

Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

Proyecto de Investigación N°1.4

(Cuarto proyecto de la Línea de Investigación 1: Cruces entre Cultura y Diseño: Los diversos abordajes posibles)

Directora del Equipo de Investigación

Karen Avenburg, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo

Andrea Daniela Larrea Solórzano Universidad Técnica de Ambato (Ecuador)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo. Argentina (2025)

Resumen: El Proyecto de Investigación 1.4 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.

Palabras clave: Manifestaciones culturales - Diversidad cultural - Diseño - Visualidad

Acerca del Proyecto Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

El Proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño tiene por objetivo explorar las prácticas del diseño en relación con el uso de símbolos que reflejan o retoman ciertas conductas rituales comunitarias.

Se acordó entre la Universidad de Palermo (Argentina) y la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), avanzar en una investigación en la que participan académicos de las dos Instituciones, con la coordinación compartida de Karen Avenburg (UP) y Andrea Daniela Larrea Solórzano (UTA, Ecuador) con el fin de observar, desde una perspectiva antropológica, que el campo cultural y el campo del diseño, en principio ámbitos de formación, acción e investigación diferenciados, se atraviesan mutuamente, tanto en el plano conceptual como en el nivel de las prácticas. Se pone el foco en el concepto de cultura desde una definición socio-semiótica, para atender a sus entrecruzamientos con el diseño, que abarque el proceso de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social, y se resalta su heterogeneidad, dinamismo e historicidad, así como su carácter disputado. Se generan entonces, si no miradas diferentes, focos específicos que posibilitan revisar los fenómenos culturales en clave del diseño que los recrea, y los fenómenos del diseño desde una perspectiva cultural.

Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño, son continuación de los Proyectos 1.3 Dinámicas de inclusión / exclusión en y desde el diseño, 1.2. Entre el diseño de los procesos y los abordajes culturales del Diseño y 1.1 Procesos culturales y Diseños posibles, en el marco de la misma Línea de Investigación y bajo la misma Directora Karen Avenburg.

Sus principales objetivos son:

- Describir y analizar los puntos de intersección entre los campos de la cultura y el diseño
- Indagar las diferentes relaciones entre los conceptos de cultura y diseño, según una articulación en tres ejes, (a) la que se establece entre el estado y grupos destinatarios a la hora de la formalización de políticas públicas, (b) con respecto a las políticas públicas propiamente dichas en puntual en relación con proyectos musicales, y (c) por último a las que se relacionan con el campo del Diseño.
- Analizar cómo la gestión de políticas públicas culturales cobra forma en tanto sus redes de influencia, sus gestores, sus dinámicas, sus áreas de resistencia mayormente dentro de las gestiones estatales y la legislación, la transferencia a la comunidad, escenarios de inclusión y vulnerabilidad de sus poblaciones relacionadas, entre otras.
- Abordar el diseño desde una perspectiva cultural dando cuenta de los diversos diseños que hay detrás de las múltiples manifestaciones culturales y de los diversos actores del campo de la cultura, específicamente

en proyectos patrimoniales relativos a procesos de transformación iconográfica y documental (representación pictográfica, arte rupestre, repertorios visuales en la forma de vestir de mujeres indígenas, procesos de la identidad en la indumentaria, etc.) y su correspondencia con las transformaciones socio-históricas; los procesos de compra, entre otras.

La Línea de investigación 1 Cruces entre Cultura y Diseño: El diseño en las culturas y los abordajes culturales del Diseño, dirigida por Karen Avenburg se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento cuatro proyectos finalizados: **1.4** Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño coordinado por Karen Avenburg (UP, Argentina) y Andrea Daniela Larrea Solórzano (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador); **1.3** Dinámicas de inclusión / exclusión en y desde el diseño, **1.2**. Entre el diseño de los procesos y los abordajes culturales del Diseño y **1.1** Procesos culturales y Diseños posibles, los tres coordinados por Karen Avenburg (UP, Argentina).

Resultados del Proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

a)- Publicaciones

Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°266 (2025) Coordinación Karen Avenburg (UP, Argentina) y Andrea Daniela Larrea Solórzano (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi266>.

Esta edición de Cuadernos documenta y comunica los resultados alcanzados en el Proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño, y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:

Andrea Daniela Larrea Solórzano (2025) Presentación Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño (Pp. 11–20)

Jimena Vanina Odetti, Andrés Enrique Reyes González, Alberto Reyes González y Fernando Daniel Valdez Olmos (2025) El patrimonio edificado y su relación con el color del paisaje: la hegemonía estética de la normalización (Pp. 21–42)

Rebeca Isadora Lozano Castro, Xóchitl Marissa Dávila Ordoñez y Lorena Gertrudis Valle Chavarria (2025) Lectura de la imagen pública tipográfica en sitios históricos como simbolismo recurrente de encuentro turístico en México (Pp. 43–58)

Iván Burbano Riofrío (2025) Diálogos entre el diseño y las artes populares: Hugo Galarza y el diseño de interiores del Hotel Colón Internacional (1966–1968) (Páginas. 59–71)

Karen Avenburg, Alina Cibeá, Lina Tangarife, Elsa Martínez Quintana, Candela Barriach, Verónica Talellis, Valeria Saponara Spinetta y Mariel Di Giorgi (2025) Entre el dinamismo y la inestabilidad. Cambios en el diseño de programas y percepciones sobre sus consecuencias en el caso de las orquestas (Pp. 73–98)

Andrea Daniela Larrea Solórzano y Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés (2025) El fanzine ecuatoriano: pieza gráfica que transita entre el arte contemporáneo y el diseño editorial (Pp. 99–113)

Óscar Andrés Acuña Pontigo y Eduardo Antonio Abarca Lucero (2025) Resignificando lo común: prácticas creativas y discursos territoriales en el sur de Chile (Pp. 115–124)

Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés (2025) El branding como propuesta para resaltar el valor comercial de los productos neo-artesanales (Pp. 125–142)

Sandra Jacqueline Solís Sánchez (2025) Análisis de la indumentaria de la Chola Pinganilla (Pp. 143–153)

Mercedes Martínez González, Mayra Uribe Eguiluz, Mizraim Cárdenas Hernández, José Luis Jasso Ríos Montañez y Joel Astreo González López (2025) Las artes y el diseño mediante la etnografía en el tejido de fibras duras vegetales en México (Pp. 155–167)

Aylen Karina Medina Robalino (2025) El anaco andino: una mirada al artefacto vestimentario en la dinámica cultural (Pp. 169–186)

Annabella Ponce Pérez (2025) El legado de la tradición textil: Gremio de Tejedores en Quito, finales del siglo XVIII (Pp. 187–198)

Andrea Daniela Larrea Solórzano (2025) Estéticas y simbolismos del tambor Salasaca (Pp. 199–227)

Actas de Diseño N°48 (2025) Semana Internacional de Diseño en Palermo 2025. Comunicaciones Académicas. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN Impresión 1850-2032. ISSN Online: 2591-3735.

En esta publicación se documentan las ponencias de la Cruces entre Cultura y Diseño, coordinada por Karen Avenburg y Andrea Daniela Larrea Solórzano, correspondientes a la presentación del Cuaderno 266 durante el X Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño.

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

X Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. XX Semana Internacional del Diseño en Palermo, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, del 24 de julio al 1 de agosto de 2025.

En la comisión Cruces entre Cultura y Diseño de la X Edición del Coloquio, los autores presentaron personalmente las reflexiones y conclusiones del proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño. A continuación se detallan los autores y sus ponencias:

Andrea Daniela Larrea Solórzano

Presentación Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño

Jimena Vanina Odetti, Andrés Enrique Reyes González, Alberto Reyes González y Fernando Daniel Valdez Olmos

El patrimonio edificado y su relación con el color del paisaje: la hegemonía estética de la normalización

Rebeca Isadora Lozano Castro, Xóchitl Marissa Dávila Ordoñez y Lorena Gertrudis Valle Chavarría

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

Iván Burbano Riofrío

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

Karen Avenburg, Alina Cibeá, Lina Tangarife, Elsa Martínez Quintana, Candela Barriach, Verónica Talellis, Valeria Saponara Spinetta y Mariel Di Giorgi

Entre el dinamismo y la inestabilidad. Cambios en el diseño de programas y percepciones sobre sus consecuencias en el caso de las orquestas

Andrea Daniela Larrea Solórzano y Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés

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

Óscar Andrés Acuña Pontigo y Eduardo Antonio Abarca Lucero

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

Patricio Edmundo Mantilla Manjarrés

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

Sandra Jacqueline Solís Sánchez

Análisis de la indumentaria de la Chola Pinganilla

Mercedes Martínez González, Mayra Uribe Eguiluz, Mizraim Cárdenas Hernández, José Luis Jasso Ríos Montañez y Joel Astreo González López

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

Aylen Karina Medina Robalino

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

Annabella Ponce Pérez

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

Andrea Daniela Larrea Solórzano

Estéticas y simbolismos del tambor Salasaca

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Karen Avenburg** es Docente de Posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación: Doctorado en Diseño y Maestría en Gestión del Diseño e incorpora los contenidos de su investigación a sus asignaturas.

d)- Evaluación Externa

El Proyecto 1.4 Manifestaciones culturales estéticas y simbólicas expresadas en el arte y el diseño, realizado por la Universidad de Palermo (Argentina) y la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), cuyos resultados fueron publicados en la edición N°266 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (ver detalle en punto a. de este artículo), fue evaluado exitosamente por los Evaluadores **Elkin Guillermo Colmenares Dulcey y Elvia Mónica Rodríguez Alonso** miembros internacionales del Equipo Externo de Evaluación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, durante el año 2025.