

Formato de Presentación Working Paper

Título: DESCOLONIZAR IMAGINARIOS
INVESTIGACIÓN EN DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE NARRATIVAS A TRAVÉS DE LA
CREATIVIDAD.

Autores Diana Patricia Gómez García:

- CVLAc: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001919531
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8426-4964>

Iván Felipe Castillo Montañez

- CVLAc: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002125700
- ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3386-4169>

Resumen:

El ejercicio de discusión que se propone pretende hacer una reflexión crítica sobre la creatividad en el diseño gráfico, explorando la tensión entre seguir reglas establecidas y la necesidad de apropiarse creativamente del territorio del diseño. Se cuestiona la dicotomía entre lo apropiado y lo creativo, proponiendo una reimaginación de los paradigmas del diseño. En esta propuesta hacia la reimaginación del diseño se pone como ejemplo la devoción mariana a la Virgen de Chiquinquirá en Colombia y cómo esta desafía las categorías establecidas y demuestra la riqueza de interpretaciones locales y como su validez permite otras interpretaciones de los dogmas, que tal como en el diseño subalternan las experiencias locales. La tensión entre la razón y la emoción en la religión se compara con la dicotomía moderna en el diseño. Se enfatiza que la creatividad no solo proviene de la creación, sino también de la creencia, y se aboga por superar la separación entre razón y emoción. Se concluye resaltando la necesidad de crear nuevos imaginarios mediante la imagen, proponiendo visiones de mundo antes de expresarlas con palabras. En última instancia, se aboga por la creación de diálogos improbables a partir de la articulación de lugares distantes-entre sí- o subalternos que permitan descolonizar los imaginarios tradicionales del diseño.

Palabras clave: investigación en diseño, creatividad, imaginarios y narrativas, decolonialidad.

Abstract

The proposed discussion exercise aims to make a critical reflection on creativity in graphic design, exploring the tension between following established rules and the need to creatively appropriate the territory of design. The dichotomy between the appropriate and the creative is

questioned, proposing a reimagining of design paradigms. In this proposal towards the reimagination of design, the Marian devotion to the Virgin of Chiquinquirá in Colombia is given as an example and how it challenges the established categories and demonstrates the richness of local interpretations and how its validity allows other interpretations of dogmas, which as in design subalternate local experiences. The tension between reason and emotion in religion is compared to the modern dichotomy in design. It is emphasized that creativity comes not only from creation, but also from belief, and a case is made for overcoming the separation between reason and emotion. It concludes by highlighting the need to create new imaginaries through images, proposing visions of the world before expressing them in words. Ultimately, it advocates the creation of improbable dialogues based on the articulation of distant or subaltern places that allow for the decolonization of traditional design imaginaries.

Keywords: design research, creativity, imaginaries and narratives, decoloniality.

Introducción.

Estamos en un medio que es considerado creativo. Percibimos, ideamos, expresamos y hacemos tangibles ideas nuevas y valiosas. En el caso del diseño gráfico, esto sucede a partir de la creación de piezas visuales que permiten la comunicación desde lo literal, lo figurativo, lo abstracto, lo retórico y lo metafórico. En esa comunicación se configuran lenguajes propios y se intervienen los ya conocidos en aras de la novedad y la sorpresa, al tiempo que se solidifican otros -lenguajes- que fungen de marcos y parámetros del “buen diseño”. En todo ese entramado de posibilidades comunicativas habita y emerge la creatividad, o eso esperamos. Sin embargo, pareciera que la imposición de la regla, el cumplimiento del parámetro y su replicación acrítica, en términos de hacer el diseño correcto, coartara la posibilidad de construir nuevas narrativas visuales fuera del dogma y constriñera la capacidad de imaginar escenarios, mundos y maneras de hacer menos apropiadas, pero más propias.

Cabría decir entonces que lo apropiado y lo creativo van en contravía, pero es aquí cuando podemos empezar a resignificar el lenguaje y re imaginarnos los parámetros. En este caso, entendemos lo apropiado no como lo que sigue la regla, sino como menciona Despret (2022), apropiar no es tomar posesión como una conquista, no se trata solo de poseer sino de “volver apropiado para uno mismo” así como afirma Lapoujade, la apropiación, es el hecho de existir apropiadamente. “Se trata ahora de transformar el espacio, no en tanto suyo, sino en “sí mismo”. (Despret 2022)

En ese sentido para devenir creativamente, tendríamos que apropiarnos del territorio del diseño, dentro y fuera de sus reglas, hacerlo nuestro y buscar deconstruir aquellas narrativas que nos contamos de nosotros y a nosotros mismos desde el lugar del “diseñador”. Y desde ese espacio apropiado proponer otras maneras de hacer mundos, reconociendo la posibilidad de lo pluriversal, donde “lo otro” no es amenaza que hay que eliminar, sino diferencia que se necesita potenciar y desde ahí re imaginar la retícula, alterar los órdenes y reivindicar las formas que emergen de sus propios fondos. Diseñar los mundos dentro del mundo.

Las preguntas que se abren aquí serían ¿es posible re imaginar el diseño? Y ¿cuáles podrían ser los imaginarios otros de ese diseño? Esos que atraviesan sus propias prácticas y desde la emotividad que le es propia nos permiten no solo resistir sino re existir.

Desde dichos cuestionamientos es pertinente traer a la conversación un lugar que aparentemente menos posibilidad tiene de re imaginarse fuera del dogma, pero que desde lo colectivo y lo cotidiano re existe de maneras inimaginables: la religión.

Tal como menciona Correa en su texto Devoción Mariana sí, pero no así, “Esencia, perfección, verdad. Son, entre tantas otras, las categorías que sirvieron hasta no hace mucho, al estudio de las instituciones religiosas dentro del catolicismo europeo” y sobre las cuales se construyeron las ordenes. Por tanto, son categorías inmutables e incuestionables que dan carácter y respaldan desde constructos filosóficos y teóricos las prácticas de la fe. Sin embargo, tal como pasa en muchos otros ámbitos, y en este caso disciplinas, su materialización deviene heterogénea dependiendo de los contextos y sujetos que la hacen posible, no con ello poniendo en riesgo a las categorías mismas, sino por el contrario enriqueciéndolas con las prácticas que las acompañan, las dinamizan y las pluralizan.

Ejemplo de lo anterior, podemos ver cómo la devoción mariana que se construyó alrededor de la Virgen de Chiquinquirá generó tensiones dentro de la orden dominicana hacia mediados del siglo XX en Colombia “entre otras cosas por la presencia de dominicos franceses enviados a “corregir el curso de la provincia colombiana” ya que las practicas devocionales que tienen lugar en Chiquinquirá distraería a los religiosos de su vocación intelectual original”. Aquí se evidencian 3 líneas que dibujan un panorama que podemos comparar con el escenario del diseño. Por un lado, un orden establecido desde fuera, desde un centro que vigila sus preceptos y corrige el curso de las manifestaciones en las periferias, sus provincias. Por otro lado, una construcción de la orden que se da en términos de lo teórico intelectual, que busca permanecer inalterable donde su praxis sea homogénea y responda a ese centro que dictamina el deber ser y que por tanto infantiliza y subalterna cualquier otra manera de ejercer la práctica –religiosa- considerándola una “desviación”. Por último, un imaginario social que reta a las dos primeras porque se construye en la práctica colectiva que logra amalgamar los lenguajes locales y foráneos para re interpretar los relatos religiosos y “hacerlos diversos con sus acentos propios” y desde allí permitir que subsistan desde lo ritual y devocional.

La tensión se da por tanto en términos de la dicotomía de la modernidad que enfrenta a la devoción mariana popular (emoción) con el “verdadero espíritu dominicano” (razón). Y donde al parecer la creatividad no tiene cabida pues no es apropiada dentro de los términos intelectuales que se pretenden legitimar. Sin embargo, dentro de este caso particular es precisamente la manifestación “creativa” cotidiana, local la que pervive y demuestra que “la devoción mariana haciendo parte de la religiosidad popular, es parte constitutiva y distintiva del catolicismo latinoamericano. El aspecto comunitario de dicha religiosidad es resultado de una síntesis de la doctrina católica, tal como la difunde la institución religiosa, y de las prácticas individuales de la fe. De tal síntesis surge una religiosidad provista, aún en nuestros días, de su

racionalidad, sus dinámicas y su actualidad propias” Donde se supera la dicotomía y re existe no desde la tensión de esto o aquello sino desde la fusión de esto y aquello y en ese sentido supera los límites del esencialismo y hace propio el constructo intelectual desde otras interpretaciones y encarnaciones. Un ejercicio que a todas luces necesita el diseño local para superar las barreras que lo contienen.

Esto nos invita a pensar en la necesidad de abrir las religiosidades dogmáticas y cuestionarnos sobre ¿Cuáles son las del diseño? Y de esta manera reconocer que tanto en la religión como en el diseño los imaginarios tienen una historia que hay que entenderla para sanarla y reconstruirla desde sus lenguajes, y así abordar la cuestión de ¿cómo podemos mapear los mundos de otra manera? Que en últimas permita la síntesis creativa y la apropiación de los mismos.

Para dicha empresa es fundamental partir de la reimaginación de los paradigmas (del diseño) e intuirlos y accionarlos de manera diferente. Así como nos demuestra el ejemplo de la devoción mariana y como plantea Gutiérrez (2022) en *Shifts in the Scientific Mind: Mapping Einstein's Views on Imagination*, dicha reimaginación no es de ninguna manera un acto individual, sino que necesita gestarse desde lo colectivo, reconociendo que muchas veces parte del pensamiento de un individuo pero que se refleja en el largo plazo en lo comunal.

Tenemos ejemplos: Einstein, Gaudí, Hawking, Rams, Escobar, Cusicanqui. Ellos reconocieron lo que les antecedió, pero sobre todo reconocieron los insights importantes de ese “pasado” para poder visualizar conexiones complejas, es decir imaginar otras posibilidades que surgen de una reorganización sináptica de lo que les antecede. Ellos envisionsaron entidades reales o ficticias en sus mentes derivadas no de la razón pura sino también de movimientos espirituales: de la emotividad, los sentimientos, los anhelos. Poniendo nuevamente manifiesta la idea de superar la dicotomía moderna y en su lugar, ya sea en la religión, la ciencia y para nosotros en el diseño, dejar de entender la razón como separada y eminentemente superior de la emoción, de la fe. Llegamos entonces a pensar que la creatividad no deriva solo de crear sino también de creer pues es esto último lo que nos pone en movimiento y nos permite ser los sujetos que accionan los verbos de las posibilidades, creer en algo nos ayuda a transformar el adjetivo en verbo: reimaginar, crear, habilitar mundos.

Menciona Gutiérrez (2022) sobre Hadamard, de la misma manera que enuncia la decolonialidad, que estos mundos se hacen realidad pensándolos con el cuerpo, buscando mover y en ese movimiento reconstruir, asociar, armar, re visualizar el mundo de nuevas y mejores maneras constantemente.

Para finalizar, crear nuevos imaginarios pasa inextricablemente por la imagen, por proponer esas visiones de mundo antes de la palabra, de crearlas con el cuerpo y luego si nombrarlas. Inventar sus nombres, historias, paradigmas que los hagan funcionar, que nos permitan comunicarlos, que nos permitan hacerlos propios y abordar con plenitud sus distancias semánticas, que en última instancia serán las que den cuenta de la creatividad que abre el camino a la creación de diálogos improbables, lo cual debería ser siempre nuestro mayor objetivo.

Objetivos:

Generar un espacio de discusión y escucha que permita la creación de “diálogos improbables” desde el diseño, la filosofía la teología y la historia en el marco de la formación para la investigación cualitativa para el diseño.

Metodología.

Para el desarrollo de este espacio nos apegamos a la metodología de investigación propuesta por Ortiz y Arias en su artículo “Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación” que se plantea en 3 fases: contemplar, conversar, reflexionar lo cual permite una investigación construida con el otro y no sobre el otro; para de esta manera abrir espacios de participación horizontal transformando el paradigma mismo de la investigación.

Resultados

Los resultados que se esperan son en términos de participación y discusión de los estudiantes con los panelistas invitados a partir de la temática central “descolonizar imaginarios” en el marco de la entrega final de investigación II de la carrera de diseño gráfico en donde se articulan los espacios educativos eco diseño y teoría del diseño desde ejercicios de imaginarios y creatividad que se realizaron a lo largo del semestre. Se espera que al poner en dialogo perspectivas aparentemente distantes se puedan articular reflexiones y conversaciones críticas del hacer de los estudiantes y de esta manera cuestionar sus prácticas y proponer otras narrativas y escenarios para el diseño.

Referencias Bibliográficas

Correa, J. (2022) Devoción mariana sí, pero no así: confrontación de dos imaginarios del idealdominicano en chiquinquirá (col.) en la década de 1940. (texto inédito)

Despret, Vinciane. (2022) Habitar como pájaro. Buenos Aires: Cactus.

Gonzalez, E. (2022). Shifts in the Scientific Mind: Mapping Einstein’s Views on Imagination. In M. Fuller, D. Evers & A. Runehov (eds.), Issues in Science and Theology: Creative Pluralism?

Ortiz Ocaña, A y Arias López, M. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. Universidad Santo Tomás, Bogotá-Colombia.