

Diseños de los Sures, Diseños Otros, los diseños desde y hacia otros mundos

Por:

Alfredo Gutiérrez Borrero

Profesor Asociado Área Académica de Diseño de Producto

Facultad de Artes y Diseño.

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alfredo.gutierrez@utadeo.edu.co

Justificación

En una época de crisis dentro de crisis (planetaria, civilizatoria, social, educativa, personal), en la cual las crisis se traslapan unas con otras, resulta necesario configurar las realidades a partir de más de una sola forma de prefigurar mundos futuros, como decisiones de sentido y trazas de memoria que determinan la anticipación y el poder ser de las cosas. Cada grupo humano intenta materializar y expresar interacciones entre sí y con su entorno de modos particulares. El sur o los sures en plural, y las teorías y enfoques asociados, desde hace varias décadas, más allá de relaciones de saber-poder entre puntos cardinales, convocan en diferentes campos del saber (sociología, antropología, artes, comunicación) un cúmulo de pensamientos y acciones atentos a modos y maneras de enactuar ¹ la vida, que se alejan de toda prescripción y proscripción mono cultural y monológica.

¹ En 1991 el biólogo chileno Francisco Varela, junto con Evan Thompson y Eleanor Rosch (1991), introdujo la noción de enacción para describir la idea de la cognición como un proceso dinámico que se vive en el cuerpo en el que el organismo cognoscente produce (trae a presencia) su mundo mediante un acoplamiento sensoriomotor con el entorno (v. Varela, Thompson, y Rosch, 1991/2018). El concepto es usado con frecuencia dentro de los planteamientos de diseño autónomo por Arturo Escobar.

En 2021 resulta evidente que está surgiendo un espacio transnacional, anclado principalmente, pero no exclusivamente, en el Sur Global, que problematiza el arraigo de un nuevo diseño en las relaciones históricas globales de poder y dominación, explorando las diversas formas en que se han dado los términos de la relación entre el diseño y las historias del colonialismo y el imperialismo, su funcionamiento dentro del contexto moderno/ matriz colonial de poder, geopolítica del conocimiento (eurocentrismo), racismo y modernidad colonial capitalista patriarcal (Escobar 2018).

Dentro de este campo transnacional de estudios críticos en diseño, empiezan a tener presencia, entre otras indagaciones, la de los llamados diseños de los sures (Gutiérrez, 2015; Álvarez y Gutiérrez, 2017) y la de los caracterizados como diseños otros (Gutiérrez, 2020).

En primera instancia, la aproximación de los diseños de los sures, parte del sur, como un término polisémico y se extiende para pensar más allá de su singularidad, la idea de sures en plural, fuera de un sur fijo, singular o esencial: sures como escenarios donde, en virtud de la convivencia con la necesidad, prosperan el intercambio y la ayuda mutua y las culturas de la reparación (Fry, 2017); o bien, sures donde la escasez y la complejidad de la existencia, determinan la subsistencia de habilidades politécnicas sin entregar la riqueza adaptativa humana a la especialización profesional y consumista (Álvarez y Gutiérrez, 2017); o sures ubicados fuera de lugares identificados con el sur geográfico, para poner un caso en escenarios como el del Este de Asia donde, como nos recuerda Fujita (2016), aún a partir y dentro de la modernidad (o como reacción a esta) desde el siglo XIX cientos de millones de personas, se refieren al diseño y lo practican, sin emplear dicha palabra y desde códigos comunicativos que beben en tradiciones más antiguas que la Occidental, con términos como: sheji en chino o sekkei en japonés.

Desde epistemologías distintas y ontologías divergentes, las articulaciones prefigurativas, políticas y culturales del sur, evocan mucho más que territorios

particulares, no hablamos aquí bajo ninguna circunstancia solamente de los sures geográficos —sino y sobre todo de sures epistemológicos y ontológicos, como todo lo puesto abajo, detrás o al lado de cualquier orden prevalente—, pero tampoco se alude necesariamente con sures a aquellos lugares que han sufrido el padecimiento de órdenes civilizatorios externos, sino más bien se apunta con este término a lo que describe procesos matizados de reconocimiento e interacción y encuentro entre vínculos culturales interconectados de maneras profundas y variadas (Papastergiadis, 2017).

En los sures acontecería lo que Boaventura de Sousa Santos llama una artesanía de las prácticas, allí donde la lógica no es mecánica, y los procesos, herramientas materiales y metodologías marcan algunas condiciones, pero queda vía libre para un margen de libertad creativa, en el marco del cual la repetición es vista como creación y las reglas y metodologías pueden y suelen ser modificadas y readaptadas cuando no francamente desobedecidas (Santos, 2018).

Los sures comprenden heterogéneas posiciones y disposiciones de sentimiento, pensamiento y acción, policardinales (término para dar cuenta del movimiento desde y hacia todos los sentidos y propuesto por Alfredo Gutiérrez en lugar de no occidental), que se originan en otros pasados y permiten optar por alternativas de futuro diferentes (Gutiérrez, 2021a). Desde el interior de la Academia el diseño del sur, o los diseños de los sures, designarían atención e interés a cada aspecto devaluado, incomprendido o negado por la construcción de sentido dominante moderno o no, y también atención a cómo cada uno de esos aspectos puesto en segundo lugar fue construido como tal o ante quiénes y por qué asumió ese papel secundario. Como una combinación alojada en una suerte de atlas (histórico, geográfico, político), los diseños de los sures hablan de cuanto fue dejado fuera o atrás de los mapas del diseño y de las memorias que las historias oficiales de la disciplina desconocen, no recuerda o, peor aún, no pueden ver (Gutiérrez, 2021b); de esta suerte, por su condición de subalternizadas o relegadas, incluso las prácticas creativas de pueblos árticos, habitantes de los territorios más

septentrionales del planeta, como los yupik (Rusia), los inuit (Alaska, Canadá, Groenlandia), y los saami (Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia), etc, podrían ser estudiadas como diseños de los sures aunque su vecindario sea el área geográfica del polo norte.

En segundo término, los “diseños otros”, daría cuenta de una aproximación a esos “otros” del diseño tal como este ha sido proyectado de manera dominante y universal: como una forma específica de agencia humana y su expresión artefactual. El Otro aquí es el diseño en su diferencia antes y después de su manifestación actual (Fry, 2003).

Un eventual punto de partida para la consideración sobre los diseños otros es que el campo del diseño, con su designación y reconocimiento dentro de una jurisdicción académica y disciplinar, y en sus diversas profesiones, deriva de una etimología que fija su origen como diseño en unas lenguas e historias que en el contexto contemporáneo describen sus comienzos y evolución, en diversas versiones consignadas en un cuerpo teórico expresado en crónicas fundacionales que nutren la narrativa que soporta las disciplinas y profesiones del diseño en todo el planeta. Buena parte de la literatura de diseño reconocida dentro de dicha jurisdicción disciplinar remite al quehacer de instituciones, practicantes y pensadores de algunos lugares geográficos y posiciones socioculturales específicas, en especial de Europa occidental, a los que asigna el papel de pioneros, en todas sus especialidades profesionales y académicas, lo cual arrastra quizás más de un sesgo y una exclusión.

La hipótesis aquí es que el diseño cultivado, consagrado y diseminado por la academia, es susceptible, alimentado las formas de narrar, y relatar de aquellas costumbres y tradiciones provenientes de aquellos mundos en el planeta donde vive la mayoría de los seres humanos (los mundos del sentido de las lenguas extraeuropeas, los mundos del sentido de las clases populares, los mundos del sentido de los géneros diversos, los mundos del sentido de los pueblos originarios,

los mundos de sentido de los grupos activistas, etc.), para alimentar a su turno y de un modo más comprensivo entrar en diálogo con horizontes de sentido creativo de otros grupos humanos los cuales no puede aspirar a incluir dentro de su mismidad como diseño (pues ni se reconocen, ni son diseño), sino con los cuales el diseño o los diseños han de coexistir en relación.

Estos “diseños-otros” vendrían del conocimiento característico del modo en que han acontecido los resurgimientos, por parte de muchos pueblos con derecho propio a sabidurías contextuales específicas, de sus propias formas de disponer y materializar sus mundos; de hecho, algo que acontece a través de las voces y pensamientos de los llamados (a través de la generalización) pueblos indígenas y grupos populares de todos los continentes, cuya antigua presencia se hace oír y sentir de nuevas formas. Estas dinámicas pretenden ser reconocidas en su variedad, y con sus propios nombres, sin ser devoradas bajo la denominación general y homogeneizadora de artesanía, o adjetivadas como diseño (indígena, popular, vernáculo), mientras son empleadas, aplicadas y vividas por pueblos que reclaman su derecho a construir sus mapas o a prescindir de ellos (al menos en lo que respecta al orden hegemónico cartográfico del mundo), sin la estructura cardinal habitual y alejándose de la parte más dominante de la tradición euromoderna (Gutiérrez, 2015).

Esto significa reconocer prácticas similares a, pero a la vez diferentes del diseño y separarse de dicha denominación (diseño), para exhibir una excentricidad, distanciamiento o alternativa a los orígenes canónicos y presencia del diseño en cualquier parte del planeta, y cursar por múltiples caminos diferentes por etimología, epistemología, historia, terminología a las prácticas asociadas actuales que acompañan al diseño en todas sus expresiones académicas y disciplinarias.

En el caso de los diseños-otros, “otro” no es solo otro adjetivo que agregar para reforzar la legitimidad ya establecida del campo del diseño, sino algo más, algo diferente incluso divergente del campo, no localizable dentro de este, un grupo de

prácticas que, aunque hagan algo parecido a o comparable con diseñar, están "donde el diseño no está" (Gutiérrez, 2015).

En virtud de lo anterior, se cuestiona la modalidad dominante de lo humano, la que fue diseñada con y por la misma lógica que rige el diseño eurocéntrico (casi siempre, la única), y estos diseños otros soportarían la realización de otras modalidades de lo humano, o del inter-ser u otras formas, valga el oxímoron, habituales de lo inusual. Así, un "diseño humano" prístino y común a toda la especie resulta controvertible, en tanto los resurgimiento de los "diseños otros" basados en conocimientos extra-académicos, extra-disciplinarios y extra-occidentales, suministra medios para escudriñar la producción artefactual de un tipo humano hegemónico legitimado como condición básica de una jerarquía que rompe la comunalidad en la existencia (Gutiérrez, 2015).

Por ende, es muy importante tener en cuenta que estos diseños otros no son en ningún caso otros diseños, ya que no pueden reducirse a la referencia maestra del diseño ya conocido, ni ser ejemplificados, ni derivar su centro explicativo de él, no pueden ser definidas a partir de narrativas históricas y definiciones consagradas ya realizadas (ejemplares), por lo mismo son no-ejemplares (Rosa, 2015).

Aproximarse a tales diseños-otros demanda otras formas de hacer historia, no necesariamente lineales, historias-otras con enfoques como las historias de diseño transicionales postuladas por Maria Göransdotter, historias transicionales las cuales no proporcionan bases sólidas ni explicaciones de lo que es o ha sido el diseño. En cambio, su objetivo es realizar movimientos conceptuales que respalden el desarrollo de prácticas de diseño capaces de interactuar con un "ahora" complejo y con futuros inciertos. El objetivo es apoyar la realización de movimientos conceptuales mediante el uso de perspectivas históricas para explorar si fuese posible ver, pensar y diseñar de otras maneras (Göransdotter, 2020).

De esta suerte, resulta pertinente abrir espacio a historias y conceptos que sitúen la significación política del diseño más allá del contexto de un discurso de diseño eurocéntrico (Kiem, 2017), y del diseño mismo, historias-otras para desmarginar ciertos espacios, ideas y actores, incluso formas de narrar y contribuir a la modificación intercultural de las relaciones entre centros y periferias.

Aun expresadas desde América Latina, África o Asia, la propuesta desborda el mero afirmar que si de diseño se trata, aquí (donde quiera que sea aquí) también habíamos hecho algo, fuera de lo europeo, pues tal afirmación, por una parte, soporta la captura de los artefactos, las palabras, costumbres y tradiciones de muchos pueblos dentro de un derrotero histórico académico euromoderno que les es ajeno, mientras, por otra demanda ser confrontada para evidenciar la cantidad de borrados y desconocimientos que la inclusión insta, pues la inclusión de lo otro, dentro de lo mismo, es una forma de clasificar, suprimir, colonizar y disolver lo otro en un ensimismamiento que no valora como otro. La idea con ello en mente es disponer un encuentro consciente de lo intraducible e inconmensurable, lo más simétrico posible entre tradición ya afianzada del diseño y más aún que sus otros, aquellos (saberes, haceres, prácticas) para los que el diseño es el otro.

Convocatoria

El evento en sus diferentes líneas y mesas invita a presentar trabajos, desde dentro o dese fuera de la academia que consideren e involucren abordajes relacionados con el encuentro entre el diseño académico disciplinar y formas de dar sentido a las cosas, a partir de linajes de conocimientos del sur o los sures como término sombrilla para designar etimologías, sabidurías, dinámicas, y caminos diferentes y divergentes a los del cuerpo de autores y teorías canónicos en los campos académico y profesional del diseño a partir de aproximaciones a expresiones materiales, gráficas, arquitectónicas, interactivas, etc., que cursen en reconocimiento a los diseños de los sures, los cuales pueden ser considerados dentro de la corriente principal como diseños más o menos clásicos originados en algún sur (geográfico, epistemológico, etnoracial, etc.) pero sobre todo como modos

de hacer propios de los exteriores disciplinares (activistas, políticos, populares, declaradamente policardinales o no occidentales) y los sitúen en simetría constructiva con los interiores disciplinares. El tema de los diseños del sur convoca, trabajos o creaciones investigativas, relacionadas con las historias y narrativas de alternativas al diseño (más que con diseños alternativos) a partir de las epistemologías del sur, de las teorías sureñas, de las teorías desde los sures, los pensamientos y posturas decoloniales, disruptivas y desclasificadas, en y desde cualquier lugar del planeta.

Asimismo, se invita a presentar, desde dentro o desde fuera de la academia, aproximaciones a los diseños-otros, como formas de dar sentido a procesos de disposición, prefiguración y materialización que, aunque puedan ser relacionados con este, no tengan al diseño conocido como referente obligado, ni sean sometidos a este como centro explicativo, ni se constituya en “otros casos de...”, ni aporten nuevos adjetivos para agregarlos, reforzándolo, al sustantivo diseño. La convocatoria en este sentido es a exponer reflexiones y experiencias con prácticas para las que el diseño es el otro, y no “diseños de los otros”, por cuanto esto último capturaría la otredad, de nuevo, dentro de lo conocido. También, se invita a la presentación de proyectos y experiencias historias vinculadas a prácticas, escenificadas dentro de tradiciones y costumbres, que siendo otras, en lo visual, lo material, lo simbólico, habrían de ser asimismo (como relatos, crónicas y formas de referir la historia de los diseños-otros), objeto de historias-otras, diferentes y divergentes, experimentales, para abrir paso al encuentro entre las narrativas históricas del diseño ya consolidadas con las del diseño-otro contado como lo otro en términos de los otros. El propósito es reunir experiencias que permitan revisar desde el otro lado, desde la especificidad de cada pueblo indígena, de cada comunidad vernácula, exotizada, popular o coloquial, los modos en, y las lógicas y agendas bajo las que hasta los comienzos de la tercera década del siglo XXI la historia del diseño ha sido diseñada.

Fuera de lo hasta aquí mencionado, el evento invita a problematizar en relación con el diseño aspectos temáticos como la etnicidad, el género, la espiritualidad, la localización, la clase, la política, aquellos espacios donde la exterioridad o la otredad invitar a prescindir del nombre del Diseño, los activismos, lo tecnológico extra académico tecnológico, lo extra institucional, lo subversivo, lo insurgente, las ideas del sur y los sures en términos globales, a revisar aquello que escapa incluso a la idea de sur global. Los sures, como centros o como periferias, los lugares de enunciación, al realizar el evento en Colombia, y en Latinoamérica, ¿cómo se contempla, estudia y especula acerca del diseño euromoderno y noratlántico desde otros lugares y culturas? ¿cómo se ve este propuesta u otras similares desde Europa Occidental o los Estados Unidos? Por último, ¿Cómo son tratados los tema de lo local, el sur o la otredad en los programas de formación en diseño? ¿Qué saberes disciplinares o no pueden entrar en conversación con el diseño?

Referencias

Álvarez, F. A., & Gutiérrez, A. (2017). Diseño del Sur: Interculturalidad en la vida cotidiana. En Quinto encuentro de investigaciones emergentes. Investigación, creación y pedagogías desde lugares específicos (pp. 11-29). Instituto Distrital de las Artes -Idartes. Gerencia de Artes Plásticas, Bogotá.

Escobar, A. (2018). Autonomous design and the emergent transnational critical design studies field. *Strategic Design Research Journal*, 11(2), 139-146.

Fry, T. (2003). Designing Betwixt Design's Others. *Design Philosophy Papers*, 1(6), 341-352.

Fry, T. (2017) Design for/by “the global south”. *Design Philosophy Papers*, 15. 3-37.

Fujita, H. (2016) Birth of an Asian Design: Origins of the Chinese word 'sheji' and its relationship with the Japanese word 'sekkei'" (pp. 8-14). In: Wong, Wendy Siuyi; Kikuchi, Yuko & Lin, Tingyi (Eds.). Making Trans/National Contemporary Design History [ICDHS 2016 – 10th Conference of the International Committee for Design History & Design Studies]. São Paulo: Blucher, 2016. ISSN 2318-6968, DOI 10.5151/despro-icdhs2016-01_002

Göransdotter, M. (2020). Transitional design histories (Doctoral dissertation, Umeå universitet).

Gutiérrez, A. (2015). Resurgimientos: sures como diseños y diseños otros. Revista Nómadas (43), 113-129.

Gutiérrez, A. (2020). La pregunta por los diseños otros (vernáculos del sur o con otros nombres) desde Colombia. En Moassab, A. & Name L. (Ed.) Por um ensino insurgente em arquitetura e urbanismo (pp. 218-232). UNILA.

Gutiérrez, A. (2021a) An of the South(s) Theory of Design[ing] in Rodgers, P., & Bremner C. (Eds.). 118 Theories of Design[ing]. Vernon Press. p. 273

Gutiérrez, A. (2021b). When design goes south: from decoloniality, through declassification to dessobons en Fry, T., & Nocek, A. (eds.) Design in crisis. New Worlds, Philosophies and Practices. Routledge. Pp. 56-74

Kiem, M. N. (2017). The coloniality of design. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy 2017 Western Sydney University.

Papastergiadis, N. (2018). The Cultures of The South as Cosmos. The Nordic Journal of Aesthetics, 25(52). 6-27

Rosa, M. C. (2015). A África, o Sul e as ciências sociais brasileiras: descolonização e abertura. *Sociedade e Estado*, 30(2), 313-321.

Santos, B. d. S (2018). *The end of the cognitive empire: The coming of age of epistemologies of the South*. Duke University Press.

Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (2018). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. The MIT Press (Obra original publicada en 1991).

Alfredo Gutiérrez Borrero

jueves, 13 de mayo de 2021