana, para aproximarnos a la posible cartografía de infraestructura de la IA a nivel internacional. Como principales resultados se hace énfasis en la cartografía de la IA visualizando la situación particular en la que se ubican las ciudades Latinoamericanas a nivel global, derivado se muestran las oportunidades, pero también los grandes retos y los graves escenarios de desigualdad que está trazando la IA (o volviendo a acentuar) en su travesía geográfica.

Evolución de los medios digitales en la comunicación corporativa: del arpanet a la inteligencia artificial

Lisseth Gil Guerrero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en Administración de Negocios, egresada de la Universidad de las Américas Puebla. En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue responsable de empresas universitarias durante 10 años, por lo cual la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) la invitó a ser líder del grupo de empresas universitarias en la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación Superior. Es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con Reconocimiento Perfil Deseable PRODEP y es autora de varias publicaciones que abordan temas sobre innovación en las organizaciones, cultura, estructura, procesos, comunicación, empresas universitarias, entre otros. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Comunicadores Organizacionales, donde recientemente participó como juez del Premio a las Mejores Prácticas de Comunicación, evaluando a empresas como Toyota y Uber, por mencionar algunas marcas reconocidas.

Siglos atrás, la evolución de los medios de comunicación era gradual, pasaban muchos años para el desarrollo de nuevas tecnologías. La llegada del internet y los teléfonos celulares revolucionaron la forma de comunicación, haciendo cada vez más eficiente la generación de procesos en las instituciones y resolviendo problemas organizacionales. Hoy en día las redes sociales tienen una labor fundamental en la transmisión de información y en la captación de nuevos clientes, así como la inteligencia artificial que da respuesta a las necesidades de los clientes. Esta vertiginosa evolución que ha ayudado a mejorar varios aspectos de las organizaciones, también nos hace reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en los próximos años. La falta de control y regulación sobre los nuevos medios de comunicación dejan expuestos no solo a los seres humanos, sino también a las instituciones en varias esferas. Hemos realizado un estudio de corte cualitativo partiendo de la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los desafíos de la comunicación corporativa con la cantidad de medios que ahora existen para transmitir la información? El objetivo general es: Identificar cuáles son los desafíos de la comunicación corporativa siendo que hay más medios para transmitir la información.

Las representaciones e imaginarios sociales que rodean a las redes sociales. The Social Dilemma (Jeff Orlowski, 2020)

Mónica del Sagrario Medina Cuevas. Profesor Investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad (UAEM). Maestra en Diseño de la Información (UDLAP). Licenciada en Comunicación (Universidad Iberoamericana). Investiga y produce sobre cine mexicano y cine documental. Analiza los aspectos estéticos y narrativos en el discurso audiovisual; así como desarrolla análisis sobre las representaciones sociales expresadas en el cine. Imparte cursos sobre lenguaje audiovisual, apreciación y análisis cinematográfico y video documental. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro del cuerpo académico: Imagen, Memoria e Investigación Social. Miembro de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales. Miembro fundador del Programa de Maestría en Estudios y Producción de la Imagen (Facultad de Ciencias de la Comunicación / Facultad de Artes-BUAP).

El presente texto reflexiona sobre el cine documental que aborda el tema de la inteligencia artificial (IA), y sus implicaciones sociales, culturales y políticas. Llama la atención la producción audiovisual con una estructura narrativa que inserta puntos de vista sobre las fortalezas y debilidades de la IA en diferentes áreas sociales. La mirada de análisis parte de las representaciones y los imaginarios sociales. Se reconoce que el discurso audiovisual genera significados culturales (Hall, 1997), y de igual forma, el filme constituye formas mentales diversas que se comparten socialmente para significar el sentido de la existencia, Baeza (2003); por lo tanto, el producto documental es susceptible de expresar supuestos acerca de la IA, y significar sobre los riesgos y los beneficios que implican para la humanidad las herramientas tecnológicas. The Social Dilemma (Jeff Orlowski, 2020) plantea una reflexión sobre el uso tecnológico a través de la ficcionalización. La narrativa recurre al texto en pantalla, la recreación y el testimonio para argumentar sobre el dilema de las redes sociales; los elementos del lenguaje audiovisual expresan representaciones sociales sobre la familia en los Estados Unidos, y las consecuencias de la salud mental de los jóvenes; la intervención de los testimonios de ex empleados de las redes sociales hablan de sus experiencias en la industria. El documental vincula diferentes recursos narrativos que expresan imaginarios sociales sobre la IA.

Periodismo Digital: Retos de la Práctica Informativa Frente a la Inteligencia Artificial

Laura Georgina Ortega Luna. Profesora Investigadora de Tiempo Completo y Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (México). Doctora y Maestra en Ciencias Sociales, Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Perteneciente a la Red de Investigación de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones, y a la Red Latinoamericana de Investigadores de la Opinión Pública. Trabaja la línea de investigación de Comunicación Política con Perspectiva de Género en donde desarrolla temas vinculados con Ciberpolítica, Análisis del Discurso Político, Violencia Política en Razón de Género, Movimientos Feministas, Análisis de Expresiones de Violencia contra las Mujeres, Cibercultura y Políticas Públicas con Perspectiva de Género.

José Ignacio García Suárez. Licenciado en Ciencias de la Comunicación; Maestro en Gobierno y Gestión Local por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en Periodismo Político y Periodismo Económico por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG), y en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa. Doctorante en Políticas Públicas y maestrante en Tecnología Educativa por la UAEH. Trabaja en líneas de investigación de Periodismo, Comunicación Política y Políticas Públicas para la Comunicación.

Mauro Fonseca Islas. Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Ha sido ponente en diversos congresos nacionales en México. Cuenta con experiencia en el área de investigación, principalmente en las líneas de periodismo, inteligencia artificial y cibercultura. Profesionalmente se ha desempeñado en el trabajo de community manager, edición de video y marketing digital.

La revolución tecnológica ha transformado el panorama del periodismo, llevándolo desde los medios impresos hasta el mundo digital. Este cambio ha generado una adaptación constante en la práctica periodística, especial-

mente con la irrupción de las inteligencias artificiales. En este contexto, surge la necesidad de comprender cómo el periodismo digital incorpora y se adapta al uso de las mismas, así como los desafíos éticos y profesionales que enfrenta. Esta investigación propone explorar estas dinámicas mediante una metodología cualitativa basada en la etnografía virtual y entrevistas semiestructuradas, analizando el impacto de inteligencias artificiales en el periodismo digital y las estrategias para abordar sus desafíos.

Percepción de los estudiantes y docentes respecto al uso de la IA como complemento o reemplazo en la educación

Rosalía Guerrero Escudero. Es originaria de Pachuca de Soto, Hidalgo. Cursó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con el énfasis en producción audiovisual en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Obtuvo su titulación como Maestra en Administración con especialidad en Mercadotecnia, en el 2010, por el Tecnológico de Monterrey; y el grado de Doctora en Ciencias Sociales, en el 2019, por la UAEH. Sus líneas de investigación versan sobre la interactividad con las fotografías y variaciones de las imágenes en las redes sociales de internet, desde la cibercultura y las culturas visuales, así como análisis del discurso. Actualmente tiene la distinción como Candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y se desempeña como profesora investigadora en el área académica de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Francisco Javier Gallardo Hernández. Doctorante del posgrado de Políticas Públicas. Maestro en Tecnología Educativa en el 2014, Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el 2006 por la UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) de Hidalgo, México. Actualmente, es autor de libros para Educación Media Superior, de la Nueva Escuela Mexicana, con títulos como Cultura Digital 1 y 2, Lengua y comunicación 1, 2 y 3, Comunicación para la comprensión y valoración del entorno y Aplicación de tecnologías digitales en la Editorial Vortex, también imparte capacitaciones y actualización docente en diferentes proyectos educativos de todo el país. En el año 2020 se certificó como Mentor de ecosistemas de Innovación por la Universidad de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Asesor y especialista en proyectos de educación a distancia y aseguramiento de la calidad en Educación Media Superior y Superior. Docente frente a grupo con más de 15 años de experiencia en diferentes Universidades del país e internacionales.

Sandra Flores Guevara. Profesora Investigadora en el Área Académica de Ciencias de la Comunicación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde el año 2000. Licenciada en Comunicación Social, Maestra en Comunicación y Política, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Perfil PRODEP y líder del Cuerpo Académico Escenarios de la Comunicación donde desarrolla la línea de generación y aplicación del conocimiento sobre analizar de medios con énfasis en procesos ciberculturales socio-políticos con perspectiva de género y enfoque de salud. De dicha línea han surgido textos para publicaciones individuales y de coautoría. Es socia integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores cuenta con el Nivel 1 otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

En este artículo partimos de la idea respecto a considerar que los estudiantes y docentes perciben positivamente el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como un complemento en la educación, ya que mejora el acceso a recursos personalizados y fomenta la autonomía en el aprendizaje, pero manifiestan reservas sobre su capacidad para reemplazar la interacción humana esencial para el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva. El uso de la Inteligencia Artificial en el campo educativo plantea un complejo panorama que requiere de un análisis profundo, un diálogo constante entre todos los actores involucrados y una planificación estratégica que permita maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, con el objetivo final de brindar una educación de excelencia, adaptada a los desafíos del siglo XXI. Se sustenta desde la inteligencia colectiva que potencia a la IA al permitir una construcción colectiva donde cada individuo aporta su conocimiento, personalizando la enseñanza y el acceso a múltiples fuentes de información, sin dejar de lado, los desafíos sobre la autonomía del estudiante. Se concluye

que la perspectiva de los docentes puede dividirse entre los que ven su potencial en la educación y quienes temen la pérdida del pensamiento crítico, mientras que los estudiantes lo aprecian como una herramienta poderosa, pero que plantea el desafío de desarrollar autonomía en la gestión del conocimiento. Por ello es importante que la política educativa considere cómo integrar la IA de manera que fomente la inteligencia colectiva y no solo la automatización del aprendizaje.

Comunicación y grupos vulnerables: el caso de la difusión de los programas sociales en México, análisis de la efectividad en la comunicación política

Talina Merit Olvera Mejía. Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Investigadora de Tiempo Completo en el Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México y Coordinadora del Doctorado en Políticas Públicas de la misma universidad. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sus principales temas de investigación se relacionan con el análisis y evaluación de políticas públicas.

Miguel Ángel Martínez Cervantes. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Profesor de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, perteneciente al Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH. Líneas de investigación, análisis político, análisis electoral y formas de gobierno.

En el régimen democrático, la relación entre gobernantes y gobernados da origen a la comunicación política y a una serie de acciones que permite a los gobiernos informar sobre la conducción de la vida pública del país, con el fin de lograr aceptación y legitimación ciudadana. El objetivo del artículo es analizar las estrategias gubernamentales de comunicación de los programas sociales hacia los grupos más vulnerables en México para mostrar su efectividad en términos de comunicación política entre el gobierno y la sociedad, en lo que respecta a la difusión y acceso a dichos programas. Para ello, realizamos una revisión bibliográfica sobre comunicación política y legitimidad entre los distintos sectores sociales. Además de un análisis documental a las siete evaluaciones externas de procesos realizadas en 2022 a los programas prioritarios implementados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en su apartado de difusión. El análisis pone en evidencia, la carencia de un plan de coordinación para la difusión del programa y la ausencia de una estrategia diferenciada para los grupos más vulnerables que viven en comunidades rurales e indígenas alejadas ya que su acceso a medios digitales y a las oficinas locales es limitado, lo cual ha impedido su ingreso a estos programas.

¿Son confiables las fotografías creadas con Inteligencia Artificial? Comparación de fotografías creadas con Inteligencia Artificial y con cámara réflex digital

Verónica Vázquez Valdés. Académica de la BUAP. Doctora en Historia y Etnohistoria, Maestra y Licenciada en Comunicación. Cuenta con Especialidad en Fotografía y Diplomado Antropología Visual. Su producción académica se basa en la investigación social desde la fotografía como fuente de información primaria, abordando los fenómenos de la memoria y la reproducción cultural. Miembro del SNI del CONACYT (México).

Este trabajo es un análisis comparativo de dos fotografías generadas con la aplicación de Inteligencia Artificial llamada Ideogram AI, con dos fotografías realizadas con una cámara réflex digital de la fotógrafa Vázquez, sobre un fotógrafo ambulante en la Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia. La metodología utilizada para el análisis de las fotografías se basó en las tres dimensiones autor/fotógrafo, sintaxis y semántica del Modelo Tetradimensional de Vázquez (2017). El análisis visual de las fotografías generadas con Inteligencia Artificial mostraron rapidez, poca confiabilidad y veracidad de los elementos visuales que genera la aplicación Ideogram AI, en comparación con las fotografías realizadas con cámara réflex digital.

COMISIÓN 34. DISEÑO EN PERSPECTIVA

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 18.00hs (ARG).

Coordinación: Daniela V. Di Bella (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo UP, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Visiones del Diseño VIII: El Diseño como mediador cultural del cambio sistémico”** (Cuaderno 264) con los resultados del Proyecto 4.18 del mismo nombre que dirige Daniela V. Di Bella (UP, Argentina) y Terry Irwin (Carnegie Mellon University, EEUU).

Se continúa investigando —al igual que en los proyectos anteriores— cómo los Diseñadores a través de las intervenciones del Diseño para la Transición pueden orientar un proceso o una reacción hacia la sostenibilidad que cambia su trayectoria natural (Di Bella, 2023). El Diseño para la Transición es un enfoque transdisciplinario y emergente de Diseño —cuyo framework desarrollado por Irwin, Kossoff y Tonkinwise (2015), articula cuatro áreas clave: (a) Visión, (b) Teorías del cambio, (c) Mentalidad y postura, y (d) Nuevas maneras de diseñar— que permite abordar problemas perversos (Wicked Problems, Rittel y Weber: 1973) para catalizar transiciones sociales de largo plazo hacia futuros más sostenibles, equitativos y deseables (Irwin 2015). En esta oportunidad se incluyen artículos sobre cómo el Diseño, la Arquitectura, el Urbanismo y/o el Arte, —a través del Diseño para la Transición— pueden o podrían decodificar las ideas relativas a la conceptualización de la naturaleza, y cómo están integradas en imágenes, noticias, metáforas, mitos, historias culturales, medios digitales, infografías, gráficos y artefactos diseñados; pueden estimular un pensamiento crítico que ayude a las personas a identificar las fuerzas e información errónea presente en los mensajes culturales (Boenhert, 2017). En este sentido el Diseño para la Transición tiene un mayor potencial para abordar la agenda de sostenibilidad debido a la integración de la alfabetización ecológica dentro de su cosmovisión, y por lo tanto estudiar problemas complejos, sus impactos sociales y medioambientales en contexto y definir nuevos enfoques críticos, plurales e innovadores, que pongan en evidencia el rol cultural del diseño en la mediación del cambio sistémico, interpretando las complejidades, especulando y visionando audaces y mejores futuros sostenibles.

Los resultados de este 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 anteriores al que se presentó en esta oportunidad son 4.14 Visiones del Diseño VII: Alfabetización ecológica y Transiciones sostenibles (Cuaderno 222), 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). La Línea ha finalizado también hasta la fecha 8 proyectos con otras Universidades: 4.16 Creatividad y Biodiseño (Cuaderno 256) junto a la Universidad Europea-Creative Campus (España); 4.15 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad IV: Inteligencias naturales (Cuaderno 239) y 4.11 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis (Cuaderno 190), ambos con Universidad Federal de Pernambuco, UPFE (Brasil) y Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), 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; y guarda relación con los Proyectos 4.17 Aprendizaje Bioinspirado III: Organicismo Digital (Cuaderno 262), 4.13 Aprendizaje Bioinspirado II Nuevos lenguajes de la Arquitectura, el Diseño, y el Urbanismo (Cuaderno 220) y 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso (Cuaderno 178) los tres con el Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona, (España), presentados en los Coloquios 2021-2024, presentados respectivamente en los Coloquios 2017-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

**Presentación Visiones del Diseño VIII: El Diseño como mediador cultural del cambio sistémico”
(Cuaderno 264)**

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

Se continúa investigando —al igual que en los proyectos anteriores— cómo los Diseñadores a través de las intervenciones del Diseño para la Transición pueden orientar un proceso o una reacción hacia la sostenibilidad que cambia su trayectoria natural (Di Bella, 2023). El Diseño para a Transición es un enfoque transdisciplinario y emergente de Diseño —cuyo framework desarrollado por Irwin, Kossoff y Tonkinwise (2015), articula cuatro áreas clave: (a) Visión, (b) Teorías del cambio, (c) Mentalidad y postura, y (d) Nuevas maneras de diseñar— que permite abordar problemas perversos (Wicked Problems, Rittel y Weber: 1973) para catalizar transiciones sociales de largo plazo hacia futuros más sostenibles, equitativos y deseables (Irwin 2015). En esta oportunidad se incluyen artículos sobre cómo el Diseño, la Arquitectura, el Urbanismo y/o el Arte, —a través del Diseño para la Transición— pueden o podrían decodificar las ideas relativas a la conceptualización de la naturaleza, y cómo están integradas en imágenes, noticias, metáforas, mitos, historias culturales, medios digitales, infografías, gráficos y artefactos diseñados; pueden estimular un pensamiento crítico que ayude a las personas a identificar las fuerzas e información errónea presente en los mensajes culturales (Boenhert, 2017). En este sentido el Diseño para la Transición tiene un mayor potencial para abordar la agenda de sostenibilidad debido a la integración de la alfabetización ecológica dentro de su cosmovisión, y por lo tanto estudiar problemas complejos, sus impactos sociales y medioambientales en contexto y definir nuevos enfoques críticos, plurales e innovadores, que pongan en evidencia el rol cultural del diseño en la mediación del cambio sistémico, interpretando las complejidades, especulando y visionando audaces y mejores futuros sostenibles.

Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño / +10 años de Investigación compartida CMU-UP

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

Se presentó un 3º Informe Parcial del lapso en estudio [2022-2026] de la cadena de valor del impacto social de la Experiencia Diseño en Perspectiva: Diseño para la Transición. Continúa lo documentado en Intervenciones del

Diseño I: Gestión del Diseño para la transición (Cuaderno 195, Di Bella 2023:25-64) y en Intervenciones del Diseño II: Alfabetización ecológica y Transiciones sostenibles (Cuaderno 222, Di Bella 2024: 117-160). La Línea Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño se desarrolla bajo el convenio académico celebrado en 2014 entre la School of Design at Carnegie Mellon (Estados Unidos) y la Universidad de Palermo (Argentina), y está vinculada al Programa Transition Design de la Universidad Carnegie Mellon y del Transition Design Institute de la misma casa de estudios, a nivel de Doctorado y Maestría en EEUU. La implementación de la Experiencia se desarrolla dentro de la Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo y a través de acciones interinstitucionales y académicas de publicación conjunta con dirección compartida.

Designing from Handiness: Cultivating collective design capabilities in Quito, Ecuador

Luis Garcia. Teaching Fellow at Carnegie Mellon University's School of Design and a Senior Teaching Consultant Fellow at the Eberly Center, where he supports graduate student instructors and postdoctoral fellows in applying evidence-based teaching strategies. As an Ecuadorian designer, Luis explores the role of designers and the people they work with—community members, stakeholders, and collaborators in transdisciplinary processes to address complex problems. His work emphasizes developing critical consciousness to foster collaboration across diverse contexts. He is passionate about bridging theory and practice to challenge dominant perspectives and empower people to transform their realities. Luis has worked with the Ecuadorian Corporation for the Development of Research and Academia (CEDIA) and the German Cooperation Agency (GIZ) on national open innovation initiatives focused on sustainable urban mobility. His experience spans projects in public spaces, curriculum design, healthcare, and community engagement. In 2021, he was a Public Space Fellow for the Indianapolis Cultural Trail and contributed to the Indiana Clinical and Translational Sciences Institute's Research Jam program, using people-centered design to improve health services and quality of life. In 2019, he helped evaluate and improve Cuenca, Ecuador's public bike-sharing system. In 2017, he and a multidisciplinary team received the Matilde Hidalgo Award for Best Innovation of the Year, the highest honor in Ecuador's education and research fields. As a Fulbright scholar, Luis holds an MFA in Design Research and Strategy from Indiana University, and a BFA in Graphic Design from the University of Cuenca, where he participated in a multidisciplinary honors program focused on scientific research methods.

This paper explores 'designing from handiness' an evolving framework rooted in critical consciousness and local knowledge, developed through a collaborative process with the Secretaria de Habitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) in Quito, Ecuador, under the Transition Design umbrella. The paper presents two evolving components of the designing from handiness framework: sensing handiness—immersing in a context to document and engage with its artifacts and sociocultural dynamics— and expanding collective handiness, which emphasizes leveraging practical and lived knowledge. Through participatory workshops, the project engaged public servants to cultivate design capabilities while reflecting on the purpose of their work and amplifying their existing expertise. Challenges such as limited resources, technology, and time constraints highlighted the need for an adaptable approach that respects and builds upon local conditions. The paper presents two central discussions: bridging handiness with the Latin American concept of Buen Vivir, which emphasizes sustainable and collective approaches, and navigating constrained infrastructures to uncover and expand existing practices within communities. By reframing design as a situated, collective process, this work critiques dominant design approaches and proposes a pathway for empowering communities to foster sustainable and equitable transitions. While this paper represents an initial exploration, it lays the groundwork for future research on handiness across diverse settings and invites collaboration to develop this evolving framework further.

Interactive experiences with cultural heritage in aging communities

Ana Melo. Guest Assistant Professor at the Lisbon School of Architecture, University of Lisbon (FA ULisboa), where she has taught undergraduate and master's courses. She completed her PhD in Design at FA-ULisboa, with research focused on the topic of communication design in social innovation and the role it can play in designing sustainable future scenarios for territories and communities in Portugal inland and rural territories. Throughout her professional career of more than 20 years as a communication designer working in design studios, she developed

projects for multiple clients from various areas of activity and coordinated design teams at By (now WyCreative-WyGroup). Currently, she continues to work in the area of design and communication strategy, dedicated to projects related to her areas of research: design for territories, design for social innovation, and communication design as an expanded area of practice. Ana is a member of <div> Design, Interaction and Visualization research group, collaborates with REDES Design Lab, and has developed research activities, scientific production and organization of scientific events. She supervises several master's and doctoral dissertations. She developed and co coordinated a winning proposal for financing the Promove- The Future of the Interior award promoted by the La Caixa Foundation and BPI in partnership with the Foundation for Science and Technology, with the Museu do Futuro das Aldeias de Montanha 5.0 project, a consortium between FA-ULisboa and other public and private partners. CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa.

Catarina Marques. Research Fellow at <div> Design, Interaction and Visualization re- search group. She is currently studying for the master's degree in Interaction Design at the Lisbon School of Architecture, University of Lisbon (FA-ULisboa). Catarina holds a bachelor's degree in Design from FA-ULisboa. Her research focuses on how humans interact with products, systems, and services and how these various experiences can be improved. CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa.

Marco Neves. Associate Professor at the Lisbon School of Architecture, University of Lisbon (FA-ULisboa), where he lectures in master's and doctoral degrees. Coordinator of the Interaction Design Master's degree and Coordinator of <div>, Design, Interaction, and Visualization research group. He was also Head of the Design Department at FA-ULisboa (2019-2020). Marco holds a Habilitation (Agregação) in Design, a PhD in Design from FA-ULisboa, and a Communication Design degree from the Faculty of Fine Arts, University of Lisbon. His research focuses on design research methods, design for interactions, experiences with print and digital media, interaction transitions to static media through technological augmentation, and understanding of tangible interfaces. He also works on several intersections between interaction design, social challenges, educational settings, and information visualisation. He is the author of several scientific papers and book chapters in his research areas and advisor of several PhD and master's degrees research. Member of scientific commissions of international conferences in the design field. Integrated researcher at the Center for Research in Architecture, Urbanism and Design (CIAUD) of FA-ULisboa, collaborating member of the Interactive Technologies Institute (ITI LARSyS) and of the Center for Research in Territory, Architecture and Design (CITAD) at Lusíada University of Lisbon. CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, Lisbon School of Architecture, Universidade de Lisboa.

This paper explores how a research through design process grounded on the theory and practice of interaction design can contribute to the preservation and revitalization of cultural heritage in depopulated rural territories, particularly on Aldeias de Montanha (AM), a network of 41 villages in Serra da Estrela, Portugal. These areas face severe challenges, including population decline, and an ageing population. Yet, they maintain a strong collective identity rooted in enduring traditions. To address issues of territory revitalization and heritage preservation, a local association (ADIRAM) launched the project of a hybrid museum-Museu do Futuro das Aldeias de Montanha (MFAM), that combines physical and digital experiences to foster sustainable tourism, preserve local traditions, potentiate endogenous resources and encourage community engagement. MFAM positions itself within a design for social innovation and design for territories framework, exploring how local social, material and environmental resources can be combined to benefit communities and the territorial system in its multiple dimensions. MFAM leverages digital technologies to create immersive experiences that promote regional heritage, a resource directory to stimulate entrepreneurship and attract new residents, while ensuring accessibility for diverse audiences. The project's community-centred approach prioritizes the inclusion of older generations, addressing digital literacy challenges with intuitive, accessible designs that enable autonomous interaction and shared spaces that enable collective participation of local communities and foster intergenerational connections.

The paper documents ongoing research that draws on literature review, case study analysis, and research through design to explore how interactive experiences can facilitate the production, preservation, and sharing of cultural

content in aging communities. It seeks to develop comprehensible and accessible interactions by leveraging the affordances of objects to create intuitive solutions tailored to older populations with low digital literacy, while promoting cultural inclusion and engagement.

Design e cultura: pensamento sistêmico para a proximidade habitável

Lucas Furio Melara. Atua nas áreas do Design e suas relações com a Cultura e Sustentabilidade. Lucas é Mestre em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da FAAC/UNESP Bauru, com pesquisa intitulada “O Designer Como Agente de Transformação Social”, sob orientação da Prof. Dr. Mônica Moura, na linha de Planejamento de Produto. Faz parte do Grupo de Pesquisa em Design Contemporâneo: Sistemas, objetos, cultura, e é colaborador do Laboratório de Design Solidário LabSol, coordenado pelas Profs. Drs. Adriana Yumi Sato Duarte e Ana Beatriz Pereira de Andrade. Lucas pesquisa a relação entre Design, os 17 ODS-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e impacto social efetivo e perene na economia criativa, onde também o faz enquanto designer chefe da LM&Companhia, agência de branding e cultura que atua pela Agenda 2030.

Este texto explora o conceito de Proximidade Habitável como uma resposta às crises múltiplas, articuladas pelo conceito de sindemia global, que reconhece a ocorrência simultânea de pandemias interconectadas, como as crises climática, de pobreza e de desnutrição. A sindemia requer uma abordagem de Design Sistêmico para identificar soluções integradas que promovam a Proximidade Habitável. Nesse contexto, as comunidades intencionais são propostas como um modelo de sustentabilidade, no qual indivíduos autônomos se organizam localmente, fundamentando-se em uma democracia baseada em projetos e valores compartilhados, rompendo com os paradigmas vigentes e conectando-se aos paradigmas emergentes. Ao investigar as mudanças necessárias, a relação entre Design e cultura é analisada como uma força motriz no desenvolvimento econômico e social. O Design desempenha um papel central na elaboração de produtos culturais sustentáveis e na promoção de territórios criativos, em reflexão às comunidades intencionais. A relação é apresentada como um caminho para a Proximidade Habitável, também compreendendo-a como meio de difusão dos paradigmas emergentes, com a comunicação, popularização e sensibilização de seus conceitos de organização de sistemas.

Habitar y transformar. El diseño de mundos virtuales como impulsor de nuevas narrativas culturales

Noelia Soledad Gregor. Arquitecta (UNLAR, 2011). Maestranda en Gestión del Diseño (Universidad de Palermo, 2023). Diplomada en diseño de experiencias digitales (UNICEN, 2020). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Expresión de la Facultad de Diseño y Comunicación. Decoradora de interiores. Diseñadora de Servicios en Banco Galicia.

El diseño de mundos virtuales está emergiendo como un campo clave para repensar la manera en que habitamos e interactuamos con entornos cada vez más digitalizados. Desde plataformas de juego como Minecraft y Roblox hasta simulaciones de ecosistemas y espacios colaborativos, estos entornos ofrecen una ventana única hacia futuros posibles, donde el diseño puede actuar como catalizador de cambios culturales profundos. Este artículo explora cómo el diseño, en particular el diseño de servicios y el diseño para la transición, está moldeando la creación de comunidades más diversas, resilientes y sostenibles en mundos virtuales. La capacidad de estos entornos para eliminar barreras físicas, culturales y económicas ha sido ampliamente documentada por autores como Boellstorff (2008) y Turkle (2011), quienes destacan su potencial para la experimentación con identidades alternativas y la inclusión de grupos tradicionalmente marginados. En este sentido, los mundos virtuales facilitan la co-creación y participación activa, contribuyendo a la formación de comunidades más inclusivas. Además, plataformas como Minecraft fomentan la resiliencia y la colaboración, como señala Duncan (2011), permitiendo a los usuarios resolver problemas y explorar soluciones colectivas a través de la adaptación y la creatividad. Desde una perspectiva ecológica, estos espacios también se están utilizando para sensibilizar a los usuarios sobre la sostenibilidad, integrando dinámicas que simulan escenarios de gestión de recursos y promoviendo valores de conciencia ambiental. Así, los mundos virtuales no solo ofrecen nuevas formas de interacción y aprendizaje, sino que también pueden ser herramientas clave para fomentar comportamientos más sostenibles, colaborativos y justos en el mundo físico.

Tramas: hibridación cultural, diseño de transición y rescate de la tejeduría en bejuco

Karolay Garavito García. Profesional en Diseño Industrial y Magister en Comunicación. Docente investigadora del programa de Diseño Industrial de la Universidad Simón Bolívar, Colombia. Tutora del semillero Codiseño, cultura, identidad y artesanías.

Ana María Campo De la Hoz. Estudiante de 6° semestre del programa de Diseño Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Joven investigadora amateur del semillero Co-diseño, cultura, identidad y artesanías.

María Alejandra Fruto Polo Estudiante de 6° semestre del programa de Diseño Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Joven investigadora amateur del semillero Co-diseño, cultura, identidad y artesanías.

Valentina Andrea Suárez Gómez Estudiante de 7° semestre del programa de Diseño Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Joven investigadora amateur del semillero Co-diseño, cultura, identidad y artesanías.

La Constitución del '91 permitió el reconocimiento de las comunidades étnicas en Colombia y la reivindicación de los derechos que les permiten autoreconocerse y construir su identidad propia. A partir del concepto de transformación de las artesanías, el diseño participativo o co-diseño y la metodología de design thinking, se analizan los modos en el hacer de los objetos artesanales en tejeduría en bejuco de la etnia mikaná con el propósito de determinar los efectos de una propuesta de diseño de hibridación de artesanías con otras epistemes de producción manual, como estrategia de conservación, revitalización y adaptación de sus objetos artesanales en mercados contemporáneos.

Diagnóstico socio territorial en el Municipio de Sacaba en el contexto de las ciclorrutas

Jaime Alzérreca Pérez. Arquitecto con Maestría en Ciencias de la Construcción para países en desarrollo, especialista en Comunicación visual. En la Universidad Mayor de San Simón, Investigador del Instituto de Investigaciones y docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat. Producción de varios libros sobre Representaciones Sociales y territorio. Conferencista sobre dinámicas socio territoriales y Comunicación Visual en varios eventos de Latinoamérica y Europa, con varias publicaciones en revistas científicas. Columnista del periódico Opinión. Miembro del equipo de Arquitectos para la construcción del aeropuerto de Cochabamba. Consultor en comunicación visual para fundaciones culturales. Primer premio producción intelectual, IX Biental internacional de arquitectura de Santa Cruz.

La Gobernación de Cochabamba propone implementar ciclorrutas en la Región Metropolitana Kanata, conformada por siete municipios. Sin embargo, estas fueron diseñadas sin considerar características específicas del territorio, lo que podría explicar su uso esporádico, limitado a actividades recreativas y deportivas, más que como alternativa de transporte. Ante esto, surge la pregunta: ¿las ciclorrutas no son utilizadas porque representan un peligro al no haber sido planificadas según las condiciones del entorno?

Para responder a esta inquietud, el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la UMSS firmó un convenio con la Gobernación para elaborar un diagnóstico socio-territorial en Sacaba, municipio piloto. A través de la Investigación Acción Participativa y un mapeo de actores, se identificaron percepciones y apropiaciones del espacio, revelando imaginarios de miedo y complacencia.

El diagnóstico se presentó a las autoridades municipales, orientando la planificación de la ciclorruta como un corredor biológico. Se definieron tres palabras clave para construir la identidad visual del lugar, validada con actores del proceso y materializada en un proyecto señalético para sensibilizar sobre cultura ciudadana. Los resultados obtenidos serán considerados como herramientas alternativas de planificación para el municipio.

Smart packaging as an enhancer of sustainability in the fashion Industry: Transitioning to new circular practices in the Made in Italy Supply Chain

Erik Ciravegna. Department of Architecture, Alma Mater Studiorum—Università di Bologna. PhD in Design from Politecnico di Milano. Currently, he is a Researcher and Lecturer at the Advanced Design Unit (ADU) in the Department of Architecture of the University of Bologna. He is also a visiting professor at the Pontifical Catholic University of Chile. His work has a background in communication design, with a focus on packaging design, product identity and branding. He has a strong interest in the ethics and social responsibility of the project and the role of design in pro-

moting sustainable and circular practices. He is also dedicated to developing methods and tools at the intersection of art and design to support people's creative well-being and project innovation.

Ludovica Rosato. Department of Architecture, Alma Mater Studiorum–Università di Bologna. PhD in Design and Master's in Advanced Product Design at the University of Bologna, where he is currently a Research Fellow and Lecturer, member of the Advanced Design Unit (ADU) of the Department of Architecture. She obtained her PhD in 2023 with a thesis on the role of the designer in the sustainable and circular polymer transition, with an experiment in the textile sector. Among her research activities, she is currently collaborating on the development of a cross-sectoral platform for sustainable and circular textiles for Made in Italy, as part of the funded project PNRR PE11 MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile (Circular and Sustainable Made in Italy).

Mariapaola Puglielli. Department of Architecture and Design, Politecnico di Torino. PhD researcher in "Design and Technology: People, Environment, Systems" at Politecnico di Torino. With a background in Industrial and Environmental Design from the University of Camerino and a Master's in Systemic Design from Politecnico di Torino, she is a dedicated member of the Sys-Systemic Design Lab research team. Her research focuses on fostering sustainable transitions within Made in Italy supply chains, emphasizing circular economy principles and the Systemic Design approach. Her PhD activities are part of the PE11 partnership Made in Italy Circolare e Sostenibile (MICS), funded by Next Generation

EU under the National Recovery and Resilience Plan (PNRR).

Martina Spinelli. Department of Management and Production Engineering, Politecnico di Torino. PhD Candidate at the Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione at Politecnico di Torino and member of the Sys-Systemic Design Lab research team. Her research explores the dynamics and relationships within circular ecosystems. She holds a Master's degree in Eco-Social Design from the Libera Università di Bolzano. The PhD activities are part of the Nodes, North West Digital and Sustainable under the National Recovery and Resilience Plan (PNRR).

The fashion system is characterized by pre-production, production, distribution, use, and disposal processes with significant and negative environmental and human impacts. The entire supply chain accounts for 3 to 10% of global emissions and consumes substantial amounts of water, land, and resources, actively contributing to climate change. Moreover, the fast fashion production model promotes decentralized production, intensifying impacts related to transportation, packaging, and distribution processes, positioning the fashion supply chain as a systemic, large-scale issue that requires a sustainable and circular transition. The Advanced Design Unit (ADU) research group at the University of Bologna believes that this transformation can be driven by the Transitional Industrial Designer, a designer capable of incorporating mediation and anticipation practices to foster a sustainable and circular transition of industrial processes, integrating Transition Design practices with Advanced Design and disciplines emerging from Design for Sustainability. This article aims to present an experiment focusing on new circular practices for the distribution phase of the fashion supply chain. The study is conducted within the framework of the project FuturE-Pack: Digital Advanced Design for the Enhancement of Packaging as a 'Broadcaster' in the Made in Italy Supply Chain. Digital technologies are revolutionizing the role of packaging, transforming it from a mere container into an intelligent device capable of tracking products, monitoring safety, and ensuring quality. Packaging now serves as an enhanced communication tool, conveying brand values and engaging consumers. This article outlines the objectives and methods of an experiment conducted with companies from the IT and fashion sectors to explore how packaging can act as an enhancer of information exchange for the sustainability and circularity of fashion products, promoting responsible production and consumption and advancing the sector toward a circular economy.

Paisajes alterados

Tetê Barachini. Artista, Investigadora y Profesora del Programa de Postgrado en Artes Visuales y de la Carrera de Graduación del Departamento de Artes Visuales del Instituto de Artes de la UFRGS. Doctora en Poéticas Visuales por el Programa de Postgrado en Artes Visuales (PPGAVUFRGS). Maestra en Artes con énfasis en Poéticas Visuales por ECAUSP (Brasil). Fue jefe del Departamento de Artes Visuales de la IA–UFRGS (2016- 2018). Actualmente es

Coordinadora del Programa de Posgrado en Artes Visuales (PPGA- VUFRGS) (2021-2025). Presidente del Foro de Coordinadores de Posgrado de la UFRGS (2023-2024). Representante de la Cámara de Posgrado de la UFRGS y Miembro del CEPE-UFRGS(2022-2026). Ha participado como curadora, organizadora y artista visual en exposiciones individuales y colectivas en Brasil y en el exterior desde 1987.

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

La relación entre la humanidad y la naturaleza, resulta ser un tema multifacético y complejo, que ha evolucionado a lo largo de la historia. Según Latour, entre los siglos XVII y XIX, el orden natural era considerado en un segundo plano –casi como un decorado estático– donde en primer lugar estaba el dinamismo de las historias de la especie humana. Más tarde con el surgimiento del Antropoceno, el decorado ingresó en escena –con la inclusión del acontecer de la tierra y del clima– dejando desdibujadas las teorías sobre la relación histórica entre la humanidad y la historia natural (Latour, 2017). En consecuencia, se ha comenzado a examinar con mayor detenimiento las relaciones entre el hombre y su ambiente a lo largo del tiempo, sobre todo aquellas que se vienen sucediendo en los últimos 200 años. Estas acciones de relación son mucho más agresivas e intensivas por la economía fósil y extractivista, el crecimiento demográfico y las migraciones, de ahí la preocupación global que asumen las consecuencias de considerar inagotables los recursos naturales del planeta, y la urgencia que supone la agenda ecológica.

Un análisis del impacto de la industria de la moda en el medio ambiente

Carlos Augusto Veggí de Souza. Profesor efectivo del Departamento de Diseño de la Universidad Estadual de Minas Gerais (UEMG) y de la Red Estatal de Educación Básica del Gobierno del Estado de Minas Gerais. Estudiante de doctorado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Escola Superior Dom Helder Câmara, Máster en Sistemas de Gestión Sostenible en la Universidad Federal Fluminense, especialista (MBA) en Marketing y Negocios en la Universidad Federal de Juiz de Fora y especialista en Enseñanza de Filosofía en la Universidad Federal de São João Del Rey. Es licenciado en Diseño por el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, en Administración de Empresas por la UFRJ y en Filosofía por la Facultad Santa Marcelina. Coordina el Centro de Creatividad, Emprendimiento e Innovación (CRIE) de la Unidad Ubá de la UEMG. Desde 2017 coordina los Programas de Startup Universitaria y Experiencia Universitaria en Emprendimiento e Innovación (VUEI), ambos vinculados a la SEDECTES Gobierno del Estado de Minas Gerais, en la Unidad Ubá de la UEMG. Forma parte del grupo de investigación vinculado al CNPq “Grupo de Investigación en Educación y Humanidades” de la Universidad Estadual de Minas. Trabajó como profesor en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sudeste de Minas Gerais y en las Facultades: Santa Marcelina - FASM, Ubaense Ozanan Coelho-FAGOC, Integradas de Cataguases-FAFIC y en el SENAC-MG, donde Desarrolló actividades de docencia, investigación y extensión. Investigador en Configuraciones de Producción Local (CPL) de Industrias de la Confección, Diseño Colaborativo, aumento de la densidad de Startups, Emprendimiento e Innovación y en Filosofía del Diseño. Desde 2005 imparte docencia en educación superior, en materias relacionadas con Diseño de Producto (Productos, Mobiliario, Moda, Servicios y Gráfica), Historia de la Moda, Arte y Diseño, Gestión de la Producción, Sistemas de Información Gerencial, Gestión de Personas, Marketing Interno, Gestión de calidad total, Marketing y responsabilidad socioambiental.

La industria de la moda es un gran sector global con fabricación y distribución de su producción repartida por todo el mundo, a través de una cadena de suministro amplia y compleja. El sector de la confección representó el 7% de todas las exportaciones mundiales y el aumento del consumo ha producido un crecimiento considerable en el sector. Sin embargo, este crecimiento proyectado no será sostenible por mucho más tiempo. Este artículo explora

el escenario actual de la industria de la moda, utilizando diferentes indicadores para comprender su impacto en el medio ambiente. Ante una fuerte presión sobre las empresas y los individuos para que cambien sus hábitos y adapten los esfuerzos de sostenibilidad necesarios, ya existen medidas para fomentar una industria de la moda ecológica. Estas iniciativas pueden verse a través de textiles alternativos, nuevas tecnologías de producción y marketing sostenible. Con el surgimiento de nuevas soluciones prometedoras, es hora de actuar y movilizar acciones para remodelar la industria de la moda y mitigar sus impactos ambientales en el planeta.

¿Costero o insular? Paisaje cultural en el proyecto en medio del río Paraná en Santa Fe

Patricia Beatriz Mines. Arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Magíster en Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional de Lanús. Posee una amplia formación docente y actualmente es Profesora Adjunta por Concurso en el Taller de Proyecto Arquitectónico I y II. Se desempeña como coordinadora de patrimonio cultural del Programa Ambiente y Sociedad de la Secretaría de Extensión Social y Cultural, UNL en donde desarrolla un enfoque interdisciplinario en el abordaje de los conflictos naturaleza-cultura. Directora de Proyectos de Investigación y Proyectos de Extensión de Interés Institucional en UN sobre paisaje cultural, turismo sustentable y patrimonio, especialmente en contextos fluviales. Directora de becas de iniciación a la investigación, tesis de grado y postgrado. Autora de varias publicaciones en libros y revistas. Miembro de Centro Interdisciplinario de Estudios Urbanos (CINDEU) FADU, UNL. Representante académica de FADU en la Red internacional Designing Heritage Tourism Landscape. Premiada por trabajos de extensión universitaria y desarrollo profesional en relación al patrimonio.

En un contexto de globalización y pérdida de singularidades locales, la identidad como alternativa vale ser activada con el proyecto del espacio como estrategia de integración y desarrollo. El paisaje cultural, imagen compartida de un territorio, tiene el rol de articular recursos, concientizar sobre riesgos y oportunidades, definir agendas, orientar intervenciones desde abajo. La superposición conflictiva de procesos naturales y culturales en las tierras bajas sudamericanas aumentan vulnerabilidades y desigualdades, y alejan oportunidades, especialmente en las áreas marginales. Las débiles marcas y los vestigios poco evidentes de la matriz natural en el ámbito fluvial del litoral, contrastan con la vasta producción literaria de los paisajes del gran río Paraná en Santa Fe. Lo ribereño, lo costero son referencias habituales interpretadas en diseños y proyectos, que colaboran en la definición de un paisaje de borde, seguro. Saer describe al Paraná como un río muy ancho lleno de islas en el medio. Las islas como territorios físicos —y a la vez imaginarios— de las geografías llenas de peligros, reflejos y murmullos que dan forma al territorio del Paraná se dibujan en el Bestiario de la Islas. Islas que según Carli (1980), comienzan a una distancia no mayor de 500 metros del despacho del gobernador. Las islas, lo insular como categoría geográfica cultural, está comenzando a ser explorada comunitariamente. No se trata de un paisaje de borde. La metáfora territorial insular fluvial define un paisaje con islas, tierras y aguas, menos cierto, más inseguro. El río como principal factor modelador explica aislamiento, accesibilidad y andar fluvial como parte de los modos de habitar, producir y moverse insulares — diferentes al continente—, y es idea fuerza para configurar proyectos que intentan lidiar con la vulnerabilidad de habitar en medio del río Paraná.

Hacia la digitalización: Diseño de un sistema de trazabilidad en nuevos sistemas de producción y consumo distribuidos de leche en Argentina

Mariano Zétola. Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en automatización de máquinas y procesos industriales con 20 años de experiencia. Entre 2006 y 2022 desarrolló más de 500 proyectos de automatización para empresas como Siemens, Mastellone, Vacalin, Mondelz, Toyota, Avon, Axion, Genneia, Tecna Machines, Bagó, Bayer, John Deere, Acerbrag, Aluar, Smurfit Kapp, entre otras. Fue fundador, socio, gerente de ingeniería y gerente administrador de Wakke S.A. (automatización de máquinas y procesos industriales). Fue coordinador de proyectos industriales, mantenimiento industrial y pañol repuestos, Arimex (Ga.Ma Italy). Desde 2023 es investigador en el IPAF Pampeana INTA, especializado en digitalización, automatización e IoT de máquinas y procesos agrarios. Trabaja en el desarrollo de automatismos y trazabilidad de productos en maquinaria para la agricultura familiar.

Edueme Battista. Diseñadora Industrial (UNLP, Argentina). Doctora en Energías Renovables (Universidad Nacional de Salta, UNSA Argentina). Desde 2013 integra el CIPAF-IPAF Región Pampeana en INTA (Argentina). Participa en el diseño y ejecución de proyectos y programas de acceso a tecnologías y energías renovables para la Agricultura Familiar, con un enfoque de triple sustentabilidad. Ha participado como autora de libros, artículos académicos, registros de propiedad industrial y diversas formas de comunicación de la ciencia en medios locales e internacionales. Es docente de grado en la Facultad de Artes (UNLP). Desde 2023 es coordinadora del proyecto estructural INTA “Ecosistema de innovación, integración digital y adopción de AgTech para reducir la brecha tecnológica en el SAB.

Sergio Justianovich. Diseñador Industrial (UNLP, Argentina). Máster en Internacionalización del Desarrollo Local, Università di Bologna (UNIBO, Italia). Integra el CIPAF-IPAF Región Pampeana del INTA (Argentina) desde 2009. Se especializa en la gestión de procesos de cambio tecnológico, asociando cadenas de producción y consumo de alimentos junto al Sistema de CyT. Participa de proyectos nacionales e internacionales de I+D. Docente de grado (UNLP) y docente invitado de posgrado (UNLP, FLACSO, UdeSA, UA). Ha participado como autor de libros, artículos, patentes y otras formas de registro, así como programas de formación específicos para implementar las tecnologías desarrolladas desde el INTA. A partir de 2010, impulsa Convenios de Comisión de Estudios entre INTA (Argentina) y varias universidades del país, como política de formación disciplinar. Es coordinador del proyecto estructural INTA “Desarrollo de tecnologías para la innovación inclusiva en mecanización, energías renovables y mejoramiento del hábitat para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena”.

Fernando David Ocampo. Ingeniero Mecánico (UNLP, Argentina). Magíster en energías renovables por la Universidad Europea del Atlántico (España). Desde 2016 trabaja como investigador en el CIPAF-IPAF Región Pampeana, INTA (Argentina). Sus actividades abarcan la investigación y desarrollo sobre sistemas y procesos tecnológicos sustentables agroalimentarios. Participa en el desarrollo de proyectos abordando a las energías renovables y la eficiencia energética como ejes centrales en el diseño base. Desarrolla prototipos de máquinas y elementos de máquinas relacionadas a la mecanización agrícola y sistemas agroalimentarios para la agricultura familiar campesina e indígena.

Raquel Ariza. Especialista en Diseño, innovación e Industria 4.0 vinculada a la Economía Circular. Es investigadora y docente de Fadu-UBA, y docente de la Universidad Austral. Directora del EcodAI en Argentina. Fue Directora Técnica de Industria 4.0, INTI. Responsable del Programa de diseño para la Innovación. Además, fue creadora y Directora del Centro de Diseño Industrial INTI. Ha dirigido numerosos proyectos de gestión de diseño, sustentabilidad, usabilidad, ergonomía, impresión 3D e industria 4.0. Desde 2022 es directora de la consultora ECOINNOVA, dedicada a acompañar a las organizaciones en la evolución hacia la Innovación, la Economía Circular y la Industria 4.0. Creación de Ecosistemas locales.

El artículo presenta los avances del proyecto Franquicia Social aplicado al sistema de pasteurización de leche en sachet. Luego de tres años de implementación y treinta salas de elaboración de leche activas en el país, se detectaron oportunidades de cambio mediante la incorporación de tecnologías digitales. La nueva estrategia de intervención incluyó la sensorización de los pasteurizadores, conectados a una aplicación móvil y un sistema de gestión de datos con el objetivo de obtener la trazabilidad de la leche procesada. De esta forma, se logró un mayor control sobre el proceso y menor riesgo en la elaboración, elementos que diferencian y agregan valor al producto leche. En esta experiencia, el rol cultural del diseño es catalizador de un proceso de cambio que refuerza el vínculo de cercanía entre quienes producen y quienes consumen alimentos, frente a los modelos concentradores dominantes que distancian ambas figuras. A través de la sistematización y análisis de las acciones que dieron lugar a una versión “digital” del pasteurizador, el texto propone una reflexión sobre los intereses, motivaciones y tensiones a la hora de utilizar tecnologías digitales en proyectos que abogan por la triple sustentabilidad. De la experiencia territorial, se observa que la trazabilidad de un alimento producido localmente ofrece información valiosa para todos los actores involucrados, y puede legitimar esquemas alternativos de producción y consumo de alimentos.

El impacto de la industria de la moda en la sostenibilidad: un análisis del diseño y la comunicación transmediática

Sialia K Mellink Méndez. Coordinadora de la Licenciatura en Diseño Gráfico de CETYS Universidad campus Internacional Ensenada. Con estudios de Licenciatura en Diseño gráfico, Maestría en Educación con especialidad en Desarrollo Organizacional, Doctorado en Proyectos (en proceso). Realiza investigación multidisciplinaria sobre los temas de: Educación del estándar ISO, Industrias creativas, Cuidado ambiental, Redes sociales, Diseño de la Transición. Miembro del Consejo Técnico de CENEVAL para el EGEL+Diseño. Representante en la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño, Encuadre Comité Editorial / de Arbitraje Internacional UP de la Red de Investigadores Palermo. Docente en materias sobre comunicación visual.

Ernesto Monzón Larios. Magíster en Gestión del Diseño por la Universidad de Palermo y Licenciado en Diseño gráfico con especialidad en Diseño web por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETYS Universidad en Ensenada, Baja California, México. Actualmente docente en CETYS Universidad en las materias de Competitividad de Industrias Creativas y Gestión de Industrias Creativas y Vocero de la Academia de Diseño Gráfico. Ha participado en la elaboración de reactivos de CENEVAL para el EGEL+Diseño. Miembro activo en la Red de Investigadores de la Universidad de Palermo. Fundador y director creativo de las agencias Blank Design Factory y Ernesto Monzón Studio. Socio co-fundador de la agencia Infinita Studio.

La industria de la moda se posiciona como la segunda más contaminante a nivel mundial, con un significativo impacto derivado de prácticas insostenibles, tales como el desperdicio de agua, las elevadas emisiones de carbono y la proliferación del modelo denominado "moda rápida". Este modelo ha propiciado un aumento exponencial en la producción de prendas en los últimos años, generando efectos adversos en los ámbitos social, ambiental y económico. Las empresas conscientes del impacto y necesidad de un cambio, han optado por procesos que se rigen por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. En este contexto, el diseño emerge como un mediador entre los consumidores y los mensajes que emiten las empresas a través de contenidos de marca con narrativas orientadas a la sustentabilidad, mediante la utilización de distintos canales y formatos, incluyendo la utilización de figuras de influencia con los que los consumidores comparten un sistema de creencias compartidas. El mundo del diseño utiliza discursos persuasivos que impactan en el visionado del futuro, así como en las narrativas y comportamientos sociales. Esto resulta significativo en el involucramiento, activismo y reacciones de consumo experimentado por los usuarios pertenecientes a la generación centennial, quienes identifican en los entornos digitales sus principales canales de información y vinculación con usuarios y empresas, y en el que la comunicación transmediática emerge como un componente esencial en la alfabetización ecológica, propiciando la mejora del entorno y repercutiendo en los hábitos de consumo y en las prácticas sostenibles de este grupo generacional.

Adaptaciones basadas en comunidades a través del diseño y bioingeniería: un aporte para la urbanitectura

Vanía Susana Calle Quispe. Cursa el Doctorado en Planificación Urbana y Región Metropolitana en la UMSA. Licenciada en Arquitectura, posee un Máster en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, Coordinó la MOTPU IV versión en la FAADU-UMSA, es autora y coautora de libros, docente investigadora en la FAADU en la Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó en los gobiernos municipales G.A.M.L.P. y G.A.M.E.A., consultora y proyectista de obras de construcción, miembro en investigación de la Asociación de Estudios Bolivianos, Red Internacional interuniversitaria e Interinstitucional de estudios sobre Biomimesis RI3, la Asociación Boliviana Para el Avance de la Ciencia "ABAC" y la red de Epistemología de las Ciencias, las artes y cultura del pensamiento andino, miembro del Instituto Boliviano de Urbanismo y la Red de Investigadores Latinoamericanos—REDILAT.

Desde la crítica a la automatización de la razón y sus prácticas discursivas de la cual devienen algunas intervenciones tangibles en el socioespacio, las Adaptaciones basadas en Comunidades (AbC) a través del diseño para la transición desde la bioingeniería (la cual reúne conocimientos de ecología, agronomía, ingeniería civil y paisajismo) representan un enfoque que integra conocimientos locales desde la biotécnica, diseño participativo y comprobaciones científicas para desarrollar soluciones sostenibles y regenerativas frente a los desafíos del antropoceno.

Este enfoque se basa en la colaboración directa con las comunidades para identificar sus necesidades y capacidades por medio de la bioingeniería la cual comprende los sistemas vivos como parte fundamental en su articulación con el diseño urbatectónico. El diseño para la transición actúa como un puente que facilita el proceso de adaptación, permitiendo a las comunidades comprender y decodificar sus propios patrones culturales y necesidades, mientras que la bioingeniería proporciona soluciones basadas en la naturaleza con ajustes locales, incorporando biotécnicas que pueden ser rescatadas desde el conocimiento ancestral, memoria oral y recuperación de patrones socioespaciales. Ambos son fundamentales para entornos donde convergen grupos heterogéneos sociales. Ejemplos de estas adaptaciones incluyen el rescate de saberes ancestrales caracterizados desde su construcción compleja e integral.

El diseño como mediador cultural del cambio sistémico: Enseñanza-aprendizaje en arquitectura

Genaro Hernández Camacho. Profesor Investigador Asociado D, Tiempo Completo de la UAM, unidad Azcapotzalco. Jefe de Área de investigación Hábitat y Diseño. Doctor en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, IPN, ESIA Tecamachalco. Maestro en Urbanismo, UNAM. Arquitecto UAM, unidad Azcapotzalco. Profesor Investigador en Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial, Diseño de Proyectos Sustentables y Arquitectura; Maestría: Procesos Culturales para el Diseño y el Arte; Doctorado: Procesos Culturales para el Diseño y el Arte; Diseño y Visualización de la información. Proyecto de investigación: Diseño para la salud N-620. Reconocimiento y Diploma en el XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Diplomado en Salud, Seguridad y Protección Ambiental, IMSS. Diplomado IX Taller Internacional de Etnografía Urbana y Cultura Política, UAMA. Experiencia profesional en: diseño, supervisión y construcción de obra. Sus temas de investigación son: Arquitectura para la salud, Arquitectura Comunitaria, Transiciones productivas y Educación para el diseño. Integrante del SNI 2025-2029 nivel 1. Cuenta con 27 publicaciones indexadas, 18 arbitrajes realizados, participación en 2 programas de TV, coordinación de 7 eventos institucionales, participación en 35 congresos, impartición de 70 asignaturas, 5 materiales didácticos, 35 cursos de actualización, 4 talleres impartidos y 8 obras arquitectónicas / urbanas.

Una de las dificultades que presenta el diseño como mediador cultural de cambio sistémico reside en la carencia de un planteamiento del problema vinculado a contextos determinados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso se retoma el enfoque constructivista en el diseño aplicado en el último año de la licenciatura en arquitectura. Se establece una problematización de la realidad que vincule los Programas de estudios con las necesidades determinadas. Se analizan tres unidades de enseñanza aprendizaje que están articuladas, desde el Aprendizaje significativo y la Complementariedad constitutiva epistémica, el primero parte de la transición de la motivación extrínseca a la intrínseca, mediante una actualización de propuestas que coadyuven en recuperar el sentido del diseño en unidades de salud y la segunda categoría reside en la construcción de un profesional que integre en su identidad, sus vivencias y aprendizajes para dar respuesta a problemáticas múltiples. Acontece un vaivén progresivo desde un sistema de enseñanza aprendizaje superficial hacia uno profundo, acompañado de una relación significativa con base en la teorización. Los resultados ramifican en una multiplicidad de alternativas que sitúan al diseño como mediador cultural del cambio sistémico en las asignaturas, con la finalidad de transitar de un enfoque superficial caracterizado por una motivación extrínseca hacia un enfoque profundo caracterizado por una motivación intrínseca. Así mismo, fomenta el reconocimiento de saberes anteriores en los estudiantes y propicia vínculos entre teoría-práctica para que el estudiantado exprese sus argumentos propios.

Diseño ontológico, las humanidades ambientales y los espacios narrativos Tres enfoques fundamentales para religar y tramar la vida desde lo artificial

Leobardo Armando Ceja Bravo. Doctor en Desarrollo y Docencia del Diseño por parte de la Universidad Madero en Puebla, México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) Nivel I. Pertenece a la Red de Investigadores en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina (2021-2025); miembro del Laboratorio de Investigación de la Comunicación (LINC), espacio de trabajo multidisciplinario que integra docentes de Arte y Producción Cinematográfica, Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico, y al Padrón de Investigadoras e Investigadores de Michoacán (2023-2026). Es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES-Morelia. Ha participado como evaluador y dictaminador en eventos académicos y de investigación.

Cuenta con cinco libros, artículos y capítulos de libros. Cuenta con experiencia como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional en diseño, pensamiento complejo y semiótica. Espacios Facilitadores y Experiencias en contextos humanos es la línea de investigación que ha trabajado desde el 2016, cuyo objetivo es indagar sobre las distintas formas de interacción de las personas con lo configurado, considerando las acciones, actitudes, emociones y vivencias humanas, buscando con ello contribuir con el buen vivir.

El tipo de relaciones que establecemos con lo configurado si se reduce a lo material, a la forma, al consumo de éste, se estarán negando múltiples implicaciones subyacentes, por lo que cualquier otro valor y sentido que esté profundamente arraigado en la praxis social, se encontrará en un plano de la inmanencia (Greimas, 1987). La pérdida que produce dicho enfoque, no nos permitirá identificar las relaciones que se establecen a nivel social, cultural, político, económico, ontológico y emocional. Por tanto, es fundamental pensar en el mundo de lo configurado en términos de la presencia y existencia de un diseño ontológico (Escobar, 2016) porque "...cada objeto, herramienta, servicio o incluso, narrativa en los que está involucrado, crea formas particulares de ser, saber y hacer" (Escobar, 2016: 12). Las humanidades ambientales (Albelda, Parreño, Hernández y Marrero, 2018) brindan la posibilidad de aproximarnos de forma interdisciplinar a los problemas actuales. Su imperativo es el desarrollo de estudios en los que se ponga en común, tanto la esfera cultural como la crisis ambiental, por lo que resulta ser una postura genuina para imaginar futuros vivibles en los que se posibiliten experiencias de vida favorables para todo tipo de especies bajo una postura sistémica y compleja. Los espacios narrativos (Austin, 2018: 153-172 y Austin, 2015: 82) constituyen una forma de analizar los entornos configurados a partir de la identificación de cinco niveles comunicativos, los cuales abarcan desde los aspectos materiales y formales, ambientales, visuales, hasta los emocionales o empáticos. Los espacios narrativos entablan un diálogo con las personas y los comportamientos, actitudes y sentimientos resultantes pueden dar cuenta de dicha interacción. El presente trabajo busca contribuir a la reflexión sobre las implicaciones actuales y próximas del diseño, asumiendo la existencia de diversos contextos y formas de aproximarse a la realidad circundantes.

COMISIÓN 35. CREATIVIDAD Y BIODISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 14.00hs (ARG).

Coordinación: Daniela V. Di Bella (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo UP, Argentina).

En esta comisión se presentó **"Creatividad y Biodiseño"** (Cuaderno 256) con los resultados del Proyecto 4.16 del mismo nombre que dirige Esther Pizarro Juanas (Universidad Europea-Creative Campus, España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina).

El interés en el Biodiseño ha tenido un precursor inicial -William Myers- quién presentó a la biología como una herramienta nueva y sostenible para los diseñadores (Rawsthorn y Antonelli, 2022; Myers, 2012). A la vanguardia de la experimentación y la especulación de diseño, emerge el concepto de ecología material "que opera en la intersección de la biología, la ciencia, la ingeniería de materiales y la informática, con énfasis en el diseño y fabricación digitales ambientalmente informados", donde los caminos experimentales se basan en los modelos y patrones que emergen del estudio de la naturaleza; sus herramientas son la ciencia de los materiales, la fabricación digital y las tecnologías digitales; y la creatividad se asocia con la cultura (Oxman, en Antonelli y Burckhardt, 2020). Acudiendo a este enfoque, el presente proyecto de investigación fue incubado durante el período 2024-2025— entre la Universidad Europea de Madrid (UE Creative Campus / España) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP, Argentina), y fue coordinado por Esther Pizarro Juanas (UE / España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina). Se presentan artículos de investigación que recurren a la reflexión, al análisis, a la descripción y exploración de experiencias o casos problema, que instalan y fortalecen las discusiones sobre el papel de la naturaleza, la biología y el avance en la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los ámbitos del Diseño, el Arte y la Arquitectura.

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

Los resultados de este 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 anteriores al que se presentó en esta oportunidad son 4.15 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad IV: Inteligencias naturales (Cuaderno 239) y 4.11 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis (Cuaderno 190), ambos con Universidad Federal de Pernambuco, UPFE (Brasil) y Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), 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; y guarda relación con los proyectos 4.13 Aprendizaje Bioinspirado II Nuevos lenguajes de la Arquitectura, el Diseño, y el Urbanismo (Cuaderno 220) y 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso (Cuaderno 178) los dos con el Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona, (España). La Línea ha finalizado también hasta la fecha 10 proyectos con Carnegie Mellon University (EEUU): 4.14 Visiones del Diseño VII: Alfabetización ecológica y Transiciones sostenibles (Cuaderno 222), 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 en los Coloquios 2015-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Creatividad y Biodiseño (Cuaderno 256)

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

El interés en el Biodiseño ha tenido un precursor inicial -William Myers- quién presentó a la biología como una herramienta nueva y sostenible para los diseñadores (Rawsthorn y Antonelli, 2022; Myers, 2012). A la vanguardia de la experimentación y la especulación de diseño, emerge el concepto de ecología material "que opera en la intersección de la biología, la ciencia, la ingeniería de materiales y la informática, con énfasis en el diseño y fabricación digitales ambientalmente informados", donde los caminos experimentales se basan en los modelos y patrones que emergen del estudio de la naturaleza; sus herramientas son la ciencia de los materiales, la fabricación digital y las tecnologías digitales; y la creatividad se asocia con la cultura (Oxman, en Antonelli y Burckhardt, 2020). Acu-

diendo a este enfoque, el presente proyecto de investigación fue incubado durante el período 2024-2025— entre la Universidad Europea de Madrid (UE Creative Campus / España) y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (UP, Argentina), y fue coordinado por Esther Pizarro Juanas (UE / España) y Daniela V. Di Bella (UP, Argentina). Se presentan artículos de investigación que recurren a la reflexión, al análisis, a la descripción y exploración de experiencias o casos problema, que instalan y fortalecen las discusiones sobre el papel de la naturaleza, la biología y el avance en la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en los ámbitos del Diseño, el Arte y la Arquitectura.

Prefacio Creatividad y Biodiseño

Esther Pizarro Juanas. Artista visual, Investigadora y Catedrática de la Universidad Europea de Madrid. Doctora en Bellas Artes, por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación con diversas becas destacadas, que incluyen la beca de la Fundación Pollock-Krasner en New York, la beca de la Academia de España en Roma, la beca del Colegio de España en París y la Beca de la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación por la ANECA.

Dirige el grupo de investigación Ecosistemas Creativos y BioDiseño Lab (EcoBDLab), adscrito al Campus Creativo de la Universidad Europea de Madrid (UEM), institución en la que trabaja como docente desde el 2003. Pizarro está afiliada a la Escuela de Doctorado e Investigación (EDI) de la UEM como Investigadora Senior. Su trabajo artístico ha pivotado entre la obra personal, la instalación y el arte público. Sus proyectos recientes exploran la complejidad de la sociedad contemporánea, desde la intersección del arte, la ciencia y la tecnología, visualizando crisis medioambientales en la esfera del bioarte. Ha participado en más de doscientas exposiciones, obtenido quince ayudas y becas de producción e investigación artística, y recibido veinte premios, menciones y distinciones profesionales en el ámbito artístico. En su faceta de investigadora, es autora de treinta y seis publicaciones científicas y técnicas, ha realizado seis presentaciones en congresos, ha colaborado en dieciocho comités científicos y técnicos y ha pronunciado cincuenta conferencias en jornadas y cursos especializados.

La publicación *Creatividad y Biodiseño* explora cómo la colaboración multidisciplinar impulsa la innovación y genera soluciones sostenibles frente a retos globales. Este volumen, resultado de una colaboración entre la Universidad de Palermo y la Universidad Europea de Madrid, aborda el biodiseño como disciplina que integra biología, diseño y sostenibilidad. A través de enfoques inspirados en la naturaleza y el uso de biomateriales, el biodiseño fomenta prácticas ecológicas y educativas, resaltando su potencial para enfrentar el cambio climático y promover la economía circular.

El grupo de investigación Ecosistemas Creativos y Biodiseño: EcoBD Lab lidera este esfuerzo, investigando biomateriales, entornos bioinspirados y arte ecológico. Sus proyectos destacan el desarrollo de materiales sostenibles, diseños funcionales y prácticas artísticas que combinan ciencia y tecnología, con el objetivo de avanzar hacia un futuro regenerativo. La publicación se organiza en tres bloques temáticos: investigación en materiales biobasados, incluyendo la celulosa y la inteligencia artificial; arte, bioinspiración y circularidad, con estudios sobre regeneración y metodologías como el Biodesign Thinking; e integraciones conceptuales y tecnológicas, reflexionando sobre ecología, evolución y el uso del vidrio en el arte contemporáneo.

Esta publicación es un testimonio de la creatividad como herramienta transformadora, demostrando cómo el biodiseño puede redefinir prácticas humanas para una coexistencia sostenible. El resultado es fruto de la colaboración académica y la integración de saberes para generar un impacto duradero en la sociedad y el medio ambiente.

Explorando la Ecología Material: materiales biobasados, taxonomías y procesado

Esther Pizarro Juanas. Artista visual, Investigadora y Catedrática de la Universidad Europea de Madrid. Doctora en Bellas Artes, por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado su formación con diversas becas destacadas, que incluyen la beca de la Fundación Pollock-Krasner en New York, la beca de la Academia de España en Roma, la beca del Colegio de España en París y la Beca de la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Tiene reconocidos cuatro sexenios de investigación por la ANECA. Dirige el grupo de investigación Ecosistemas Creativos y BioDiseño Lab (EcoBDLab), adscrito al Campus Creativo de la Universidad Europea de Madrid (UEM), institución en la que trabaja como docente desde el 2003. Pizarro está afiliada a la Escuela de Doctorado e Investigación (EDI)

de la UEM como Investigadora Senior. Su trabajo artístico ha pivotado entre la obra personal, la instalación y el arte público. Sus proyectos recientes exploran la complejidad de la sociedad contemporánea, desde la intersección del arte, la ciencia y la tecnología, visualizando crisis medioambientales en la esfera del bioarte. Ha participado en más de doscientas exposiciones, obtenido quince ayudas y becas de producción e investigación artística, y recibido veinte premios, menciones y distinciones profesionales en el ámbito artístico. En su faceta de investigadora, es autora de treinta y seis publicaciones científicas y técnicas, ha realizado seis presentaciones en congresos, ha colaborado en dieciocho comités científicos y técnicos y ha pronunciado cincuenta conferencias en jornadas y cursos especializados.

La ecología material se centra en el análisis de los flujos y ciclos de materiales en los ecosistemas, examinando cómo interactúan con los organismos y su entorno. En el ámbito creativo, esta disciplina investiga y desarrolla materiales biobasados mediante métodos de producción tanto digital como analógica, en un marco interdisciplinario que integra biología, ciencias de los materiales, ingeniería e informática. Esta convergencia ofrece un enorme potencial para impulsar la creatividad y el diseño.

Los biomateriales, también conocidos como materiales biobasados o Do It Yourself (DIY) Materials, son una innovación reciente derivada de la experimentación con tejidos biológicos, facilitada por los avances en biotecnología. La biomaterialidad implica el uso de materiales de origen biológico o inspirados en la naturaleza para el diseño y desarrollo de productos, tecnologías y sistemas basados en recursos animales o vegetales. Las técnicas de biofabricación se dividen en dos grandes categorías: materiales cultivados (Growing Materials) y materiales procesados manualmente (Craft Materials). La investigación en este campo está en auge, ofreciendo oportunidades casi ilimitadas debido a la diversidad de aditivos y enfoques disponibles. La biofabricación sigue una metodología cíclica que incluye las fases de desarrollo, modelado, implementación y compostaje, integrando los ciclos naturales en la producción de biomateriales.

Como estudio de caso, se presenta BioLabMatrix, una instalación artística concebida como una “materioteca” de tejidos biobasados que incorpora biomasa de cianobacterias (*Arthrospira Platensis*). En el arte contemporáneo, el uso de biomateriales no solo impulsa la innovación estética, sino que también fomenta un discurso profundo sobre la interconexión entre la creatividad humana y la naturaleza, ofreciendo soluciones a las diversas crisis ambientales dentro de un marco de sostenibilidad.

Biodesign Thinking: metodología de innovación desde lo material

Eduardo Loreto. Biodiseñador e investigador en el Basque Biodesign Center. Cuenta con más de diez años de experiencia en la industria de la moda y en la investigación de materiales. Reconocido por su enfoque vanguardista y sostenible, ha dejado una huella significativa en Europa, destacando su participación en la Semana del Diseño de Milán, donde recibió la mención de Mejores Nuevos Materiales en 2022. Su investigación se centra en el procesamiento de residuos, abordando un desafío crucial para Euskadi y el medio ambiente. Su vasta experiencia en la industria y su enfoque en la recuperación y creación de nuevos procesos lo convierten en el candidato ideal para desarrollar y escalar biomateriales, transformándolos en productos finales listos para comercializar.

Ane González Pérez. Joven profesional formada en ciencias, con una sólida base en Química y Biología Molecular. En 2020, se graduó en el Grado de Química por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde adquirió conocimientos profundos en química teórica y experimental. Posteriormente, impulsada por su interés en las ciencias de la vida, continuó su formación académica en la misma universidad, cursando el Grado de Biología con mención en Biología Molecular. González se caracteriza por su enfoque multidisciplinar, combinando su formación en química y biología molecular para aportar soluciones innovadoras en el campo de la investigación biomédica y el biodiseño. Su perfil profesional está orientado hacia la innovación y la sostenibilidad, con un fuerte compromiso con el desarrollo científico y tecnológico.

Olga Iradier Arce. Profesional en el ámbito de la dirección de arte, especializada en montajes de arquitectura efímera y exposiciones en la empresa Intermedio Montajes desde hace más de 25 años. Con una sólida formación en comunicación y publicidad, su carrera se ha desarrollado en Bilbao, Bizkaia. Desde el año 2021, ocupa el cargo

de directora en el Basque Biodesign Center, ubicado en Gueñes, España. Dirige en paralelo proyectos artísticos como gestora cultural, campos en los que ha dejado una huella significativa organizando más de 50 exposiciones. En la actualidad dirige el Basque Biodesign Center, donde trabaja en proyectos innovadores que integran arte, biodiseño y ciencia, demostrando una notable capacidad para fusionar estas disciplinas en iniciativas coherentes y significativas. Su enfoque se centra en el desarrollo de proyectos públicos, donde busca amalgamar el arte, el diseño y la bioeconomía en una sola entidad cohesiva. Su trabajo no solo resalta la importancia de estas disciplinas, sino que también subraya la interconexión entre ellas, promoviendo un enfoque holístico y sostenible en el ámbito creativo y cultural.

El diseño actual ha evolucionado hacia un enfoque responsable, especialmente con el biodiseño, que fusiona principios biológicos con procesos creativos. Esta metodología busca soluciones regenerativas para mitigar la crisis ambiental, empleando organismos vivos y materiales naturales para crear productos sostenibles. El Basque Biodesign Center (BDC) nace con la misión de impulsar nuevas metodologías de biodiseño basadas en la naturaleza y en los organismos vivos como motor de innovación. Este enfoque da solución a los residuos y refuerza la economía circular, no solo generando nuevos materiales y reutilizando desperdicios que son perjudiciales para el medio ambiente, sino también como creador de procesos sostenibles beneficiosos para todos. El biodiseño se centra en la experimentación con diversos procesos, destacando el papel estratégico de los residuos como recurso productivo. Al combinar tecnología, investigación y sostenibilidad, el biodiseño impulsa acciones orientadas a su integración en los objetivos empresariales actuales. Es un campo donde los laboratorios se transforman en las fábricas del futuro, donde los diseños crecen y evolucionan, para establecer nuevos modelos de producción y regeneración medioambiental.

Un ejemplo clave de esta innovación es la revalorización de la lana latxa, un subproducto que en el País Vasco ha causado problemas ambientales y generacionales. A través del biodiseño, este material puede convertirse en un recurso valioso dentro de procesos regenerativos, devolviendo más a la naturaleza de lo que se extrae, convirtiendo en valor lo que ahora es un problema. En este contexto, se ha desarrollado un material rígido a partir de la lana latxa, que ha sido utilizado en arquitectura efímera. Esta transformación no solo ofrece una solución innovadora para la gestión de residuos, sino que también proporciona una nueva vida a la lana en una industria que genera una considerable cantidad de desperdicios.

El resultado es un material biodegradable, reciclable y escalable, lo que supone un gran avance en el campo del biodiseño. Este enfoque no solo aborda los retos medioambientales, sino que también abre nuevas oportunidades productivas, impulsando una economía circular y sostenible.

Redefiniendo la celulosa. La rama verde de los nuevos materiales

Miguel Trigo Morán. Graduado en Diseño Gráfico y Arte Multimedia por la Universidad Europea de Madrid. Máster en Media & Information Design por la KU Leuven, en Bruselas. Actualmente está cursando el Doctorando en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad, en la Universidad Politécnica de Madrid. Desarrolla su actividad laboral como docente en la Universidad Europea de Madrid/Campus Creativo, y como diseñador gráfico y director de arte, con proyectos realizados para la Comisión Europea, y para empresas como 3M, Spotify, Banco Santander, Hikvision y Raytheon Technologies. Su trabajo profesional y a través de agencia ha sido reconocido en selecciones como 50 Talentos, Ideas para un Mundo Mejor y Producto Fresco, y premios como The Drum Awards, European Excellence Awards y EuroPAwards.

Daniel Curbelo Piñero. Biotecnólogo (Universidad Politécnica de Madrid, España). Máster Internacional en Bioquímica (Universität Bonn, Alemania). Desde 2021 ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con el área de salud (Alergia, tratamiento del Sars-CoV-2, diseño de terapias insilico, estudio de síndromes congénitos, papel de la mitocondria en el envejecimiento y sistema inmune innato). Actualmente, trabaja en el Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento (Max Planck Institute of Biology of Ageing, Alemania).

La celulosa, el biopolímero más abundante en la naturaleza, está presente en células vegetales y funciona como estructura y red de defensa para las plantas, algas e incluso ciertas bacterias. Esta cadena de glucosa precisa de

otros elementos, como aglutinantes, que incrementan sus propiedades mecánicas y químicas, llegando a la sociedad en forma de algodón, cartón o papel. La biosíntesis de celulosa representa un eje clave en la supervivencia y desarrollo del reino vegetal, superando los factores bióticos y abióticos a los que se exponen: todos los tipos de esfuerzos mecánicos, humedad, sequía, depredación y parasitismo, entre otros. El grado de polimerización y la presencia y abundancia de otros grupos químicos la convierten en un material versátil que confiere propiedades personalizables. Representa una potencial alternativa a materiales sintéticos no degradables, aprovechando los desechos de cartón y algodón en paquetería y la industria de la moda. El rediseño de materiales basados en celulosa puede añadir un nivel adicional a la economía circular del algodón y el cartón, permitiendo su uso incluso a nivel doméstico.

El artículo propone una revisión de diseñadores como Nakao, con su producción de piezas de moda, y proyectos de la Universidad de Arte y Diseño de Lausana, con avances conseguidos en la producción de mobiliario y packaging. Estos diseñadores crean nuevos biomateriales de alto rendimiento y muestran cómo pueden integrarse de una forma óptima y eficaz en el flujo de diseño, a través de técnicas como la nanofibrilación, la fabricación digital y la laminación. En este trabajo se analizan cuestiones relativas a las formas de implementación del material, nuevos procesos de mecanización, enfoques metodológicos innovadores, variaciones en la matriz del material, obtención y recolección de la celulosa y prácticas ecológicamente sostenibles.

La Inteligencia Artificial como aliada en el proceso creativo: un estudio de caso con celulosa bacteriana como biomaterial para el diseño

Paloma Roder Martínez. Licenciada en Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid), con un Máster en Teatro y Artes Escénicas (Instituto del Teatro de Madrid). Doctora en Microsociología teatral con una tesis cum laude sobre la creación de un modelo de prácticas culturales contemporáneas basado en parámetros teatrales. Su obra ha sido expuesta en el MoMA de Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Centro Botín de Santander, entre otros. Autora de publicaciones relacionadas con cultura contemporánea. Redactora Jefe de la sección de Arte de la revista Culturamas desde 2012. Es Docente de Educación Superior tanto en Grado como en Posgrado en las áreas de Comunicación, Diseño, Moda, Arte y Educación. Ha colaborado con universidades en España, Italia, México e Inglaterra. Está acreditada por Aneca en sus tres figuras desde 2022. Actualmente es investigadora formando parte del grupo de la UEM EcobdLab y ha participado en proyectos para el Ayuntamiento de Madrid y el Departamento de Paisaje Urbano, el Museo de Arte Contemporáneo. Sus líneas de investigación se centran en el trabajo con biomateriales aplicados al diseño, los procesos de enseñanza/aprendizaje y el entrenamiento de IAs.

Está considerada como experta en Género por el Ministerio de Cultura. Ha hecho proyectos relacionados con este campo desde las Artes Escénicas con Teatro Al Punto Producciones desde 2011 como Descarriadas, Gata(s); la participación en congresos como Estrellas Fugaces en el Museo Nacional del Prado y publicaciones de autoría única como Teatro para la vida cotidiana. Ejercicios de experimentación teatral en Ediciones Antígona. Desde 2018 compagina la docencia y la investigación con su trabajo en Kleos Art Consulting, consultoría para artistas y coleccionistas en Mercado del Arte.

Este artículo analiza la interacción entre la Inteligencia Artificial (IA) y el proceso creativo en el diseño, centrado en el desarrollo de biomateriales sostenibles, específicamente, en la celulosa bacteriana (CB). La IA puede usarse como una herramienta fundamental para la generación de ideas, la optimización de recursos y la automatización de tareas durante la experimentación con biomateriales. A través de un estudio de caso sobre el uso de celulosa bacteriana, se explora cómo la IA mejora tanto la eficiencia como la sostenibilidad en la investigación y producción de este biomaterial. La celulosa bacteriana, un material biocompatible y ecológico, ha sido optimizada mediante IA para crear procesos más rápidos y precisos en su fabricación y aplicación. Además, se abordan los desafíos éticos derivados de la creciente dependencia de la IA, tales como cuestiones de autoría y el impacto en el empleo creativo. También se reflexiona sobre las implicaciones futuras del uso de IA en el diseño. El artículo concluye que la IA potencia la creatividad humana al facilitar el desarrollo de biomateriales como la celulosa bacteriana, aunque es necesario implementar una gestión cuidadosa de su uso para equilibrar los beneficios tecnológicos con las consideraciones éticas y sociales.

La síntesis entre ecología y evolución como fundamento ético y estético en el Antropoceno: poéticas y miméticas eco-evo

Dancizo Y. Toro-Rivadeneira. Biólogo, graduado de la Universidad CAECE de Buenos Aires (2010). Obtuvo su Doctorado en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid (2022). Además, posee másteres en Biología Evolutiva (UCM, 2017), Biología de la Conservación (PUCE, 2012), Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales (UCM, 2014), y Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana (UNIR, 2024). Ha participado en varios proyectos de investigación. Fue investigador predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid (2017-2022), trabajando en el proyecto "Methods of Scientific Representation", y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC 2018-2022), donde investigó la evolución de la forma y función de los espermatozoides de mamíferos. Desde 2023, es investigador predoctoral en el Grupo de Estudios Literarios sobre la Mujer en España y Latinoamérica (GREMEL) de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). En el ámbito literario, Dancizo Toro-Rivadeneira ha publicado varios libros de poesía, entre ellos "Litotelergia, o sobre el ímpetu de los cantos fugaces" (Buenos Aires, 2008) y "Arribo y defaunación del fuego" (Madrid, 2022). Su inquietud intelectual atiende a la intersección de la estética y la ecología, con un enfoque en la filosofía de la ciencia y las poéticas del ecosistema, promoviendo así una perspectiva neonaturalista. En esta visión, la ciencia, el arte, la poesía y la filosofía ofrecen nuevos marcos conceptuales para la interpretación, representación y experimentación de procesos naturales y sociales actuales.

La dialéctica campo-ciudad ha dominado históricamente la reflexión ecológica y artística, simplificando los ecosistemas al reducirlos a paisajes productivos o consumibles, y subestimando sus complejas interacciones ecoevolutivas. Desde finales del siglo XX, la integración de las teorías de la evolución y la ecología ha generado una síntesis clave para la reflexión ética y estética. Este enfoque ecoevolutivo rechaza metáforas mecanicistas y entiende el sistema Tierra como una totalidad orgánica, donde los organismos forman comunidades unidas por profundas relaciones simbióticas. Aquí emergen dos nuevas dialécticas: La dialéctica ecoevolutiva permite investigar cómo los eventos históricos y las condiciones presentes moldean los ecosistemas, proporcionando una visión temporal y dinámica. La dialéctica mereológica destaca la interdependencia entre los diferentes niveles de organización biológica, desde genes y células hasta ecosistemas completos y productos culturales, ofreciendo una visión espacial y recursiva. Al suplementar la dialéctica campo-ciudad con estas nuevas visiones, surgen marcos teóricos para el arte, la literatura y el diseño que permiten comprender la coevolución entre organismos y entornos. Estas perspectivas, más complejas y dinámicas, enriquecen el discurso creativo, vinculándolo a las ciencias del ecosistema y a los desafíos ambientales actuales.

Cuando somos río

Sara (Sally) Gutiérrez Dewar. Artista visual graduada en Bellas Artes (UCM), Cineasta (Masters in Media Studies, New School University), Doctora en Humanidades (Universidad de Murcia), e Investigadora con una experiencia internacional vinculada al arte contemporáneo. Imparte docencia en la Escuela de Arquitectura, Diseño e Ingeniería de la Universidad Europea de Madrid y en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. En paralelo a su carrera artística, ha impartido más de 50 conferencias, charlas y talleres, y ha participado en más de 20 congresos y seminarios. Es parte del grupo de investigación Innovations in Methodologies and Syllbus: digital humanities and Philippine Literature. Asimismo, ha sido miembro de varios grupos de Investigación no universitarios: "Península. Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales", vinculado a la UAM y al MN CARS; "Decolonizando las estéticas y el conocimiento", vinculado a Matadero Madrid y Goldsmiths University of London; "El patio", vinculado a Matadero Madrid; y "La Escuela Perturbable", vinculado al Museo Reina Sofía y a la Facultad de Bellas Artes, UCM. Ha expuesto en galerías, festivales, Museos y Centros de Arte Contemporáneo de reconocido prestigio nacional e internacional. Algunos ejemplos son: El Museo Reina Sofía, Matadero, Casa Encendida, Tabacalera, Conde Duque, Casa Asia, Fundación BBVA, ARCO, Metro Madrid, galería Liquidación Total, galería la Fábrica, galería Oliva Arauna y galería Formato Cómodo (Madrid), Kunstwerke, Podewil, Museo Gropius Bau, galería Kamm, galería Wohnmaschine, Kino Babylon Mitte y la Akademie der Künste de Berlín, (Berlín) Museo Fragnera en Praga, galería Erhard y galería ART en Dresden, Underwood Street gallery, ICP y SOAS (Londres), Jeu de Paume, París, PS1, el espacio de LMCC en las Torres Gemelas, Parker's Box gallery, Rotunda gallery, Municipal Art Gallery, Whitebox

gallery y el Whitney Museum Study program (Nueva York), etcétera. Actualmente prepara dos proyectos de arte e investigación centrados en el estudio de entornos naturales y en qué modo se habitan y se defienden, y un proyecto de fotografía+texto.

Este artículo examina las obras de siete artistas contemporáneas (Adriana Bustos, Carolina Caycedo, Seba Calfuqueo, Zoe Leonard, Eva Lootz, Emilija Škarnulyte y Cecilia Vicuña) para las cuales los ríos y la fluvialidad constituyen un eje temático, una inspiración poética y un área de lucha fundamental. Revisando y comparando sus diversos enfoques teóricos, políticos y estéticos, el artículo explora cómo todas ellas representan, habitan y recorren el río abordando cuestiones más amplias de sostenibilidad medioambiental, memoria cultural y luchas por la justicia social. El conjunto de las obras que vemos aquí nos presentó una re-territorialización material y simbólica del río que nos resitúa en el plano del ser, en la dimensión temporal de las culturas indígenas y en el presente del combate político por el derecho al agua. La perspectiva estética y política que emerge de esta constelación de obras y estilos recibe aquí el nombre de femifluvialidad. Dicho concepto se refiere a la interconexión de elementos naturales y culturales en las obras aquí analizadas, enfatizando el carácter feminista de la articulación de geomorfologías, ontologías, energías biofísicas y poéticas, identidades pasadas y presentes, y cosmologías que las singulariza.

La piel como membrana funcional en el ámbito de la arquitectura

Ángela Monje Pascual. Doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid (2016) con la máxima calificación, Sobresaliente Cum Laude, con la defensa de la tesis doctoral: La Arquitectura del Trabajo. El entorno de la oficina en el siglo XX, hacia una organización informal. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1994); Beca Erasmus en la Università IUAV di Venezia (curso 1991-92) y Erasmus+Teaching (curso 2024-25); Investigadora en el Creative Campus de la Universidad Europea dentro del grupo de investigación: Ecología material: biomaterialidades interespecies en el marco de ciencia, arte y tecnología (Ecomat); Profesora de la Universidad Europea de Madrid, anteriormente en diversas entidades de la Universidad Politécnica de Madrid: Grado de Diseño de Interiores, Proyecto fin de carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Máster en Diseño de Interiores; además de conferencias en la UPM, el COAM y en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE. Su actividad profesional se dirige fundamentalmente a la organización laboral y los entornos del trabajo. Mantiene una estrecha relación de forma continuada con varias compañías del sector, con servicios de asesoría, implantación, diseño y branding del lugar de trabajo. Es autora de numerosos artículos publicados en libros de arquitectura y revistas universitarias y del libro *La Arquitectura del Trabajo*, publicado por Textos de Arquitectura y Diseño de la Editorial Diseño, con el patrocinio de C&W, 1ª edición en febrero 2020 y 2ª edición en junio 2020.

La naturaleza ha sido una fuente inagotable de inspiración. El estudio y la emulación de los modelos naturales ha influido profundamente en la arquitectura, el interiorismo y el arte. Los patrones de la naturaleza, visibles en formaciones cristalinas, redes venosas y estructuras óseas, han sido aplicados de diferente forma a lo largo de la historia. Los fractales, patrones geométricos repetitivos que se encuentran en la naturaleza, combinan la complejidad y la simplicidad de las formas vegetales, paneles de abejas, burbujas de jabón, el flujo del agua o la formación de las nubes.

La creación de diseños inspirados en patrones y estructuras naturales, tanto a nivel formal como funcional, puede conducir a soluciones sostenibles y eficientes en el ámbito de la arquitectura. El concepto de la piel o membrana funcional en la naturaleza, que actúa como una barrera protectora y un regulador del intercambio de energía, ha sido adaptado para desarrollar envolventes de edificios que mejoran la eficiencia energética y la calidad del ambiente interior. Las fachadas dinámicas, inspiradas en las escamas de los peces o la piel de los reptiles, y la integración de los jardines verticales pueden adquirir diferentes formas en respuesta a las condiciones climáticas. Frei Otto, conocido por sus innovadoras estructuras tensadas que imitan las redes de araña y las membranas biológicas, ha sido una influencia significativa en este campo, como también lo han sido las bóvedas de Gaudí, los esqueletos de Calatrava o las formas sinuosas de Zaha Hadid.

La biomimética ha transformado el diseño arquitectónico y artístico, proporcionando soluciones innovadoras y sostenibles que reflejan la eficiencia y belleza de la naturaleza. El trabajo de la arquitecta Nery Osman ejemplifica

este enfoque, demostrando cómo la naturaleza puede inspirar el diseño contemporáneo para crear un mundo construido en armonía con el entorno natural.

Dibujos transparentes, trazos opacos: el vidrio como soporte de escritura artística y tecnológica

Miguel Ángel Rego Robles. Doctor Internacional en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con un contrato de Formación al Profesorado Universitario (FPU). Completó su formación con estancias en la Universidad Nacional Tres de Febrero y la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del grupo de Investigación "Ecosistemas Creativos y BioDiseño Lab (EcoBDLab)" de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y del grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid "Investigación, arte, universidad: documentos para un Debate (UCMGR17-970772)". Ha sido miembro del Proyecto de Investigación (I+D+i) "Ontologías híbridas: objetos científicos y culturas visuales entre la industria, la clínica y el laboratorio" (PID2019-106971GB-I00) y previamente en el Proyecto (I+D+i) "Circulación y reproducción del saber biológico contemporáneo: Epistemología, experiencias y materiales" (FFI 2016-76364). Artista e investigador especializado en la relación entre arte y neurociencias. Profesor Ayudante Doctor en el Área de Escultura de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos con un sexenio de investigación reconocido por la ANECA. Ha expuesto individual y colectivamente de manera nacional e internacional. Ha publicado textos en numerosas revistas científicas.

La transición entre las propiedades de transparencia y opacidad en el vidrio y el cristal ha sido una constante en sus aplicaciones retóricas: desde su invención por mercaderes de nitro hasta la durabilidad de los hologramas adheridos al cristal de Niobato de Litio dopado con Hierro (LiNbO₃:Fe), desarrollado por la investigadora Eva Mónica de Miguel. Precisamente, a principios del siglo XXI, la transparencia del vidrio se ha convertido en una posibilidad para el almacenamiento digital de datos a largo plazo. Sin embargo, los discos duros de grabación magnética y las memorias USB han prevalecido en el mercado, a pesar de ofrecer menor durabilidad en la degradación de la información y mayor consumo energético. Actualmente, los discos de vidrio de cuarzo con tecnología 5D han cobrado protagonismo y podrían convertirse en el medio de almacenamiento del futuro, en un momento en que el respeto ambiental, el temor a la desaparición de la información digital y el consumo excesivo dominan varias cuestiones sociales actuales. Este artículo pretende hacer una breve cronología de los derroteros del vidrio como soporte material y de escritura creativa –dato retórico por sus propiedades transparentes– al proponer algunas obras artísticas que permitan leerse de manera sugerente al hilo de esta propuesta.

Desarrollo de órtesis para mano impresas en 3D: los casos de un abductor del pulgar y un inmovilizador de dedo

Pablo Marcel de Arruda Torres. Doctorado en Diseño e Innovación por la Università degli Studi della Campania (Italia). Profesor Asociado del Curso de Diseño de la Universidad Federal de Campina Grande. Coordinador del Grupo de Investigación en Diseño e Innovación y del Laboratorio de Fabricación Aditiva para Tecnologías Asistivas del Programa de Postgrado en Diseño (PPGDesign/UFCG). Sus temas de interés son: Diseño de Servicios; Modelado y Fabricación Digital; Manufactura Aditiva; Diseño Paramétrico y Generativo; Diseño Participativo e Innovación Social. Unidade Acadêmica de Design, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG (Brasil).

Nayanne Silva Furtado. Unidade Acadêmica de Design, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG (Brasil).

La manufactura aditiva (AM) es un proceso de fabricación que permite la creación de piezas con geometrías complejas, aplicado en diversas áreas, incluso en la salud. El presente trabajo tiene como objetivo demostrar el desarrollo de órtesis de mano con diseño inclusivo, mediante la manufactura aditiva. El método utilizado fue el Double Diamond, una representación visual de las etapas de cualquier proyecto de diseño e innovación, el modelo se divide en cuatro fases distintas: Descubrir, Definir, Desenvolver y Entregar. Los casos aquí descritos son proyectos de dos órtesis de mano, un abductor de pulgar y un inmovilizador de dedo. El abductor de pulgar tiene la función de mantener el dedo en cuestión posicionado en abducción y oposición. Las órtesis inmovilizadoras de dedos están indicadas para el tratamiento de fracturas, luxaciones, esguinces de dedos y artritis reumatoide. Los

resultados obtenidos fueron satisfactorios. El abductor de pulgar se puede imprimir de forma planificada y modelarse directamente en la mano del usuario, adaptándose a su forma y dimensiones. En el caso del inmovilizador de dedo, el modelo elegido es paramétrico (puede cambiar según los parámetros programados en la computadora), utilizando medidas extraídas del usuario para la confección del modelo virtual. Aspectos como la parametrización y la diversidad de colores de los filamentos también permiten explorar la estética y personalización de soluciones para los usuarios finales, lo que también aumenta la facilidad de adopción de órtesis.

Diseño bioinspirado: compuesto sostenible para proyecto de cobogós

Ana Karla Freire de Oliveira. Postdoctorado en Diseño en la Universidad de Aveiro, Portugal. Doctorado en Ingeniería de Materiales y Procesos Metalúrgicos por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). Maestría en Ingeniería Agrícola por la Universidad Federal de Campina Grande. Licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Federal de Paraíba (Brasil). Profesora Asociada del Curso de Diseño Industrial y del Programa de Posgrado en Diseño de la Universidad Federal de Campina Grande, Unidad Académica de Diseño. Ha trabajado durante 12 años como Profesora e Investigadora en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el curso de Diseño Industrial y en el Programa de Posgrado en Diseño. Durante dos años, fue Científica Joven de Nuestro Estado (FAPERJ), coordinando proyectos de innovación y sostenibilidad en el ámbito del diseño. Coordinadora del Sistema INOVA de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Evaluadora de revistas y del comité científico de congresos en el área del diseño y la ingeniería. Coordinadora del Grupo de Investigación LED, Laboratorio de Experimentaciones en Diseño (CNPq). Su labor académica se desarrolla en las áreas de diseño y materiales, con enfoque en los siguientes temas: aspectos para la selección de materiales en el diseño, compuestos sostenibles, bambú laminado pegado, economía circular y experiencia material en el ámbito del diseño.

Antônio Roberto Miranda de Oliveira. Profesor titular en el Departamento de Diseño en la UFCG (Universidad Federal de Campina Grande), Unidad Académica de Diseño. Fue Profesor Sustituto en la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), en el departamento de Diseño, y Profesor Adjunto en el Centro Universitário AESO-Barros Melo (UNIAESO), donde enseñó en los cursos de Diseño Gráfico y Diseño de Animación. Fue Profesor Sustituto en la UFPB, en el departamento de Diseño. Fue profesor de Diseño en la CESAR School y en la maestría Profesional en Manaus (Brasil). Doctor en Diseño, en la línea Diseño y Tecnología (UFPE). Tiene una Licenciatura en Diseño y una Maestría en Diseño, ambas por la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE). Investigador en el BioDesign Lab (UFPE), Hybrid Design Lab (Italia) y en VirtuHab-Tecnologías Sostenibles (UFSC). Forma parte del Comité Científico del ENSUS (Encuentro de Sostenibilidad en Proyecto) y del SDS (Simposio de Diseño Sostenible) UFSC, además de ser evaluador de la revista—Mix Sostenible (ISSN-2447-3073). Su área de actuación incluye los siguientes campos del conocimiento: Diseño Industrial, Diseño de Productos, Diseño de productos físico-digitales (phigitals), Experiencia de Usuario, Herramientas tecnológicas, Diseño de interacción, Realidad virtual, Biomimética, Diseño bioinspirado, Fabricación digital y Modelos físicos y digitales.

Los materiales compuestos de bajo impacto ambiental se han convertido en un foco de estudio en diversas áreas del conocimiento, como el diseño y la ingeniería. Este interés se justifica por la creciente preocupación por cuestiones ambientales, directamente relacionada con la economía circular, que se presenta como una solución viable para estos desafíos. La presente investigación analiza las posibilidades de aplicación de un compuesto formado por polvo de cáscaras de huevo como carga en una matriz polimérica vegetal en soluciones de diseño bioinspirado. El estudio comienza con una revisión bibliográfica sobre materialidades sostenibles y diseño bioinspirado, y luego realiza y describe los resultados de ensayos físico-mecánicos del compuesto, siguiendo las normas ASTM. La metodología del Diseño Orientado por Materiales —Material Driven Design (MDD)— guió el análisis del material, explorando no solo sus propiedades técnicas, sino también sus características sensoriales. Los resultados indicaron que el compuesto es aplicable en la producción de cobogós, elementos perforados que proporcionan iluminación y ventilación sin comprometer la privacidad de los espacios. El estudio se basó en los principios de la biomimética para el desarrollo de las piezas de cobogó, integrando sostenibilidad al diseño y abordando cuestiones relacionadas con la economía circular. Los cobogós fueron desarrollados mediante modelado digital, inspirándose en organismos naturales.

La integración entre biofilia y lo digital en arquitectura, diseño y urbanismo a través del organicismo digital

Miguel Isaac Sahagun Valenzuela. Doctor en Diseño Bioclimático por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, Maestro en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Arquitecto para la Universidad Autónoma de Baja California. Temas de interés se enfocan en la arquitectura sustentable, el diseño bioclimático y la integración de tecnologías digitales en la edificación.

Ha impartido cursos en licenciatura, maestría y doctorado, cubriendo temas como diseño arquitectónico, energías renovables y confort térmico. Su participación en la creación de programas académicos incluye la Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño en UABC, donde también ha diseñado unidades de aprendizaje y coordinado programas educativos. Como investigador, ha liderado proyectos sobre techos verdes y confort térmico en zonas desérticas, publicando resultados en revistas arbitradas y presentándose en congresos internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores (SNII-CONAHCYT) y ha recibido el reconocimiento de profesor con Perfil Deseable de PRODEP.

En el ámbito administrativo, se ha coordinado programas de licenciatura, maestría y doctorado, contribuyendo a la acreditación y mejora de los planes de estudio. El enfoque combina sostenibilidad, eficiencia energética y diseño innovador, reflejando un compromiso con el desarrollo de la arquitectura en contextos ambientales extremos y urbanos. La trayectoria académica destaca por el impacto en la docencia, investigación y liderazgo institucional.

La convergencia entre la biofilia y las tecnologías digitales ha dado lugar a una nueva corriente en arquitectura y diseño conocida como organicismo digital. Este enfoque busca integrar principios naturales con herramientas digitales avanzadas para crear entornos construidos que promuevan el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Este artículo reflexiona y analiza cómo el diseño y la arquitectura están explorando esta fusión, examinando casos prácticos y discutiendo sus implicaciones en el urbanismo contemporáneo. La biofilia, definida como el vínculo innato entre los humanos y la naturaleza, ha inspirado el diseño arquitectónico al demostrar beneficios en bienestar y sostenibilidad. Estudios destacan que la exposición a elementos naturales reduce el estrés y mejora la salud. En paralelo, las tecnologías digitales han revolucionado el diseño arquitectónico mediante herramientas como BIM y simulaciones avanzadas. Este enfoque ha permitido optimizar la eficiencia energética, adaptabilidad y estética en los entornos construidos.

El diseño biofílico emplea elementos como vegetación, luz natural y materiales orgánicos, mientras que la digitalización facilita la creación de geometrías complejas y simulaciones ambientales. Además, herramientas como el diseño paramétrico y la fabricación robótica permiten construir estructuras adaptativas que imitan sistemas biológicos.

En conclusión, el organicismo digital redefine la relación entre tecnología, naturaleza y arquitectura, promoviendo un equilibrio entre funcionalidad, sostenibilidad y bienestar. Al integrar biofilia y digitalización, se abren nuevas posibilidades para diseñar entornos más humanos y conscientes del medio ambiente, fomentando un futuro arquitectónico innovador y responsable.

COMISIÓN 36. DISEÑO BIOINSPIRADO

Esta Comisión sesionó online el Jueves 31 de Julio de 2025 a las 16.00hs (ARG).

Coordinación: Daniela V. Di Bella (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo UP, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Aprendizaje Bioinspirado III: Organicismo digital”** (Cuaderno 262) con los resultados del Proyecto 4.17 del mismo nombre que dirige Daniela V. Di Bella (UP, Argentina) y Alberto T. Estévez (Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética, Universidad Internacional de Cataluña IBAG-UIC, España).

Se continúa investigando –al igual que en los proyectos anteriores– las posibilidades y desafíos del Diseño considerado en sentido amplio –desde la investigación, la práctica y la docencia– en su relación con los campos sociales de las Ciencias, escenario que viene representando una interpelación vertiginosa que se sitúa sobre exi-

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

gencias transdisciplinarias, la experimentación en laboratorios de Diseño y la investigación colaborativa. Del mismo modo instala y fortalece las discusiones sobre el papel de la naturaleza, la biología y el avance en la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el ámbito del Diseño, el Arte y la Arquitectura. Se reflexiona, investiga y experimenta a través del Organicismo Digital, el Diseño generativo, las técnicas del Diseño paramétrico, el Diseño bioinspirado, entre otros, cómo pueden converger en proyectos, propuestas, desarrollos, e iniciativas que impactan positivamente sobre la innovación y creatividad; contribuir a la sostenibilidad y resiliencia; redundar en procesos de biofabricación y fabricación digital; pueden volverse adaptables y responder al entorno; promover una integración más profunda con la naturaleza, interacción humana y bienestar; conducir al bio-aprendizaje y la eficiencia; crear espacios interactivos, experienciales y hábitats inteligentes; desarrollar nuevos materiales; personalizar de manera avanzada productos, experiencias, ambientes y edificaciones; generar una colaboración multidisciplinaria y soluciones más holísticas; impactar de manera directa sobre la evolución de la Arquitectura, el Arte, el Diseño y el Urbanismo y sus esquemas de docencia, investigación y experimentación.

Los resultados de este 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 anteriores al que se presentó en esta oportunidad son los Proyectos 4.13 Aprendizaje Bioinspirado II Nuevos lenguajes de la Arquitectura, el Diseño, y el Urbanismo (Cuaderno 220) y 4.10 Aprendizaje Bioinspirado: El Diseño como disciplina y como proceso (Cuaderno 178) los dos con el Institute for Biodigital Architecture & Genetics de la Universitat Internacional de Catalunya, iBAG-UIC Barcelona, (España), y guardan relación con los Proyectos 4.16 Creatividad y Biodiseño (Cuaderno 256) junto a la Universidad Europea-Creative Campus (España); 4.15 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad IV: Inteligencias naturales (Cuaderno 239) y 4.11 Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III: Biodiseño y producción en tiempos de crisis (Cuaderno 190), ambos con Universidad Federal de Pernambuco, UPFE (Brasil) y Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia), 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. La Línea ha finalizado también hasta la fecha 10 proyectos con Carnegie Mellon University (EEUU): 4.14 Visiones del Diseño VII: Alfabetización ecológica y Transiciones sostenibles (Cuaderno 222), 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 en los Coloquios 2015-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Aprendizaje Bioinspirado III: Organicismo digital (Cuaderno 262)

Daniela V. Di Bella. Arquitecta, con Especialización en Diseño Arquitectónico (Universidad de Morón, Argentina), Magister en Gestión del Diseño y Candidata a Doctora (en Tesis) del PhD en Educación Superior Cátedra UNESCO (Universidad de Palermo, Argentina). Coordinadora Incubadora de Proyectos Interinstitucionales del Instituto de

Investigación en Diseño, UP Argentina. Dirige la Línea de Investigación Diseño en Perspectiva: Escenarios del Diseño bajo el convenio académico entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Carnegie Mellon University (EEUU). Profesora Titular de Diseño 4 de la Maestría en Gestión del Diseño (UP) vinculada al Programa Transition Design (TD) del PhD en TD y Transition Design Institute CMU (EEUU). Parte del Cuerpo Académico del Posgrado en Diseño, UP Argentina.

Se continúa investigando –al igual que en los proyectos anteriores– las posibilidades y desafíos del Diseño considerado en sentido amplio –desde la investigación, la práctica y la docencia– en su relación con los campos sociales de las Ciencias, escenario que viene representando una interpelación vertiginosa que se sitúa sobre exigencias transdisciplinares, la experimentación en laboratorios de Diseño y la investigación colaborativa. Del mismo modo instala y fortalece las discusiones sobre el papel de la naturaleza, la biología y el avance en la aplicación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en el ámbito del Diseño, el Arte y la Arquitectura. Se reflexiona, investiga y experimenta a través del Organicismo Digital, el Diseño generativo, las técnicas del Diseño paramétrico, el Diseño bioinspirado, entre otros, cómo pueden converger en proyectos, propuestas, desarrollos, e iniciativas que impactan positivamente sobre la innovación y creatividad; contribuir a la sostenibilidad y resiliencia; redundar en procesos de biofabricación y fabricación digital; pueden volverse adaptables y responder al entorno; promover una integración más profunda con la naturaleza, interacción humana y bienestar; conducir al bio-aprendizaje y la eficiencia; crear espacios interactivos, experienciales y hábitats inteligentes; desarrollar nuevos materiales; personalizar de manera avanzada productos, experiencias, ambientes y edificaciones; generar una colaboración multidisciplinaria y soluciones más holísticas; impactar de manera directa sobre la evolución de la Arquitectura, el Arte, el Diseño y el Urbanismo y sus esquemas de docencia, investigación y experimentación.

Organicismo Digital

Alberto T. Estévez. Arquitecto (UPC, 1983), Doctor en Ciencias (Arquitectura, UPC 1990), Historiador del Arte (UB, 1994), Doctor en Letras (Historia del Arte, UB, 2008), con oficina de arquitectura y diseño en Barcelona (1983-hoy). 40 años de docencia e investigación en diversas universidades. Fundador y primer Director de la ESARQ-UIC Barcelona School of Architecture (1996), donde ejerce como Catedrático de Arquitectura. Creador del grupo de investigación, máster y doctorado “Historia, Arquitectura y Diseño” (UIC, 1998-hoy), y del grupo de investigación, máster y doctorado “Arquitecturas Genéticas” (UIC, 2000-hoy), actualmente Máster de Arquitectura Biodigital. Así como creador del Máster de Cooperación Internacional con Alex Levi y Amanda Schachter (UIC, 2004-hoy). Con más de tres centenares de publicaciones, decenas de exposiciones, congresos y comités, e invitado a impartir más de 100 conferencias internacionales sobre sus ideas y trabajos. Ha sido Director de 29 tesis doctorales, y de más de cien tesis de máster y grado. Con 6 sexenios de investigación oficialmente reconocidos. Fundador-Director del iBAG-UIC Barcelona (Institute for Biodigital Architecture & Genetics), y Fundador del Doctorado en Arquitectura de la UIC Barcelona, del que ha sido su primer Director. Últimamente fue también Vicerrector-Gerente de la UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya).

Este escrito comenta el concepto de organicismo digital en la arquitectura y el diseño, como un consecuente del organicismo iniciado en los tiempos del Art Nouveau, y desarrollado también, aunque mínimamente, a lo largo de todo el siglo XX. Implementado este, a finales del siglo XX y principios del XXI, con los nuevos medios digitales, que empiezan a aparecer entonces, pudiendo añadirse el adjetivo de digital. Queda así como una fusión entre los principios de la naturaleza, bioaprendidos, y las capacidades tecnológicas actuales: inspirado por las formas y sistemas orgánicos de los seres vivos, se corrobora que el uso de herramientas digitales avanzadas, como la inteligencia artificial, algoritmos generativos y la impresión 3D, permite aplicar, replicar e incluso mejorar esos principios naturales en la creación de entornos construidos. El organicismo digital no sólo bioaprende de las formas naturales, sino que también adopta la lógica funcional y la eficiencia que subyacen en los sistemas biológicos. Se argumenta que la arquitectura y el diseño pueden evolucionar hacia soluciones más sostenibles, adaptativas y eficientes, integrando procesos y características propias de la biología, y que a su vez se integren de manera más armónica en su entorno, más responsable con el medio ambiente, más eficiente en el uso de recursos.

The open rapid access of AI generative design tools (Text to 3D) to morphological expression of the cortical-trabecular hierarchical structure level for biomimetic bone-like design

Yomna K. Abdallah. Profesora e investigadora de la ESARQ-UIC Barcelona, School of Architecture (Universitat Internacional de Catalunya). Subdirectora del iBAG-UIC Barcelona y del Máster en Arquitectura Biodigital desde 2019 en la misma UIC. Se graduó en la Facultad de Artes Aplicadas, Helwan University (2012) donde obtuvo también su Maestría con la calificación de Excelente (2016): su tesis fue galardonada como la “Mejor Tesis de Maestría”. Desde el año 2020 es también Doctora en Arquitectura por la UIC, y Doctora en Bioingeniería en la misma universidad desde el año 2024. Cofundó el BioLab del iBAG y del Máster en Arquitectura Biodigital el año 2021. Ha sido investigadora visitante invitada en varias instituciones, como la Universidad de El Cairo, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y el Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces en Potsdam (Alemania). Sus intereses de investigación incluyen la integración de cultivos microbianos y celulares en biosistemas y biomateriales para lograr aplicaciones arquitectónicas renovables, regenerativas, bioactivas y sostenibles en el entorno construido. Así se ha manifestado en sus numerosas publicaciones, y en su docencia desde el BioLab, en el Máster de Arquitectura Biodigital y en el Grado de Arquitectura de la UIC Barcelona.

Alberto T. Estévez Arquitecto (UPC, 1983), Doctor en Ciencias (Arquitectura, UPC 1990), Historiador del Arte (UB, 1994), Doctor en Letras (Historia del Arte, UB, 2008), con oficina de arquitectura y diseño en Barcelona (1983-hoy). 40 años de docencia e investigación en diversas universidades. Fundador y primer Director de la ESARQ-UIC Barcelona School of Architecture (1996), donde ejerce como Catedrático de Arquitectura. Creador del grupo de investigación, máster y doctorado “Historia, Arquitectura y Diseño” (UIC, 1998-hoy), y del grupo de investigación, máster y doctorado “Arquitecturas Genéticas” (UIC, 2000-hoy), actualmente Máster de Arquitectura Biodigital. Así como creador del Máster de Cooperación Internacional con Alex Levi y Amanda Schachter (UIC, 2004-hoy). Con más de tres centenares de publicaciones, decenas de exposiciones, congresos y comités, e invitado a impartir más de 100 conferencias internacionales sobre sus ideas y trabajos. Ha sido Director de 29 tesis doctorales, y de más de cien tesis de máster y grado. Con 6 sexenios de investigación oficialmente reconocidos. Fundador-Director del iBAG-UIC Barcelona (Institute for Biodigital Architecture & Genetics), y Fundador del Doctorado en Arquitectura de la UIC Barcelona, del que ha sido su primer Director. Últimamente fue también Vicerrector-Gerente de la UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya).

Artificial Intelligence generative design tools are developing rapidly and revolutionizing their application in the design to fabrication processes. Especially, AI-Deep Learning Image generation models based on transformers, diffusion and convolution models which facilitate generating unlimited amount of rapid high resolution, highly detailed and innovative visualizations from text either in static (text-to-image) or in animation (text-to-video). These played a crucial role in accelerating the design process especially in the conceptualization and rendering phases. However, it was limited in terms of possibility of direct fabrication since it necessitated the human intervention in digital and algorithmic modelling to turn the 2D image details and parameters to 3D object. Despite some recently developed DL-models of depth mapping and 2.5D prediction which required also human intervention to manipulate them. Currently text-to-3D AI-DL models are driving the unlimited capacity of computation of image recognition, diffusion, convolution and generation of novel patterns to direct fabrication. Where AI text-to-3D model generate editable meshes that can be directly 3D printed or customized for digital fabrication strategies. The current communication reports the manifestation of integrating AI-DL text-to-3D open-access free model (Luma AI) in generating biomimetic bone-like structures of chair designs, expressing the morphological characteristics of the cortical-trabecular hierarchical level in bone tissue. The results of the current work will highlight the possibility of integrating these AI text to 3D tools in biomimetic design and 3d printing of bone grafts as well as bone-like optimized structural design in architecture.

Diseño arquitectónico biodigital: reinterpretación de los principios compositivos de Guarini hacia una vivienda sostenible y adaptativa

Marcelo Fraile Narváez. Arquitecto (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina). Doctor en arquitectura (Universidad de Buenos Aires, UBA). Especialista en diseño digital (UBA), Máster en Conservación y Rehabilitación del

Patrimonio Arquitectónico (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). Ha impartido cursos de grado y posgrado en diferentes instituciones entre las que se destacan la Universidad de Costa Rica, la Universitat Internacional de Catalunya y la Universidad de Oviedo. Fue director Académico del Máster Universitario de Espacios Inteligentes, Coordinador Académico del Máster Universitario en Diseño y Producción Multimedia (Universidad Internacional de La Rioja, España) y Coordinador del proyecto Biomimesis (MediaLab Prado, Madrid). Becado por la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad de Buenos Aires en diversas oportunidades para desarrollar investigaciones relacionadas con el diseño biodigital y la prefabricación digital. Ha sido funcionario del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2007 al 2015. Autor de numerosos artículos relacionados con la crítica arquitectónica, la historia de la arquitectura, y el diseño biodigital. Director de la revista y del colectivo de diseño TRP21.

Actualmente es Coordinador del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada, de la Universidad Rey Juan Carlos, y miembro del iBAG-UIC Barcelona (Institute for Bio- digital Architecture & Genetics-Universitat Internacional de Catalunya).

Este artículo explora la intersección entre la arquitectura y las tecnologías digitales contemporáneas para proponer un modelo habitacional sostenible, inspirado en los principios compositivos de Guarino Guarini. Basado en fundamentos biológicos y matemáticos, el estudio toma como referencia el concepto de simetría como ausencia de información, desarrollado por William y Gregory Bateson, así como los patrones de crecimiento natural de las rocallas, para guiar el proceso de diseño. Los cinco principios compositivos de Guarini –germinación simétrica, ondulación, compenetración, superposición aditiva y estructuración luminosa– son reinterpretados mediante el uso de sistemas digitales avanzados, generando espacios modulares y ecosostenibles. La traducción digital de estos principios arquitectónicos se lleva a cabo utilizando algoritmos e inteligencia artificial, que desarrollan células tridimensionales evocando configuraciones espaciales complejas y dinámicas. Este enfoque no solo integra consideraciones funcionales y ambientales, sino que también explora nuevas posibilidades formales y estructurales. Los resultados preliminares indican que la adaptación digital de estos principios genera un modelo evolutivo dinámico, superando las soluciones habitacionales convencionales y equilibrando la innovación formal con la funcionalidad. La investigación destaca el potencial de combinar teorías arquitectónicas con tecnologías digitales de vanguardia para crear espacios residenciales innovadores y sostenibles, ampliando así las posibilidades para el diseño y la construcción arquitectónica futura.

Exoesqueletos algorítmicos: extracción de biointeligencia de exoesqueletos orgánicos encontrados en la naturaleza para desarrollar algoritmos de diseño procedimental

Angad Warang. Originario de India, es miembro del iBAG-UIC Barcelona (Institute for Biodigital Architecture & Genetics), miembro del GENARQ (Grupo de Investigación Consolidado y Competitivo Genetic Architectures), y profesor del Máster en Arquitectura Biodigital de la ESARQ-UIC Barcelona, la School of Architecture de la Universitat Internacional de Catalunya. Dirigido ahí por Alberto T. Estévez, se gradúa como Doctor en Arquitectura (2022) y como Máster en Arquitectura Biodigital (2017): antes, Graduado en Arquitectura (2012). Arquitecto especialista en diseño computacional y fabricación digital, su trabajo se encuentra en la intersección de la investigación en diseño, la educación en diseño, y la práctica arquitectónica. Además de las actividades de enseñanza mencionadas, realiza con frecuencia talleres tanto en formato en línea como presencial. Y como resultado de sus actividades de investigación ha realizado numerosas publicaciones en forma de capítulos de libros, artículos de revistas y actas de congresos.

Alberto T. Estévez. Arquitecto (UPC, 1983), Doctor en Ciencias (Arquitectura, UPC, 1990), Historiador del Arte (UB, 1994), Doctor en Letras (Historia del Arte, UB, 2008), con oficina de arquitectura y diseño en Barcelona (1983-hoy). 40 años de docencia e investigación en diversas universidades. Fundador y primer Director de la ESARQ - UIC Barcelona School of Architecture (1996), donde ejerce como Catedrático de Arquitectura. Creador del grupo de investigación, máster y doctorado "Historia, Arquitectura y Diseño" (UIC, 1998-hoy), y del grupo de investigación, máster y doctorado "Arquitecturas Genéticas" (UIC, 2000-hoy), actualmente Máster de Arquitectura Biodigital. Así como creador del Máster de Cooperación Internacional con Alex Levi y Amanda Schachter (UIC, 2004-hoy). Con

más de tres centenares de publicaciones, decenas de exposiciones, congresos y comités, e invitado a impartir más de 100 conferencias internacionales sobre sus ideas y trabajos. Ha sido Director de 29 tesis doctorales, y de más de cien tesis de máster y grado. Con 6 sexenios de investigación oficialmente reconocidos. Fundador-Director del iBAG-UIC Barcelona (Institute for Biodigital Architecture & Genetics), y Fundador del Doctorado en Arquitectura de la UIC Barcelona, del que ha sido su primer Director. Últimamente fue también Vicerrector-Gerente de la UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya).

Los exoesqueletos orgánicos de crustáceos, escafópodos y pericarpios poseen una integridad estructural inteligente a pesar de sus ciclos anisotrópicos de crecimiento y muda. Esta investigación sobre exoesqueletos algorítmicos se centra en extraer la naturaleza biointeligente de la integridad estructural anisotrópica que se encuentra en los exoesqueletos para implementarla como algoritmos de diseño procedimental. Este artículo ilustra 3 etapas clave en la extracción de biointeligencia: primero, la documentación de la transcripción de exoesqueletos algorítmicos a partir de modelos de simulación biológica mientras se utilizan diagramas UML dentro de las plataformas de diseño y modelado de Rhinoceros® y Grasshopper®; segundo, la ilustración de los resultados iterativos generados mediante la implementación de exoesqueletos algorítmicos en 3 escalas distintas, joyería, diseño de productos y arquitectura; y tercero, la aplicación pedagógica biodigital de exoesqueletos algorítmicos sobre la extracción de biointeligencia, el bioaprendizaje y la implementación de algoritmos de diseño procedimental en sus flujos de trabajo. Los resultados demuestran una metodología para transcribir modelos de biosimulación existentes en algoritmos de diseño procedimental que podrían utilizarse en la industria del diseño. La implementación de algoritmos de diseño procedimental en diferentes escalas y las iteraciones generadas demuestran cómo la escala de la tipología de diseño no limita la implementación de exoesqueletos algorítmicos.

Generación y visualización de imágenes a partir de ondas cerebrales: una revisión de las tecnologías actuales y direcciones futuras

Khadija Al Chami. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Libanesa de Beirut, complementada con un Máster en Urbanismo por la Universidad Americana de Beirut, y otro Máster en Arquitectura Biodigital por la UIC Barcelona. Su búsqueda de conocimientos la llevó a realizar una Maestría en Neuroarquitectura de NAAD, Italia, mejorando su experiencia en el diseño de espacios para el bienestar. Actualmente, está cursando el Programa de Doctorado en la UIC Barcelona, desde el iBAG-UIC Barcelona (Institute for Biodigital Architecture & Genetics-Universitat Internacional de Catalunya), centrándose en mejorar la experiencia del usuario en realidad virtual a través del diseño arquitectónico. Su viaje incluye tres años de valiosa experiencia en Khatib y Alami (Beirut). Antes de fundar su propio estudio de arquitectura, Hexa. Con una perspectiva internacional, ha completado con éxito proyectos en el Líbano, Turquía y Dubái, especializándose en soluciones de diseño innovadoras y sostenibles.

Este documento explora la conexión entre la neurociencia y la inteligencia artificial (IA) mediante la generación y visualización de imágenes a partir de datos de ondas cerebrales. Utilizando la tecnología de electroencefalografía (EEG), investigamos cómo diferentes tipos de ondas cerebrales pueden ser registradas y traducidas en representaciones visuales. El enfoque principal está en técnicas avanzadas de IA, como Redes Generativas Antagónicas (GANs) y Codificadores Automáticos Variacionales (VAEs), que ayudan a convertir señales cerebrales complejas en imágenes claras y coherentes. Discutimos las metodologías actuales y examinamos ejemplos prácticos en los que esta tecnología ha sido aplicada con éxito. Estas aplicaciones incluyen contextos terapéuticos, donde se contribuye al tratamiento de la salud mental. O expresión artística, donde las ondas cerebrales inspiran un arte visual único. E investigación cognitiva, donde los científicos estudian cómo funciona la mente a través de estas imágenes. Además, abordamos algunos de los desafíos en este campo, como las dificultades técnicas para traducir ondas cerebrales con precisión y las preocupaciones éticas que surgen de la manipulación de datos neuronales. A pesar de estos obstáculos, el potencial de crecimiento en esta área es inmenso. Finalmente, el documento enfatiza la necesidad de colaboración interdisciplinaria entre neurocientíficos, expertos en IA y en ética, para desbloquear completamente las capacidades de las interfaces cerebro-computadora y mejorar la visualización de los pensamientos y experiencias humanas.

Arquitectura digital emergente conducida por luz solar a hologramas de transmisión

Joana Fonseca e Castro Pinho da Costa. Arquitecta portuguesa, graduada en 2006 (ESAP, Escola Superior Artística) en Oporto, Portugal. Realizó su maestría en Arquitectura Biodigital en la UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya), en 2009. Completó su doctorado en arquitectura por la misma universidad en 2024, con el título "Emergent Architecture driven by Daylight uniformity for transmission Holograms". Ha publicado el artículo "Evolutionary Computing" en la revista portuguesa *Arquitectura e Vida*, en el dossier de tecnología digital. Fue miembro del grupo de investigación sobre tecnologías robóticas en arquitectura de la Fundação Ciência e Tecnologia en 2014, incorporándose al entonces creado Laboratório de Fabricação Digital en la Faculdade de Arquitectura do Porto. Ha sido miembro del Comité Científico Revisor de BIODIG 2020-4th International Conference for Biodigital Architecture & Genetics, UIC Barcelona. En 2022, presentó el póster "Holographic art applications in new architectural practices", SPIE Conference-Photonics West, San Francisco. Durante el último año la autora continuó colaborando en DFL para investigación práctica y tuvo la oportunidad de colaborar con HoloLab, Universidade de Aveiro para fabricar el holograma.

En este artículo se presenta un estudio sobre el uso de sistemas digitales emergentes en arquitectura a través de la computación, condicionado por parámetros ambientales relacionados con el contexto y buscando alcanzar un objetivo específico. Se elige la dirección de la luz solar como el factor más condicionante del contexto del proyecto. Mediante la aplicación de procesos de diseño computacional, es posible predecir y simular la orientación solar de las soluciones de diseño, ajustando al mismo tiempo cada componente para que se adapte al mejor desempeño a su posición en el espacio. A través del cálculo se explora el potencial de los sistemas emergentes para organizar y manipular un gran número de componentes arquitectónicos en función de su orientación respecto a la superficie base, obteniendo así valores de variación adecuados de cada apertura hacia la luz solar, para lograr entre todos la uniformidad de la luz en el espacio interior. Teniendo en cuenta este marco, se crean las condiciones para que los hologramas en relieve puedan colocarse como una nueva forma de diferenciar el comportamiento de los componentes de la fachada, en función de la dirección de la luz solar, y de reducir así los costes de iluminación. Estos hologramas de transmisión de luz blanca del tipo arco iris pueden fabricarse en serie. Al tratarse de un sistema material pasivo, este tipo de hologramas pueden funcionar como un valor añadido para conseguir el control de la luz solar al ser incorporados en los edificios.

Diseño y curaduría de artes tecnológicas: convergencias y relatos intermediales en el espacio

Maríel Szlifman. Magister en Diseño Comunicacional y Diseñadora Gráfica por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Como diseñadora independiente, trabaja con artistas e instituciones para diversos proyectos culturales, especializada en publicaciones experimentales y expografía. Es Coordinadora del área de Diseño Gráfico de Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino) y responsable de la Comunicación institucional para soportes físicos y digitales. Es Profesora Adjunta a Cargo en "Diseño Transmedia y Arte Contemporáneo" y "Teoría de los Medios", Cátedra Ex La Ferla, Carrera de Diseño Gráfico & Diseño de Imagen y Sonido en FADU (UBA); y Docente de "Diseño Expandido" en la Lic. en Diseño (UdeSA); así como dicta seminarios de posgrado en UBA junto a Cátedra La Ferla. Es Coordinadora académica del Programa "Presente Continuo" (Fundación Bunge y Born+Fundación Williams) desde el 2023. Su línea de investigación atraviesa, desde el pensamiento de diseño, los medios expandidos hacia el arte contemporáneo. Co-dirigió proyectos de investigación como "Derivas Virtuales" (UBATIC, Citep, 2021-2023) y "Documentales expandidos" (Universidad del Cine, 2021-2023); actualmente forma parte del proyecto "Museu Arte-Ciência-Tecnologia: Transdisciplinaridade como Estratégia Curatorial, Expográfica e de Arquivo" (UFSM, Brasil, 2021-2024). Compiló, junto a Jorge La Ferla, "Intermedia. Ensayos sobre una praxis académica" (Nueva Librería, 2021) y editó "El nuevo arte de diseñar libros" (Szlifman, Comp., Wolkowicz Ed., 2018); así como publicó artículos en revistas especializadas de Argentina, Brasil y Colombia. Ha curado muestras de arte y diseño en Fundación Andrea- ni; Centro Cultural San Martín (2024); CASA Fundación Medifé; Espacio 34_35 / Palacio Barolo; Edificio Maroy-3° Encuentro de Industrias Creativas, Costa Rica; 8°Disur FADU (2023); Observatorio Atelier (2022); Galería Gachi Prieto (2020); Centro Metropolitano de Diseño; Salas de Arte FADU (2018). Realizó la expografía para "FACTO 10 - Festival Arte, Ciência e Tecnologia", Museu MACT, Planetário UFSM, Brasil (2023).

Este trabajo reflexiona sobre la experiencia en curaduría de dos exposiciones de arte tecnológico— Converencias de un presente fragmentado y Sobre las ruinas (2024)— en las que se involucraron medios audiovisuales y tecnologías para desplegar diversos relatos intermediales en el espacio. Se desarrollaron junto a tres artistas una serie de proyectos inéditos para un espacio de arte privado de Buenos Aires: la Fundación Andreani, emplazado en el barrio de La Boca. Las exposiciones, enmarcadas en el ciclo Desafíos IV, expandieron en el espacio imaginarios afectivos y poéticos hibridizando la postfotografía, el video, el postcine y la inteligencia artificial. La serie puso en evidencia prácticas artísticas tecnológicas enmarcadas bajo el concepto de convergencia mediática, para interpelar a un espectador activo a reinterpretar los paisajes expresivos extendidos en la sala de arte. La investigación curatorial hizo foco en el dispositivo contemporáneo de exhibición (la instalación como montaje de obra) y en los usos creativos—expresivos de los medios, producidos por artistas locales. Las obras abordaron temáticas como la vigilancia y el control en la era digital, la representación de paisajes naturales en crisis, y arqueologías urbanas vistas como ruinas de una época. Se problematiza, desde la expografía, cómo diseñar el espacio y el tiempo expositivo, en el conjunto integrado, así como para cada obra. A su vez, se piensa en instancia como la mediación y en la documentación de la exhibición temporal, como parte de un cúmulo de prácticas que involucran la gestión cultural. Se abordan estas temáticas desde un pensamiento crítico con los medios y la disciplina del diseño como práctica transversal.

Aprendizaje Bioinspirado e Inteligencia Artificial para la enseñanza del diseño del futuro

Marina Nadia Ulver Masalyka. Docente y Tutora de trabajo Final de Grado en las carreras de Diseño de Indumentaria y Textil, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Coordinadora Experimental del Decanato de Ciencias Aplicadas. Universidad Siglo 21. Córdoba, Argentina.

En un mundo donde la incertidumbre se ha convertido en la nueva constante, el diseño debe mirar hacia la naturaleza como fuente de inspiración y conocimiento profundo. Este ensayo se adentra en una exploración sobre cómo los procesos naturales de adaptación y aprendizaje pueden ser decodificados y reinterpretados a través de la inteligencia artificial (IA) para generar soluciones de diseño que no solo respondan, sino que también se anticipen a las demandas humanas, sociales y medioambientales del presente y del futuro cercano. La naturaleza, con su vasto repertorio de estrategias evolutivas y eficientes, se erige como un modelo que la IA puede emular y potenciar, abriendo la puerta a una metodología de diseño adaptativo que desafía los límites tradicionales del aprendizaje y la creación.

El ensayo propone un proceso de cuestionamiento e indagación profunda, donde la observación de la naturaleza se convierte en el punto de partida para un diseño que busca restablecer el equilibrio entre el ser humano y su entorno. A través del desarrollo de algoritmos bioinspirados, se plantea la posibilidad de crear un enfoque educativo que forme a diseñadores capaces de interpretar y aplicar estos conocimientos en proyectos colaborativos y multidisciplinarios. La IA, en este contexto, se posiciona como una herramienta para expandir la creatividad humana, integrando la precisión de los procesos computacionales con la sabiduría intrínseca de los sistemas naturales. Este enfoque busca no solo entender cómo funciona la naturaleza o la IA, sino también cómo estos conocimientos pueden traducirse en diseños resilientes y regenerativos que respondan a un entorno global cada vez más complejo y desafiante. La propuesta final, entonces, se orienta a definir una metodología de enseñanza que facilite a los futuros diseñadores la capacidad de innovar con una perspectiva sostenible, adaptativa y profundamente humana.

Organicismo digital y bioaprendizaje: la intersección entre estructuras matemáticas, inteligencia artificial y manufactura aditiva en el diseño

Claudia Alquezar Facca. Diseñadora, educadora e investigadora en Diseño. Doctora en Diseño (Universidad Anhembi Morumbi, SP/Brasil, 2020), con un período de estancia en el extranjero con beca de Capes/Brasil (Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto, Portugal, 2019). Máster en Diseño (Universidad Anhembi Morumbi, SP/Brasil, 2008), con especialización en Comunicación y Artes y Didáctica de la Enseñanza Superior (Universidad Presbiteriana Mackenzie, SP/Brasil, 1992 y 1993), y Licenciada en Diseño Industrial con énfasis en Diseño de Producto (Universidad Presbiteriana Mackenzie, SP/Brasil, 1991). Con más de 30 años de experiencia profesional y docente es profesora adjunta invitada en los cursos de Grado y Máster en Diseño Industrial en la Universidad de

Beira Interior (Covilhã/Portugal) y es investigadora en los grupos de investigación: LabCom (UBI-Portugal) y Inova-sign (UFSM-Brasil) e integra la Red de Investigadores en Diseño (Universidad de Palermo, Argentina). Es autora de dos libros y numerosos artículos científicos.

Este artículo analiza el concepto de organicismo digital y su aplicación en el diseño y la manufactura aditiva, destacando cómo la interacción entre la inteligencia artificial (IA) y las estructuras matemáticas inspiradas en la naturaleza está transformando el diseño generativo. El organicismo digital utiliza sistemas computacionales para emular procesos y estructuras orgánicas, generando soluciones innovadoras que reflejan los principios de la naturaleza. Tecnologías emergentes como la impresión 3D y 4D permiten reproducir estos proyectos con precisión, transformando diseños complejos en objetos físicos mediante algoritmos y procesos matemáticos. Se examinan estructuras como voronoi, origami, low poly, voxel, skeleton y fractal, destacando cómo sus propiedades geométricas, inspiradas en la naturaleza, son empleadas para crear proyectos más ligeros, resistentes y flexibles. La IA desempeña un papel crucial en el diseño generativo, automatizando la exploración de formas complejas y optimizando estructuras para diversas aplicaciones, lo que facilita la creación de soluciones más eficientes mediante la iteración de múltiples variaciones basadas en parámetros orgánicos. El estudio también aborda el concepto de Bioaprendizaje, aplicando métodos y comportamientos biológicos al diseño, lo que impulsa innovaciones en la proyección y fabricación de objetos y estructuras. En este contexto, la interdisciplinariedad es clave, integrando campos como la biología, matemática, computación e ingeniería para desarrollar nuevos paradigmas en el diseño y la manufactura aditiva. Se incluyen ejemplos prácticos y estudios de caso que ilustran cómo la combinación de IA, estructuras matemáticas e impresión 3D/4D está transformando industrias como el diseño, la arquitectura, la salud, la moda y la manufactura, ofreciendo soluciones funcionales y estéticas innovadoras. Finalmente, este estudio sugiere direcciones para futuras investigaciones que profundicen en la integración de estas tecnologías en el desarrollo de productos y sistemas más sostenibles.

Concepción digital paramétrica: Uso y aplicación de Lenguajes de Programación Visual en la exploración paramétrica de alternativas de solución a problemáticas globales

Eli Josue Tello Bragado. Especialista en diseño y fabricación digital por medio de herramientas computacionales como lo son software de modelado tridimensional, así como lenguajes de programación visual. Doctor en Diseño. UAEMex 2012-2015 Cédula.11636584. Estancia de Investigación Doctoral UPV (Esp) 2015 Facultad de Ingeniería Informática. Mtro. en Diseño UAEMex 2006-2008 Cédula. 6487112. Licenciado en Diseño Industrial UAEMex 1999-2004 Cédula. 4927595. Hard Skills: Diseño paramétrico. LPVs (Lenguajes de Programación Visual). Tecnologías de prototipado rápido. Visualización de datos. Procesos y técnicas de manufactura. Modelado 3D y renderizado. Ergonomía- Diseño Centrado en el Usuario. Dibujo y comunicación visual. Investigación en diseño y análisis de tendencias. Sustentabilidad en el diseño. Profesor tiempo completo, Universidad de Monterrey 01/2018-08/2024: Profesor en la carrera de Diseño Industrial, impartiendo materias relacionadas al uso de Software, Teoría y práctica con materiales poliméricos, Dirección de anteproyectos de titulación, así como Proyectos de Evaluación Final (Tesis). Eventualmente clases en la Maestría en Diseño de Producto y empaque. Profesor de cátedra 06/2014-06/2017: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Toluca): Asignaturas: Modelación digital, Fundamentos del diseño, Aplicaciones tecnológicas al diseño, Proyecto de inserción profesional, Técnicas avanzadas de representación. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (SLP) 2017A: Asignaturas: Fundamentos del diseño. Profesor de cátedra 06/2010- 06/2014, Universidad del Valle de México (Toluca): Asignaturas: Matemáticas aplicadas a los materiales, Seminario de temas centrados en ciencia y tecnología, Modelos y prototipos en plásticos, Seminario de estrategias de competitividad. Universidad del Valle de México 2017A: Profesor Colaborador 06/2015-06/2016, UPV Universitat Politècnica de Valencia (Esp.), Diplomado de Especialización en Tecnologías Interactivas y Fabricación Digital: Asignaturas: Interfaces naturales, Herramientas avanzadas para controles táctiles. Máster en Tecnologías Interactivas y Fabricación Digital: Asignaturas: Interfaces de prototipado.

Este artículo presento una exploración de la experiencia educativa en un curso de Diseño Industrial “Estudio LDI aplicado-especialidad”, donde se implementó el Diseño Especulativo como una metodología innovadora para

abordar desafíos contemporáneos como la crisis climática, la salud mental y las implicaciones de la guerra por mencionar algunos. A través de la utilización de herramientas digitales de vanguardia, como Rhinoceros 3D, Grasshopper y Fologram, los estudiantes fueron capaces de generar escenarios futuros y prototipos interactivos que desafiaron las convenciones del diseño tradicional.

El empleo de Lenguajes de Programación Visual, como Grasshopper, obligó a los estudiantes a adoptar un pensamiento paramétrico y algorítmico, transformando su proceso creativo y visualizarlo como cadenas de información semejantes al ADN en los seres vivos. Al diseñar sistemas generativos, los estudiantes experimentaron con la complejidad y la variabilidad, desarrollando una comprensión profunda de cómo las pequeñas modificaciones en los parámetros pueden tener un impacto significativo en el resultado final. Esta aproximación al diseño fomentó la innovación y la experimentación, permitiendo a los estudiantes explorar soluciones creativas y originales a problemas complejos.

La utilización de HoloLens para visualizar y experimentar los diseños en un entorno inmersivo enriqueció aún más la experiencia educativa. Al interactuar con sus creaciones en un espacio tridimensional, los estudiantes pudieron evaluar la eficacia de sus propuestas y refinar sus ideas de manera más intuitiva. Esta combinación de herramientas digitales y metodologías de diseño permitió a los estudiantes desarrollar habilidades transferibles en diseño generativo, pensamiento computacional y resolución de problemas complejos, preparándolos para enfrentar los desafíos del diseño en un mundo cada vez más digital e interconectado.

Procesos co-creativos con IA: dos enfoques comparativos

Vanessa Sattelle Gunther. Diseñadora industrial con licenciatura en Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudios de maestría en Advanced Product Design en el Umea Institute of Design, Suecia. Es Profesora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI-UNAM) en donde anteriormente también fue Coordinadora de Investigación y Vinculación. Ha participado en proyectos CONAHCYT y del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT de la UNAM, así como en vinculación con empresas. Trabajó en Philips Design Research y Van Berlo en Holanda, Smart Design en Nueva York y Toyota en Japón. Actualmente cursa el Programa de Doctorado en la FAD UNAM y su investigación se centra alrededor de los procesos co-creativos con herramientas de Inteligencia Artificial. Es responsable del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Diseño del CIDI-UNAM.

Actualmente la comunidad de diseño hace uso de diversas herramientas de Inteligencia Artificial Generativa. La IA se aplica sobre todo en las fases iniciales creativas de proyectos, como son la definición de problema, investigación, generación de conceptos y elaboración de imágenes. Durante esta etapa, las exploraciones con IA pueden verse como un proceso co-creativo entre el diseñador y esta tecnología, generando nuevos ecosistemas creativos. Sin embargo, es necesario preguntarnos cuáles son los mecanismos que existen detrás de los resultados obtenidos y el discurso capitalista que la IA puede estar replicando, en donde sesgos ya presentes con anterioridad se propagan e intensifican, en ocasiones sin conocimiento de ello por parte del diseñador. El presente artículo presenta ejercicios rápidos con Modelos de Texto a Imagen (TTI) a manera de ejemplos, analizando la narrativa y los imaginarios sociotécnicos que comunican los resultados. Se discuten y comparan dos enfoques y procesos distintos: el primero guiado por la IA, con instrucciones breves y abiertas, vs. el segundo con un claro objetivo y conocimiento de la problemática y el contexto, dirigido por el diseñador. Se presenta un modelo comparativo entre los dos procesos. Finalmente se hace hincapié en la necesidad de generar conciencia en la comunidad de diseño y en particular en el ámbito educativo sobre los posibles riesgos del uso de la IAGen en la etapa inicial en proyectos, así como estrategias para lograr mejores resultados en el uso de la IA orientada hacia el diseño para la transición.

Optimización y desarrollo sostenible: viabilidad metodológica en el diseño de biomateriales para el entorno construido

Gustavo Jesús Islas Valverde. Doctor en Diseño. Grado y Cédula de Doctor en Diseño (PNCP CONACYT), Julio 2020, Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Diseño (PNCP CONACYT) Agosto 2016, Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México. Cédula de Ingeniero en Alimentos (Universidad Autónoma Metropolitana UAM-I), Agosto 1997. Estudio de dibujo y pintura

en Academia Nacional de San Carlos. Profesor de asignatura en el Centro Universitario UAEM Valle del Chalco. Estancia de Investigación en el Centro de Investigación en alimentación y desarrollo CIAD Hermosillo Sonora durante la maestría en 2016. Últimas publicaciones en colaboración con la Universidad de Génova Italia, con la Dra. Adriana Del Borghi y su equipo de investigación con el artículo "Use of EPD System for designing new building materials: the case study of a bio-based thermal insulation panel from the pineapple industry by-product". Integrante del Grupo Bidesignio, con artículos de divulgación para la conservación de especies en condiciones no favorables. Ganador del Premio ANUIES a la mejor dirección de brigadas ecológicas en 2012. Certificador de materiales de envase y embalaje por (IMPEE) Manejo de equipo automatizado y muestras biológicas (ISEM).

La naturaleza se ha convertido en una importante fuente de inspiración para la innovación tanto tecnológica como de procesos a través de mecanismos de traducción basados en diversas disciplinas del conocimiento, como la Biología, Biotecnología, Ingeniería, Diseño y otras que han contribuido desde sus expertises en el proceso de generación del conocimiento. De manera integrativa, los diferentes campos potencian esta práctica, interpretando los procesos y formas en que la misma naturaleza ha resuelto problemáticas en procesos de selección natural que han durado millones de años y que pueden retomarse para ser llevados a escalas de aplicación antrópica de una manera intencional. Esta "traducción" del conocimiento y su transferencia al entorno construido, considera el nivel organizativo de los componentes materiales con miras hacia la optimización de los procesos, con el objetivo de aproximarse hacia la viabilidad de los materiales sostenibles, en este sentido, se llevó a cabo un análisis metodológico secuencial en donde se visualizó la importancia del orden de los pre tratamientos de subproductos de origen vegetal para alcanzar los requerimientos de diseño y aplicabilidad a través del despliegue y potencialización de las propiedades de sus componentes que influyen notablemente en la forma, su estructura, el proceso y su función, las cuales se concluyó representan una estrategia para el desarrollo de nuevos materiales.

COMISIÓN 37. DISEÑO DECOLONIAL

Esta Comisión sesionó online el Viernes 1 de Agosto de 2025 a las 10.00hs (ARG).
Coordinación: Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

En esta comisión se presentó **"Diseño decolonial y no excluyente: territorios, saberes y diálogos"** (Cuaderno 275) con los resultados del Proyecto 12.9 del mismo nombre, que dirige Fabiola Knop y Mariana Pittaluga (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina).

Cada artículo de esta publicación plantea un desplazamiento, desde el co-diseño comunitario hasta la descolonización tipográfica, desde pedagogías críticas hasta nuevas formas de habitar el territorio. Este cuaderno celebra el disenso, lo común y lo diverso, y concibe al diseño como campo de disputa y transformación. Los resultados de este Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la Línea de Investigación N°12 Complejidades y Periferias.

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 presentó en esta oportunidad son: 12.7 La periferia de la periferia: Diseño en territorio (Cuaderno 232); 12.6 Diseño y Complejidad (Cuaderno 228) junto a la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), 12.8 Memorias sociales y resistencias culturales en las pos-dictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales (Cuaderno 258), 12.4 La historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante (Cuaderno 125), 12.3 Visualidades expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios (Cuaderno 119) y 12.1. Narrativas Gráficas (Cuaderno 74), los cuatro junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina); y 12.2 Repensar la alfabetización a partir de la multimodalidad (Cuaderno 89) junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina) y el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

Nacional del Comahue (Argentina), presentados en los Coloquios 2012-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron:

Diseño decolonial y no excluyente: territorios, saberes y diálogos

Mariana Pittaluga

El caso de la tipografía Montserrat: un análisis desde la perspectiva decolonial y de género

Mariana Pittaluga

Codiseño centrado en la comunidad: reflexiones desde la experiencia

Ivana Primitz y Natalia Zlachevsky

Descolonización tipográfica: Un enfoque hacia la revitalización de lenguas originarias

María Laura Olcina

Diseño industrial emprendedor: en busca de la soberanía proyectual

María Eugenia Correa y Enrique D'Amico

Acerca del diseño ontológico y crítico como alternativa al posdesarrollo

Oscar Zalazar, Laura Beatriz Torres y José Cuervo Sola

La Córdoba homeostásica

José María Aguirre

Observatorio Colaborativo de Diseño y Género

Manuela Eva Roth y María Macarena Zufriategui

Huellas Revisitadas: Mujeres en la Gestión y Producción del Diseño Industrial en Argentina

Franco Duilio Chimento y Gisela Paola Kaczan

Patrimonio, identidad y diseño desde América Latina: el rescate emotivo como método creativo para la emancipación cultural

Valeria Dulitzky

Emergencia de Nuevas Narrativas del Proceso Proyectual de Diseño: Metodologías en el margen

Oscar Andrés Acuña Pontigo

Diseño Participativo: Nuevas competencias y desafíos para el Diseño

Alejandro Rodríguez Musso y Rossana Bastías Castillo

Cuatro notas críticas sobre diseño, dependencia, obsolescencia y nuevo lenguaje composicional

Juan Carlos Rodríguez Torrent y Rodrigo Vargas Callegari

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

Valores, origen del proyecto de Diseño e innovación contemporánea

Rafael Molina, Omar Acevedo y Alvaro Huirmilla

Proyecto Teleteca: Una experiencia internacional transdisciplinar del Observatorio Textil y Moda CEI-TEX de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso

Ana María Iglesias Daveggio y Lorena Ramos Tuccillo

Hacer aula: implicaciones disruptivas para resignificar la práctica educativa

María Ximena Dorado Velasco y Luis Fernando Herrera Romero

Destejer-ser: desaprender del diseño

Valentina Alcalde Gómez y Nicole Polo Pérez

Diseño cuando hago realidad el pensamiento: prácticas situadas del diseño en la Amazonia colombiana

Camila Pacheco Bejarano y Yandy Álvarez Delgado

Uma teoria do espaço para as Américas

Fernando Luiz Lara

Hacia un entendimiento de la identidad de la “Arquitectura Peruana Contemporánea”: una aproximación regionalista y transcultural Emerson Quispe y Juan Montalván Lume Biografía del objeto provisional

Ernesto Oroza

Paradigmas emergentes en los métodos de diseño: Una visión decolonial en la enseñanza del diseño gráfico

Arodi Morales-Holguín y Edgar Oswaldo González-Bello

Diseño, complejidad y periferia. Aportes epistemológicos para transformar la práctica del diseño

Christian Chávez López

COMISIÓN 38. INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN COMUNICACIÓN

Esta Comisión sesionó online el Viernes 1 de Agosto de 2025 a las 12.00hs (ARG).

Coordinación: Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires, Argentina).

En esta comisión se presentó “**Investigación formativa en comunicación II**” (Cuaderno 250) con los resultados del Proyecto 25.4 del mismo nombre, que dirigen Fabiola Knop-Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) junto a Carlos Andrés Arango-Lopera (Universidad de Medellín, Colombia).

El proceso de investigación formativa, compuesto de estrategias como los semilleros de investigación, los proyectos de aula y los trabajos de grado, articula una de las mejores estrategias para formar a jóvenes investigadores. En Colombia, el campo de estudios de la comunicación ha sido uno de los terrenos donde más se ha impulsado este proceso. En este trabajo se presentan noticias y sentires de dicha labor, a través de los artículos que integran el presente monográfico. Se resalta la utilidad que reviste pensar en nuevos problemas de investigación con marcos referenciales clásicos, lo cual, lejos de presentar estatismo en la teoría repercute, en nuevas miradas sobre asuntos transversales. Temas como la música urbana, la moda, las orientaciones sexuales, la comunicación estratégica en contextos de desarrollo social y la memoria asoman en estas páginas como notas de campo de estudiantes

aún en formación que van descubriendo en su andar investigativo el inmenso poder de la construcción social de significados. Con ello, se reconoce que la investigación en comunicación no solo es un ejercicio académico, sino una forma de empoderar a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio en sus contextos sociales. En conjunto, el documento refleja un compromiso con la formación de nuevos talentos en el ámbito de la comunicación en Colombia, promoviendo la pasión por descubrir y la producción de conocimiento relevante. Los resultados de este Proyecto continúan enriqueciendo las investigaciones de la Línea de Investigación N°25 Imagen y Diversidad.

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 presentó en esta oportunidad son: 25.3 Imagen y Diversidad (Cuaderno 169), 25.2 La Imagen personal frente a los nuevos desafíos 2020 (Cuaderno 118) y 25.1 Comunicación e Imagen personal 360° (Cuaderno 97), los dos últimos junto a AICI— Association of Image Consultants International, presentados en los Coloquios 2017-2024 (Entre paréntesis se consigna el Cuaderno donde se publican los resultados correspondientes al Proyecto). Tiene por antecedente al Proyecto “Colombia y la investigación formativa en comunicación I” (Cuaderno 214), perteneciente a la Línea de Investigación N°20 Diseño Difuso: Prácticas de Diseño y Tendencias dirigida por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo—UP y Universidad de Buenos Aires-UBA, Argentina).

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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Investigación formativa en comunicación II (Cuaderno 250)

Mantener las preguntas, pero actualizar los puntos de mira

Carlos Andrés Arango-Lopera. Comunicador, Magíster y Doctor en Filosofía. Adelanta el Posdoctorado Multidisciplinar en Diseño en la Universidad de Palermo. Líder del grupo de investigación Holográfico, del programa Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de Medellín. Sus áreas de trabajo: imaginarios urbanos, música y consumo. CEO de la @agenciadelperreito, desde donde se divulgan investigaciones en perreo y reggaetón, proyecto piloto del Centro de Estudios en Perreo.

El proceso de investigación formativa, compuesto de estrategias como los semilleros de investigación, los proyectos de aula y los trabajos de grado, articula una de las mejores estrategias para formar a jóvenes investigadores. En Colombia, el campo de estudios de la comunicación ha sido uno de los terrenos donde más se ha impulsado este proceso. En este trabajo se presentan noticias y sentires de dicha labor, a través de los artículos que integran el presente monográfico. Se resalta la utilidad que reviste pensar en nuevos problemas de investigación con marcos referenciales clásicos, lo cual, lejos de presentar estatismo en la teoría repercute, en nuevas miradas sobre asuntos transversales. Temas como la música urbana, la moda, las orientaciones sexuales, la comunicación estratégica en contextos de desarrollo social y la memoria asoman en estas páginas como notas de campo de estudiantes aún en formación que van descubriendo en su andar investigativo el inmenso poder de la construcción social de significados. Con ello, se reconoce que la investigación en comunicación no solo es un ejercicio académico, sino una forma de empoderar a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio en sus contextos sociales. En conjunto, el documento refleja un compromiso con la formación de nuevos talentos en el ámbito de la comunicación en Colombia, promoviendo la pasión por descubrir y la producción de conocimiento relevante.

Música de barrio, negocio de ciudad: Alcolirkoz, gentrificación y turistificación en Medellín

María Paula Quintero-Buriticá. Integrante del semillero Comunicación persuasiva y puro flow, Facultad de Comunicación, Universidad de Medellín. Estudiante de Comunicación Gráfica Publicitaria. Emprendedora. Interesada en las relaciones entre música urbana y cultura.

Carlos Andrés Arango-Lopera. Comunicador, Magíster y Doctor en Filosofía. Adelanta el Posdoctorado Multidisciplinar en Diseño en la Universidad de Palermo. Líder del grupo de investigación Holográfico, del programa Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad de Medellín. Sus áreas de trabajo: imaginarios urbanos, música y consumo. CEO de la @agenciadelperreo, desde donde se divulgan investigaciones en perreo y reggaetón, proyecto piloto del Centro de Estudios en Perreo.

En un momento determinado, lo que una ciudad es también se escribe mediante los éxodos de quienes la habitaron en el pasado y los arribos de quienes llegan a vivirla en el presente. Partidas y llegadas pueden ser físicas o imaginarias, pero van determinando la topología del territorio y su contorno simbólico. Parte de eso queda registrado en la música. Por eso, esta investigación se centra en el análisis de las narrativas de las letras de Alcolirkoz, grupo de rap emblemático de la cultura popular en Medellín. Su material, rico en descripciones de personajes y tradiciones locales, resuena con los problemas propios de la tensión entre clases sociales, los ejercicios hegemónicos del poder y las resistencias de los ciudadanos. En ese contexto, se toman la gentrificación y la turistificación como focos del análisis, en búsqueda de recuperar y ampliar las referencias que rebotan en sus canciones. Mediante una ruta hermenéutica, se analizan los fragmentos de líricas alusivos a estos fenómenos, y se comentan a la luz de la transformación que actualmente vive la ciudad. Los resultados adelantan un escenario de reflexión sobre las dinámicas globales que encuentran poca o baja contención en los entornos locales, una de las mayores particularidades de las sociedades actuales.

La moda femenina en el espectador con respecto al rol de la mujer entre los años 70 y 80

Alejandra Castañeda Cardona. Comunicadora Social, Universidad Católica de Oriente, Colombia

Daniela González García. Comunicadora Social, magíster en Gerencia del Desarrollo Social de la universidad EAFIT. Docente-investigadora del programa de Comunicación Social de la Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, donde lidera el grupo de investigación Communis. Ha presentado ponencias en eventos nacionales y escrito textos académicos en las áreas de comunicación para el cambio, arte y memoria.

La moda como forma de expresión no verbal, ha ganado importancia en las investigaciones recientes sobre los sentidos y significados asociados a la vestimenta. A lo largo de la historia, la moda ha sido un medio para comunicar identidades y significados, adaptándose a diferentes contextos culturales y de época. Durante las décadas de los años 70 y 80, período marcado por la liberación femenina y la adquisición de derechos, la moda también reflejó cambios con relacionados con los roles que las mujeres iban asumiendo socialmente. En consecuencia, se pretende determinar cuáles fueron los roles más relevantes de la mujer en la sociedad y su representación en las formas de vestir presentadas en el periódico El Espectador, uno de los medios de comunicación más importantes y antiguos de Colombia, en un periodo de tiempo que comprende los años 70 y 80. El presente trabajo se elaboró bajo una metodología cualitativa, en donde el método aplicado es el diseño documental, método de tipo histórico que pretende comprender un fenómeno social y cultural, a partir del análisis de los textos; arrojando, como resultados un rastreo histórico de los oficios de las mujeres en la época descrita y el análisis de las representaciones de la moda femenina en periódico El Espectador. Los hallazgos muestran influencias significativas de la moda femenina en contextos sociales representativos, sin embargo, no se han traducido netamente en las formas en las que se representaba la moda en el periódico.

Tu pinta, tu voz: la indumentaria intervenida como discurso de autenticidad

Daniel Andrés Calao Villalba. Estudiante de Comunicación Gráfica Publicitaria, integrante del semillero de investigación Comunicación Persuasiva y Puro Flow, Facultad de Comunicación Universidad de Medellín.

El presente proyecto de investigación se adentra en el mundo de la indumentaria intervenida, explorando cómo esta forma de expresión artística y personalizada se convierte en un poderoso medio de comunicación. Específicamente, se examina cómo los estudiantes de pregrado de la Universidad de Medellín utilizan la ropa intervenida como un vehículo para transmitir discursos de autenticidad. Más allá de ser simplemente una manifestación de moda, la ropa intervenida se convierte en un canal cargado de significado cultural y personal, desafiando las concepciones tradicionales de identidad y autenticidad. Este estudio se propone comprender en profundidad los discursos de autenticidad que se comunican a través de la vestimenta personalizada, centrándose en la identificación de las expresiones artísticas presentes en la indumentaria de los estudiantes y en la comprensión de cómo estas personalizaciones definen su imagen pública y construyen discursos de autenticidad frente a su entorno social.

Lencería inclusiva: Un estudio semiótico de una marca comprometida con la diversidad de género

Laura Vanessa Diaz-Grajales. Estudiante de Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, Universidad de Medellín. Su área de interés es el mercado de la lencería. Promueve el empoderamiento femenino a través de sus investigaciones y proyectos. Su objetivo es transformar la industria, destacando la importancia de la autoestima y la confianza en las personas.

Sandra Milena Palacio-López Ingeniera Administradora y Magister en Ingeniería - Ingeniería Administrativa, con conocimiento y experiencia en el campo del mercadeo, estudio del comportamiento del consumidor, visibilidad organizacional, marketing interno, lealtad de marca y gestión de la calidad.

El vestuario actúa como un medio que manifiesta y contribuye en la construcción y expresión de la identidad de personas transgénero. Este artículo analiza, desde una perspectiva semiótica, cómo una marca de lencería inclusiva contribuye a la expresión y afirmación de la identidad de personas transgénero. Al explorar los elementos simbólicos de sus diseños, campañas y mensajes de marca, el estudio investiga cómo la lencería se convierte en un medio para validar la identidad de género y desafiar las normas tradicionales de vestuario. La investigación aborda desde la teoría de Pierce analizando la carga simbólica de los objetos de vestuario, y cómo estos funcionan como vehículos de expresión y resistencia ante los estigmas sociales. Este análisis aporta una nueva comprensión sobre el rol de las marcas inclusivas en la moda íntima y su impacto en la representación y aceptación de identidades de género diversas.

Teorías Sociales y Grindr: Reflexiones sobre Poder, Género y Sexualidad

Andrés F. Lozano Buitrago. Estudiante de la Facultad de Comunicación Social- Periodismo de la Universidad Externado de Colombia.

El presente artículo busca desarrollar un estado del arte sobre la aplicación Grindr y su abordaje desde diversas aproximaciones teóricas desde las ciencias sociales y humanas, destacando la influencia de teorías como la biopolítica y el biopoder de Michel Foucault, que analizan cómo Grindr actúa como un mecanismo de control social que normaliza comportamientos sexuales. Asimismo, se exploran conceptos como utopías y heterotopías, junto con la performatividad del género de Judith Butler, para comprender cómo los usuarios construyen identidades en esta plataforma. La teoría de la dominación masculina de Pierre Bourdieu se aplica para examinar cómo Grindr refuerza a la heteronormatividad y las jerarquías de género. Además, se discute la deshumanización del cuerpo en la era digital según Paula Sibilia y se analizan las reglas de coherencia sexo genérica y la extimidad en relación con la intimidad en línea. También se aplican las teorías de Gayatri Spivak para realizar un análisis de la aplicación desde miras poscoloniales, de la subalternidad y la interseccionalidad. Este análisis crítico ofrece una visión integral de Grindr como un espacio virtual complejo que influye en la sexualidad, las relaciones y la identidad de sus usuarios.

Princesas Disney ante una visión local y femenina que revisa los estereotipos de género

Yizeth Katherine Arango Cortés. Comunicadora Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín. Participó en el Semillero de Investigación Comunicación Persuasiva y Puro Flow. Realizó experiencia de intercambio académico en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO, México).

Este es un momento crítico, especialmente en América Latina, que requiere la redefinición de los roles de género a lo largo de nuestras vidas. En ese contexto, no se puede subestimar la influencia de la colonización discursiva, que se manifiesta a través de la academia y la representación cinematográfica, con ejemplos emblemáticos como las películas de Disney, las cuales desempeñan un papel importante en la perpetuación de estereotipos de género. La investigación que se llevó a cabo se sumerge en estas cuestiones esenciales, que gravitan en torno a conceptos universales, como influencia cultural, la incansable lucha por la igualdad de género y la arraigada representación de estereotipos de género en nuestra sociedad. Por lo tanto, en este estudio se aborda la colonización discursiva, partiendo de la base de que las representaciones cinematográficas en las películas de Disney pueden contribuir a la promoción de estereotipos de género. El estudio se realizó en 2022 con estudiantes universitarios, a fin de reconocer la influencia de estos estereotipos desde una serie de preguntas relacionadas con el empoderamiento femenino, la identidad de género y la adopción de estereotipos estadounidenses en nuestra cultura local. Los resultados muestran que hay una sensibilidad diferente frente al asunto y un mayor nivel de consciencia sobre estos estereotipos, si bien muchos se mantienen aún arraigados en la audiencia.

Explorando las fronteras del humor negro: una mirada al poder y la crítica social

Juan Camilo Arismendi Contreras. Estudiante de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Externado de Colombia.

El humor negro y su relación con el poder han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la literatura hasta la neurociencia. Autores como Juan Villoro, Julia Kristeva y Natalia López-Moratalla han aportado perspectivas únicas sobre cómo el humor negro puede funcionar como un mecanismo de defensa en situaciones límite, reflejar dinámicas sociales más amplias y ser influenciado por diferencias de género en el cerebro. Por otro lado, Susana Castellanos y Vicente Molina Foix han explorado el uso del humor negro como herramienta de crítica social en contextos complejos como el colombiano, ofreciendo una visión crítica y perspicaz sobre su papel en la sociedad contemporánea. Finalmente, estudios de María Pérez Yglesias y Alberto Sánchez Álvarez han profundizado en las complejas dinámicas entre el humor negro y el poder, desafiando las normas convencionales de la comedia y explorando su influencia en la construcción de identidades y relaciones sociales.

Medellín, dime de qué alardeas y te diré qué escondes: narrativas urbanas desde la exploración de las contradicciones en la construcción de su identidad a través del caso Perros Criollos

Jose D. Castillo Clavijo. Estudiante de Comunicación Gráfica Publicitaria, integrante del semillero de investigación Comunicación Persuasiva y Puro Flow, Facultad de Comunicación, Universidad de Medellín.

El presente estudio tiene como objetivo analizar las narrativas populares sobre la ciudad de Medellín, con el fin de comprender cómo estas construyen y perpetúan una imagen de progreso y resiliencia, mientras ocultan tensiones socioculturales subyacentes. Para ello, se emplea un enfoque cualitativo basado en el Análisis Crítico del Discurso (ACD), que permite identificar las estructuras discursivas que refuerzan ciertas ideologías dominantes. El estudio se apoya en el análisis de contenido de episodios seleccionados del video-podcast Perros Criollos y en entrevistas semiestructuradas a residentes de Medellín, con el fin de explorar cómo los discursos de innovación y superación moldean la identidad paisa, forma como se denomina al imaginario de valores y actitudes que hacen reconocibles a las personas de esta ciudad. Los resultados aportarán una perspectiva crítica sobre la construcción de la identidad regional y las dinámicas de poder que subyacen en estas narraciones

Cambio social y nueva teoría de la estrategia en procesos de movilidad urbana

Isabel Cristina Torres Estrada. Doctora en Comunicación Estratégica, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente titular y miembro del Grupo de Investigación Epilión de la UPB Medellín. Fundadora de la Red Internacional de Investigadores en Publicidad-RELAIP.

Nicolás Lorite García. Doctor en Ciencias de la Información. Profesor Titular de Comunicación e Información Audiovisual de la UAB. Director del MIGRACOM (Observatorio y Grupo de Investigación de Migración y Comunicación) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En los últimos años, la finalidad de la comunicación estratégica ha sido objeto de reflexión, en relación a su función primordial de impactar audiencias y obtener objetivos comerciales. Lo anterior, ha dado lugar a una nueva perspectiva, resultado de un acercamiento a las ciencias humanas. Este enfoque, denominado nueva teoría de la estrategia, busca establecer un diálogo entre esos objetivos comerciales y el impacto social de su implementación. De tal forma que, desde el proceso mismo de planeación, la comunicación estratégica entra en diálogo con los intereses de lo que denomina agentes, que son esos sujetos que impacta el accionar de la comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación busca: analizar la relación entre la comunicación para el cambio social y la nueva teoría de la estrategia, a fin de reconocer las posibilidades que ofrece a la movilidad urbana. Desde un enfoque cualitativo, la investigación recoge el testimonio de 12 expertos iberoamericanos en comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica y movilidad urbana, a partir de entrevistas semiestructuradas. Los resultados, evidencian el papel de la nueva teoría de la estrategia y las oportunidades que su implementación representó para el cambio social, en el desarrollo de programas y estrategias de movilidad urbana.

Comunicación y memoria: una mirada a la identidad cultural rural a partir de las historias de vida de los ancianos agricultores de Rionegro (Antioquia, Colombia)

Jaime Arbey Atehortúa Sánchez. Candidato a doctor en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia). Magister en Lingüística, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Especialista en Pedagogía y Didáctica, Universidad Católica de Oriente (Rionegro, Antioquia). Comunicador Social-Periodista, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Docente tiempo completo, Universidad Católica de Oriente. Coordinador semillero de investigación Mnémosis: Comunicación, narrativas y memoria, Grupo de Investigación Communis.

Sindy Lorena Tabares León. Comunicadora Social, Universidad Católica de Oriente (Rionegro Antioquia), integrante del semillero de investigación Mnémosis: Comunicación, narrativas y memoria.

Manuela Ríos González. Comunicadora Social, Universidad Católica de Oriente (Rionegro Antioquia), integrante del semillero de investigación Mnémosis: Comunicación, narrativas y memoria.

En el artículo se muestra los resultados del trabajo de investigación que se realizó a partir de entrevistas a un grupo de agricultores seleccionados de la base de datos del grupo de la tercera edad del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia). El objetivo era identificar las formas como la identidad cultural y rural de los campesinos de Rio negro se manifiesta en los discursos orales y en los procesos de memoria de la población adulto mayor. La investigación se alimenta de los aportes de las teorías de autores como Halbwachs y Giménez, quienes son el soporte para el desarrollo de las categorías identidad cultural, memoria, ruralidad e historias de vida. Para esta investigación se empleó la técnica de entrevistas semiestructurada mediante la historia oral a un grupo de 12 campesinos de adultos mayores del municipio de Rionegro. Como resultado se encontró, en cuanto a la memoria colectiva, que los adultos mayores agricultores del municipio de Rionegro construyen y reconstruyen en sus discursos todos los sucesos y recuerdos del pasado. Este cúmulo de hechos hacen que ellos, a partir de sus imaginarios, generen una construcción social en el marco rural. En cuanto a identidad cultural, los adultos mayores, al transcurrir de los años, mantienen un sentido de pertenencia frente a ellos mismos y frente a su territorio. Esto da cuenta que ellos no viven, sino que habitan sus entornos, lo hacen parte de ellos como su mayor patrimonio cultural donde se guardan todas las experiencias e historias del pasado y de las cuales ellos fueron protagonistas. Finalmente, en la ruralidad se refleja que estas personas son totalmente emocionales debido a la relación tan estrecha que formaron con su territorio, pues cuidan y defienden a toda costa sus tierras. Su trabajo lo realizaron con afectividad y sentimentalismo ya que es el legado que les dejaron sus ancestros.

Panenka.com: creación de un medio de comunicación digital interactivo enfocado en periodismo deportivo a través de la transmedia

Harris Sebastián Camacho Sánchez. Estudiante de último semestre de Comunicación Social.

Edgar Calderón Sanín. Docente-coordinador programa Comunicación Social Universidad Católica de Oriente. Rionegro Antioquia.

Este proyecto está vinculado al Semillero de Comunicación Social: Apropiación Social del Conocimiento. Grupo de Investigación Communis. Universidad Católica de Oriente. Los medios de comunicación, el periodismo y los deportes están envueltos en una convergencia digital y la importancia de integrarlos de forma adecuada posibilita la expansión y profundidad en el relato, además permite que el usuario la continúe, creando así nuevos mundos narrativos, formando parte y siendo protagonista de la historia. El optimismo de Pavlik (2001) y Gilmour (2004) refuerza la función del periodismo colaborativo o el periodismo 3.0, en ella se afirma la capacidad que tienen las plataformas en la web de promover la participación del ciudadano que tiene algo para decir. Este nuevo concepto permite crear un contexto valioso y diferente a los monopolios comerciales, transformando a los usuarios en productores de contenido, sumando así su conocimiento y apoyando la inteligencia colectiva.

COMISIÓN 39. EMOCIÓN, ESPACIO Y TIEMPO

Esta Comisión sesionó online el Viernes 1 de Agosto de 2025 a las 14.00hs (ARG).
Coordinación: Sandra Navarrete (Universidad de Mendoza, Argentina).

En esta comisión se presentó **“Diferentes contextos espacio temporales en arquitectura y diseño”** (Cuaderno 280) con los resultados del Proyecto 24.4 del mismo nombre, que dirige Sandra Navarrete (Universidad de Mendoza, Argentina).

Este Proyecto se enfoca en las variaciones que acontecen en el espacio arquitectónico en relación con el momento histórico en el que fue concebido.

Los resultados de este 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. Los proyectos anteriores al que se presentó en esta oportunidad son: 24.3 Creatividad, Emoción y Espacio III (Cuaderno 197), 24.2 Creatividad, Emoción y Espacio II (Cuaderno 167) y 24.1 Creatividad, Emoción y Espacio I (Cuaderno 109) junto a la Universidad de Mendoza (Argentina) presentados en los Coloquios 2020-2023 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron:

Creatividad, espacio y emoción IV. Diferentes contextos espacio temporales en arquitectura y diseño.

Prólogo

Sandra Navarrete

La espacialización del tiempo. Un esbozo fenomenológico sobre la dinámica de la experiencia estética

Luis Álvarez Falcón

La intersubjetividad en experiencias espaciales arquitectónicas

Donovan Jorge Lomeli Mendoza

X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

Comprensión, estructura y novedad

Eduardo Ovidio Romero

El concepto de sombra en el tiempo, entendido como símbolo de ambigüedad humana, expresividad, interioridad y conflicto

Werner Von Lippke

El silencio como categoría espacial: una aproximación fenomenológica a la arquitectura cultural de Rogelio Salmona en Bogotá

Angie Sanjuan Buitrago

Arquitectura de un tiempo sin tiempo: memoriales

María Lourdes Brancato y Amira Sánchez

El silencio visual de la muerte. Ausencia de color en el diseño de álbumes musicales

Milagros Díaz López

Una relación espacio tiempo imaginaria. El arte de contar una historia en los videojuegos

Fiorella Rodríguez

Una aproximación a la experiencia espacial del habitar la casa en tiempos de pandemia

Adrián Baltierra Magaña, Donovan Jorge Lomelí Mendoza y Jatziri Márquez Cervantes

Habitar la salud: del espacio funcional al espacio que cuida. La arquitectura como mediadora entre cuerpo, emoción y dignidad

Alicia Pringles

La mirada del espacio de los Valles andinos centrales argentinos en tiempos de los viajeros del siglo XIX

Lorena Manzini Marchesi

El diseño del espacio arquitectónico desde la concepción fenomenológica

Sandra Navarrete

COMISIÓN 40. COMPLEJIDAD EN EL DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Viernes 1 de Agosto de 2025 a las 16.00hs (ARG).

Coordinación: Instituto de Investigación en Diseño, Universidad de Palermo, Argentina.

En esta comisión se presentó **“Complejidad en el diseño, desafíos y perspectivas”** (Cuaderno 272) con los resultados del Proyecto 12.10 del mismo nombre, que dirige Arodi Morales-Holguín (Universidad de Sonora) y Gerardo Vázquez Rodríguez (Universidad Autónoma de Nuevo León).

El diseño contemporáneo enfrenta un escenario desafiante: debe lidiar con la carga histórica de su propio desarrollo mientras se ve urgido a adaptarse a nuevas realidades. En un mundo cada vez más complejo, las disciplinas ya no pueden actuar de forma aislada; necesitan integrarse y complementarse para fortalecer sus enfoques y optimizar sus resultados frente a los retos sociales actuales. Se busca aportar a esa discusión, profundizando en los nuevos paradigmas que impulsan la innovación dentro de las disciplinas del diseño. Se trata de una oportunidad valiosa para el crecimiento de este campo y de quienes lo ejercen.

Los resultados de este Proyecto continúan avanzando sobre las investigaciones de la Línea de Investigación N°12 Complejidades y Periferias.

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 presentó en esta oportunidad son: 12.6 Diseño y Complejidad (Cuaderno 228) junto a la Universidad Autónoma de Nuevo León (México); 12.9 Diseño decolonial y no excluyente: territorios, saberes y diálogos (Cuaderno 275); 12.8 Memorias sociales y resistencias culturales en las pos-dictaduras latinoamericanas: de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales (Cuaderno 258) junto al IIGG-UBA (Argentina); 12.7 La periferia de la periferia: Diseño en territorio (Cuaderno 232); y guarda relación con los Proyectos 12.4 La historieta desbordada y estallada. Un lenguaje mutante (Cuaderno 125), 12.3 Visualidades expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios (Cuaderno 119) y 12.1. Narrativas Gráficas (Cuaderno 74), los cuatro junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina); y 12.2 Repensar la alfabetización a partir de la multimodalidad (Cuaderno 89) junto al Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires (Argentina) y el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue (Argentina), presentados en los Coloquios 2012-2025 (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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentaron las siguientes ponencias:

Presentación Complejidad en el diseño, desafíos y perspectivas (Cuaderno 272)

Arodi Morales-Holguín

Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestro en Administración por la Universidad de Sonora; Master en Publicidad y Marketing y Licenciado en Diseño Gráfico. Es Profesor/investigador de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora (México). Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Nivel I. Perfil deseable de PRODEP de la SEP. Es editor de la revista de investigación Madgu de la Universidad de Sonora. Se desempeña en las líneas de generación y aplicación del conocimiento: estudios sobre diseño.

El diseño contemporáneo enfrenta un escenario desafiante: debe lidiar con la carga histórica de su propio desarrollo mientras se ve urgido a adaptarse a nuevas realidades. En un mundo cada vez más complejo, las disciplinas ya no pueden actuar de forma aislada; necesitan integrarse y complementarse para fortalecer sus enfoques y optimizar sus resultados frente a los retos sociales actuales. Se busca aportar a esa discusión, profundizando en los nuevos paradigmas que impulsan la innovación dentro de las disciplinas del diseño. Se trata de una oportunidad valiosa para el crecimiento de este campo y de quienes lo ejercen.

Más allá de la recursividad autogenerativa. Lo imaginario como el fundamento de lo real

Adolfo Benito Narváez Tijerina. Doctor en Arquitectura (UNAM, 1997), Investigador Nacional nivel 3 de CONAH-CYT, Doctor Honoris Causa (2021). Profesor Titular C, Universidad Autónoma de Nuevo León.

El trabajo aborda el papel del observador en la creación de la noción de realidad. Se indaga en la evolución de la mente humana y su relación con el lenguaje y el arte, desde la teoría de los tres mundos de Eccles y Popper, y desde la idea de Jaynes sobre el surgimiento del lenguaje en el Pleistoceno. Se discuten diversas hipótesis fundamentadas que sugieren que la presencia del observador puede influir en la formación de la realidad objetiva. Se introduce la noción de un meta-agente emergente en los SCA, sugiriendo que éste puede ser equiparable a la

noción de consciencia colectiva. Se aborda la limitación fenomenológica en la percepción, se propone la exploración de nuevos modos de comunicación y percepción.

Netnografía una herramienta que se puede aplicar en el diseño urbano-arquitectónico

Gabriela Carmona Ochoa. Es Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Diseño Arquitectónico por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Actualmente está adscrita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila como Profesora Investigadora titular "C"; imparte cátedras a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado en diversas universidades y centros educativos del sector público y privado. Ha sido Coordinadora del Posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila y fue fundadora del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo DAU en esta misma universidad. Su principal interés de investigación es la imagen de la ciudad, lo que la ha llevado a indagar sobre diversos modos de representación; particularmente el análisis de ambientes en el ciberespacio y las redes sociales virtuales que estos facilitan para su aplicación al estudio de los imaginarios urbanos.

Es autora y coautora de artículos científicos, en revistas nacionales e internacionales, también es autora y coautora de libros científicos a nivel nacional e internacional. Ha sido árbitro revisor de artículos de investigación a nivel nacional e internacional y jurado de tesis a nivel nacional de licenciatura, maestría y doctorado. También ha sido evaluadora de la convocatoria de becas nacionales de CONAHCYT y pre evaluador de candidatos para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores SNII/ CONAHCYT. Ha dirigido y dirige actualmente diversas tesis a nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT SNII nivel 2 y es Profesora con Perfil Deseable del PRODEP-SEP.

Este trabajo presenta a la netnografía como una herramienta derivada del método cualitativo, que puede ser aplicada para el diseño en urbanismo y arquitectura; en la primera parte, se abordan los principales enfoques de la investigación cualitativa, detallando los procesos de obtención y análisis de información. Asimismo, se describe el papel del investigador, quien, al aplicar este método, podrá identificar patrones narrativos explicativos entre diversas variables, para interpretarlos y describirlos en sus estudios; posteriormente, se profundiza en dos herramientas clave para la investigación en urbanismo y arquitectura, en primer lugar, se presenta la etnografía como base de la netnografía, destacando sus técnicas y métodos para recopilar y analizar información, permitiendo así la comprensión de sucesos y hechos de la realidad, incluso en contextos complejos. A continuación, se introduce la netnografía, también conocida como etnografía virtual, etnografía cibernética, tecnografía, investigación etnográfica en línea o ciber-antropología; esta metodología se desarrolla en entornos digitales y proporciona los elementos necesarios para analizar las formas de socialización en Internet, pero demostrando como el mundo virtual y el real se complementan; finalmente, se expone cómo esta herramienta ha sido aplicada en estudios dentro del campo del diseño en la arquitectura y el urbanismo.

Sistemas complejos adaptativos e imaginario social: fundamentos para el estudio del diseño

Gerardo Vázquez. Doctor en Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-Investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. México. Investigador Nacional CONAHCYT Nivel II.

Este artículo tiene como objetivo principal explorar las posibles articulaciones teóricas entre los sistemas complejos adaptativos y los imaginarios sociales, con el fin de aportar una base conceptual para el estudio contemporáneo del diseño, la arquitectura y la ciudad. En primer lugar, se presentan los postulados que orientan el enfoque propuesto, estableciendo un marco introductorio. En un segundo momento, se realiza una revisión general de los conceptos fundamentales asociados a la complejidad, la adaptación y su abordaje desde la teoría sistémica. El tercer apartado está dedicado al análisis del imaginario social, atendiendo tanto a su dimensión conceptual como a su operatividad dentro de sistemas sociales complejos. Finalmente, se ofrecen conclusiones que justifican la pertinencia de estudiar los objetos de diseño como manifestaciones emergentes del imaginario colectivo, y como interfaces adaptativas entre el sistema social y su entorno.

El impacto de la IA en el escenario que enfrenta el diseñador

Arodi Morales-Holguín. Profesor Investigador de Tiempo Completo Departamento de Arquitectura y Diseño, Universidad de Sonora. Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM), con Maestría en Administración, Máster en Publicidad y Marketing y Licenciado en Diseño Gráfico. Es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 1). Es Editor responsable de la Revista Mundo Arquitectura Diseño gráfico y Urbanismo (MADGU) de la Universidad de Sonora. Forma parte del comité científico de revistas de investigación y programas de posgrado en México y el extranjero. En el campo profesional ha dirigido un despacho de diseño por más de 15 años. Se desarrolla en la línea de Investigación: Estudios sobre diseño.

Desde finales del siglo pasado y, sobre todo, en las últimas décadas, la complejidad que enfrenta el mundo es mayor, lo cual va anexionando nuevos problemas y retos a la realidad que vive el diseñador en su ejercicio como formación, ello obliga a redoblar esfuerzos que le permita enfrentar de mejor forma dicha complejidad. Una de las variables que ha destacado en ello es la Inteligencia Artificial (IA), cuya presencia crece a un ritmo vertiginoso, influyendo en buena parte de nuestras actividades. Para el diseñador, la IA aún parece seguir envuelta en un manto que dificulta dilucidar sus alcances y consecuencias, tanto positivas como negativas. Lo que resulta evidente es la adhesión de la IA como promotor de una mayor complejidad. En este sentido, el objetivo de este trabajo busca indagar la perspectiva de diseñadores sobre la influencia de la IA tanto en su formación como en la práctica profesional; apoyado en un estudio cualitativo, a través de la recopilación de datos que indagan sobre las posibles amenazas de la IA y las habilidades que se consideran necesarias para enfrentar dicho contexto, aplicado a estudiantes del área de diseño. Los resultados develan perspectivas en ambos sentidos sobre asumir a la IA como posible amenaza o aliado; por otro lado, claramente se considera necesario incrementar las habilidades ante la nueva realidad. Aún hay mucho por comprender sobre este tema de particular relevancia para el diseñador y su actividad.

Propuesta de Modelo con orientación Transdisciplinar para abordar Problemas Complejos desde el Diseño

Erika Rogel Villalba. Doctora en Investigación en Diseño, por el Colegio de Chihuahua (COLECH), con maestría y doctorado en Investigación en Arte y Diseño por Sheffield Hallam University y licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Líder del Cuerpo Académico Consolidado 116 Diseño Usuario y Entorno, con Perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNII nivel 1. Sus líneas de Investigación y Generación y Aplicación al Conocimiento (LGAC) son Metodología para el Diseño, Responsabilidad Social, Educación en el Diseño y Sostenibilidad.

Leonardo Moreno Toledano. Doctor en creación y teorías de la cultura, por la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP), con maestría en Diseño Holístico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y licenciatura en diseño gráfico (UIN). Es docente investigador del Departamento de Diseño del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ y miembro del sistema nacional de investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación incluyen la complejidad en el diseño, los acercamientos no unidisciplinarios y la generación y circulación del conocimiento en el diseño.

La disciplina del diseño ha experimentado avances significativos a lo largo de su historia, particularmente en la manera en que se conciben los problemas y se comprende al usuario. Estos cambios han implicado una creciente responsabilidad en torno al uso sustentable de los materiales, así como una orientación hacia la resolución de problemas cada vez más complejos. La complejidad inherente a muchos de los proyectos contemporáneos exige enfoques innovadores para su abordaje, los cuales pueden desarrollarse desde diversas perspectivas: disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, entre otras.

En este artículo se presenta una aproximación metodológica para enfrentar problemáticas complejas mediante el diseño de un Modelo con orientación Transdisciplinar para abordar Problemas Complejos desde el Diseño. Esta propuesta surge del proyecto Repensando el Diseño a través de la lucha contra la violencia de género, en el marco de la Nueva Agenda Urbana: Estudio de caso, Ciudad Juárez, México. El proyecto fue realizado en colaboración entre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Carleton University. A partir de esta experiencia, se

reflexiona sobre el proceso de desarrollo y se propone un modelo que sintetiza los principales procesos llevados a cabo durante su implementación.

Estrategias didácticas en los talleres de diseño gráfico: análisis del currículo de dos instituciones del noroeste de México mediante una revisión documental

Edna Yanina López Cruz. Estudiante de Doctorado en Innovación Educativa con enfoque en teoría curricular por la Universidad de Sonora. Maestra en Innovación Educativa, con licenciatura en Diseño Gráfico por la misma institución. Maestra de asignatura en la licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de Sonora. Cuenta con experiencia profesional en ámbito publicitario y editorial.

Edgar Oswaldo González Bello. Doctor en Ciencias Sociales, con Maestría en Innovación Educativa. Es profesor-investigador (Titular) de tiempo completo en la Universidad de Sonora. Miembro del núcleo académico básico del Posgrado en Innovación Educativa (PNPC-CONACyT). Forma parte del Cuerpo Académico: Innovación Educativa (UNISON-CA-58-Consolidado) y miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Cuenta con reconocimiento (2021-2025) del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) y del Perfil PRODEP-SEP. Coordinador académico del programa de Licenciatura en Educación. Se desempeña en las líneas de generación y aplicación del conocimiento: Condiciones, Programas y Políticas institucionales en el Cambio Educativo, además de Procesos y Componentes de la Innovación Educativa.

Arodi Morales-Holguín. Profesor Investigador de Tiempo Completo Departamento de Arquitectura y Diseño, Universidad de Sonora. Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM), con Maestría en Administración, Máster en Publicidad y Marketing y Licenciado en Diseño Gráfico. Es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 1). Es Editor responsable de la Revista Mundo Arquitectura Diseño gráfico y Urbanismo (MADGU) de la Universidad de Sonora. Forma parte del comité científico de revistas de investigación y programas de posgrado en México y el extranjero. En el campo profesional ha dirigido un despacho de diseño por más de 15 años. Se desarrolla en la línea de Investigación: Estudios sobre diseño.

El taller de diseño gráfico se ha considerado como una de las asignaturas con mayor cantidad de espacios en la malla curricular de algunas instituciones de educación superior que ofertan la licenciatura. En el caso de la Universidad de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, con programas reconocidos de diseño, no son la excepción a la regla, por lo cual el presente texto tiene como objetivo analizar el currículo de diseño gráfico de estas dos universidades del Noroeste de México, comparándolos con una serie de estudios especializados en la enseñanza mediante asignaturas de tipo taller, siguiendo una metodología de revisión documental. Los resultados de dicha revisión exponen cómo, los programas de diseño de otras universidades también han adecuado los talleres en sus currículos; sin embargo, presenten problemas en cuanto a falta de innovación o la necesidad de incorporar enfoques interdisciplinarios en la enseñanza que favorezcan la formación.

Diseño basado en sistemas complejos para la organización de comunidades: grupos de recreación histórica experimental lúdica

María Martha Margarita Silva González. SNII candidata y Docente en UVM desde 2022. Posdoctorante CONAH-CYT sobre Recreación histórica y sistemas complejos con Dra. Liliana Sosa en FARQ, UANL. Doctorado en Educación Suma Cumme Laude. Diseño científico en FCFM. Miembro Asociado REDIE. Presidenta de AMEXCOMBAHD.

Liliana Beatriz Sosa Compeán. Doctora en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos; Máster en diseño y desarrollo de nuevos productos y licenciada en Diseño industrial. Profesora titular en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), Jefa de investigación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras.

Los Grupos de Recreación Histórica Experimental Lúdica (GRHEL) son comunidades culturales con un enfoque a veces deportivo, a veces artístico, que recrean el pasado con fines educativos y sociales por medio de prácticas

lúdicas. Este estudio explora cómo aplicar principios de sistemas complejos adaptativos (SCA) al diseño organizativo de estos grupos para fortalecer su resiliencia y autogestión. A través de un enfoque cualitativo, se proponen intervenciones en formación, estandarización, comunicación y uso de artefactos. Se plantea que el diseño, como estructurador de sistemas, puede generar organizaciones culturales más adaptativas y sostenibles.

De la imagen gráfica a la representación cultural, una mirada desde la complejidad y la teoría socio-cultural

Paola Guadalupe Gracia Olivas. Doctora y Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora, Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad del Valle de México. Actualmente es becaria de Estancias Posdoctorales por México en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora. Investigación sobre interdisciplina, diseño, cultura digital, representaciones y género.

Arodi Morales-Holguín. Profesor Investigador de Tiempo Completo Departamento de Arquitectura y Diseño, Universidad de Sonora. Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM), con Maestría en Administración, Máster en Publicidad y Marketing y Licenciado en Diseño Gráfico. Es reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 1). Es Editor responsable de la Revista Mundo Arquitectura Diseño gráfico y Urbanismo (MADGU) de la Universidad de Sonora. Forma parte del comité científico de revistas de investigación y programas de posgrado en México y el extranjero. En el campo profesional ha dirigido un despacho de diseño por más de 15 años. Se desarrolla en la línea de Investigación: Estudios sobre diseño.

El presente artículo busca abordar algunas de las relaciones teóricas entre imagen gráfica y representación cultural, partiendo de la perspectiva compleja entre diseño y comunicación, así como de algunas teorías socioculturales que aportan tanto al campo del diseño como al de la cultura. Es importante entender la complejidad como un espacio de generación de conocimiento, pero también como una estrategia que nos ha permitido romper con el canon científico y proponer nuevos métodos para el estudio de fenómenos emergentes. Uno de los principales cambios que han dado lugar a lo que conocemos como complejidad tiene que ver con el salto de la modernidad a la posmodernidad. Además, la visión plural concibe al diseño como parte activa de un discurso ideológico, el cual tiene una función bidireccional en la cultura, por lo que no escapa de las desigualdades culturales que se manifiestan a través de los discursos estéticos, aquellos que no solo responden a una lógica visual, sino también económica, política y social. Por tanto, analizan algunas de las principales posturas socioculturales y contextuales como perspectivas capaces de aportar a los estudios del diseño, partiendo de una metodología teórica-crítica, concluyendo en un modelo integrador que busca colaborar en la reconstrucción de la relación entre imagen-representación y representación-cultura, como la clave integradora que nos invita a concebir el diseño como una herramienta de resistencia frente a las representaciones predominantes.

El pensamiento complejo en la elaboración de imágenes en la IA generativa

María Eugenia Sánchez Ramos. Universidad de Guanajuato, México. Profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Económico Administrativas en el Departamento de Estudios Organizacionales. Doctora en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM), Maestra en Artes Visuales, Licenciada en Diseño Gráfico (UNAM). Es miembro del SNI nivel I. Responsable del Cuerpo Académico Consolidado: "Diseño y Cultura". Líneas de investigación son estudios organizaciones, equidad de género, ergonomía y salud ocupacional, métodos del diseño, emprendimiento y divulgación científica.

Myriam Montoya López. Universidad de Guanajuato, México. Profesora de asignatura de la Universidad de Guanajuato en la División de Arquitectura, Arte y Diseño, en el Departamento de Diseño y Arquitectura. Doctora en Artes (UG), Maestra en Docencia Universitaria para la Educación Digital (UG), Maestra en Administración (UVAQ), Licenciada en Diseño Gráfico (UVAQ). Líneas de investigación: multimodalidad educativa, métodos del diseño, inteligencia artificial aplicada en el aula e historia de la evolución tipográfica.

En la actualidad la enseñanza del diseño gráfico sigue el paradigma teórico de la linealidad, sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial requiere de procesos multidisciplinares y dinámicos que están en contextos complejos. La presente investigación es cualitativa, descriptiva y exploratoria se orienta al estudio del proceso de generación de ilustraciones tradicionales con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) generativa. El estudio se desarrolla en la Unidad de Aprendizaje (UDA) Computación II con una población de 79 estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de Guanajuato durante el periodo enero-junio 2025. La metodología parte del enfoque del pensamiento complejo a través de un proceso sistemático de ejercicios realizados en el aula.

Desafíos del diseño autopoietico transdisciplinar. Pensar sistémico en el proceso creativo arquitectónico

Juan Andrés Sánchez García. Arquitecto por la Universidad Veracruzana, Especialista en Métodos estadísticos por la Universidad Veracruzana, Maestro en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyección Arquitectónica Urbana por la UDG, Doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Veracruzana y Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la UAEM. Actualmente Posdoctorante en Vinculación con la Universidad de Xalapa y el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la UV. Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. Miembro del SIN de México.

Este trabajo es un producto de un ejercicio de diseño en arquitectura que cuestiona, reflexiona y propone una forma de pensar sistémico para el desarrollo de propuestas innovadoras ante desafíos complejos en el área de la creatividad. Ante este contexto se muestra la manera en que la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy permea en una forma de resolver problemas de arquitectura aplicados al proceso proyectual y configuracional de un diseño arquitectónico.

El planteamiento se cimienta bajo la hipótesis que la Teoría de Sistema ayuda a configurar el proceso de diseño al abstraer un sistema de características del problema planteado y que se puede colocar emergencias que detonen estructuras distintas y se alimente con la unión o adhesión de otros sistemas abierto para construir un sistema de respuesta bajo la premisa de la autopoiesis transdisciplinar. Por tanto, se tiene como objetivo demostrar el proceso de diseño evolutivo que representó las reconfiguraciones de un sistema dado para resolver un problema urbano mediante el diseño arquitectónico y que sea parte de una didáctica para mejorar los procedimientos creativos en la academia de arquitectura. Finalmente se concluye que esta metodología de autopoiesis transdisciplinar explica las bondades de adherir sistemas abiertos entre sí y robustece las metodologías creativas en los talleres diseño en arquitectura, lo que lleva a mantener vigente el proceso proyectual distante a las herramientas digitales que hoy imperan en el mundo del diseño.

Explorando la relación entre complejidad y ciudad: Reflexiones sobre planeación urbana y proyecto urbano en relación con la forma de la ciudad

Luisa Melina Cisneros Ramírez. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Artista-investigadora. Actualmente, cursa el Doctorado en Diseño y Estudios Urbanos (UAM Azcapotzalco). Maestría en Diseño Fotográfico de la Universidad Iberoamericana, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la UNAM. Ha participado en coloquios sobre diseño, arte y ciudad, además de exhibir su trabajo artístico en muestras colectivas e individuales en México y Colombia. Su línea de investigación abarca el arte y la ciudad.

Olivia Frago Susunaga. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Doctora en Crítica de la Cultura y la Creación Artística en la UAEMEX. Se ha desempeñado como docente en licenciatura y posgrado en instituciones públicas y privadas. Actualmente, es profesora investigadora en la UAM Azcapotzalco, donde pertenece al Grupo de Investigación Teoría y Creación de la Imagen. Su línea de investigación abarca el diseño, el arte y la ciudad desde enfoques semióticos, estéticos, discursivos, complejos y transdisciplinares.

Laura Cecilia Arzave Márquez. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La Profesora Laura Cecilia Arzave Márquez estudió la Licenciatura como Ingeniera Arquitecta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN),

la Maestría en Planeación Metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Actualmente es Profesora dentro del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.

Este texto se ha desarrollado desde un enfoque de la complejidad, considerando las interrelaciones entre las múltiples variables que inciden en la comprensión de los fenómenos sociales y culturales presentes en los más diversos ámbitos, incluyendo, sin duda, la ciudad. El trabajo analiza la propuesta de Rafael López Rangel (1992) de "impensar la ciudad", enfoque que trasciende la racionalidad instrumental al integrar dimensiones históricas, culturales, políticas y sociales en el estudio urbano. Critica los enfoques reduccionistas basados en datos cuantitativos que fragmentan la comprensión de la complejidad metropolitana, destacando cómo estos ocultan las dinámicas dialécticas que configuran las urbes latinoamericanas. Se enfatiza la necesidad de replantear los paradigmas disciplinares mediante un giro epistemológico que considere la interacción entre planeación urbana (planes estratégicos) y proyectos específicos, articulando escalas macro y micro para responder a contextos socioculturales particulares. Los principales hallazgos en este trabajo plantean a la forma urbana como expresión de procesos socioeconómicos históricos, donde la arquitectura refleja las bases productivas de cada sociedad; La dualidad plan-proyecto como herramienta para conciliar visiones técnicas con experiencias vecinales, superando la estandarización neoliberal; El pensamiento complejo de Morin (2007) como sustento teórico para integrar metodologías cuantitativas sin reducir la realidad urbana a parámetros estadísticos y finalmente que se plantea una postura crítica ante los marcos regulatorios basados en datos descontextualizados que ignoran las prácticas sociales del habitar la ciudad.

Paisaje cultural, producción de valor y diseño de transiciones

Luis E. Castro Solís. Ingeniero Civil (UAdeC, 1990), Master en Ingeniería Ambiental (ITESM, 2000). Doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UAEM, 2015). Profesor investigador adscrito a la Facultad de Ingeniería US de la UAdeC. Coordinador académico de la Maestría en Investigación Social de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Se desarrolla y discute en el presente texto, un modelo teórico de sistemas socioecológicos, a partir de la teoría de sistemas moderna (o de segunda generación), desde el paradigma de sistema: entorno; se consideran los sistemas funcionales autopoiesicos comunicativos de acuerdo al análisis de Luhmann, acoplados a sistemas heteropoiésicos en el espacio de fases, por supuesto como sistemas abiertos disipativos (Prigogine) pero más que nada como sistemas materiales históricos en el espíritu de la crítica Marxiana de todo lo existente. El modelo describe enlaces comunicativos (interfases operacionales de sistemas) en términos transdisciplinarios (aludiendo a la observación de emergentes en el entorno del sistema -más allá del paradigma disciplinario y no a comunicaciones entre subsistemas funcionales de la sociedad moderna que corresponde a un paradigma multi e interdisciplinario) que desbordan una antropología cultural ecosemiótica y envolventes (visión global generalista de haces de fenómenos más que fenómenos aislados).

En su fundamento lógico del sistema socioecológico moderno, desde la tradición cibernética, parte de la hipótesis primaria de la necesidad de un aparato organizador como motor explicativo de la gama de fenómenos en dos escenarios: sustentabilidad fuerte, en términos de una estabilidad cultural: naturaleza y democracia capturada, en términos de una crisis civilizatoria heterolítica y disbiosis en el marco del capitaloceno.

Finalmente, propone un marco para la identificación de sistemas socioecológicos concretos (Paisaje cultural), vale decir, un método de análisis de sistemas humanos en búsqueda de sustentabilidad fuerte mediante la producción de valor socioecológico habilitante para una transición desde el diseño de abajo a arriba.

Modelo de Desarrollo Sistémico de Ideas: Un enfoque integral para proyectos complejos de diseño

León Felipe Irigoyen. Profesor/Investigador de Tiempo Completo (Titular A) en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNI) Nivel C. Es Doctor en Diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Chihuahua), Maestro en Diseño Gráfico Digital por la Universidad Iberoamericana (Tijuana, B.C.) y Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Gestalt de Diseño (Xalapa, Ver.).

El objetivo de este documento es presentar un modelo conceptual diseñado para estructurar, guiar y representar la generación de ideas en el ámbito del diseño, ya sea de procesos, servicios, experiencias, comunicaciones, productos o emprendimientos. Integrando fundamentos de pensamiento sistémico y complejo, el modelo propone una estructura flexible que se adapta a las distintas etapas del desarrollo de un proyecto, permitiendo abordajes segmentados y de naturaleza progresiva, ajustados a la complejidad de cada iniciativa. Su diseño se basó en una revisión crítica de modelos conceptuales existentes, complementada con un proceso iterativo de desarrollo y validación empírica mediante talleres con diseñadores y emprendedores. El resultado es un esquema visual que interrelaciona todas las variables involucradas en un proyecto complejo, facilitando desde la ideación inicial hasta el diagnóstico y mejora de iniciativas en marcha. Finalmente, se destacan sus ventajas frente a otros enfoques similares, subrayando su valor práctico en la exploración creativa y su capacidad para abordar situaciones de forma holística y sostenible.

Mobiliario urbano y su función instrumental en la habitabilidad

Gilberto Saldívar Cantú. Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Maestro en Ciencias de la Educación con Campo en Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Doctorando de la Facultad de Arquitectura (FARQ) de la UANL.

Tadeo Noel Presa González. Licenciado en Diseño Industrial, Maestro en Ciencias con Orientación a la Gestión e Innovación del Diseño y Doctorando de la Facultad de Arquitectura por la UANL.

Karina Soto Canales. Arquitecta por la Universidad de Monterrey, Maestra en Ciencias de la Planificación de Asentamientos Humanos y Doctora en Filosofía en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la UANL FARQ. Profesora Investigadora de la UANL-FARQ.

El presente documento analiza la interacción sujeto-objeto-entorno que se produce en la utilización de un banco en un espacio semipúblico dentro de la Facultad de Arquitectura (FARQ) del centro educativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde se explora como la forma del objeto de diseño promueve diversas funciones y actividades. En este contexto, se pretende evidenciar la función explícita del objeto como de su morfología, con el objetivo de revalorar el proceso de diseño frente a la estandarización del mobiliario urbano (banco, bancas, asientos) a partir de su distribución y adaptabilidad. Para el caso de estudio, se documenta el amplio espectro de funciones que se le asignan al objeto y su relación, con la jerarquía de necesidades establecida por Maslow las cuales demuestran cómo no sólo se proporciona un elemento de descanso. A través de la observación directa, el registro fotográfico y la utilización de diversas herramientas metodológicas se integran y sintetizan cualidades formales y funcionales, lo que permite categorizar lo tangible e intangible, lo fisiológico y aquello que permite alcanzar los más altos niveles de satisfacción, bienestar en la usabilidad de dicho objeto, donde cada actividad que se produce en dicho espacio, visibiliza la complejidad que se produce como parte del proceso de diseño de mobiliario. Los hallazgos revelan que las soluciones que integrales promueven espacios de habitabilidad y bienestar al adaptarse a la diversidad de necesidades humanas.

El espacio público identidad e imaginarios: una mirada desde los sistemas complejos.

Adilene Cornejo García. Egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestra en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la Universidad Autónoma de Guerrero, Doctorante en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesora investigadora en la Facultad de Arquitectura, UANL.

José Antonio González Espinoza. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias para la Planificación de Asentamientos Humanos, Doctor en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor investigador en la Facultad de Arquitectura, UANL.

La creciente globalización y expansión urbana han posibilitado la emergencia de los estudios sociales y espaciales como detonante de las interrelaciones humanas. El progresivo avance en la concientización y estudios relacionados a los fenómenos sociales han generado un puente que implica la incorporación del sujeto y la sociabilidad;

esta dicotomía permite comprender como las estructuras sociales y culturales influyen en la experiencia subjetiva. Vivimos en una sociedad con exceso de información. Entender cómo una sociedad otorga significado a su espacio o territorio a partir de sus procesos históricos permite no solo conocer esos procesos, sino también entender su funcionamiento interno y las formas de interacción que se producen dentro de ella.

En la configuración que expresa toda ciudad y/o asentamiento humano, existen dos tipos básicos de espacio: el público que abarca a las mayorías, y los espacios con una función o propiedad particular que expresa una determinada actividad privada. Así, la manifestación del espacio público como motor en la construcción de ciudadanía y del encuentro social implica una reflexión política que plantea escenarios vinculados a la accesibilidad, la transparencia y la libertad.

Por tanto, es importante entender como el diseño del espacio público puede coadyuvar en la conformación y construcción de la realidad a través de los imaginarios sociales; los cuales están asociados a las experiencias, anhelos, percepción, imaginación, etc. Es a través de estos, que los grupos sociales expresan intuitivamente sus deseos, sueños, aspiraciones, proyectos y utopías.

En este marco, el espacio público se consolida como un componente esencial en la construcción de identidad e imaginarios sociales, ya que permite comprender cómo los habitantes perciben, viven y proyectan la ciudad. Esta investigación se apoya en una metodología teórico-conceptual que analiza teorías y modelos para construir una base interpretativa que ayude a entender fenómenos sociales complejos como los imaginarios sociales.

La complejidad en la conformación de la identidad en la ciudad. El caso del mercado Pantaco en Azcapotzalco

Ricardo Ruiz Salinas. Profesor Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Diseñador Industrial de la UAM-A y con una maestría en Comunicación Visual por la Universidad Mexicana. Después de experiencia laboral en la iniciativa privada durante una década comienza su vida académica en el 2012 en su alma máter. La orientación de sus investigaciones se centra en la fotografía como un vehículo para la transmisión de la cultura.

Andrea Cristina Martínez Fragoso. Licenciada en Comunicación y periodismo de la Universidad Latinoamericana, actualmente es alumna de la licenciatura en Diseño Industrial en la UAM-A. Su interés en la investigación se centra en los estudios de la cultura, la comunicación, ciudad y semiótica.

El artículo analiza la relación entre identidad urbana desde la complejidad. El objetivo es comprender cómo la identidad, lejos de ser un constructo individual y aislado, se configura a partir de múltiples factores sociales, culturales, históricos y políticos. El estudio se centra en el Mercado Pantaco en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, destacando la importancia de la historia, la diversidad y los aspectos políticos en la construcción de la identidad. Se parte de la premisa de que la identidad es fundamental para la comprensión de los fenómenos urbanos. Se revisan distintas aproximaciones teóricas sobre la identidad, incluyendo las perspectivas de Shoemaker, Jiménez, Sánchez, Gilberto Giménez, Morales, Rafael Amo Usanos y Stuart Hall. Se emplea un enfoque cualitativo, apoyado en la revisión de literatura y el uso de imágenes fotográficas del mercado, para ilustrar cómo los factores históricos, culturales y políticos interactúan y configuran la identidad local. La metodología integra miradas socio-antropológicas y desborda los límites disciplinarios tradicionales, abordando la identidad como un fenómeno multifactorial y dinámico. A lo largo del trabajo se plantea que la identidad, tanto personal como colectiva, se construye y transforma constantemente a través de interacciones sociales, culturales y políticas. En el caso de Azcapotzalco y el Mercado Pantaco, la identidad local se caracteriza por su dinamismo y por la coexistencia de elementos históricos, sociales y políticos que se entrelazan y redefinen continuamente. Se concluye que la identidad urbana es una construcción social compleja, influida por múltiples factores y en constante transformación.

COMISIÓN 41. EPISTEMOLOGÍA Y DISEÑO

Esta Comisión sesionó online el Viernes 1 de Agosto de 2025 a las 18.00hs (ARG).

Coordinación: Roxana Ynoub (Universidad de Palermo, Argentina).

En esta comisión se presenta **“Creatividad humana y artificial desde el esquema de Rich Gold”** (Cuaderno 284) con los resultados del Proyecto 27.4 del mismo nombre que dirige Roxana Ynoub (Universidad de Palermo, Argentina).

El presente número (284) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: Creatividad humana y artificial desde el esquema de Rich Gold, continúa con la serie de Epistemología de la Investigación, dirigida por la Roxana Ynoub del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, “Creatividad humana y artificial desde el esquema de Rich Gold”, se inscribe en la Línea de Investigación (22) Creatividad, emoción y espacio.

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
<https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/archive>

En esta comisión se presentan las siguientes ponencias:

Creatividad humana y artificial desde el esquema de Rich Gold. Prólogo

Roberto Céspedes

Revisitando las cuatro gorras de Rich Gold: Reflexiones a la luz de la experiencia docente

Roxana Ynoub

Recorridos y diálogos heurísticos en el desarrollo creativo junto a la Inteligencia Artificial

Laura Amalia Martínez Alcántara

Creatividad en la era de la inteligencia artificial: de tareas repetitivas al flujo conceptual

Angie Sanjuan Buitrago

Reinterpretación del Marketing Digital desde el Esquema de Rich Gold: Vinculación del Arte, Ciencia, Diseño e Ingeniería hacia la Heurística de la Innovación

Eduardo Alberto Navas Alarcón

La interpretación del esquema Rich Gold en el diseño interior: del proyecto al resultado

Christian Geovanny Sigcha Cedillo

La heurística de la innovación: La caracterización de la inteligencia artificial en los procesos creativos a partir del estudio de los esquemas teóricos de Rich Gold y Neri Oxman, y los métodos de Peirce

Ydaliz Negrón Berrios y Heidi Quintero Rodríguez

Epistemología del diseño: integración multidisciplinaria desde el Design Thinking, el modelo de French y la enseñanza del Diseño

Johanna Andrea Cuestas Camacho

Cruces y complejidades disciplinares: miradas desde lo artificial y lo humano

Margarita María Villegas García

Neuroplasticidad y Heurística de Innovación: Un Modelo para el Diseño Creativo en la Era de la Inteligencia Artificial

María Fernanda Soto Ayala

Rich Gold a través de la IA y su relación con la creatividad

Claudia Natalia Moncayo Guijarro

Reinterpretación del “Esquema de Rich Gold”: una fusión entre la inteligencia artificial y el enfoque humanista

Belén Merino Solar

Búsquedas diagramales: Esquema de Rich Gold entre redes colaborativas e inteligencia artificial

Saúl Castellanos

Relato analítico de un experimento epistemológico con inteligencia artificial

Guilherme Franck Tavares

El pensamiento que piensa o examina el pensamiento.

Carlos Manuel Altamirano Cruz

El dilema del Polímata: Reflexiones con la IA, una etnografía con las Inteligencias Artificiales Estrechadas (ANI)

Diego Contreras-Morales

Espacios híbridos transdisciplinares entre el diseño, el arte, la ingeniería y la tecnología bajo el enfoque heurístico

Vanessa Patricia Hoyos Dulanto

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

A

- Abner Josue Escobar Carreño > p. 15, 16
 Abril Vásquez Roncarolo > p. 177
 Adilene Cornejo García > p. 304
 Adolfo Benito Narváez Tijerina > p. 297
 Adrián Baltierra Magaña > p. 296
 Adrián Gustavo Choren > p. 90
 Adriana Cagigas Gil > p. 166
 Adriana Libonati > p. 193
 Adriana Yumi Sato Duarte > p. 117, 199
 Agustín Alincastro > p. 224
 Agustina Sario > p. 208, 210
 Alain Minera > p. 139
 Alberto Andrés Reyes González > p. 181
 Alberto Carlos Romero > p. 160, 242
 Alberto Franco Gomis > p. 122
 Alberto João Gime > p. 87
 Alberto Merlo > p. 14
 Alberto Porta Pérez > p. 223
 Alberto Reyes González > p. 116
 Alberto Rosendo Castillo Reyes > p. 11, 12
 Alberto Rossa-Sierra > p. 124
 Alberto T. Estévez > p. 279, 280, 281
 Alejandra Castañeda Cardona > p. 291
 Alejandra Kurbán > p. 13
 Alejandra Niedermaier > p. 240, 241
 Alejandra Sanemeterio > p. 143
 Alejandro Araque Mendoza > p. 220
 Alejandro Escobar Mateo > p. 85
 Alejandro Folga > p. 71, 113
 Alejandro Higuera Zimbrón > p. 25
 Alejandro Jesús Guerrero Torrenegra. p. 73
 Alejandro Rodríguez Musso > p. 288
 Alejo García de la Cárcova > p. 232
 Alexandra Cardoso > p. 127
 Alfonso Mondragón Flores > p. 164
 Alicia Campos Gajardo > p. 148
 Alicia Pringles > p. 296
 Alicia Vera > p. 43
 Alina Cibeá > p. 183
 Alonso Peñaherrera > p. 51
 Álvaro Alfonso Escobar González > p. 124
 Álvaro Daza Hernández > p. 215
 Álvaro Daza Hernández > p. 217
 Alvaro Huirmilla > p. 289
 America Alonso > p. 15
 America Alonso Ramírez > p. 235
 Amira Sánchez > p. 296
 Ana Beatriz Pereira de Andrade > p. 117
 Ana Carolina Generoso de Aquino > p. 78
 Ana Cecilia Mattei de Arruda Campos > p. 10
 Ana Cravino > p. 167
 Ana Cristina Arroyave Rojas > p. 92
 Ana Cristina Santos Parreiras > p. 32
 Ana García López > p. 166
 Ana Georgina Navarro Sarmiento > p. 115
 Ana González Collado > p. 122
 Ana Karla Freire de Oliveira > p. 276
 Ana Laura Ardiles > p. 56
 Ana María Campo De la Hoz > p. 260
 Ana María Iglesias Daveggio > p. 289
 Ana Melo > p. 257
 Ana Paula M. Leite > p. 46
 Ana Pértzel > p. 113
 Ana Vicens Poveda > p. 18
 Anabella Reggiani > p. 245
 Analia Alvarez > p. 13
 Analía Segal > p. 207, 209, 210
 André Leonardo Demaison > p. 113
 Andrea Bandoni > p. 120
 Andrea Carolina Camacho Yáñez > p. 45, 219
 Andrea Cristina Martínez Fragozo > p. 305
 Andrea Daniela Larrea Solórzano > p. 109, 181, 184, 188
 Andrea Fabiana Alem > p. 91
 Andrea Llorens Vargas > p. 121
 Andrea Medina Enríquez > p. 51
 Andrea Rivadeneira > p. 88
 Andrea Saltzman > p. 208, 209
 Andrea Suárez Reyes > p. 140
 Andrés Enrique Reyes González > p. 116
 Andrés F. Lozano Buitrago > p. 292
 Andrews Correa Lopes > p. 113
 Ane González Pérez > p. 270
 Angad Warang > p. 281
 Angel Ramón Peña Villegas > p. 66
 Angela Liliana Dotor Robayo > p. 242
 Ángela Monje Pascual > p. 274
 Angie Sanjuan Buitrago > p. 296, 306
 Annabella Ponce Pérez > p. 188
 Antonia Hargreaves Bueno > p. 224
 Antônio Roberto Miranda de Oliveira > p. 276
 Araceli López Reyes > p. 11, 12
 Araceli Soní Soto > p. 40
 Arcadio Alexander Aldana Rincón > p. 220
 Arianet Valdivia Mesa > p. 85, 87
 Ariel Gómez Ponce > p. 173
 Arodi Morales-Holguín > p. 289, 297, 299, 300, 301

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

A . B

Arthur C. Mead > p. 198
 Arturo Santamaría Ortega > p. 29
 Avatar Flores Gutiérrez > p. 65, 66, 67, 70
 Aylen Karina Medina Robalino > p. 187
 Azul Kikey Castelli Olvera > p. 247, 248
 Barbara Castro > p. 144
 Bárbara Júlia Coutinho Silva > p. 112
 Bárbara Zas Ros > p. 86
 Barrientos Mora Jesús Eladio > p. 47
 Beatriz Lorena Caicedo Guevara > p. 88
 Beatriz Pereira Lucchesi > p. 117
 Beatriz Rodríguez Pérez > p. 166
 Belén Dávila > p. 174
 Belén Merino Solar > p. 307
 Belén Salvatierra Meza > p. 132
 Benilde Reis > p. 48
 Berenice Hernández Deleyja > p. 93
 Bernabé Hernandis Ortuño > p. 121
 Bernardita Brancoli > p. 144
 Beto Val Esmeralda Itzel Álvarez C. > p. 36
 Biagio D'Angelo > p. 242
 Bianca Martins > p. 144
 Boris Aparicio Tejido > p. 217
 Bruno Arguinzonis > p. 228
 Bruno Borgna > p. 227

C

Camila Alejandra Molina Vargas > p. 60
 Camila Celeste Rivera Cordero > p. 237
 Camila Conde Vitale > p. 228
 Camila Pacheco Bejarano > p. 289
 Camila Rosaly Cusimayta Morocco > p. 54
 Camilo Arriagada Luco > p. 149
 Camilo Morón Castro > p. 115
 Candela Barriach > p. 184
 Candelaria Rivolta > p. 223
 Cara Milene Corrêa Soares > p. 200
 Carina Pérez Dib > p. 57
 Carla María Barrientos Salvatierra > p. 59
 Carla Montoya > p. 39
 Carla Paoliello > p. 120
 Carla Silva > p. 122, 127
 Carlos Andrés Arango-Lopera > p. 290, 291
 Carlos Augusto Veggi de Souza > p. 262
 Carlos Eduardo Burgos > p. 112
 Carlos Eric Berumen Rodríguez > p. 135
 Carlos Manuel Altamirano Cruz > p. 307

Carmen Del Pilar Fuentes Pizarro > p. 54
 Carmen Gómez Pozo > p. 121
 Carmen Luz López Miari > p. 86
 Carola Ruppel > p. 200
 Carolina Anderson Carioni Amorim > p. 48
 Carolina Köster > p. 97
 Carolina Magaña Fajardo > p. 170
 Carolina Vázquez Córdova > p. 118
 Cassia Leticia Carrara Domiciano > p. 77
 Catalina Paz Fuenzalida Fernández > p. 122
 Catalina Salazar Carrasco > p. 128
 Catarina Marques > p. 258
 Cecilia Bastida > p. 234
 Cecilia Casas-Romero > p. 122
 Celeste Garaffa > p. 149
 Celia Guadalupe Morales González > p. 105
 César Luis Díaz > p. 174
 César Soria-Morales > p. 100
 Cinthya Virginia Soto Hidalgo > p. 54
 Ciro Botta > p. 226
 Clara Mello Larissa Lopes > p. 112
 Clara Santana Lins Cerqueira > p. 30
 Claudia Alquezar Facca > p. 284
 Claudia Gabriela Vélez Chavarría > p. 26
 Claudia Natalia Moncayo Guijarro > p. 307
 Claudia Patricia Sanabria Moudelle > p. 90
 Claudia Pilar > p. 13
 Cláudia Regina Gaspar de Melo Albino > p. 126
 Claudia Roldan > p. 14
 Claudio Alejandro Ariza > p. 55
 Covadonga Lorenzo-Cueva > p. 51, 66
 Cristhian Andres Solarte > p. 99
 Cristina Amalia López > p. 114
 Cyntia Valladares > p. 95
 Charo López Marsano > p. 191
 Christian Chávez López > p. 289
 Christian Geovanny Sigcha Cedillo > p. 306

D

Dalia Angelita Hernández Castillo > p. 86
 Damián E. Sanmiguel > p. 170
 Dancizo Y. Toro-Rivadeneira > p. 273
 Daniel Alfredo Valero Caballero > p. 70
 Daniel Andrés Calao Villalba > p. 291
 Daniel Curbelo Piñero > p. 271
 Daniel Fernando Arango > p. 233, 234
 Daniel Sánchez Mateos > p. 218
 Daniela Calvo Rodrigues Dionizio > p. 75
 Daniela González Erber > p. 38

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

D

Daniela González García > p. 291
Daniela Laura Rondinone > p. 202
Daniela Soledad Deleo > p. 234
Daniela V. Di Bella > p. 18, 25, 36, 72, 132, 147, 206, 212, 243, 256, 262, 268, 278
Danilo Sunzunegui > p. 42
Davinia Hernández-Leo > p. 126
Delia H. Etcheverry > p. 164
Denilson Moreira Santos > p. 77
Denis Porto Renó > p. 73
Denise Krepki > p. 224
Diana Murad > p. 193
Diana Paola Angarita Niño > p. 45, 219
Diego A. Mejía Alandía > p. 229
Diego Contreras > p. 95
Diego Contreras-Morales > p. 307
Diego Fernando Marquez Casas > p. 158
Diego Martín Fiscarelli > p. 68
Diego Maté > p. 222
Dominique Adam > p. 78
Donovan Jorge Lomeli Mendoza > p. 295, 296
Dunja Lisbet Domínguez-Gálvez > p. 87

E

Edgar Calderón Sanín > p. 294
Edgar Oswaldo González-Bello > p. 289, 300
Edgar Saavedra Torres > p. 238
Edgar Valencia Contreras > p. 28
Edgard Mauricio Carvajal Ronderos > p. 9
Edislier Verdecia Gómez > p. 86
Edna Yanina López Cruz > p. 300
Edson Céspedes Sunagua > p. 12
Eduardo A. Russo > p. 245
Eduardo Alberto Navas Alarcón > p. 306
Eduardo Antonio Abarca Lucero > p. 185
Eduardo Araya-Castro > p. 37
Eduardo García Yzaguirre > p. 113
Eduardo José Ovalle Hernández > p. 235
Eduardo Loreto > p. 270
Eduardo Ovidio Romero > p. 296
Eduardo Battista > p. 264
Edward Bermúdez Macías > p. 236
Emmy Natalia Vargas Giraldo > p. 221
Eleonora Vallazza > p. 245
Eli Josue Tello Bragado > p. 285
Elia del Carmen Morales González > p. 104
Elisa Vial > p. 227

Eliton Felipe de Souza > p. 180
Elizabeth Retamozo > p. 200, 204, 233
Elsa Martínez Quintana > p. 184
Elvert Durán Vivanco > p. 123
Emmanuel Román Espinosa Lucas > p. 247
Enrique D'Amico > p. 288
Enrique Reyes González > p. 181
Erick Fernando Velázquez Muñoz. p. 237
Erik Ciravegna > p. 260
Erika Rivera Gutiérrez > p. 26
Erika Rogel Villalba > p. 299
Erinon Fernando González Santos > p. 221
Ernesto Fernández Sánchez > p. 86
Ernesto Monzón Larios > p. 265
Esteban Luciano Juárez > p. 243
Estefanía Slavin > p. 137
Estefany J. Castaños Cuchallo > p. 62
Esther Bendahan Cohen > p. 207, 209, 210
Esther Campos Serrulla > p. 215, 216
Esther Pizarro Juanas > p. 269
Eva Santin Álvarez > p. 19
Eyda Feeney > p. 61

F

F. Raquel Clouzet J > p. 62
Fabián Bautista Saucedo > p. 240
Fabiana Andrea Escobar > p. 16
Fabiane Vieira Romano > p. 9
Fabiola Knop > p. 232
Federico Del Giorgio Solfa > p. 109
Federico Silva Duarte > p. 92
Felipe Corvalán Tapia > p. 70
Félix Augusto Cardona Olaya > p. 156
Fermín Castillo Arcas > p. 197
Fernando Contreras > p. 95
Fernando Daniel Valdez Olmos > p. 116, 182
Fernando David Ocampo > p. 264
Fernando Gabriel Pagnoni Berns > p. 195
Fernando Hage Soares > p. 203
Fernando Luiz Lara > p. 289
Fiorella Rodríguez > p. 296
Fiorella Tazza Guevara > p. 100
Flavio Bevilacqua > p. 136
Flores Alarcón Carrasco > p. 123
Flores Garrido Larreguy > p. 91
Francisco Farit Acosta Pérez > p. 70
Francisco Javier Gallardo Hernández > p. 253
Francisco Javier Serón Torrecilla > p. 34
Franco Duilio Chimento > p. 288
Fredy Yesid Higuera Díaz > p. 49

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

G. H. I

Gabriel Borghi Moreira Carvalho > p. 10
Gabriela Carmona Ochoa > p. 298
Gabriela Durán-Aguilar > p. 124
Gabriela Guzmán Olguín > p. 240
Gabriela Lirussi > p. 14
Gabriela Pérez Iturra > p. 69
Gabriela Rodríguez Ciurol > p. 232
Genaro Hernández Camacho > p. 266
Georgina Argüello > p. 29
Gerardo Vázquez > p. 298
Gilberto Saldivar Cantú > p. 304
Giovanni Alejandro Sepulveda Valencia > p. 14
Giovanny Delgado Banegas > p. 168
Gisela Paola Kaczan > p. 288
Gladys García > p. 51
Gloria Carolina Escobar Guillén > p. 235
Gonzalo Carrasco Purull > p. 132
Greice Rejane Moraes Vaz > p. 32
Guadalupe del Rocío Valadez Hernández > p. 115
Guilherme Altmayer Grassine > p. 114
Guillermina Fressoli > p. 178
Guillermo Bengoa > p. 168
Guillermo José Jacobo > p. 13
Guillermo Sánchez Borrero > p. 42
Guillermo Sepúlveda Castro > p. 226
Gustavo Jesús Islas Valverde > p. 286
Harris Sebastián Camacho Sánchez > p. 294
Heidi Quintero Rodríguez > p. 306
Humberto Islas Ramos > p. 82
Ibar Federico Anderson > p. 56, 111
Ignacio Abratte > p. 225
Igor Prado > p. 113
Ilenia Arocha > p. 193
Inés Marco Aguilar > p. 122
Inés Viaña Morato > p. 202
Ira Nasser Rosa Oliveira > p. 33
Isaac Nieto Mendoza > p. 115
Isabel Cristina Torres Estrada > p. 293
Iván Burbano Riofrío > p. 183
Iván L. Sempere Massa > p. 92
Ivana Primitz > p. 288

J

Jaime Alzérreca Pérez > p. 161, 260
Jaime Arbey Atehortúa Sánchez > p. 294
Jaime Cortés > p. 38
Jatziri Márquez Cervantes > p. 296

Javier A. Pérez Díaz > p. 228
Javier Rombouts > p. 176
Jeferson Pereira de Almeida > p. 33
Jessica Beatriz Ramírez Rivera > p. 165
Jessica Blanco Marcos > p. 226
Jhon Alexander García Camargo > p. 52
Jimena Alarcón Castro > p. 122
Jimena Vanina Odetti > p. 116, 181
Joana Casteleiro Alves Pitrez Ferreira > p. 48
Joana Fonseca e Castro Pinho da Costa > p. 283
Joan-Francesc Fondevila-Gascón > p. 201, 204
Joel Astreo González López > p. 187
Johanna Friederike Reinke > p. 163
Johanna Patrica Sempértégui Ramírez > p. 10
Jordi Montañana Velilla > p. 223
Jorge Alfonso Juárez Li > p. 101
Jorge Calzoni > p. 233
Jorge Eduardo Zarur Cortés. p. 105
Jorge Espinoza Colón > p. 74
Jorge M. Castro Falero > p. 199
Jorge Marcelo Mas > p. 159
Jorge Pokropek > p. 168
Jorge Sánchez Munevar > p. 221
José Antonio Cera Ramos > p. 83
José Antonio González Espinoza > p. 304
José Carlos Carignano > p. 42
José Cuervo Sola > p. 288
José Chávez Muñoz > p. 122
José D. Castillo Clavijo > p. 293
José Ignacio García Suárez > p. 252
José Luis Betancourt Herrera > p. 85
José Luis Fernández > p. 68
José Luis Jasso Ríos Montañez > p. 187
José Luis Modon > p. 57
José Luis Umaña Saldaña > p. 164
José Marcelo, Bravo Sánchez > p. 151
José María Aguirre > p. 238, 288
José María De la Quintana Franco > p. 61
José Roberto Ramírez Nájera > p. 237
Josefina Daniela Brañes Alarcón > p. 124
Josep Lladós > p. 201
Juan Andrés Sánchez García > p. 302
Juan Camilo Arismendi Contreras > p. 293
Juan Carlos Julcahuanca Vera > p. 67
Juan Carlos Rodríguez Torrent > p. 288
Juan Diego Andrango > p. 160
Juan José Pinto Siabatto > p. 115
Juan M. Seigelschifer > p. 61
Juan Manuel Pérez > p. 241
Juan Manuel Rudi > p. 53

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

J . K

Juan Pablo Neve > p. 91
Julia María Hurtado Álvarez > p. 60
Julia Sainz Cortés > p. 20
Julián Ángel La Sala > p. 143
Julio González-Liendo > p. 162, 163
Julio Romano Obregón > p. 249
Karen Avenburg > p. 183, 188
Karen Gutiérrez Dumont > p. 69
Karina Porto Bontempo > p. 77
Karina Soto Canales > p. 304
Karolay Garavito García > p. 260
Kevin Rebecchi > p. 227
Kevin Skreka > p. 225
Khadija Al Chami > p. 282
Khaoula Boumaaza > p. 201

L

Laura Amalia Martínez Alcántara > p. 306
Laura Beatriz Torres > p. 288
Laura Cecilia Arzave Márquez > p. 302
Laura Georgina Ortega Luna > p. 252
Laura Leonor Valdés Villasuso > p. 86
Laura Palavecino > p. 223
Laura Vanessa Díaz-Grajales > p. 292
Lautaro Alberto Dichio Suárez > p. 225
Leandro Ibáñez > p. 244
Leandro Tomás Costa > p. 69
Leifer Hoyos Madrid > p. 202
Leila Orsaria > p. 175
Lelia Fabiana Pérez > p. 225
Leobardo Armando Ceja Bravo > p. 107, 112, 156, 266
Leogregor Vladimir Saldarriaga García > p. 16
León Felipe Irigoyen > p. 303
Leonardo Moreno Toledano > p. 299
Licia Torres Rebaza > p. 101
Lidia Jimenez-Duarte > p. 213
Liliana Beatriz Sosa Compeán > p. 300
Liliana Ceja Bravo > p. 107
Lina Tangarife > p. 183
Linda Welters > p. 198
Lisette Torres-Arévalo > p. 241
Lorena Gertrudis Valle Chavarria > p. 135, 182
Lorena Manzini Marchesi > p. 296
Lorena Marina Sánchez > p. 16
Lorena Ramos Tuccillo > p. 289
Lorena Urcelay > p. 43, 101, 197

Loreto Mancilla > p. 142
Lorna Lares Lopez > p. 150
Lourdes Ariana Maggi > p. 204
Lucas Furio Melara > p. 259
Lucas Gastón Rodríguez > p. 68
Lucas Marengo > p. 98
Lucero Garrido Rubilar > p. 152
Lucía Christensen > p. 204, 233
Lucía Marioni > p. 57
Ludovica Rosato > p. 261
Luis Álvarez Falcón > p. 295
Luis Campos Medina > p. 70
Luis E. Castro Solís > p. 303
Luis Frey Zapata Henao > p. 44
Luis García > p. 257
Luis Roberto Brun Oropeza > p. 220
Luis Rodolfo Lara > p. 55
Luisa Melina Cisneros Ramírez > p. 302
Luján Oulton > p. 223
Luz del Carmen Vilchis Esquivel > p. 102, 103

M

M. Clara Cattaneo Esnaola > p. 224
M. Mar Martínez-Oña > p. 18, 21
Macarena Murúa > p. 133
Macarena Urzúa Dumay > p. 145
Magdalena Cattán-Lavín > p. 151
Maia Sad > p. 177
Maité Fundora Iglesias > p. 87
Manuel José Ovalle Bonilla > p. 237
Manuel Vega Almaguer > p. 87
Manuela Eva Roth > p. 288
Manuela Ríos González > p. 294
Marçal Mora Cantallops > p. 230
Marcela Casso Arias > p. 31
Marcela Haydeé Navarrete > p. 179
Marcela Rivera Prudencio > p. 59
Marcelo Borrelli > p. 173, 176
Marcelo Fraile Narváez > p. 280
Márcia Alves da Silva > p. 241
Marco Antonio Sandoval Valle > p. 106
Marco Neves > p. 258
Margarita María Villegas García > p. 307
María Aimaretti > p. 173
María Alejandra Fruto Polo > p. 260
María Alejandra Herrera Palacio > p. 31
María Begoña Aguirre > p. 177
María Beltrán Rodríguez > p. 22
María Candelaria Santillán > p. 117

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

M

- María Celeste Marrocco > p. 39
María Celina Monacchi > p. 204
María del P. Alejandra Mora Cantellano > p. 104
María del Rayo Vázquez Torres > p. 11, 12
María Eduarda Araújo > p. 112
María Elena Méndez Guzmán > p. 138
María Elena Onofre > p. 50
María Elena Stella > p. 191
María Elisa Huanosta Rosales > p. 80
María Esther Magos Carrillo > p. 66, 65
María Eugenia Correa > p. 288
María Eugenia Josa Martínez > p. 21
María Eugenia Sánchez Ramos > p. 301
María Fernanda Moreira > p. 113
María Fernanda Pagura > p. 57
María Fernanda Soto Ayala > p. 307
María Florencia Luna > p. 92
María Gambina > p. 126
María Infante > p. 193
María Isabel Savazzini > p. 53
María Itzel Sainz González > p. 41
María Javiera Iglesias Muñoz > p. 142
María Jesús Guzmán Ossandón > p. 142
María José Delgado Cruz > p. 11
María José Valenzuela Allende > p. 142
María Laura Olcina > p. 288
María Laura Spina > p. 205
María Lourdes Brancato > p. 296
María Lucía Lopetegui > p. 55
María Lucía Muñoz Montagne > p. 165
María Macarena Zufriategui > p. 288
María Martha Margarita Silva González > p. 300
María Paula Gago > p. 143, 172
María Paula Quintero-Buriticá > p. 291
María Regina Alfaro Maselli > p. 236
María Sara Müller > p. 244
María Silvina Reyes > p. 53
María Soledad Balsas > p. 192
María Soledad Díaz de la Fuente L. > p. 152
María Teresa Barranco C. > p. 22, 214, 217, 218
María Vanessa García Guardia > p. 23
María Ximena Betancourt Ruiz > p. 160, 242
María-Gabriela Villar García > p. 104
Mariam Daniela Vivas Calderón > p. 52
Mariana Fernández Olivera > p. 16
Mariana Lozada > p. 87
Mariana Moreno > p. 142
Mariana Pittaluga > p. 288
Mariana Santana de Oliveira > p. 126
Mariano Velamazán > p. 126
Mariano Zétola > p. 263
Mariapaola Puglielli > p. 261
Maricelo Diana Guerra Fortuna > p. 67
Mariel Di Giorgi > p. 184
Mariel Szlifman > p. 283
Mariesther Muñoz Phi > p. 115
Marifé Santiago-Bolaños > p. 207, 208, 210, 211
Marina Codony Lleona > p. 230
Marina Falasca > p. 54
Marina Matarrese > p. 102
Marina Nadia Ulver Masalyka > p. 284
Marina Poggi > p. 179
Marina Ribeiro de Andrade > p. 117
Mario J. Giménez > p. 175
Marion K. Schulmeyer > p. 60
Marisol Ibarra Enríquez > p. 141
Marisol Mendoza Téllez Girón > p. 247
Martha Cecilia Jaimes Castañeda > p. 88
Martha Gutiérrez Miranda > p. 108
Martha Ivonne Murillo Islas > p. 41
Martha Larissa Rocha-García > p. 66
Martín Carranza > p. 170
Martín Fernández Martorell > p. 230
Martín Nicolás Jorge Biscussi > p. 175
Martín Vicente > p. 176
Martina Meana > p. 227
Martina Spinelli > p. 261
Mary Anne Argo Chávez > p. 224
Mateo Terrasa Torres > p. 229
Mauricio Baros Townsend > p. 152
Maurício Da Silva Oliveira > p. 9
Mauricio Rodrigo Llerena Tamayo > p. 11
Mauricio Vico Sánchez > p. 153
Mauro Bianchi > p. 239
Mauro Fonseca Islas > p. 252
Maximiliano Barrientos > p. 60
Maximiliano Zapata > p. 203
Mayra Uribe Eguluz > p. 187
Melina Cabiró > p. 113
Melina Rapiman > p. 165
Mercedes Martínez González > p. 186
Midory Maythe Liahut Caraveo > p. 66
Miguel Ángel Luna Guzmán > p. 83
Miguel Ángel Martínez Cervantes > p. 254
Miguel Ángel Rego Robles > p. 275
Miguel Isaac Sahagun Valenzuela > p. 277
Miguel Nigro > p. 43
Miguel Sicart > p. 230

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

M . N

Miguel Trigo Morán > p. 271
Milagros Díaz López > p. 296
Mirna Fátima Morán Valencia > p. 68
Mirna Ruth Martínez Jiménez > p. 139
Mizraim Cárdenas Hernández > p. 187
Mónica Aubán Borrell > p. 70
Mónica Bardi > p. 191
Mónica del Sagrario Medina Cuevas > p. 252
Mónica García > p. 193
Mónica V. F. Gruber > p. 190
Mónica Valenzuela > p. 58
Mónica Viviana Fanny Gruber > p. 192
Montserrat Pichel Martínez > p. 22
Myriam Montoya López > p. 301
Myriam Teresa Rodríguez > p. 159
Nádia da Cruz Senna > p. 245
Nancy Graciela Cisneros Martínez > p. 138
Natalia Aguerre > p. 95
Natalia Barrientos Salvatierra > p. 59
Natalia Botta > p. 113
Natalia Zlachevsky > p. 288
Nathalie Duarte Castañeda > p. 235
Nayanne Silva Furtado > p. 275
Noah Sampaio > p. 144
Noelia Gómez González > p. 208
Noelia Soledad Gregor > p. 259
Norberto Feal > p. 171

O . P

Olga Iradier Arce > p. 270
Olivia Frago Susunaga > p. 302
Omar Acevedo > p. 289
Orestes Dámaso Castro Pimiento > p. 85
Oscar Andrés Acuña Pontigo > p. 185, 288
Oscar Andrés García Suárez > p. 46
Óscar Gutiérrez-Aragón > p. 205
Oscar Mauricio Mueses Portilla > p. 140
Oscar Rodolfo Orozco Rodríguez > p. 235
Oscar Zalazar > p. 288
Otniel López Altamirano. p. 74
Pablo Arturo Yepes > p. 10
Pablo Barrera > p. 142
Pablo Emilio Melgarejo de León > p. 237
Pablo Marcel de Arruda Torres > p. 275
Pablo Núñez Gutiérrez > p. 153
Paloma Roder Martínez > p. 272
Pamela del Carmen Castellano A. > p. 15, 16

Paola Barragán Vargas > p. 67
Paola de la Sotta Lazzerini > p. 147
Paola Dellepiane > p. 55
Paola Guadalupe Gracia Olivas > p. 301
Patricia Beatriz Mines > p. 263
Patricia Díaz Pérez > p. 80, 84
Patricia Durán Bravo > p. 138
Patricia Elena Patti > p. 158
Patricia M. Doria > p. 196, 201
Patricia Russo > p. 194
Patricia Santos > p. 126
Patricio Alvarado > p. 96
Patricio Edmundo Mantilla M. > p. 109, 185
Patricio Hernán Duarte Gutiérrez > p. 152
Paula Bustos Brea > p. 112
Paula da Cruz Landim > p. 78
Paulo Mendes > p. 127
Pedro Arturo Martínez Osorio > p. 73
Pedro Baltar Domínguez > p. 67
Pedro Joaquín Sorto Vega > p. 68
Pedro M. Lorenti > p. 92
Pedro Pablo Achondo Moya > p. 155
Pedro Palma Calorio > p. 152
Pedro Saturnino Peña Huapaya > p. 54
Pilar Terron-Lopez > p. 214, 216
Poma García Claudia Rossana > p. 117

R

Rafael Ángel-Bravo > p. 111
Rafael Eduardo Hernández Porras > p. 73
Rafael Lima > p. 113
Rafael Molina > p. 289
Rafael Timón Gómez > p. 23
Ramírez Beltrán Abigail > p. 47
Ramon Felipe de Oliveira Costa > p. 77
Ramon Martin-Guart > p. 204
Raquel Ariza > p. 264
Raquel Cordeiro Faustino > p. 198
Raquel Echeandía Sánchez > p. 213, 215, 219
Raquel F. Clouzet J. > p. 62
Raquel Leal > p. 144
Raquel Santos > p. 127
Raúl Arenas García > p. 248
Rayara Teixeira > p. 112
Rebeca Isadora Lozano Castro > p. 135, 182
Regina Aparecida Sanches > p. 198
Reina Loredó-Cansino > p. 65
Renata Svizzero Fakhoury > p. 72
Ricardo Ruiz Salinas > p. 305

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

R

Ricardo Yamagawa Urasaki > p. 155
 Rita Aparecida da Conceição Ribeiro > p. 30
 Rita de Castro Engler > p. 32
 Rita Fuentes-Aguilar > p. 124
 Rita Segovia Rojas > p. 100
 Roberto C. Medina > p. 8, 65
 Roberto Carlos Pajares Quispe > p. 15
 Roberto Céspedes > p. 120, 306
 Rodolfo Nucci Porsani > p. 116
 Rodrigo Flores Yamasato > p. 97
 Rodrigo Vargas Callegari > p. 288
 Rogelio Monarca Temalatzí > p. 11, 12
 Roi Santamaría Mera > p. 17
 Romina Gala > p. 224
 Ronize Couto de Sá Monteiro > p. 77
 Rosa María González Victoria > p. 247, 248
 Rosa María Renté Labrada > p. 87
 Rosalía Guerrero Escudero > p. 253
 Rosanna Morán > p. 13
 Rosario Lucero Cavazos Salazar > p. 26
 Rosario Villegas Cabrera > p. 128
 Rossana Bastías Castillo > p. 288
 Roxana Ynoub > p. 306
 Rubén Edel-Navarro > p. 27
 Rubia Eloiza Zwirtes > p. 180
 Ruth Verónica Martínez Loera > p. 105

S

Sacha Victoria Lione > p. 57
 Salvador Rosas Barrera > p. 81
 Samantha Aymee More Ayala > p. 15, 16
 Sandra Alicia Utrilla Cobos > p. 28, 30
 Sandra Depexe > p. 157
 Sandra Flores Guevara > p. 253
 Sandra Jacqueline Solís Sánchez > p. 186
 Sandra Margarita Vélez Murcia > p. 44
 Sandra Milena Palacio-López > p. 292
 Sandra Nagel > p. 244
 Sandra Navarrete > p. 295, 296
 Santiago Osnaya Baltierra > p. 40
 Sara (Sally) Gutiérrez Dewar > p. 273
 Sarahi Isuki Castelli Olvera > p. 248
 Saúl Castellanos > p. 307
 Saúl Uriel Cruz Díaz > p. 81
 Sebastián Mateus García > p. 10
 Selfa A. Chew Melendez > p. 242

Serena Dradi > p. 96
 Sergio Dávila Urrutia > p. 128
 Sergio Justianovich > p. 264
 Sialia Karina Mellink Méndez > p. 140, 265
 Silvana Alicia Zoloaga > p. 56
 Silvia K. Pérez J. > p. 62
 Silvia Zeas Carrillo > p. 136, 118
 Silvina Amalia Herrera > p. 143
 Silvina Matisic > p. 91
 Sindy Lorena Tabares León > p. 294
 Sofía Lara Marozzi > p. 109
 Sofía Puertas > p. 233
 Sofia Tavares > p. 127
 Soto Hidalgo Cinthya Virginia > p. 117
 Sthefany Andressa > p. 113
 Štrbáková Radana > p. 202
 Susana Pastor Brizzozese > p. 99
 Susy Bello Knoll > p. 89, 93

T . U . V

Tadeo Noel Presa González > p. 304
 Talina Merit Olvera Mejía > p. 254
 Tânia Espírito-Santo > p. 127
 Tetê Barachini > p. 261
 Tiago Macini > p. 242
 Ursula Rosa da Silva > p. 245
 Valentina Andrea Suárez Gómez > p. 260
 Valeria Dulitzky > p. 288
 Valeria Natalia Morón > p. 56
 Valeria Vuoso > p. 232
 Vanessa Patricia Hoyos Dulanto > p. 307
 Vanessa Sattele Gunther > p. 286
 Vania Susana Calle Quispe > p. 265
 Verónica Béjar González > p. 8
 Veronica Talellis > p. 184
 Verónica Vázquez Valdés > p. 254
 Víctor Manuel Meléndez Rodríguez > p. 138
 Victoria Eugenia Rivas > p. 45, 219
 Victoria Macioci > p. 178
 Vinicius Santos Andrade > p. 116

W . X

Werner Von Lippke > p. 296
 Ximena González Eliçabe > p. 162
 Ximena González Eliçabe > p. 163
 Ximena Marcela Romero Baldvieso > p. 169

EXPOSITORES EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN DISEÑO 2025

.X . Y . Z

Xochilt Elizabeth Urrutia Anzorra > p. 68

Xóchitl Marissa Dávila Ordoñez > p. 182

Yamila Heram > p. 176

Yandy Álvarez Delgado > p. 289

Yasna Sepúlveda Guaico > p. 163

Ydaliz Negrón Berríos > p. 306

Yésica A. del Moral Zamudio > p. 104

Yizeth Katherine Arango Cortés > p. 292

Yolanda Poveda Burgos > p. 158

Yolanda Rodríguez González > p. 99

Yomna K. Abdallah > p. 280

Zinnia Quiñones Urióstegui > p. 197

Zulema Marzorati > p. 190, 193

Zuriel Alonso García Hernández > p. 249

Facultad de Diseño
y Comunicación