

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS - RECORRIDOS UCES «SOY
DISEÑO»

disenIA

Bienal UCES «Soy Diseño» 2023

10·11·12·oct

BITÁCORA DE EXPERIENCIAS
RECORRIDOS UCES «SOY DISEÑO»

disenIA

2° Bienal UCES «Soy Diseño» 2023

**«Convergencia en Diseño: Innovación, Disrupción Tecnológica e
Inteligencia Artificial»**

ISSN: en trámite

N° 1 – Año 1 - 2023

Bitácora de experiencias. Recorridos UCES “Soy Diseño” es una publicación virtual de carácter bianual editada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Incluye los resúmenes de las Actividades, Talleres y Exposiciones presentados en la Bienal UCES «Soy Diseño» 2023 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y los resúmenes de la Actividad de Extensión Universitaria titulada **disenIA «Convergencia en Diseño: Innovación, Disrupción Tecnológica e Inteligencia Artificial»**, realizado en el marco del **Programa UCES «Soy Diseño»** de la Licenciatura en Diseño y Comunicación.

Editora Responsable: **Lic. Rut Vieytes**. Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. UCES.

Compilador: **Sebastián Alejandro Gallo**, Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación. UCES.

Paraguay 1401, Piso 8, CABA, Argentina. Código Postal: C1061ABA Tel: +54-11-4815-3290. Mail: fcc@uces.edu.ar.

URL: <http://dspace.uces.edu.ar>

Videoponencias: https://youtu.be/14WeXXMaIuM?si=Pm_R32fP_RLrNa6X

El contenido de esta publicación es el resultado del registro de lo acontecido en la **2º Bienal UCES «Soy Diseño» 2023. disenIA «Convergencia en Diseño: Innovación, Disrupción Tecnológica e Inteligencia Artificial»**, y mantiene el punto de vista y las opiniones de quienes fueron responsables de las distintas actividades.

Autoridades de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Dr. Gastón A. O'Donnell
RECTOR

Lic. María Laura Pérsico
VICERRECTORA GENERAL

Dr. José L. Fliguer
VICERRECTOR DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIA

Lic. Viviana Dopchiz
SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA

Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Lic. Rut Vieytes
DECANA

DG Sebastián Gallo
DIRECTOR DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

Lic. Federico Ferme
DIRECTOR DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Lic. Nancy López
DIRECTORA DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

S/A
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD

Lic. Oscar Bosetti
VICEDIRECTOR DE LA LICENCIATURA EN PERIODISMO

Mg. Javier Benyo
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

Lic. Lucía Rinaldi
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN

Dra. María Luisa Diz
COORDINADORA DE EXTENSIÓN, GRADUADOS Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Comité Organizador

Sebastián Alejandro Gallo (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina)

Lic. Lucía Rinaldi (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina)

Sra. Mónica Bravo (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina)

Equipo Editorial

RESPONSABLE EDITORIAL

Lic. Rut Vieytes (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina).

COMPILADOR

Sebastián Alejandro Gallo (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina)

EDICIÓN

Dra. María Luisa Diz (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina)

Contenido

Presentación	7
Diseño, un campo en expansión.....	9
Dar en la tecla / Universo Olivetti: la comunicación y la máquina de escribir.....	11
ALAD Uruguay pone en valor los oficios de diseño.....	13
Magazine de Diseño ALADI: Comunicación Institucional en radio online.....	15
Tendencias de Diseño latinoamericanas	19
Contextos del Diseño. Vinculación y Articulación	20
El diseño en Dominicana.....	22
El diseño en Perú	23
La importancia del reciclado de papel	24
Academia, el compromiso para el futuro	27
Latinidad ALADI España	30
Diseño Nuestro – CEPRODI NOA.....	31
Creación de la Universidad de Educación Creativa. Convenio ALADI.....	32
El Diseño interior en Bolivia, oportunidades y amenazas para las carreras de pregrado	34
Experiencias académicas interinstitucionales desde las humanidades, artes y diseño	35
Diseñando un futuro sostenible	36
Importancia del Diseño de Interior en la calidad de vida	37
La acústica y el diseño interior	38
Neurodiseño. Una práctica urgente.....	39
Motivación a través de la gamificación	40
Convergencia entre el Diseño y las IA	40
El impacto de la inteligencia artificial en el diseño	43
Toda Inteligencia es Artificio	46
El rol de la IA en la relación diseño/usuario/entorno	47
Fotografía 3.0, hacía una nueva realidad	48
El mono infinito cibernético	49
Inteligencia aumentada: La Simbiosis Cósmica entre Creadores y Máquinas	50
The Malaysian design and AI landscape	52
Automatización Creativa	53
Diseño disruptivo para un mundo tecnológico	56
El Diseño en la Gestión de la Comunicación – Identidad e Imagen.....	57
Tecnologías puente: Creación de Piezas Interactivas con inteligencia artificial.	58
Concepto inteligente e imagen artificial	59
Diseño 3D.....	60
La inteligencia artificial en el diseño. Una ética aplicada	61
¿Apocalípticos e integrados otra vez?	62
Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”	63
La repregunta. Exploración narrativa con Openai	64
Humanidad y tecnología en la convergencia del diseño.....	65
Aciertos y desatinos: Experiencias de creación de imágenes con Inteligencia Artificial para	

la Divulgación Científica.....	67
Reflexiones sobre la sostenibilidad desde la perspectiva del diseño".....	69
Anatomía del mensaje visual.....	70
Diseño Sintético.....	71
Innovación en el diseño	76
Tecnologías inmersivas y emergentes aplicadas a la comunicación	78
La animación como recurso comunicacional. Muestra de cortos	79
Proceso creativo: Imitación de un cuadro en el diseño de moda	80
Tipografía y aprendizaje lectoescritural	81
La fotografía como relato del hacer creer.....	82
Diseño UX/UI.....	83
Diseño Generativo con inteligencia artificial	84
Diseñando el Futuro	88

Presentación

Bienvenidos a la primera bitácora de experiencias UCES «Soy Diseño».

Este segundo encuentro internacional, la Bienal 2023 «*Convergencia en Diseño: Innovación, Disrupción Tecnológica e Inteligencia Artificial*» se transformó durante tres días, del 10 al 12 de octubre de 2023, en un centro internacional del diseño, acogiendo a instituciones, profesionales, docentes y estudiantes de todo el mundo para explorar lazos entre lo humano y lo tecnológico, desde la perspectiva del diseño.

La Bienal, organizada por la Licenciatura en Diseño y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, fue concebida como un espacio de reflexión y debate, signado por la innovación y la diversidad de propuestas, en un marco de apertura y gratuidad.

Los asistentes compartieron charlas, mesas de expertos, talleres participativos y exposiciones, que se configuraron como oportunidades para el aprendizaje, la experimentación, la conexión y el impulso a la conformación de redes.

Las actividades se organizaron en siete mesas de coyuntura, tres sedes conectadas, 30 instituciones educativas vinculadas, 45 charlas, cinco exposiciones, cinco talleres, 40 emprendimientos y diez publicaciones presentadas. La magnitud del evento se vio potenciada al ser sede del XXI Congreso ALADI y el 7° Conversatorio «Unidos X el Diseño» consolidándose como un referente en Latinoamérica.

El tema central, *Convergencia en Diseño*, se desglosó en cinco subtemas fundamentales, abarcando desde el impacto de la inteligencia artificial hasta la concepción del futuro a través del diseño. La mesa sobre el impacto de la inteligencia artificial generó discusiones sobre ética y creatividad, la de convergencia entre lo humano y lo tecnológico ocupó, sin dudas, un lugar central en las intervenciones por la diversidad de nodos y puntos de vista. La innovación en el diseño se exploró desde distintas perspectivas, evidenciando la riqueza de enfoques culturales, artísticos y proyectuales.

Un párrafo aparte merece la mesa *Diseñando el Futuro* coordinada por Sebastián A. Gallo, Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación y su equipo docente, en tanto resultó una perspectiva que comprometió a los asistentes en el ejercicio de construir visiones futuras de la educación en diseño, y del papel esencial de las instituciones de Educación Superior en Argentina en la formación de diseñadores y comunicadores como protagonistas del crecimiento de las industrias basadas en la creatividad y el conocimiento.

El XXI Congreso ALADI 2023, "Unidos x el Diseño," fue un punto culminante, reuniendo a destacados profesionales y expertos de América Latina quienes abordaron tópicos como el valor del marketing en el diseño y la importancia de la colaboración regional.

Agradecemos a todos los que hicieron posible la Bienal: invitados especiales, ponentes, emprendedores, más de 200 estudiantes, docentes, académicos y profesionales de 14 países.

Este evento no solo ha sido un hito en el campo del diseño sino también un testimonio del poder del diálogo y la colaboración para impulsar la creatividad y la innovación. Nos despedimos con la certeza de que estas experiencias y conocimientos compartidos seguirán inspirando el diseño del futuro.

Lic. Rut Vieytes. Decana (UCES, Argentina)

Facultad de Ciencias de la Comunicación

UCES "Soy Diseño" 2023

**XXI Congreso ALADI y el 7° Conversatorio «Unidos X el Diseño»
Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI)**

Diseño, un campo en expansión

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Un campo en expansión

La Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) en el encuentro “Unidos x el Diseño” para el XXI Congreso ALADI 2023, organizó el “Living 2: Diseño, un campo en expansión” en el marco de la 2° Bienal UCES "Soy Diseño", con un enfoque en el valor del marketing en el mundo del diseño. El evento, coordinado por Sebastián A. Gallo de UCES, Argentina, reunió a destacados profesionales y expertos en diseño de América Latina. Durante esta mesa, se exploró la evolución del diseño gráfico como profesión y se destacó la importancia de promover la colaboración, las habilidades esenciales y la conciencia ambiental a través del diseño. Los oradores compartieron sus experiencias, reflexiones y enfoques en diversos temas relacionados con el diseño, abarcando artesanía, cooperación, emprendimiento y más.

Los ejes que se articularon en el encuentro son:

- **El Diseño como herramienta de cambio social:**
 - Promover el diseño como una herramienta de cambio social y contribuir al desarrollo de la comunidad de diseño latinoamericana.
 - Fomentar discusiones inclusivas y reflexiones profundas sobre el papel del diseño en la sociedad actual.
 - Enfatizar la necesidad de adaptar el diseño a las necesidades específicas de cada comunidad.
 - Garantizar que los diseñadores estén bien preparados para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se les presentan.
- **Evolución del Diseño Gráfico y su transformación en el tiempo**
 - Promover la colaboración entre diseñadores y la necesidad de desarrollar habilidades analíticas, pensamiento crítico, habilidades de comunicación efectiva y una mentalidad colaborativa.
- **Promoción de la conciencia ambiental a través del Diseño**
 - Promover la conciencia ambiental a través del diseño y la colaboración con organizaciones dedicadas a la sostenibilidad.

- Considerar el ciclo de vida de los productos y materiales utilizados en el diseño, así como la importancia de utilizar materiales reciclados y sostenibles.
- **Colaboración y compartir experiencias en la comunidad del Diseño**
 - Colaborar en la comunidad del diseño.
 - Trabajar juntos para abordar desafíos y encontrar soluciones creativas.
 - Documentar y compartir experiencias en el diseño para inspirar a otros y contribuir al crecimiento y desarrollo de la comunidad del diseño.

Dar en la tecla / Universo Olivetti: la comunicación y la máquina de escribir

Autor: Paolo I.G. Bergomi (Presidente ALADI, Argentina)

En el marco del compromiso de la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) con el progreso y desarrollo de la comunidad de diseño latinoamericana desde 1997, Paolo I.G. Bergomi, Presidente de ALADI, comparte sus reflexiones y perspectivas sobre la importancia del diseño como motor de cambio y desarrollo social. Bergomi enfatiza la necesidad de que los diseñadores exploren áreas y comunidades vulnerables para promover el diseño, ya que considera que este es el enfoque correcto para el futuro. Además, destaca la relevancia del diseño en el mercado actual y la necesidad de ajustar las formulaciones académicas y políticas para influir en quienes tienen el poder de decisión. Plantea la importancia de reforzar la presencia de los diseñadores en los espacios de poder, con el propósito de convencer a los líderes de los beneficios del diseño, que a menudo conduce al progreso y desarrollo tanto de la sociedad como de la economía.

Desde su fundación en 1997, la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) ha trabajado incansablemente para celebrar el progreso y el desarrollo de la comunidad de diseño latinoamericana. En un mundo en constante cambio, los diseñadores se encuentran en una posición única para impulsar el cambio social y el desarrollo de la sociedad. Paolo I.G. Bergomi, Presidente de ALADI, comparte sus perspectivas sobre el papel crucial del diseño y su importancia en la promoción del progreso y el desarrollo social.

Bergomi señala que es fundamental que los diseñadores abandonen los entornos tradicionales y se aventuren en áreas y comunidades vulnerables para promover el diseño. En su opinión, el diseño es la clave para abordar los desafíos actuales y futuros. La demanda del mercado por soluciones de diseño efectivas es evidente, y los diseñadores deben estar a la altura de esta demanda.

Sin embargo, el presidente de ALADI también reconoce la necesidad de ajustar las formulaciones académicas y políticas para representar e influir mejor en aquellos que tienen el poder de decisión. Insta a reforzar y consolidar la presencia del diseñador en los espacios de poder para convencer a los líderes de los beneficios del diseño, que van más allá de la estética y tienen un impacto significativo en la sociedad y la economía.

Bergomi también aborda la exhibición de máquinas y cómo esta iniciativa ha generado un sentido de participación y orgullo en la exposición "Dar en la Tecla / Universo Olivetti". La colección se originó a partir de la herencia de una Olivetti Typewriter 22, traída a Argentina por el padre de Paolo en 1960 y fabricada en varios lugares, incluyendo Italia, México y Brasil. El autor comparte

recuerdos personales relacionados con el uso de una máquina de escribir en particular y su relevancia histórica. Paolo invita a reflexionar sobre el valor de la empresa como núcleo de desarrollo social, destacando cómo amplificar el bienestar y el potencial humano de los residentes locales. La exposición "Dar en la Tecla / Universo Olivetti" tiene como objetivo ofrecer nuevas experiencias y conocimientos al público, presentando una variedad de publicaciones de Olivetti y otros encuentros de la década de 1960 y 1970. La muestra estará abierta al público hasta mediados de noviembre.

Bergomi comparte su experiencia personal en relación con la exposición de máquinas Olivetti, que ha demostrado ser un poderoso medio para generar un sentido de participación y orgullo. Esta exposición comenzó con la herencia de una Olivetti Typewriter 22, traída a Argentina por el padre de Paolo en 1960 y fabricada en varios lugares, incluyendo Italia, México y Brasil. La exposición "Dar en la Tecla / Universo Olivetti" busca ofrecer nuevas experiencias y conocimientos a los visitantes, presentando una variedad de publicaciones de Olivetti y otros encuentros de la década de 1960 y 1970. En última instancia, el objetivo principal de esta exposición es reflexionar sobre el valor de la empresa como núcleo de desarrollo social y cómo ha amplificado el bienestar y el potencial humano de las comunidades locales. Invita a los interesados a visitar la exposición "Dar en la Tecla / Universo Olivetti", que estará abierta al público hasta mediados de noviembre.

Paolo I.G. Bergomi, como líder de ALADI, enfatiza la importancia del diseño como motor de cambio social y desarrollo. Su llamado a los diseñadores para que exploren áreas desatendidas y comunidades vulnerables resuena como un recordatorio de que el diseño tiene un papel fundamental en la creación de un futuro más inclusivo y sostenible. La exposición "Dar en la Tecla / Universo Olivetti" se presenta como un testimonio tangible de la importancia del diseño en la sociedad y su capacidad para impulsar cambios positivos. Una oportunidad única para aprender y reflexionar sobre el impacto del diseño en la sociedad y la economía.

ALAD Uruguay pone en valor los oficios de diseño

Autor: D.I. Ángela Rubino (Presidenta ALAD Uruguay. G3 EUCD-FADU-UDELAR)

Ángela Rubino, Presidenta de ALAD Uruguay, analiza la importancia del diseño en Uruguay y el papel fundamental de la comunidad de diseñadores en su promoción y desarrollo. Rubino destaca la relevancia de la colaboración y el intercambio de ideas en la profesión del diseño.

Además, ofrece un vistazo a la historia del diseño en Uruguay y las iniciativas llevadas a cabo para fomentar su crecimiento, como las conversaciones durante la pandemia y la creación de un mapa que resalta las actividades anuales en el campo del diseño.

Ángela Rubino enfatiza la importancia de conectar a estudiantes, jóvenes diseñadores y pequeños emprendedores con el mundo del diseño. Destaca la colaboración previa con artesanos y diseñadores en Brasil y la importancia de establecer puentes entre la academia y la industria. Además, menciona el papel del codiseño y la necesidad de contar con herramientas y recursos adecuados para respaldar estas conexiones. Presenta una serie de ponentes expertos en diferentes disciplinas relacionadas con el diseño que comparten sus valiosos conocimientos y perspectivas.

En Uruguay, la comunidad de diseño juega un papel fundamental en la promoción de esta profesión y en su desarrollo. La presidenta de ALAD Uruguay, Ángela Rubino, es una apasionada defensora de la importancia del diseño en su país y se dedica a fomentar su crecimiento. En este artículo, exploramos sus reflexiones y perspectivas sobre cómo la comunidad de diseño está contribuyendo a enriquecer la profesión.

Rubino destaca la importancia de ser parte de la profesión del diseño y de trabajar en equipo para compartir ideas y conocimientos. Además, resalta la necesidad de colaboración y diálogo continuo entre los diseñadores para fomentar la excelencia en el diseño. En esta misma línea, habla sobre la historia del diseño en Uruguay y las iniciativas que se han llevado a cabo para promover su crecimiento. Entre estas iniciativas se incluyen conversaciones durante la pandemia que generaron valiosas reflexiones y el lanzamiento de un mapa que destaca las actividades anuales en el campo del diseño.

Presenta una serie de expertos en diseño que han compartido sus conocimientos y perspectivas en eventos organizados por ALAD Uruguay. Verónica Masoner, psicóloga y autora uruguaya especializada en sociología y tendencias del diseño, plantea preguntas esenciales sobre la naturaleza del diseño y su relación con otras profesiones. Adriana Galloso, experta en paisajismo, destaca las diferencias entre el interiorismo y el paisajismo, subrayando la importancia de comprender el diseño en sus diversas manifestaciones.

Una visita a un edificio bancario restaurado permitió a los participantes conocer de cerca el proceso de diseño y apreciar el trabajo de arquitectos destacados. La presentación final corre a cargo de Rosana Prato, especialista en ecoimpresión, quien explora las posibilidades creativas de la impresión botánica utilizando la flora local.

Ángela Rubino también pone en valor la profesión de los sopladores de vidrio, un grupo a menudo pasado por alto pero que desempeña un papel único en el mundo del diseño. Muestra las

producciones de María Inés Strasser, una destacada sopladora de vidrio y directora de una escuela de alta costura. Rubino enfatiza que los sopladores de vidrio son una combinación de diferentes profesionales y que su trabajo implica mucho más que simplemente fabricar vidrio. También menciona el visual merchandising y el escaparatismo, disciplinas relacionadas con los sopladores de vidrio, y resalta la importancia de brindar más oportunidades y reconocimiento a esta profesión.

La presidenta de ALAD Uruguay también enfatiza la importancia de conectar a estudiantes, jóvenes diseñadores y pequeños emprendedores con el mundo del diseño. Su universidad ha trabajado anteriormente con artesanos y diseñadores en Brasil, estableciendo puentes entre la academia y la industria. Rubino subraya el papel del codiseño en este proceso y la necesidad de contar con herramientas y recursos adecuados para respaldar estas conexiones.

Rubino reconoce la importancia de la historia y tradición del diseño como un sólido cimiento para la innovación y el progreso continuo. En su visión, el diseño en Uruguay está en constante evolución, y la comunidad de diseño juega un papel fundamental en su desarrollo.

Magazine de Diseño ALADI: Comunicación Institucional en radio online

Autor: Cristina Amalia Lopez (AGENDA BOOK 21. ALADI, Argentina)

Cristina Amalia Lopez, de AGENDA BOOK 21 y ALADI, ofrece una visión detallada sobre el Magazine de Diseño ALADI, un programa de radio online con más de una década de transmisión radial por CONEXIÓN ABIERTA, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Cristina analiza la importancia de la comunicación institucional y su impacto en la comunidad de diseñadores y oyentes que nos siguen de distintas latitudes interesados por informarse de las actividades de la Asociación Latinoamericana de Diseño y sus entidades miembros y sus colaboradores y cooperantes en las distintas latitudes. Destaca cómo el programa de radio ha evolucionado para convertirse en una plataforma de contenidos que difunden las actividades institucionales de los miembros ALADI, referidas al diseño, tecnología, producción, como también arte, educación e innovación, el valor de la investigación y la cultura como eje de patrimonio y rescate del valor de los oficios para las comunidades, la industria por su aporte al progreso sostenible en la meta de generar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas en sus países y en el continente.

El Magazine de Diseño ALADI se ha convertido en una destacada plataforma radial que, durante más de una década, ha brindado visibilidad y voz a diseñadores de todo el mundo.

En este artículo, exploramos la importancia de tener un medio radial en línea con la producción en vivo de contenido y la participación activa del ciudadano, como actor cultural del cambio y su papel en la comunicación institucional, así como su impacto en el desarrollo de actividades que promocionan el Diseño Latinoamericano.

BOOK 21 nace en 2009 como una iniciativa para la promoción del diseño, para compartir en red las perspectivas de las Pymes y los emprendedores y productores del Diseño. Y comienza su visibilidad radial en 2013 como programa por streaming con el nombre de AGENDA BOOK 21, un programa que refleja la realidad latinoamericana con ojos de Diseño. Una plataforma de pensamiento estratégico que te invita al diseño de un continente con futuro posible.

Un espacio para el DISEÑO, la TECNOLOGÍA y la PRODUCCIÓN de América Latina: Desde BOOK 21 planteamos la importancia de pensar el país con cosmovisiones, teniendo en cuenta la diversidad y la inter disciplina, las destrezas innovadoras para el desarrollo sustentable y la importancia de la institucionalidad y la participación ciudadana en la vida del país y el continente. Entendemos al diseñador como complemento de la industria, por eso analizamos el rol de la educación, de los sectores públicos y privados, desde las empresas y organizaciones articulando el diálogo proyectista-emprendedor-productor. Un mix de visiones y aportes desde la sociedad civil y sus protagonistas: Los ámbitos académicos, culturales, institucionales, y productivos, al servicio de la excelencia para una gestión directiva y empresarial de calidad. AGENDA BOOK 21 UN PUNTO DE ENCUENTRO.

AGENDA BOOK 21 cuenta con el sello de respaldo de la Asociación Latinoamericana de Diseño/ ALADI, desde 1980 promoviendo el diseño latinoamericano. Y el acompañamiento institucional de las siguientes organizaciones: CONPANAC - Confederación Panamericana de Alta Costura / ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LA MODA / UNITED GLOBAL ACADEMY / LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE - LAQI / CEPRODI - Centro Promotor del Diseño / INSTITUTO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN INTEGRAL de ALEMANIA / MODELBA - Moda del Bicentenario / Museo del Diseño y de la Industria HECHO EN ARGENTINA / Museo de Arte de Piriápolis en Uruguay - MAP.

A lo largo de las emisiones se han creado módulos especiales destacándose el dedicado a las piezas del Museo de la Industria y del Diseño Hecho en Argentina y del Museo de Arte de Piriápolis cuyo curador es Paolo Bergomi con quien producimos y conducimos el programa. Durante estos años, hemos tenido la visita a piso de personalidades destacadas de la

cultura, la producción, el diseño y la academia que nos han brindado sus visiones desde distintas latitudes a partir de las comunicaciones por zoom que nos trajo como positivo la Pandemia.

En los últimos años, el crecimiento del programa ha experimentado un impulso significativo, que ha llevado a la implementación de entrevistas virtuales con diseñadores y marcas destacadas en el ámbito del diseño y la cultura, y principalmente con miembros ALADI.

El diseño, la sostenibilidad, innovación y creatividad ocupan un lugar destacado en el nuestro MAGAZINE ALADI llevando la voz de los protagonistas, transmitiendo incluso desde varios países entre ellos Italia, España, Turquía, Finlandia, Polonia, Perú, Bolivia, México, EEUU, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Chile, Panamá, Cuba, Dominicana, Uruguay y desde las distintas latitudes de Argentina.

Los programas pueden verse a través de YouTube, conformando un backup que permite contar con una biblioteca virtual de contenido y opinión de las actividades de ALADI. Esta expansión ha brindado una plataforma para la presentación de nuevas ideas y enfoques, enriqueciendo el contenido del programa con producciones audiovisuales de muestras, exposiciones, productos y transmisiones desde otros países.

Sin lugar a dudas, podemos decir que si bien no somos los locos de la azotea, que transmitieron por primera vez una ópera, somos el primer programa de radio de diseño y eso es importante, sobre todo porque es una producción institucional independiente.

Podemos decir que al ponerle fecha a un sueño, se convierte en meta. Una meta dividida en pasos se convierte en plan. Y un plan apoyado por acciones se vuelve realidad.

El Magazine de Diseño ALADI no sólo es un programa de radio, es un punto de encuentro, y trasciende el estudio propiamente dicho a través de las redes sociales, lo que ha permitido atraer a una audiencia global. Esta audiencia diversa y participativa, es un reflejo de la visión de la plataforma comunicacional para fomentar la conexión entre pares y referentes. La apertura a la era digital, donde Internet y las redes sociales facilitan la difusión de contenido a nivel mundial es un acierto comunicacional para las entidades como ALADI.

Para culminar queremos resaltar que estamos convencidos como productores y conductores del programa que “No hay libertad de prensa sin periodistas que defienden la verdad!”. “Ninguna sociedad es libre y justa sin periodistas que investiguen irregularidades, informen a los ciudadanos, hagan rendir cuenta a los líderes y digan la verdad”. “La comunidad del diseño tiene la gran responsabilidad de accionar para el bien de la humanidad, transformando la sociedad a través de las soluciones que aporta la creatividad y la innovación, para el bienestar y la salud,

como para el rescate del patrimonio, pensando en la sostenibilidad planetaria y el compromiso del ciudadano como actor cultural.” Por consiguiente, el programa AGENDA BOOK 21 destaca la importancia del diseño como una herramienta de marketing comunicacional de las instituciones para visibilizar la tarea de la industria y de los creativos, y de las organizaciones que la integran, con la credibilidad y experiencia de los miembros ALADI y sus aportaciones, visiones sobre las realidades y preocupaciones que nos afectan. Los aportes como jurados de concursos también son parte de nuestra tarea. Podemos citar la reciente participación de Paolo Bergomi en Seúl Design Awards, y el jurado de Diseñarte Bolivia, La tela tiene talento, y los concursos de moda en los que he participado representando a la Confederación Panamericana de Alta Costura auspiciante institucional del programa.

Hemos tenido el honor que nuestro programa AGENDA BOOK 21 haya sido postulado como mejor programa y mejor conducción, resultado nuestra querida radio CONEXIÓN ABIERTA premiada con el MARTÍN FIERRO en 2017 y 2019 a la mejor programación.

Nos enorgullece su papel en la promoción del diseño como motor de innovación y cambio positivo, que nos compromete a elaborar contenidos y conocimientos para contribuir a un mundo mejor y contribuir con el diseño a generar oportunidades. El programa valora la diversidad y la inclusión como factores esenciales en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, valorando el mérito y la capacidad de producir y crear.

AGENDA BOOK 21 / Thinking & social media, es el Magazine de Diseño ALADI, conducido por Paolo Bergomi y Cristina Amalia Lopez, sigue siendo una plataforma líder en el campo del diseño que se ha adaptado y crecido a lo largo del tiempo. Su compromiso con la promoción del diseño, destaca la importancia de la comunicación institucional en la era digital, un ejemplo de cómo las plataformas en línea pueden conectar a diseñadores y audiencias globales, fomentando la colaboración y el diálogo en beneficio del diseño y la creatividad.

Tendencias de Diseño latinoamericanas

Autor: Mariana Taberna (Integral, ALADI, FIEDBA, Argentina)

Mariana Taberna, de Integral, ALADI y FIEDBA, ofrece una visión sobre las tendencias actuales del diseño en América Latina, centrándose en la situación de la educación en Argentina y la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de cada carrera de diseño. Taberna destaca la necesidad de colaboración y trabajo en equipo en el campo del diseño, y señala la importancia de la reflexión y la discusión en el proceso de diseño.

En un mundo en constante evolución, las tendencias de diseño desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno más sostenible y colaborativo. En este artículo, exploramos las tendencias actuales del diseño en América Latina, centrándonos en la visión de Mariana Taverna, una experta en diseño y colaboradora de Integral, ALADI y FIEDBA.

Uno de los temas destacados por Taverna es la educación en diseño en Argentina y la importancia de adaptarla a las necesidades específicas de cada carrera de diseño. Resalta la necesidad de colaboración y trabajo en equipo dentro del campo del diseño, subrayando que el diseño es un esfuerzo conjunto que requiere una variedad de habilidades y perspectivas. También hace hincapié en la importancia de la reflexión y la discusión en el proceso de diseño, reconociendo que es a través del diálogo y la colaboración que se generan las ideas más innovadoras.

Taverna también aborda el uso de tecnologías flexibles y materiales sostenibles en el proceso de diseño. Este enfoque en la sostenibilidad es esencial para abordar los desafíos medioambientales actuales y futuros. Además, explora las posibilidades del arte digital como un medio para la expresión creativa y cómo puede influir en el diseño contemporáneo.

La colaboración y el trabajo en equipo son temas recurrentes en el enfoque de Taverna. Ella describe su colaboración en Integral, donde trabaja con diseñadores y emprendedores locales para desarrollar productos y proyectos que se alinean con valores sostenibles. Esta colaboración demuestra que el diseño va más allá de la creación estética y tiene un impacto significativo en la sociedad y la economía.

Un aspecto crucial abordado por Taverna es la revitalización de la industria del diseño. La sostenibilidad es un desafío clave para la industria, que a menudo depende de la mejora de las técnicas de producción. Para abordar este problema, se plantea la posibilidad de utilizar materiales reciclados o sostenibles y darle mayor importancia al arte hecho a mano. También destaca la necesidad de apoyar empresas e inversiones locales como un camino hacia un diseño más sostenible y colaborativo.

La cooperación con otros microempresarios y empresas locales es un elemento importante, este enfoque en la colaboración y la comunidad es esencial para el desarrollo de una industria del diseño más inclusiva y sostenible en América Latina. Las tendencias de diseño en América Latina, ofrecen una perspectiva valiosa sobre el futuro del diseño en la región. La educación adaptable, la colaboración, la sostenibilidad y la promoción de empresas locales subraya la importancia del diseño como motor de innovación y cambio positivo. Las tendencias actuales apuntan hacia un diseño que no solo busca la estética, sino que también busca un impacto significativo en la sociedad y el medio ambiente. El diseño en América Latina se está moviendo hacia una mirada

más colaborativa y sostenible, donde la comunidad del diseño desempeña un papel fundamental en la creación de un futuro mejor.

Contextos del Diseño. Vinculación y Articulación

Autor: Marina González (Fundación Gutenberg, ALADI, FIEDBA, Argentina)

Marina González, de la Fundación Gutenberg y colaboradora de ALADI y FIEDBA, reflexiona sobre el rol de los diseñadores en un mundo en constante cambio. Destaca la importancia de considerar el contexto amplio de la industria del diseño y el impacto potencial de la tecnología y los movimientos sociales en el campo. El mundo del diseño está en constante evolución, y los diseñadores desempeñan un papel crucial en la creación de soluciones innovadoras y efectivas en este contexto en constante cambio. Marina González, de la Fundación Gutenberg, colaboradora de ALADI y FIEDBA, nos guía a través de una reflexión profunda sobre los contextos del diseño y la necesidad de vinculación y articulación en la industria. González señala la tendencia de algunos diseñadores a centrarse únicamente en los referentes gráficos que se encuentran en línea, y destaca la importancia de ampliar la perspectiva para considerar el contexto más amplio de la industria del diseño. Reconoce el impacto potencial de la tecnología y los movimientos sociales en el diseño y subraya la importancia de adaptarse a estos cambios para seguir siendo relevantes en el campo.

Un punto central de la reflexión de González es la necesidad de colaboración interdisciplinaria en el diseño. Destaca que los proyectos de diseño a menudo involucran una variedad de factores y partes interesadas, y que abordarlos de manera colaborativa puede conducir a soluciones más innovadoras y efectivas. Esta perspectiva implica una apertura a la influencia de diferentes campos y un enfoque más inclusivo en el diseño. La importancia de establecer contactos y relaciones en la industria del diseño es otro aspecto destacado. González anima a los diseñadores a asistir a eventos y conferencias para mantenerse conectados e inspirados, y para aprender de otros profesionales en el campo. La colaboración y el intercambio de ideas son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad del diseño.

También aborda la evolución de la industria del diseño gráfico y su transformación en una profesión. Se reconoce la importancia del desarrollo de habilidades y talentos profesionales, y se enfatiza la necesidad de promover la colaboración y la conexión con la industria. Marina comparte un proyecto relacionado con la promoción de la conciencia ambiental a través del diseño de folletos, que involucró la colaboración con varias organizaciones, incluida una cooperativa

centrada en el reciclaje. El proyecto tenía como objetivo generar acciones y momentos de limpieza, mostrar el impacto de las acciones de los consumidores en el medio ambiente y explorar la posibilidad de reutilizar productos desechados de manera consciente. Este proyecto demuestra cómo el diseño puede contribuir a la conciencia social y ambiental.

Finalmente, González presenta un proyecto de su institución educativa, Gutenberg, que se centra en utilizar el diseño para abordar preocupaciones medioambientales y sociales, además de aprovechar la tecnología para reutilizar y procesar materiales. Ella cree firmemente que la colaboración y la cooperación entre los diversos sectores involucrados en el diseño conducirán a una sociedad más conectada y productiva. Los proyectos de conciencia ambiental presentados, demuestran cómo el diseño puede ser un agente de cambio positivo en la sociedad, esto enfatiza que el diseño va más allá de la estética y juega un papel fundamental en la creación de un mundo más conectado y productivo.

El diseño en Dominicana

Autor: Dra. Julia Virginia Pimentel (ADOPRODI / ALADI Dominicana)

La Dra. Julia Virginia Pimentel, profesora de diseño de interiores de la República Dominicana, destaca la importancia de la actualización constante, la comunicación efectiva, la colaboración y la ética en el diseño. Uno de los puntos principales que destaca es la necesidad de que los diseñadores se mantengan actualizados sobre las últimas herramientas y tecnologías. En un mundo donde la tecnología está en constante evolución, esta actualización es esencial para mantenerse relevante en la industria del diseño. Además, subraya la importancia de la comunicación efectiva, ya que los diseñadores deben ser capaces de transmitir sus ideas y conceptos de manera clara y persuasiva.

La colaboración es otro aspecto fundamental que la Dra. Pimentel destaca en su presentación. En el mundo del diseño, a menudo se trabaja en equipo para dar vida a proyectos creativos. La colaboración efectiva es clave para el éxito en esta industria. No solo se centra en las habilidades técnicas, sino que también enfatiza la necesidad de consideraciones éticas en el diseño. Los diseñadores tienen la responsabilidad de crear soluciones que sean éticas y respetuosas con el entorno y la sociedad.

Además de las habilidades y competencias aborda la importancia de mantener un portafolio actualizado y tener presencia en línea para exhibir proyectos y atraer a posibles empleadores o

clientes. También discute el valor del networking y el aprendizaje continuo, que son fundamentales en la industria del diseño.

La Dra. Pimentel enfatiza la constante evolución del diseño y la necesidad de adaptabilidad. Los diseñadores deben ser apasionados por aprender y estar dispuestos a abrazar nuevos enfoques y tecnologías a medida que evolucionan. Anima a los diseñadores a asistir a conferencias y eventos en la industria para conectarse con otros profesionales y encontrar nuevas oportunidades. También enfatiza la importancia de la reflexión y el aprendizaje a partir de la experiencia, lo que contribuye al crecimiento profesional. Además, enfatiza las habilidades esenciales para los diseñadores y motiva a mantenerse flexibles, creativos y apasionados por el aprendizaje continuo, impulsa a los diseñadores a seguir creciendo en la industria del diseño y a buscar constantemente nuevas oportunidades para aprender y colaborar.

El diseño en Perú

Autor: Ing. Renato Chinchón (Instituto Poussin, ALADI Perú)

El Ing. Renato Chinchón representante del Instituto Poussin y ALADI Perú, destaca la transformación y las expectativas en constante cambio que enfrentan los diseñadores en la actualidad, así como la evolución de la industria del diseño y cómo los diseñadores deben asumir roles múltiples y responsabilidades adicionales. Subraya la importancia de la competencia y cómo las instituciones educativas están adaptando sus programas para satisfacer las demandas cambiantes de la industria.

Renato resalta la importancia de comprender cómo el diseño desempeña un papel crucial en la comunicación, la adquisición de conocimientos y la comprensión de la realidad que nos rodea. La industria del diseño ha experimentado una notable evolución, y ahora se espera que los diseñadores asuman múltiples roles y responsabilidades además de su rol tradicional. Para tener éxito en esta industria competitiva, los diseñadores deben estar preparados para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades.

El Ing. Chinchón también enfatiza que la competencia requerida para sobresalir en la industria del diseño está en constante crecimiento. Las empresas buscan recursos cada vez más especializados para comercializar sus productos y transmitir su mensaje. En respuesta a esta demanda, las instituciones educativas han dado un paso adelante para brindar a sus estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para mantenerse competitivos.

El XX Congreso ALADI 2022, celebrado en Perú, con el respaldo del Instituto Poussin y otras instituciones, ha asumido la responsabilidad de proporcionar a los estudiantes la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles para que tengan éxito en la industria del diseño. Para lograrlo, se han organizado conferencias, charlas y sesiones en vivo que se enfocan en equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para prosperar.

El Ing. Renato Chinchón destaca la importancia de la colaboración entre instituciones educativas y la industria del diseño. Ejemplifica este enfoque mencionando el proyecto de la Universidad del Norte relacionado con la industria del diseño. La universidad está comprometida a brindar a los estudiantes la oportunidad de comprender el mundo del diseño académico y a prepararlos para el entorno laboral, basándose en las tendencias del mercado y las necesidades cambiantes de la industria. Busca no solo ofrecer a los estudiantes una carrera alternativa en el campo del diseño y el emprendimiento, sino también aumentar la visibilidad y la importancia de la industria del diseño en Perú. Estos esfuerzos combinados son fundamentales para satisfacer las demandas cambiantes de la industria y preparar a los futuros diseñadores para un mundo laboral competitivo y en constante evolución.

La importancia del reciclado de papel

Autor: Dr. Fabio Mortara (Two Side, ALADI Brasil)

El Dr. Fabio Mortara, representante de Two Side y ALADI Brasil, aborda la relevancia del reciclaje de papel y la necesidad de combatir el greenwashing en la industria. Comienza destacando la iniciativa global llamada Tierra do Papel, que opera en varias partes del mundo. El proyecto se centra en la promoción del reciclaje de papel y la lucha contra las prácticas de greenwashing, que a menudo conducen a la percepción errónea de las prácticas ecológicas. Además, resalta el trabajo realizado por el proyecto hasta la fecha y comparte algunos de los éxitos que han logrado. Un aspecto crucial que destaca es la necesidad de abordar denuncias en relación con el greenwashing. Subraya la importancia de mantener la confidencialidad y el anonimato al tratar estos temas, lo que garantiza que se pueda actuar sin temor a represalias.

El artículo también explora diversos eventos e iniciativas relacionadas con la industria del diseño en América Latina. Menciona la encuesta Train Tracker, realizada en varios países de América Latina, que subraya la necesidad de mejorar la imagen del papel. Además, se destacan eventos exitosos como Amarillo y otros que se han llevado a cabo en países como México y Perú.

El Dr. Mortara enfatiza la importancia de presentaciones destacadas y la promoción de envases y productos basados en papel, como la exitosa iniciativa Natural Choice. También se menciona la colaboración con figuras influyentes en el campo del diseño y la sostenibilidad, incluyendo a Virginia Cruz de Gutenberg, Daniel de Inglaterra y Gustavo Bruno de Argentina, entre otros. Se está trabajando activamente para mejorar la imagen del papel y promover prácticas ecológicas genuinas, esto asegura que la industria del diseño en América Latina continúe evolucionando hacia la sostenibilidad y la transparencia.

**XXI Congreso ALADI y el 7° Conversatorio «Unidos X el Diseño»
Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI)**

Academia, el compromiso para el futuro

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Compromiso futuro:

Este conversatorio se centra en el evento "Unidos x el Diseño" organizado por la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI). Se examina la importancia de la colaboración y la interdisciplinariedad en el ámbito del diseño, destacando proyectos y programas relacionados con grabados, diseño de interiores, agricultura sostenible y educación. Se enfatiza la necesidad de promover un cambio transformador en la sociedad y la valoración de principios como el equilibrio en la naturaleza y la transformación individual. El artículo también aborda la importancia de la formación de los estudiantes, la colaboración en el diseño, el impacto de la gamificación en la educación y la colaboración intercultural. Además, se explora la relevancia de la investigación y la donación de recursos en el campo del diseño de interiores, y se destaca la importancia del turismo cultural y económico.

La colaboración y la interdisciplinariedad son fundamentales en el campo del diseño, y la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) se ha destacado en la promoción de estos principios. En el evento "Unidos x el Diseño," se exploran diversos proyectos e iniciativas relacionadas con el diseño en su más amplio sentido.

En este encuentro se analiza los aspectos clave de este evento y su relevancia en el contexto del diseño, bajo estos temas:

- **Colaboración en diseño:**
Fomentar la colaboración entre varias universidades y académicos de la industria del diseño. Se resaltan esfuerzos conjuntos, como conferencias, talleres y exposiciones, que tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible y abordar temas como la paz, la justicia y la construcción de identidades sólidas. La comunicación y la formación cultural se consideran esenciales para fomentar una cultura de paz entre estudiantes y académicos.
- **Impacto de la gamificación en la educación:**

La gamificación se destaca como una herramienta valiosa para motivar e involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La combinación de gamificación con experiencias del mundo real en el aula se considera una estrategia efectiva para mejorar la calidad de la educación en el campo del diseño.

- **La Importancia de la materialidad y el neurodiseño:**

Se habla sobre la importancia de que los diseñadores sean conscientes de cómo los colores, formas y materiales afectan las emociones y percepciones de las personas, especialmente en el contexto del neurodiseño. Considerar la materialidad del trabajo de un estudiante se destaca como un aspecto crucial para lograr un diseño eficaz y significativo.

- **Colaboración interdisciplinaria e intercultural:**

Se explora la unidad a través del concepto de diseño y destaca la necesidad de colaborar para mejorar la sociedad y la calidad de vida. La colaboración interdisciplinaria se presenta como una forma de diversificar perspectivas y experiencias para abordar los desafíos actuales.

Además, se discuten los beneficios de la colaboración intercultural y se enfatiza la importancia de la creatividad en el proceso de diseño. Se elogia a la comunidad académica por su papel en la promoción de debates y discusiones sobre el diseño en diferentes países.

- **Innovación y responsabilidad social:**

El conversatorio aborda la necesidad de incorporar valores empresariales en los programas educativos, así como métodos de enseñanza que fomenten la curiosidad y la comprensión del panorama más amplio detrás de los descubrimientos científicos y de diseño. La colaboración activa de la sociedad civil en la configuración del sistema educativo es fundamental para promover la innovación y la responsabilidad social.

- **Aplicación práctica del conocimiento:**

Se destaca la importancia de aplicar el conocimiento en la práctica, y se mencionan nuevas propuestas de diseño curricular más prácticas y centradas en la aplicación. Los laboratorios, como el laboratorio de color, se consideran esenciales para fomentar la investigación personal y la interacción entre estudiantes y profesionales.

- **Donación de recursos y colaboración global:**

La donación y el intercambio de recursos entre países se exploran como una forma de promover la cooperación y la colaboración global. La comunicación efectiva se destaca como un factor crucial en situaciones desafiantes.

- **Desafíos y esperanzas:**

A pesar de los desafíos económicos y políticos, se expresa la esperanza de un futuro mejor. La colaboración, la comprensión y la educación continua se consideran esenciales para abordar cuestiones globales.

Latinidad ALADI España

Autora: Dra. Reyes Escalera Pérez (UMA, España)

Se presenta el proyecto de investigación “Tres siglos de arte del grabado (XVI-XVIII: estampa y cultura visual en Andalucía y su impacto en el Nuevo Mundo. Nuevos enfoques” (PID2019-104433GB-I00) dirigido por la Dra. Reyes Escalera Pérez, centrado en el estudio de grabados y estampas procedentes de talleres andaluces de la época moderna. El proyecto, desarrollado de manera interdisciplinaria en colaboración con expertos en historia del arte, tiene como objetivo analizar los aspectos iconográficos y simbólicos de estas obras y explorar su influencia en el mundo americano y occidental. Además, se introduce la plataforma "Orbis Imagines", diseñada para albergar información detallada sobre los grabados, incluyendo datos como el título, autor, inscripciones, descripción, función y bibliografía. La plataforma está enriquecida con contenido visual, proporcionando imágenes acompañadas de información precisa. El equipo de investigación está formado por investigadores, profesionales y ex alumnos con experiencia en historia del arte. También se destaca la integración de esta investigación en trabajos de curso y ejercicios prácticos, fomentando la participación activa de los estudiantes en este emocionante campo de estudio.

El proyecto de investigación presentado en esta ponencia se centra en el estudio de grabados y estampas procedentes de talleres andaluces de la época moderna. El objetivo principal de este proyecto, que involucra la colaboración de expertos en historia del arte, es explorar los aspectos iconográficos y simbólicos de estas obras, así como analizar su influencia en el mundo americano y occidental. Además, se ha desarrollado una plataforma de investigación llamada "Orbis Imagines", que alberga información detallada sobre los grabados, brindando una experiencia visual enriquecedora y accesible.

El proyecto "Orbis Imagines" se presenta como una plataforma destinada a recopilar información detallada sobre los grabados y estampas, ofreciendo una visión completa de cada obra. Los datos incluyen el título, autor, inscripciones, descripciones, función y bibliografía relacionada. Esta plataforma combina el poder de la información con la riqueza de las imágenes, permitiendo a los investigadores y estudiantes explorar estas obras de manera efectiva. Además, el proyecto se beneficia de un equipo de trabajo compuesto por investigadores, profesionales y ex alumnos con experiencia en historia del arte.

Un aspecto fundamental del proyecto es la integración de la investigación en el ámbito educativo. Se menciona la inclusión de esta investigación en trabajos de curso y ejercicios prácticos, brindando a los estudiantes la oportunidad de participar activamente en el estudio de grabados y

estampas de la época moderna. Esta colaboración entre la investigación y la educación enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y fomenta un mayor interés en el campo del arte.

El proyecto de investigación liderado por la Dra. Reyes Escalera Pérez es un valioso esfuerzo interdisciplinario para explorar el mundo de los grabados y estampas procedentes de talleres andaluces de la época moderna. La creación de la plataforma "Orbis Imagines" proporciona una herramienta rica en contenido visual y datos precisos para investigadores y estudiantes por igual. Además, la integración de esta investigación en la educación abre nuevas oportunidades para el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes en el ámbito del arte.

Diseño Nuestro – CEPRODI NOA

Autora: María Alejandra Uribio (CEPRODI NOA. ALADI, Argentina)

El trabajo de María Alejandra Uribio y CEPRODI NOA tiene como objetivo empoderar a profesionales del diseño de espacios interiores y generar un impacto transformador en las comunidades locales. A través de la colaboración con ALADI, organizan diversos eventos y actividades que buscan impulsar el diseño de manera sostenible y culturalmente relevante. En este artículo, se analizan las iniciativas clave que han llevado a cabo para lograr estos objetivos.

Uno de los principales enfoques de CEPRODI NOA es la capacitación, que abarca tanto modalidades presenciales como virtuales. La organización promueve la participación en conferencias y ferias comerciales, lo que permite a los profesionales del diseño mantenerse actualizados y conectarse con colegas de diferentes disciplinas. Además, CEPRODI NOA colabora activamente con organizaciones interdisciplinarias, fomentando así la sinergia entre diversos campos de conocimiento.

Resalta la importancia de la feria de diseño organizada por CEPRODI NOA, que se desarrolla en espacios temporales y desafía a los diseñadores a ser creativos con recursos limitados. Esta feria, con un enfoque en la adaptabilidad y el respeto por el contexto cultural y espacial, ha demostrado ser una plataforma efectiva para mostrar el diseño estético y funcional en espacios pequeños. Se destacan elementos especiales, como el uso de la flora tradicional argentina, que añaden una dimensión única a las exhibiciones.

Uribio también explora la promoción del uso de materiales reciclados en exposiciones de museos. Se enfatiza cómo esta práctica puede contribuir a la sostenibilidad y la innovación en el mundo del arte, además de preservar la belleza natural del entorno. María Alejandra Uribio destaca la

importancia del diseño sostenible como un medio para crear un futuro mejor tanto para el planeta como para las comunidades.

El trabajo de María Alejandra Uribio y CEPRODI NOA, en colaboración con ALADI, es un ejemplo inspirador de cómo el diseño de espacios interiores puede desempeñar un papel crucial en la transformación de las comunidades locales. La capacitación, las ferias de diseño y el enfoque en la sostenibilidad son componentes clave de su enfoque, y demuestran cómo el diseño puede ser una fuerza impulsora para un futuro más sostenible y culturalmente enriquecedor.

Creación de la Universidad de Educación Creativa. Convenio ALADI

Autora: Tania Rodríguez Esteves (UEC, ALADI, Venezuela)

Tania Rodríguez Esteves introduce la creación de la Universidad de Educación Creativa (UEC) como un convenio entre ALADI y Venezuela. La UEC, programada para su inauguración en Caracas en 2024, se presenta como un proyecto educativo innovador y transformador. Se enfoca en impulsar la creatividad, la innovación y la mejora de la educación a través de la colaboración interdisciplinaria y el diálogo.

La autora plantea la necesidad de ir más allá de una educación meramente centrada en la impartición de contenidos y disciplina. En su opinión, la educación debe priorizar el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la apertura cultural y la colaboración. Este enfoque es esencial para que las universidades evolucionen y se adapten a las demandas cambiantes del mundo actual y futuro. La autora enfatiza que una educación verdaderamente exitosa debe alentar a los estudiantes a cuestionar y discutir ideas.

Rodríguez Esteves explora el concepto de "caraqueño vitruviano", que representa a un individuo que encarna la creatividad, la independencia y la capacidad de formarse sus propias opiniones. Este individuo también se caracteriza por tener habilidades de comunicación sólidas, capacidad para resolver problemas y autorreflexión. La autora subraya que, para destacar en un campo creativo, este individuo debe ser capaz de sistematizar, coordinar y gestionar proyectos, tiempo y recursos. La autora concluye que el proceso de convertirse en un individuo creativo debe ser una tríada que abarque la transformación individual, el cambio global y una visión amplia de la educación universitaria.

La autora destaca la importancia de desarrollar la percepción personal y la autodisciplina, aprender y expandir habilidades y conocimientos, y pasar de un enfoque transversal a uno disciplinario e integral. Se enfatizan los beneficios de adquirir experiencia y seleccionar áreas de interés específicas, así como el valor de los títulos de posgrado y el pensamiento crítico en este proceso.

La creación de la Universidad de Educación Creativa (UEC) representa un paso audaz hacia la transformación de la educación superior en Venezuela y en la región de ALADI. El enfoque en la promoción de la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, así como la atención a la transformación personal y el cambio global, apunta a un futuro prometedor para la educación en la región. La UEC tiene el potencial de convertirse en un faro de innovación y desarrollo educativo en América Latina.

El Diseño interior en Bolivia, oportunidades y amenazas para las carreras de pregrado

Autora: PhD. Mireya Lauren Gareca Apaza (USFX, ALADI Bolivia)

La PhD. Mireya Lauren Gareca Apaza se centra en el diseño de interiores en Bolivia y su influencia en los programas de estudio de pregrado. La autora subraya la necesidad de incorporar perspectivas internacionales y experiencias compartidas para mejorar los planes de estudio.

La autora explora las oportunidades y amenazas que enfrentan los programas de estudio de pregrado relacionados con el diseño de interiores en Bolivia. Se aborda la aceptación del diseño de interiores bohemio y la importancia de utilizar terminología precisa para el campo.

La educación en diseño se presenta como un componente fundamental para preparar a la fuerza laboral. La autora aboga por una comprensión más profunda de la educación en diseño para brindar un futuro promisorio a las generaciones futuras.

Destaca la relevancia de los encuentros y colaboraciones internacionales en el ámbito del diseño de interiores. La autora enfatiza la necesidad de un diálogo global para abordar los desafíos específicos que enfrentan los diseñadores.

Con el crecimiento de la industria de la construcción en Bolivia, la autora señala el potencial para un enfoque interdisciplinario en este campo. El trabajo conjunto entre profesionales de distintas áreas se presenta como una oportunidad de desarrollo.

Se destaca la importancia de considerar el panorama internacional para fortalecer los programas de estudio de diseño de interiores en Bolivia. Se enfatiza la necesidad de una educación en diseño sólida y se resalta el valor de la colaboración y el trabajo interdisciplinario en un contexto de crecimiento de la industria de la construcción en el país.

Experiencias académicas interinstitucionales desde las humanidades, artes y diseño

Autoras: Alma Elisa Delgado Coellar (UNAM, México) y Daniela Velázquez Ruiz (UAEMEX, México)

Como una forma de contextualizar la discusión, las oradoras hablan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 17 que enfatiza la importancia de las alianzas para el desarrollo sostenible. Sostiene que los diseñadores tienen un papel crucial que desempeñar en este sentido y necesitan colaborar con otras partes interesadas para abordar los desafíos sociales y económicos que enfrenta la sociedad. La delegación concluye instando a los asistentes a centrarse en las acciones que pueden emprender para lograr la sostenibilidad social y ambiental.

Las autoras abordan la necesidad de alianzas para cumplir con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, enfocándose en la reducción de la pobreza, la igualdad y la lucha contra el cambio climático. Se resalta la importancia de la colaboración entre gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil.

Se destaca una alianza específica centrada en las facultades de artes y diseño entre dos universidades del área metropolitana de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma del Estado de México. Se describen las actividades desarrolladas y el cómo esta colaboración ha prosperado, incluso en medio de la pandemia.

Se analiza el proyecto "Unidos Por El Diseño" de la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI), una iniciativa internacional para promover la colaboración en iniciativas de desarrollo sostenible. Se destacan los resultados y actividades que han surgido de esta colaboración.

Ambas resaltan la importancia de la formación de estudiantes, la participación de docentes y la búsqueda de investigaciones formales en el campo del diseño. Se menciona la colaboración con asociaciones de la sociedad civil y otros socios para organizar eventos académicos.

Se discute el papel de las imágenes en la configuración de la comunicación y las estructuras de poder en contextos sociales. Se enfatiza la importancia de la literatura académica y publicaciones formales para difundir los hallazgos de investigaciones interdisciplinarias.

Alma Elisa Delgado Coellar y Daniela Velázquez Ruiz destacan la importancia de la colaboración interinstitucional en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Se promueve la alianza entre diversos actores para abordar los desafíos sociales y económicos. Además, se ejemplifica cómo una colaboración específica entre universidades mexicanas ha tenido un impacto positivo en la educación del diseño, a pesar de los obstáculos de la pandemia.

Diseñando un futuro sostenible

Autora: Lotty Palacios (Universidad Casa Grande, ALADI Ecuador)

La diseñadora industrial Lotty Palacios realiza una presentación sobre diseño sustentable y su impacto en la sostenibilidad. Se resalta la importancia de crear conciencia sobre cómo las decisiones de diseño pueden contribuir a un futuro sostenible.

Se describen proyectos e iniciativas de ALADI relacionados con la sostenibilidad, como una planta para potabilizar agua en regiones desérticas, jardines verticales urbanos energéticamente eficientes, fuentes alternativas de alimentos y soluciones de vida sostenibles. Se destaca un proyecto de detergente en forma de pastilla que reduce la contaminación del agua.

Se enfatiza la importancia del diseño circular como un enfoque para garantizar la sostenibilidad. La autora promueve un cambio en la forma en que las personas actúan a nivel global para mejorar el medio ambiente.

Aborda la importancia del diseño de interiores en la mejora de la calidad de vida. Se argumenta que el diseño de espacios debe considerar factores más allá de las preocupaciones ambientales, centrándose en el confort, aspectos sociales y la satisfacción humana.

La conferencia de Lotty Palacios destaca la relevancia del diseño sustentable en la creación de un futuro sostenible. Se invita a los lectores a participar en eventos de ALADI y a trabajar por un futuro más sustentable.

Importancia del Diseño de Interior en la calidad de vida

Autora: Arq. Z. Fabiola Cruz Herbas (USFX, ALADI Bolivia)

La conferencia de la arquitecta Fabiola Cruz Herbas habla sobre la importancia del diseño de interiores en la calidad de vida. Se resalta la importancia de la sostenibilidad y la reutilización de espacios existentes en contraposición a la construcción de nuevos.

Se aborda la relevancia de la sostenibilidad en el diseño de interiores y cómo la reutilización beneficia tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de los usuarios.

La autora enfatiza la necesidad de un enfoque de diseño consciente que considere elementos como la iluminación, el color y la textura para crear espacios cómodos y atractivos. Se subraya que el diseño de interiores es un arte que exige creatividad y un equilibrio entre forma, función y estética.

Se analiza la importancia de la iluminación funcional y estética en el diseño de interiores y cómo puede afectar las sensaciones y comunicar mensajes. Se subraya que esta calidad de vida es relevante en diversos campos y disciplinas, no solo en el diseño.

La importancia de la profesión del interiorismo en la mejora del bienestar y la calidad de vida se discute en detalle. Se destaca su papel en la reflexión de la identidad cultural y las tradiciones. Se menciona la necesidad de comprender mejor el impacto del diseño de interiores en la calidad de vida, considerando factores ambientales y prácticas de diseño sostenible.

Concluye alentando a los diseñadores a reevaluar su profesión y enfocarse en crear espacios visualmente atractivos y funcionales, eficientes y sostenibles.

La acústica y el diseño interior

Autora: Arq. Cristina Rosell Vittorini (USFX, ALADI Bolivia)

La Arq. Cristina Rosell Vittorini diserta sobre la acústica y su relevancia en el diseño de interiores para la creación de ambientes saludables.

La autora destaca la importancia de considerar la acústica al diseñar espacios interiores, resaltando que el uso de parámetros materiales, herramientas técnicas y estrategias de control puede llevar a la creación de espacios integrales en la arquitectura.

Se subraya la importancia de la comodidad en términos de entorno acústico y se menciona que la percepción de la acústica puede ser subjetiva y depender del contexto cultural del oyente.

La ponente enfatiza la influencia del volumen sonoro ambiental y la fuente aparente en cada espacio al determinar un entorno acústico adecuado.

Se destaca la importancia de incorporar soluciones que tengan en cuenta el aislamiento acústico para crear ambientes acústicos confortables. Se menciona el uso de muros verdes interiores y jardines verticales como opciones eficaces.

La autora analiza cómo el diseño acústico es fundamental para la creación de ambientes confortables y saludables para las personas. Se menciona su impacto positivo en la salud y el bienestar humanos, especialmente en contextos como la educación y la salud.

Concluye destacando la importancia de considerar la acústica en el diseño de interiores para lograr ambientes saludables y cómodos, y menciona el papel de elementos como muebles y sistemas de almacenamiento en la mejora del confort acústico.

Neurodiseño. Una práctica urgente

Autora: M.Sc. Arquitecta Carla Pozo Leña (Presidente Colegio de Arquitectos de Chuquisaca. USFX. ALADI Bolivia)

La M.Sc. Arquitecta Carla Pozo Leña habla acerca del neurodiseño y su importancia como un paradigma emergente para el diseño.

La autora destaca cómo el neurodiseño implica la incorporación de la comprensión neurológica en las prácticas de diseño para adaptar los espacios a las necesidades de los usuarios y promover la sostenibilidad. Se presenta la ciencia del neurodiseño y su relación con la neuroarquitectura, enfocándose en el diseño para la percepción y las experiencias emocionales del usuario.

Enfatiza que el neurodiseño plantea desafíos complejos para arquitectos y diseñadores, ya que deben considerar los requisitos del usuario, los aspectos estéticos y funcionales del diseño y los efectos de sus diseños en el cerebro. Además, se destaca la importancia del diseño para la sostenibilidad, lo que implica promover una economía circular.

Se subraya cómo el neurodiseño permite a los arquitectos y diseñadores crear espacios más efectivos y atractivos, mejorando el bienestar, la comodidad y la productividad humana.

Se explora la influencia de los espacios y diseños en las emociones y percepciones de las personas, destacando la necesidad de considerar estos efectos, especialmente en el contexto del neurodiseño.

La autora sostiene que el empoderamiento para personalizar nuestros propios entornos puede mejorar significativamente nuestra productividad, creatividad y bienestar. También enfatiza la importancia de incorporar elementos naturales en los espacios interiores y destaca los beneficios de hacerlo.

Pozo Leño alienta a la audiencia a priorizar el diseño de su entorno construido y enfatizando las posibles recompensas de hacerlo, tanto en términos de bienestar como de efectividad.

Motivación a través de la gamificación

Autora: Gabriela Friedman (UAI, ALADI, FIEDBA, Argentina)

Gabriela Friedman presenta una exploración de los beneficios de la gamificación en la educación, destacando su importancia tanto para profesores como para estudiantes. Se enfoca en el diseño de juegos significativos y aplicables a una amplia gama de contenidos, así como en la planificación cuidadosa de actividades gamificadas en el contexto curricular.

Se analiza cómo la gamificación puede ser una herramienta efectiva para aumentar la motivación de los estudiantes. La autora destaca que la gamificación no se limita solo a aspectos procedimentales, sino que puede abordar conceptos y actitudes, proporcionando un enfoque integral para el aprendizaje.

Enfatiza el papel de los docentes como facilitadores y mediadores en el proceso de gamificación. Se subraya cómo los docentes pueden desempeñar un papel clave en la creación de experiencias de aprendizaje significativas y motivadoras.

Se presentan ejemplos concretos de gamificación en la educación, incluyendo una noche de museo donde los estudiantes recrearon obras de arte famosas y experimentaron un juego estilo Kermés. Estas experiencias ilustran cómo la gamificación puede mejorar la motivación y la creatividad de los estudiantes. Concluye invitando a la audiencia a explorar y probar experiencias gamificadas en la educación como una forma efectiva de aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes en el aprendizaje.

Convergencia entre el Diseño y las IA

Autor: Sebastián Gallo (UCES, ALADI, FIEDBA, Argentina)

Sebastián Gallo destaca la relevancia actual de integrar herramientas de inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de diseño y comunicación visual en la Licenciatura en Diseño y Comunicación. La evolución en la didáctica del diseño gráfico, combinada con los avances en IA, abre nuevas posibilidades para formar profesionales preparados para los desafíos digitales y tecnológicos.

En la mesa, se acordó la inclusión de la IA en diversas actividades académicas, y tanto profesores como estudiantes reflexionan sobre su implementación en el aula. Se exploran beneficios como la personalización del aprendizaje, acceso a recursos amplios y análisis de grandes conjuntos de datos para mejorar decisiones pedagógicas.

El ChatGPT se utiliza como asistente didáctico, generando contenido educativo, rúbricas de evaluación y actividades interactivas. Se destaca su eficacia en fomentar el pensamiento crítico. Además, otras herramientas de IA, como Adobe Sensei, Midjourney y Dall-e, se emplean para diversas aplicaciones en diseño gráfico y comunicación visual.

Gallo subraya la mejora en la calidad de la educación y proyectos estudiantiles gracias a estas herramientas, pero también resalta desafíos. Se enfatiza la importancia de que los estudiantes comprendan las limitaciones y posibilidades de la IA. Se abordan preocupaciones éticas y se promueve la inclusión de cursos sobre ética y uso responsable de la IA en el plan de estudios.

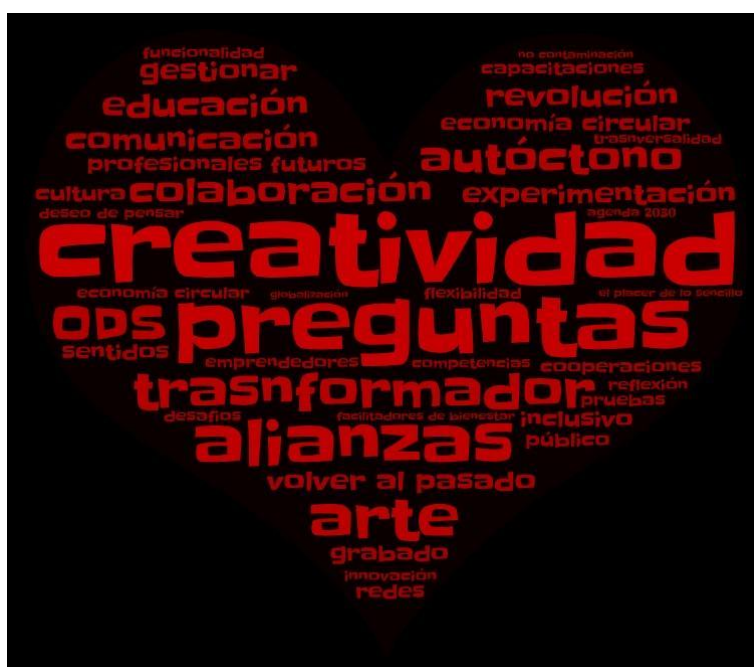
Se plantea la necesidad de reflexionar sobre el papel del ChatGPT en la educación superior y su impacto en la integridad académica. Se proponen preguntas sobre cómo reformular modalidades pedagógicas y evaluativas para aprovechar al máximo las capacidades de la IA. Concluye destacando la importancia de preparar a educadores y estudiantes para los avances continuos en IA, adaptándose a las tendencias y herramientas disponibles.

A modo de cierre:

El 7° Conversatorio "Unidos x el Diseño", organizado por la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI), se destaca como un punto de encuentro clave para la colaboración y la interdisciplinariedad en el campo del diseño. A lo largo de las presentaciones, se resaltó la importancia de la colaboración en diseño, el impacto de la gamificación en la educación, la relevancia del neurodiseño y la aplicación práctica del conocimiento. Además, se destacó la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social en el diseño, así como la necesidad de alianzas interinstitucionales y la integración de la creatividad en la educación.

Las ponencias presentadas reflejan el compromiso de la región con la promoción del diseño sostenible y culturalmente relevante, destacando la importancia de la capacitación, la colaboración interdisciplinaria y la innovación en el campo del diseño de interiores. Además, se subrayó el papel crucial de la educación en la transformación de las comunidades locales y la necesidad de adaptar los programas de estudio para responder a los desafíos actuales y futuros.

"Unidos x el Diseño" reafirma la importancia de la colaboración y la comprensión entre naciones y culturas para abordar los desafíos globales, y destaca el potencial del diseño para generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La colaboración interinstitucional y el enfoque en la sostenibilidad se perfilan como elementos clave para un futuro más sostenible y culturalmente enriquecedor en América Latina y del mundo.

El impacto de la inteligencia artificial en el diseño

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Palabras clave: Inteligencia artificial; Diseño; Creatividad; Ética; Fotografía; Innovación.

La influencia de la inteligencia artificial en el campo del diseño:

En esta mesa de discusión, coordinada por Alejo Dillor, de UCES en Argentina, se exploran los impactos, los desafíos y las posibles implicaciones de la IA en el diseño. A medida que la IA se convierte en un componente integral de la sociedad digital, es fundamental comprender su influencia y las complejidades éticas y creativas que conlleva.

El debate se centra en los desafíos y las implicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito del diseño. Los ponentes enfatizan la importancia de comprender la dinámica de poder en la comunicación digital, promoviendo un enfoque crítico de la IA. Además, resaltan la relevancia de consideraciones éticas y la interconexión entre precisión, valor y sociedad en este contexto. El papel potencial de la IA en la transformación de diversos aspectos de la vida cotidiana y su influencia en los diseños conceptuales y orientados al estilo de vida son objeto de discusión. Se presentan ejemplos de proyectos que incorporan IA, como la promoción de la identidad y diversidad cultural a través de juegos, y la creación de experiencias gamificadas basadas en creencias y prácticas locales. Se destaca que la IA debe ser vista como una herramienta para la generación de ideas, no como un reemplazo del juicio humano.

IA en la fotografía y el diseño: Transformando la creatividad y la autenticidad

Uno de los principales puntos de enfoque en esta mesa es el impacto de la IA en áreas como la fotografía y el diseño. La IA ha transformado la fotografía al optimizar imágenes, detectar objetos y permitir la manipulación de imágenes de manera más eficiente. Sin embargo, esto plantea preocupaciones éticas sobre la autenticidad de las imágenes y su impacto en la competencia fotográfica. En el campo del arte y el diseño, la IA se utiliza para mejorar y acelerar procesos

creativos, lo que facilita la modificación y la creación de imágenes, tipografía y modelos 3D. Se destaca que la IA no reemplaza la creatividad humana, sino que la complementa. La IA amplía las capacidades humanas, abriendo nuevas formas de observar y relacionarse con el entorno. A pesar de las oportunidades que brinda, se recalca la importancia de consideraciones éticas y sociales al utilizar la IA.

IA en el proceso de diseño: Apoyo y colaboración

Los oradores resaltaron la importancia de la toma de decisiones en el proceso de diseño y cómo la IA puede influir en este proceso. Se explora cómo la IA puede servir como herramienta de apoyo para diseñadores en el desarrollo de productos y proyectos. A través de ejemplos, se muestra cómo la IA puede recopilar información simulada y potenciar la exploración de nuevas ideas en el proceso de diseño. Esta colaboración entre diseñadores y sistemas de IA tiene el potencial de abrir nuevas perspectivas creativas y mejorar la eficiencia del diseño.

La IA como herramienta creativa:

En esta mesa, se argumenta que la IA debe considerarse como un lenguaje que aporta profundidad y autenticidad al trabajo creativo. Además, se discute la hoja de ruta nacional de IA de Malasia, que busca posicionar a Malasia como un centro de innovación tecnológica. Se enfatiza el impacto de la IA en diversas industrias y su integración en la educación y la industria de Malasia. La fusión de tecnología e ingenio humano se considera una fuente de posibilidades sin precedentes en la industria creativa.

Se plantea que la IA debe considerarse como una herramienta para la generación de ideas, en lugar de un sustituto del juicio humano. Se advierte contra la dependencia excesiva de la IA para tomar decisiones, ya que no siempre proporciona respuestas correctas. Se ejemplifica esto con el caso de Chat GPT, donde se destaca la necesidad de corregir respuestas incorrectas en lugar de reafirmarlas.

Toda Inteligencia es Artificio

Autor: Carlos Carpintero (UCES, Argentina)

En este artículo, el autor, Carlos Carpintero, profundiza en el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito del diseño. Plantea desafíos a la noción de que la IA se está volviendo más similar a la inteligencia natural, argumentando que la complejidad del lenguaje es inherentemente humana. Carpintero sugiere que los diseñadores que no mantienen una postura crítica ante la IA corren el riesgo de sumirse en un territorio de incertidumbre y confusión. Para él, el verdadero peligro de la IA radica en que es una responsabilidad humana inventar algo, y las decisiones sobre cómo utilizarla tendrán un impacto significativo en el mundo.

La Inteligencia Artificial ha cobrado una relevancia inmensa en el mundo del diseño. La creciente sofisticación de las máquinas ha llevado a algunas personas a creer que la IA se está volviendo cada vez más similar a la inteligencia natural. No obstante, la complejidad del lenguaje humano y su capacidad para comprender y generar significados va más allá de lo que la IA puede replicar. Esta es una de las cuestiones clave que planteo en esta exposición.

Carpintero sostiene que los diseñadores que no mantienen una postura crítica ante la IA se arriesgan a perderse en un territorio de incertidumbre y confusión. La IA puede mejorar la eficiencia de ciertos procesos, pero no reemplaza la creatividad y la ética humanas. Considero que el verdadero peligro de la IA radica en que es una responsabilidad humana inventar y utilizar esta tecnología. Las decisiones sobre cómo aplicarla tendrán un impacto significativo en el mundo.

Carlos aboga por una reubicación de los valores deontológicos en el diseño y la IA para abordar las consideraciones éticas. La deonto axiología, que estudia los valores como principios no escritos, es fundamental. La interrelación entre corrección, valor y sociedad es esencial en este contexto. Se necesita un enfoque interdisciplinario que examine detenidamente esta relación compleja y busque crear una neutralidad de ideas en los campos de la IA y el diseño.

La Bienal UCES, como la 2° Bienal UCES "Soy Diseño" 2023, desempeña un papel crucial en facilitar este enfoque interdisciplinario. Proporciona un espacio donde se pueden abordar cuestiones éticas relacionadas con el diseño y la IA. Es vital que consideremos las implicaciones éticas de nuestros avances tecnológicos y que los diseñadores asuman una postura crítica y reflexiva.

Concluye diciendo que la IA es una herramienta poderosa, pero no es una sustitución de la inteligencia y creatividad humanas. Mantener una perspectiva crítica y ética es esencial a medida

que avanzamos en este mundo interconectado. La reubicación de valores éticos en el diseño y la IA, impulsada por un enfoque interdisciplinario, es fundamental para asegurar que nuestras decisiones tecnológicas tengan en cuenta el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El rol de la IA en la relación diseño/usuario/entorno

Autor: Pablo Facundo López (Integral, Argentina)

Pablo Facundo López explora el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la disciplina del diseño, con un enfoque en la relación entre producto, usuario y entorno. Se plantea que el diseño con IA cambiará la función del diseñador y requerirá un nuevo enfoque conceptual y funcional. El autor analiza ejemplos actuales de IA con atributos técnicos y funcionales avanzados, pero aún incrementales. Se argumenta que la IA puede transformar la relación entre diseño, usuario y entorno, brindando mayor flexibilidad y personalización en diversas áreas de la vida.

La evolución de la Inteligencia Artificial (IA) plantea desafíos significativos para la disciplina del diseño. Se prevé que la relación entre producto, usuario y entorno experimentará transformaciones sustanciales, lo que requerirá una adaptación del rol del diseñador y del proceso de diseño.

La IA ha avanzado en la creación de productos con atributos técnicos y funcionales cada vez más avanzados. Ejemplos como los vehículos autónomos reflejan esta evolución, donde la tecnología permite una mayor autonomía y flexibilidad en la interacción con el entorno.

En este contexto, el autor argumenta que el diseño con IA debe centrarse en el estilo de vida, el concepto y la experiencia del usuario, en lugar de depender únicamente de las necesidades básicas. Esto permitirá una gama más amplia de aplicaciones y usos potenciales para productos y servicios impulsados por IA.

Se menciona el ejemplo del "Canum Living Room", un concepto que integra la idea de hogar dentro de un vehículo autónomo. A pesar de su funcionalidad avanzada, este ejemplo resalta la necesidad de diseños más conceptuales y orientados al estilo de vida.

La IA tiene el potencial de transformar la relación entre la disciplina del diseño y su papel en esta transformación. Se argumenta que los productos pueden evolucionar para no requerir tareas básicas, lo que facilita la adaptación a nuevas características que mejoren la experiencia del usuario y el contexto.

López finaliza comentando que la IA promete cambios significativos en el diseño, el usuario y su entorno. El diseñador debe adaptarse a un enfoque más conceptual y orientado al estilo de vida.

La IA puede brindar flexibilidad y personalización en diversas áreas, lo que requerirá una mayor atención a la experiencia del usuario y a la relación entre diseño, usuario y entorno.

Fotografía 3.0, hacía una nueva realidad

Autor: Emmanuel Ruiz Martínez (UNAM, México)

Emmanuel Ruiz Martínez explora el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la fotografía. Se discuten casos que han planteado preguntas sobre la autenticidad de las imágenes y se analiza el papel de la IA en la fotografía, destacando sus ventajas y desventajas. Se enfatiza la necesidad de utilizar la IA de manera ética y como una herramienta para mejorar, no reemplazar, el proceso creativo fotográfico.

El autor examina el uso de la IA en la fotografía y aborda cuestiones de autenticidad. Se destaca un incidente específico en el que una imagen fue descalificada de un concurso debido a sospechas de manipulación mediante IA.

Se discuten los beneficios del uso de la IA en la fotografía, como la mejora de la calidad de las imágenes en condiciones de iluminación desafiantes y el reconocimiento de imágenes. Se menciona el modelo Real T de Google, que considera el tono de piel de personas de diferentes razas, mejorando la precisión en la interpretación de fotografías de personas de color.

Se aborda cómo los algoritmos de no intervención pueden optimizar el procesamiento de imágenes y mejorar la calidad de las fotografías antiguas o borrosas. Además, se menciona la herramienta "Magic", que permite modificar y manipular imágenes, lo que facilita a más personas el acceso a técnicas sofisticadas de fotografía.

El expositor resalta las preocupaciones éticas relacionadas con la autenticidad de las imágenes y cómo las técnicas de desactivación de metadatos pueden ayudar a preservarlas. Se enfatiza la importancia de utilizar la IA de manera adecuada y ética en el campo de la fotografía.

Finaliza proclamando que la IA se presenta como una herramienta poderosa para la fotografía, capaz de mejorar la calidad y la accesibilidad a técnicas avanzadas. Sin embargo, es fundamental considerar las implicaciones éticas y garantizar que la IA se utilice para mejorar el proceso creativo en lugar de reemplazarlo. La autenticidad de las imágenes sigue siendo un tema importante en este nuevo panorama fotográfico.

El mono infinito cibernético

Autor: Mtro. Ignacio Ramírez (UAEMEX, México)

Mtro. Ignacio Ramírez analiza el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el diseño, especialmente en la creación de modelos virtuales y complejos. Se explora el concepto del "Mono Infinito", una representación teórica de una máquina que genera textos infinitos al presionar teclas al azar. El autor destaca la importancia de comprender las capacidades de la IA y su papel en la creación de diseños. Se abordan temas como el comportamiento emergente, la democratización de la tecnología y el desafío de definir preguntas adecuadas al utilizar la IA en el diseño. Explora el uso de modelos virtuales y la influencia de la IA en el diseño, destacando la mejora en la creación de diseños complejos. Ramírez habla de cómo la IA puede mejorar significativamente los resultados en el diseño, especialmente en proyectos de alta complejidad y diseño generativo. Se hace hincapié en la importancia de comprender las capacidades de la IA y su aplicación en la creación de modelos.

El ponente introduce el concepto del "Mono Infinito", una máquina teórica que genera textos infinitos al presionar teclas al azar. Se explora la complejidad de este concepto y sus diferencias con interpretaciones tradicionales. El autor analiza cómo la IA puede generar comportamientos complejos a partir de reglas simples, utilizando ejemplos como el "Juego de la Vida" de John Horton Conway. Se enfatiza la importancia de estudiar algoritmos y su impacto en la generación de diseños complejos. Se discute cómo la IA ha democratizado la tecnología, lo que tiene el potencial de cambiar el paradigma en el diseño. Se aborda la comparación con la Revolución Industrial y cómo la automatización puede requerir que los diseñadores adquieran nuevas habilidades en lugar de eliminar empleos. El autor resalta la importancia de definir las preguntas adecuadas al utilizar la IA en el diseño. Se menciona que hacer la pregunta correcta es crucial para obtener soluciones precisas.

Concluye diciendo que la IA está transformando el diseño y el concepto del "Mono Infinito" ilustra la complejidad y el potencial de esta tecnología. Es esencial comprender las capacidades de la IA y su aplicación ética en el diseño, así como la importancia de definir preguntas adecuadas para obtener resultados precisos.

Inteligencia aumentada: La Simbiosis Cósmica entre Creadores y Máquinas

Autores: Daniel Paz Parodi | Michael Hurtado (ENSABAP, Perú)

Daniel Paz Parodi y Michael Hurtado analizan su uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo del arte y el diseño. Explican cómo la IA puede ayudar en el procesamiento y análisis de imágenes, permitiendo resultados más eficientes y efectivos. Hurtado señala que los algoritmos y herramientas de IA se han desarrollado rápidamente en los últimos años, lo que permite realizar tareas que antes requerían mucho tiempo y eran difíciles. Continúan describiendo un proyecto en el que utilizaron IA para modificar y mejorar una fotografía, creando una imagen más expresiva y dinámica. En general, enfatiza la utilidad potencial de la IA para mejorar el proceso creativo y conducir a soluciones más innovadoras y efectivas.

Analiza el uso de inteligencia artificial (IA) para la manipulación y el diseño de imágenes. Mencionan que la IA se puede utilizar para generar imágenes, tipografía e incluso modelos 3D, y que ya se ha utilizado de estas formas. Señala que, si bien la IA se puede utilizar para crear estos objetos, es una herramienta más que un resultado final. La IA se utiliza para crear imágenes, pero no es el producto final. Analiza el potencial de la IA para aumentar las capacidades humanas en lugar de reemplazarlas, permitiendo así a los humanos observar y comunicarse con su entorno de nuevas maneras. También enfatizan el aspecto de colaboración del uso de la IA, donde los humanos trabajan con máquinas para lograr mejores resultados.

Los oradores participantes discuten el potencial de la IA para transformar la forma en que trabajamos y nuestra identidad. Daniel Paz Parodi. Destacan la importancia de las consideraciones éticas y sociales a la hora de implementar la IA, y la necesidad de utilizarla de forma responsable y a favor de la humanidad. También discuten la diferencia entre la IA y la inteligencia artificial aumentada (AAI), que ven como una mejora más que un reemplazo de la actividad humana. El debate se centra en la aplicación de la IA a las industrias creativas, específicamente su uso en la generación de arte y diseño, y la dificultad de distinguir al autor de las obras digitales. Los ejemplos dados incluyen el uso de la IA en la música, el arte y el diseño, y el papel del software y los servicios en línea en la expansión del campo de la creación. Luego, analiza el potencial de la IA para aumentar los procesos creativos y la cuestión de si una máquina puede emular una habilidad artística humana. También debaten sobre la definición de profesional en el campo del arte y el diseño, y cómo cualquier persona con acceso a lenguajes generados por IA es considerado un profesional en función del resultado que puede producir.

Paz Parodi analiza el papel de la inteligencia artificial y la inteligencia aumentada en el mundo del arte y el diseño. El debate gira en torno a definir los límites de la inserción de objetos culturales en el campo, así como el uso de estas tecnologías en el arte. Los panelistas argumentan que estas poderosas herramientas deberían verse como lenguajes y no simplemente como herramientas para ahorrar tiempo, ya que brindan una sensación de profundidad y autenticidad al trabajo. También

mencionan mejoras en la tecnología que permiten creaciones más precisas y personalizadas, utilizando estas tecnologías para crear obras que reflejen la personalidad del creador.

The Malaysian design and AI landscape

Autor: Ahamad Tarmizi Azizan (UMK, Bachok, Kelantan)

Ahamad Tarmizi Azizan explora el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la configuración del panorama creativo de Malasia. Se analiza la Hoja de Ruta Nacional de IA de Malasia, conocida como airmap, y su influencia en diversas industrias. Se destaca el compromiso de Malasia con la innovación en IA y la creciente integración de la tecnología en la educación y la industria creativa del país. El autor investiga la influencia de la IA en la escena creativa de Malasia y su papel en la transformación de diversas industrias. Se menciona la Hoja de Ruta Nacional de IA de Malasia.

Se analiza el enfoque de Malasia en la promoción de la IA a través de airmap, con objetivos que incluyen la investigación y desarrollo de IA, la adopción de IA en industrias, la formación de profesionales en IA y el uso ético de la tecnología. La IA se considera una herramienta transformadora en la economía malaya, especialmente en la industria creativa.

Se resalta cómo la IA se integra en el panorama educativo de Malasia, con numerosas universidades que ofrecen cursos especializados en IA. Se mencionan universidades como UTM, Monash y USM. Además, Malasia cuenta con tres centros de excelencia en IA.

Se analiza cómo empresas como Telecom Malaysia han colaborado con Huawei Technologies para expandir su infraestructura en la nube, lo que contribuye significativamente a la transformación digital de Malasia. La fusión de tecnología y creatividad humana se presenta como un faro en la industria.

Ahamad Tarmizi Azizan, resalta cómo artistas en Malasia están adoptando la IA en su proceso creativo, integrando herramientas tecnológicas para mejorar su visión artística. Se menciona el uso de herramientas como MID Journey y Adobe Photoshop para impulsar la creatividad.

Malasia se encuentra en una encrucijada entre tradición e innovación, con la IA desempeñando un papel crucial en su panorama creativo. La integración exitosa de la IA preserva la herencia cultural mientras impulsa a Malasia hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas.

Automatización Creativa

Autor: Luis Fernando Henao Mesa (CESDE, Colombia)

Luis Fernando Henao Mesa explora el concepto de automatización en el diseño gráfico mediante el uso de la inteligencia artificial (IA). Se destaca cómo los algoritmos pueden ser empleados para llevar a cabo tareas de diseño creativo de forma automatizada, generando diseños únicos y personalizados. El autor enfatiza que la IA no reemplaza la creatividad humana, sino que la mejora al permitir a los diseñadores trabajar en colaboración con la tecnología para lograr resultados excepcionales.

El autor analiza cómo la IA se está convirtiendo en una herramienta esencial en el campo del diseño gráfico, permitiendo la automatización de diversas tareas creativas. Se destacan los beneficios de esta automatización, que incluyen una mayor eficiencia y la capacidad de generar diseños verdaderamente únicos.

Henao Mesa explora en detalle cómo la automatización creativa en el diseño gráfico implica el uso de algoritmos para realizar tareas que van desde la selección de paletas de colores hasta la generación y edición de imágenes. Se resaltan los beneficios de esta automatización, como la liberación de tiempo para trabajos más innovadores y creativos.

Enfatiza que la IA no reemplaza la creatividad humana, sino que la potencia al brindar a los diseñadores la capacidad de colaborar con la tecnología para alcanzar resultados excepcionales. Se resalta la importancia de mantener la singularidad en el diseño gráfico, incluso cuando se utiliza la automatización. Señala que la automatización en el diseño gráfico tiene un amplio potencial para crecer y estar más integrada en el proceso de diseño en el futuro. Los diseñadores se convertirán en colaboradores de la IA, lo que ampliará las posibilidades y mejorará las capacidades creativas.

En resumen, la automatización creativa en el diseño gráfico a través de la IA es una herramienta que impulsa la eficiencia y la innovación en la industria. Los diseñadores deben adoptar esta tecnología para mejorar sus capacidades creativas y colaborar con la IA en la búsqueda de resultados excepcionales.

Diseño disruptivo para un mundo tecnológico

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

El Diseño en la Gestión de la Comunicación – Identidad e Imagen

Iliana Pizarro (UCES, Argentina)

Tecnologías puente: Creación de Piezas Interactivas con inteligencia artificial.

María Paula Jaramillo Gómez (UCES, Argentina)

Concepto inteligente e imagen artificial

Pablo Roldán (UCES, Argentina)

Diseño 3D

Guido Varela Coletta (UCES, Argentina)

La inteligencia artificial en el diseño. Una ética aplicada

Jorge Eduardo Zarur Cortés (UAEMEX, México)

¿Apocalípticos e integrados otra vez?

Gabriel Romeo (UDE, Uruguay)

Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”

Cintia Mariscal | Sebastián Gallo (UCES, Argentina)

La repregunta. Exploración narrativa con Openai

Fabián Carreras (UCES, Argentina)

Humanidad y tecnología en la convergencia del diseño

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Palabras clave: Diseño; Tecnología; Inteligencia Artificial; Ética; Creatividad; Postfotografía

La convergencia entre humanidad y tecnología en el diseño es el tema central de la Mesa 6 coordinada por Nicolás Ezequiel Vázquez de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Argentina. Este artículo resume los puntos destacados y reflexiones surgidos durante las discusiones en esta mesa, que celebra la diversidad cultural y la expresión creativa en el diseño. La mesa se presenta como una plataforma que ofrece a los asistentes la oportunidad de conectarse con profesionales, compartir conocimientos y mantenerse al tanto de las últimas tendencias e innovaciones en el campo. Es un valioso espacio de reflexión sobre la compleja relación entre la humanidad y la tecnología en el ámbito del diseño, guiando a diseñadores y profesionales hacia una práctica más informada, ética y creativa.

El eje de discusión aborda la importancia del aspecto personal del diseño y cómo los profesionales deben equilibrar las necesidades tecnológicas con la responsabilidad personal y la creatividad.

Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el Diseño:

Un punto destacado de la discusión se centra en el papel cada vez más relevante de la inteligencia artificial en el diseño. Se examina la aplicación de la IA en la creación de imágenes con un énfasis particular en su uso, los beneficios asociados y los posibles desafíos.

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el diseño ocupa un lugar destacado en las discusiones, especialmente en relación con la creación de imágenes con fines diversos. Se examinan temas clave, como la cita de imágenes generadas por IA, los beneficios de su aplicación en la creación visual y los desafíos potenciales asociados. Se abordan cuestiones cruciales relacionadas con la convergencia, la innovación, la disrupción y la ética en el diseño.

Intersección de Humanidad y Tecnología

La mesa analiza a fondo la intersección entre la humanidad y la tecnología, centrándose en el contexto del diseño. Se subraya la importancia de equilibrar las necesidades tecnológicas con la responsabilidad personal y la creatividad en el diseño. Se aborda el uso de datos y la IA en el proceso de diseño, destacando la preocupación por posibles sesgos en los algoritmos y su impacto en la representación y la precisión.

El papel transformador de la Inteligencia Artificial

Los ponentes exploran el impacto transformador de la inteligencia artificial en el diseño, destacando herramientas y plataformas específicas como Dali, ChatGPT y Adobe Firefly. Se examina el concepto de "postfotografía" y cómo las imágenes generadas por IA desafían las nociones tradicionales de realismo y ficción en la fotografía. Además, se discute cómo la IA mejora el diseño en áreas como la tipografía y el desarrollo visual.

Pensamiento Crítico y la Responsabilidad Ética

La mesa aboga por la formación de diseñadores con habilidades críticas y destaca la importancia de diseñar mensajes efectivos para audiencias específicas. Se exploran técnicas en diseño gráfico y se anima a los diseñadores a considerar la compleja interacción entre elementos humanos y tecnológicos con una mente abierta y un compromiso con la responsabilidad ética.

La importancia de formar diseñadores que piensen críticamente a lo largo de todo el proceso del producto se enfatiza. Se explora cómo diseñar mensajes efectivos para productos específicos y audiencias particulares, destacando diversas técnicas de diseño gráfico para productos variados.

La mesa destaca la importancia de hacerse preguntas y considerar las responsabilidades éticas en el diseño. Se resalta la necesidad de comprender los desafíos y oportunidades que presentan la tecnología y el diseño, subrayando la importancia de la artesanía en el diseño y la revalorización del aspecto personal del proceso. Se insta a los diseñadores a abordar su trabajo con una mente abierta y un compromiso con la responsabilidad ética.

Artesanía, colaboración y autonomía

Los ponentes reflexionan sobre la artesanía en el diseño, su relación con la producción industrial y cómo las tecnologías emergentes permiten la colaboración y la autonomía. Se hace un llamado a la audiencia para que formule preguntas que ayuden a comprender los desafíos y oportunidades que presentan la tecnología y el diseño.

Aciertos y desatinos: Experiencias de creación de imágenes con Inteligencia Artificial para la Divulgación Científica

Autor: Alma Elisa Delgado Coellar (UNAM, México)

Este artículo presenta una exploración detallada de las experiencias de la Dra. Alma Elisa Delgado Coellar en la creación de imágenes con IA para la divulgación científica, destacando los aciertos, desafíos y la importancia de la colaboración entre la inteligencia artificial y la creatividad humana.

La Dra. Alma Elisa Delgado Coellar comparte su experiencia en la creación de imágenes con inteligencia artificial (IA) para la sección de divulgación científica "PaCiencia pa'Todos" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta revista, vinculada a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, busca diseminar conocimiento científico en un formato accesible para estudiantes, profesionales y el público en general.

Delgado Coellar destaca el carácter multidisciplinario de su facultad y la diversidad de materias que aborda. Subraya la importancia de la ciencia abierta y el compromiso de las universidades públicas en compartir conocimiento, señalando la relevancia de la revista "PaCiencia pa'Todos" como un vehículo esencial para diversos temas en constante desarrollo.

La autora examina cómo la IA se incorporó en el diseño de la portada de la revista dedicada a la nanotecnología. Destaca la utilización de la IA para generar recursos visuales y audiovisuales de código abierto, incluyendo imágenes vinculadas a la nanotecnología. Muestra ejemplos de imágenes creadas mediante plataformas de IA como ChatGPT y otras tecnologías similares.

Delgado Coellar resalta la importancia de la precisión al trabajar con IA, especialmente en contextos especializados como la nanotecnología y las imágenes médicas. Señala cómo el uso combinado de la IA y la creatividad humana amplía las posibilidades y eleva los estándares de diseño en medios digitales.

La presentación explora la creación de imágenes con IA para diversos propósitos, desde artefactos específicos para la nanotecnología hasta imágenes de drones. La autora destaca la necesidad de la experiencia y creatividad humanas para guiar eficazmente el uso de la IA, especialmente al crear imágenes de drones.

La discusión se centra en el desafío de citar imágenes generadas por IA, subrayando la primacía del concepto sobre el estilo visual. Se aborda la importancia de comprender las herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo de imágenes con IA, así como el rápido proceso de producción que ofrece esta tecnología.

La presentación concluye con reflexiones sobre el posicionamiento actual de la IA en la profesión del diseñador y la evolución del lenguaje de la IA. Se destaca la necesidad de habilidades específicas y conocimientos en la configuración de conceptos IA para lograr resultados deseados.

Reflexiones sobre la sostenibilidad desde la perspectiva del diseño''

Autor: Marianela Baldi (UTN, Argentina)

Marianela Baldi comparte sus reflexiones sobre la sostenibilidad desde la perspectiva del diseño, explorando el caso de éxito de su marca "Puerto Colorado". Desde su inicio como un diseño de empaque hasta su expansión hacia el arte, la moda y el diseño, Baldi destaca cómo este proyecto se ha convertido en un modelo de negocio impactante.

La autora introduce el concepto de triple impacto, subrayando la importancia de alinear los negocios con objetivos de desarrollo sostenible, generando impacto positivo en las áreas ambiental, social y económica. Expone cómo Puerto Colorado representó a Argentina en diferentes partes del mundo, aprovechando esa experiencia para visibilizar y empoderar a artistas emergentes. Asimismo, destaca la relevancia de la justicia comercial en el éxito de la marca.

Baldi presenta un ejemplo concreto de implementación de una colección de moda sostenible en una comunidad local. Describe cómo involucran a artistas de un barrio en el Municipio de Ituzaingó, creando una colección que no solo se destacó en eventos locales sino que trascendió internacionalmente, participando incluso en el Art Basel de Miami.

La expositora analiza el desarrollo de una colección de moda centrada en la sostenibilidad. Comienza con un proyecto simple que evoluciona hacia un programa más amplio e integral con potencial para expandirse a diferentes ciudades y municipios. Destaca el objetivo de generar una identidad cultural a través de productos sostenibles y fácilmente transportables, resaltando la importancia de involucrar a la comunidad local.

Baldi aborda la relevancia de la moda sostenible y el diseño local, instando a los diseñadores a considerar el ciclo de vida completo de un producto, desde su materialidad hasta su disposición final. Señala cómo nuevas tecnologías, como las imágenes generadas por IA y la sublimación,

pueden impulsar la creación de identidades culturales, subrayando la necesidad de centrarse en la sostenibilidad y en mejorar la calidad de vida de las personas.

La autora destaca la importancia de diseñar con un propósito claro y con enfoques centrados en las personas. Anima a los diseñadores a pensar más allá de la funcionalidad de los productos y a considerar su impacto en las personas y el medio ambiente. Refleja su propio descubrimiento del diseño de producto a través de una búsqueda personal y enfatiza la importancia de centrarse en la pasión y el disfrute en lugar de limitarse a satisfacer las necesidades de los clientes.

Baldi analiza la evolución de su enfoque de diseño, desde la búsqueda de productos y materiales específicos hasta el descubrimiento de la sublimación digital. Destaca cómo la exploración de temas como la lluvia inspiró la creación de diseños coloridos para días lluviosos y cómo diferentes técnicas de sublimación desempeñaron un papel crucial en su proceso creativo.

Las reflexiones de Marianela Baldi plantean una visión integral sobre la sostenibilidad en el diseño, destacando la importancia de la creatividad, la identidad cultural y la responsabilidad social en la moda y el diseño local.

Anatomía del mensaje visual

Autor: Emiliano Raspante (UCES, Argentina)

Emiliano Raspante, diseñador gráfico e ilustrador, comparte su análisis detallado de tres proyectos de diseño llevados a cabo como parte de un curso universitario. Este artículo presenta una reflexión profunda sobre la convergencia entre tecnología e inteligencia, explorando cómo la humanidad y la tecnología pueden colaborar para abordar los desafíos contemporáneos.

Raspante inicia la exposición analizando tres proyectos de diseño realizados en el contexto académico. Detalla el proceso de creación de una versión mejorada de realidad aumentada para una editorial, la concepción de una editorial de estilo clásico con ilustraciones mínimas y texto aumentado, y la creación de un videojuego basado en un personaje clásico. Describe en profundidad cómo estos proyectos fueron llevados a cabo y presentados al público, destacando los desafíos y limitaciones enfrentados y superados.

Introduce el tema central de la convergencia entre tecnología e inteligencia. Raspante explora cómo estos dos elementos deben colaborar para abordar los desafíos contemporáneos. Se enfoca en la importancia de incorporar la inteligencia artificial (IA) al proceso creativo, destacando su papel en la evolución del diseño y su potencial impacto futuro.

Raspante comparte su trayectoria personal como ilustrador, detallando cómo su amor por el oficio se reavivó mientras estudiaba diseño. Describe una pausa en su carrera como ilustrador, que culminó con un regreso a la práctica y la evolución de su estilo. Atribuye este cambio a su entorno y a las experiencias comerciales que lo rodean. Además, destaca la relevancia de la comunicación y la colaboración con los clientes para entender sus necesidades y crear productos de alta calidad.

En la sección final, Raspante reflexiona sobre la evolución continua de la inteligencia artificial y su importancia potencial en el futuro del diseño. Analiza brevemente la intersección de la IA y el diseño, anticipando cómo estas tecnologías seguirán moldeando y transformando la práctica creativa.

Emiliano, proporciona una visión enriquecedora y reflexiva sobre la anatomía del mensaje visual, abordando tanto la dimensión técnica del diseño como la evolución personal y creativa del autor. La convergencia de la tecnología y la inteligencia se presenta como un elemento fundamental en este análisis, ofreciendo una perspectiva integral sobre los desafíos y oportunidades en el mundo del diseño.

Diseño Sintético

Autor: Gastón Martino (UCES, Argentina)

Gastón Martino, reconocido artista gráfico y licenciado en análisis de sistemas, presenta una profunda exploración del concepto de diseño sintético y su conexión intrínseca con la tecnología e inteligencia artificial (IA). Este artículo analiza diversos aspectos de la convergencia entre humanidad y tecnología en el ámbito del diseño visual, proporcionando perspectivas fundamentales para entender el papel de la IA en la generación de imágenes y su impacto en la creatividad.

Martino destaca la esencia del diseño sintético, vinculando directamente con el uso de tecnología avanzada y la integración de la inteligencia artificial y explora cómo este enfoque se traduce en la generación de imágenes sintéticas, como videos y fotografías. Aludiendo al título de la reconocida obra “La traición de las imágenes” de René Magritte, Martino indaga especialmente el concepto de la “triple traición” de las imágenes generadas a través de IA, que involucra propiedades reales o imaginarias de las mismas y su relación con la tecnología.

Se aborda la evolución de la inteligencia artificial generativa, examinando el progreso significativo en los últimos años. Martino destaca cómo los modelos numéricos, basados en conjuntos de imágenes para entrenamiento, son fundamentales para la generación de imágenes y

cómo la IA simula la percepción sensorial humana para crear representaciones visuales de elementos inexistentes en el mundo real.

Ahonda en el tema de los sesgos humanos y su impacto en los modelos de IA. Martino analiza cómo la recopilación de datos de Internet puede llevar a sesgos y estereotipos, subrayando la importancia de abordar este problema para garantizar la neutralidad de los modelos. También presenta ejemplos específicos, como el desafío de representar al gaucho de manera precisa, ilustrando cómo los sesgos en los datos afectan la representación de la realidad en los modelos de IA.

Indaga el uso de la inteligencia artificial como herramienta de investigación y su aplicación en la creación de obras audiovisuales. Martino subraya la necesidad de utilizar la IA como asistente en la investigación y destaca cómo esta tecnología se está incorporando en la generación de sonidos y creación de contenido audiovisual, anticipando un avance continuo en este ámbito.

Martino hace referencia al concepto de "postfotografía" y cómo la inteligencia artificial desafía las nociones tradicionales de realismo y ficción en la fotografía. Se analiza cómo la IA puede simular imágenes fotográficas mientras se distancia de las reglas técnicas y de perspectiva tradicionales, proporcionando una nueva perspectiva en la intersección del arte y la tecnología.

Profundiza en la creación de imágenes mediante la inteligencia artificial y explora el concepto de surrealismo sin inconsciente. Martino presenta una actividad que involucra la generación de mensajes combinando diferentes elementos, destacando cómo la IA puede explorar y encontrar aproximaciones a conceptos incluso cuando parecen inconexos.

Martino discute la creciente importancia de la inteligencia artificial en el diseño, señalando herramientas y plataformas específicas como DALL-E y ChatGPT. Proporciona ejemplos prácticos de cómo la IA se está utilizando para generar ideas innovadoras y revolucionar el proceso creativo de los diseñadores.

Explora el uso de la inteligencia artificial en el storytelling y la maquetación gráfica. Martino destaca la necesidad de contar historias visualmente, incorporando elementos visuales generados por la IA. Ilustra cómo estas narrativas visuales pueden construirse utilizando herramientas de inteligencia artificial para crear una experiencia envolvente.

Martino concluye destacando el papel esencial de la inteligencia artificial en el diseño y anticipa su creciente utilidad en tareas creativas. Además, presenta ejemplos específicos, como el modelo Adobe Firefly, que demuestran cómo la IA se está integrando en la generación de imágenes y ofreciendo nuevas posibilidades creativas.

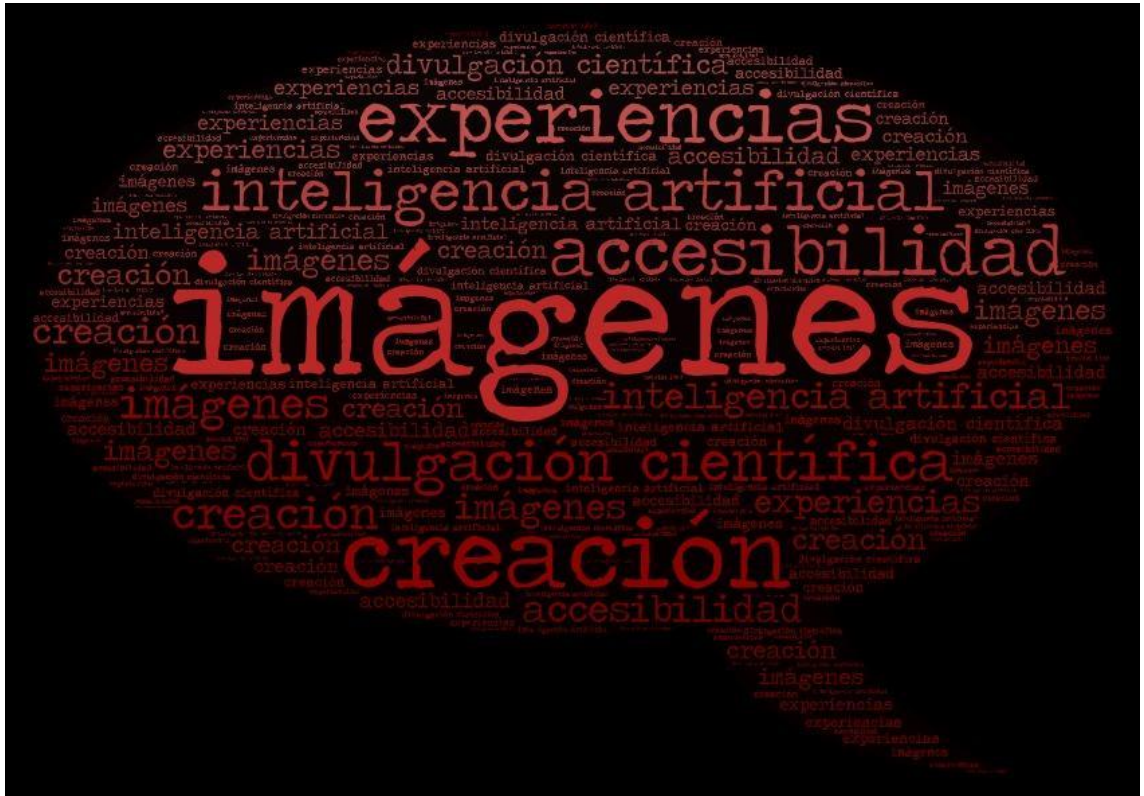

A modo de cierre:

En esta mesa se destacó el creciente papel de la inteligencia artificial (IA), abordó la ética en el diseño, analizó la transformación de la IA y enfatizó la necesidad de pensamiento crítico y responsabilidad ética. Se reflexionó sobre la sostenibilidad, la artesanía en el diseño y se presentaron experiencias específicas en la creación de imágenes con IA. Las presentaciones revelaron una visión integral de la intersección entre tecnología e inteligencia, guiando a diseñadores hacia prácticas más éticas e informadas en este dinámico campo.

Los temas clave que reflejan la diversidad de consideraciones, fueron desde la aplicación práctica de la IA hasta aspectos éticos, sostenibilidad y la evolución del rol del diseñador en un entorno tecnológico en constante cambio, los ponentes reflexionaron sobre:

- El creciente papel de la inteligencia artificial en la creación de imágenes, con énfasis en su aplicación y beneficios.
- La cita de imágenes generadas por IA, con una consideración de los desafíos éticos asociados.
- La importancia de comprender las implicaciones éticas y prácticas de incorporar IA en el diseño, especialmente en la representación visual.
- La necesidad de equilibrar las demandas tecnológicas con la responsabilidad personal y la creatividad en el diseño.
- El uso de datos y la IA en el diseño, con una atención especial a los posibles sesgos en los algoritmos y su impacto en la representación visual.
- La exploración de herramientas y plataformas específicas como Dali, ChatGPT y Adobe Firefly, destacando su impacto transformador en el diseño.
- El concepto de "postfotografía" y cómo las imágenes generadas por IA desafían las convenciones tradicionales de realismo y ficción en la fotografía.
- La formación de diseñadores con habilidades críticas y énfasis en el diseño de mensajes efectivos para audiencias específicas.
- La exploración de diversas técnicas en diseño gráfico, con un llamado a considerar la compleja interacción entre elementos humanos y tecnológicos con responsabilidad ética.
- La artesanía en el diseño y su relación con la producción industrial, resaltando cómo las tecnologías emergentes facilitan la colaboración y la autonomía.
- La formulación de preguntas que fomenten un enfoque crítico y reflexivo en la práctica del diseño.
- La experiencia de los ponentes en la creación de imágenes con inteligencia artificial para la divulgación científica, resaltando la importancia de la colaboración entre la inteligencia artificial y la creatividad humana.

Innovación en el diseño

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Palabras clave: Innovación en el diseño; Diseño generativo; Inteligencia artificial; Cocreación; Automatización inteligente

Esta mesa sobre Innovación en el diseño, coordinada por Claudio Guarido de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Argentina, sirvió como un espacio de diálogo reflexivo sobre el potencial transformador del diseño para moldear un futuro promisorio.

Las experiencias compartidas por los ponentes, provenientes de diversos rincones del mundo, añadieron riqueza y diversidad a las discusiones. Se resaltaron los hilos comunes, enfocándose en la importancia de la conceptualización y los desafíos tecnológicos. Esto proporcionó una visión global del estado actual y futuro del diseño en diferentes contextos culturales.

La conferencia se destacó como un espacio propicio para intercambios constructivos entre instituciones y universidades. Este aspecto fomenta un conocimiento más amplio de las tendencias y prácticas de diseño en América Latina. Se enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para el enriquecimiento mutuo y el avance colectivo en el campo del diseño.

Esta síntesis académica busca resaltar los puntos clave abordados durante la conferencia:

El Poder del Diseño:

La introducción estableció la premisa de que el diseño actúa como un "botón rojo" con el poder de desencadenar cambios significativos. La metáfora del "botón rojo" ilustró vívidamente la capacidad única del diseño para provocar transformaciones. Se destacó que este poder no viene sin esfuerzo y dedicación, invitando a la audiencia a perseverar incluso en circunstancias desafiantes. La sección abogó por la responsabilidad inherente al acto de diseñar y su potencial para impactar positivamente en la sociedad.

Tecnologías emergentes:

La sección sobre tecnologías emergentes exploró la integración de Internet y la realidad virtual en el ámbito académico de diseño. Se enfocó en cómo la realidad virtual ha redefinido las

posibilidades de diseño y comunicación, proporcionando un intercambio de conocimientos más inmersivo e interactivo. La necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y de abogar por un modelo educativo más circular que promueva la mejora continua fue un punto central.

Inteligencia Artificial y Diseño:

La reflexión sobre la intersección entre la inteligencia artificial y el diseño destacó la necesidad de un cambio paradigmático hacia la incertidumbre. Se abogó por estudiar campos científicos avanzados y explorar áreas como el simbolismo para enriquecer el proceso de diseño. Se resaltó la importancia de comprender los patrones y el simbolismo, trabajando con la incertidumbre y la experimentación.

Cocreación y adaptación:

La sección sobre cocreación y adaptación discutió la borrosa línea entre el creador y la herramienta, especialmente con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Se hizo hincapié en comprender la incertidumbre y la necesidad de experimentación en el diseño. Se exploró cómo la relación entre el diseñador y la tecnología está evolucionando, exigiendo una mentalidad abierta y una disposición a adaptarse.

Automatización inteligente:

El tema de la automatización inteligente se centró en la aceptación de esta tecnología por parte de la comunidad del diseño. Se reconoció la necesidad de comprender el lenguaje y las dificultades inherentes a la nueva tecnología. Los diseñadores fueron alentados a explorar las posibilidades de la inteligencia artificial, reconociendo su papel en el mundo del diseño.

Tecnologías inmersivas y emergentes aplicadas a la comunicación

Autores: Lic. Daniela Urrejola | Lic. Mariano Capone | María Noel Corvino | Inés Vestel | Miguel Blanco (UNSAM, Argentina)

La Universidad Nacional San Martín de Argentina (UNSAM) presenta un proyecto innovador bajo el título "Tecnologías Inmersivas y Emergentes Aplicadas a la Comunicación". La ponencia, liderada por la Lic. Daniela Urrejola, destaca la importancia de formar profesionales capaces de aprovechar creativamente las nuevas tecnologías en proyectos de comunicación.

Se resalta la atención a dos proyectos destacados: "Centros de Cita" de María-Noel Corbino y "Hay Equipo" de Miguel Blanco e Inés Vestel. Ambos proyectos exploran la aplicación creativa de tecnologías inmersivas en la comunicación, ampliando las fronteras de la interacción humana en entornos virtuales.

Se presenta el proyecto colaborativo "Plataforma de Encuentros Virtuales", inspirado en aplicaciones de citas como Tinder. La plataforma, denominada "Citas App", utiliza realidad virtual para conectar usuarios según sus intereses. La descripción detallada incluye la capacidad de crear avatares, participar en citas inmersivas y acceder a un bar virtual para encuentros románticos.

Miguel Blanco analiza un proyecto centrado en destacar los deportes adaptados y los deportes electrónicos. A través de una galería virtual, el proyecto ofrece una experiencia integral, desde deportes adaptados hasta incursiones en el mundo de los e-sports. La colaboración con plataformas como Instagram, Twitter y YouTube se destaca como una estrategia para maximizar el impacto en diferentes audiencias.

Los ponentes abordan la integración de la comunicación audiovisual en el currículo universitario, específicamente en el ámbito del diseño. Se destaca el desafío de la educación a distancia y cómo este cambio requería una atención especial a los estudiantes, como se evidencia en el caso de Mariano. La conclusión destaca la creación de un círculo de aprendizaje adaptativo tanto para estudiantes como para profesores.

La exploración de cómo el diseño y la comunicación se mueven en la virtualidad revela oportunidades para el aprendizaje colaborativo. Se utiliza la estructura y el foro virtual para mapear situaciones, generar actividades conjuntas y fomentar preguntas y respuestas. La creación de una red de conocimientos compartidos se destaca como un resultado valioso de este proceso.

Se analizan los beneficios del intercambio de conocimientos entre instituciones y profesionales. La importancia de mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en diseño se subraya, destacando cómo esta práctica contribuye a mejorar el trabajo y a mantener la competitividad en el campo. El aprendizaje continuo y la colaboración se destacan como pilares fundamentales para el crecimiento profesional y la excelencia en el diseño.

La animación como recurso comunicacional. Muestra de cortos

Autora: María Carmen Montes (UCES, Argentina)

La profesora María Carmen Montes, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Argentina, presenta una fascinante discusión sobre la animación como medio de comunicación a través de una muestra de proyectos de estudiantes. La variedad de cortometrajes animados aborda diferentes temas, desde la reimaginación de anuncios hasta la documentación de la realidad, proporcionando una rica diversidad de expresión.

La selección de animaciones se basa en el objetivo de lograr la mayor diversidad comunicativa posible. Se exploran cortos que reimaginan anuncios existentes, crean secuencias de títulos y documentan la realidad desde una perspectiva animada. Las presentaciones se destacan por su claridad, información y la apasionada dedicación de los oradores a su tema.

Se analiza en detalle la creación de una animación tipográfica centrada en la campaña publicitaria 'Diseño Perfecto', la primera empresa española especializada en diseño y postproducción virtual. El enfoque principal de la animación fue la tipografía, en particular, la forma de un pentágono. Aunque la animación se centró principalmente en la tipografía, se discute la posibilidad de incorporar más imágenes según las preferencias del público. Se destaca cómo esta campaña publicitaria abordó un concepto anteriormente prohibido por iAds por su naturaleza discriminatoria.

Se explora la limitación de la animación tradicional y la necesidad de enfoques alternativos. La autora comparte su experiencia en la combinación de animaciones, imágenes de acción en vivo y elementos dibujados a mano para crear contenido visualmente cautivador. Se enfatiza la importancia de no depender exclusivamente del software de animación, alentando a considerar otras herramientas creativas disponibles para alcanzar resultados más efectivos.

La autora reflexiona sobre la importancia del diseño como herramienta de comunicación y destaca el valor de la colaboración y la diversidad en el proceso de diseño. Se presenta un proyecto de estudiantes que utilizó la fotografía para recrear dos obras de arte, demostrando la versatilidad de las herramientas creativas disponibles y la capacidad de combinar diferentes formas de expresión visual.

Proceso creativo: Imitación de un cuadro en el diseño de moda

Autores/as: D'Ignazi Facundo, Giannotti Julieta, Herrera Ailen, Hoox Micaela y Volgyi Agustina (UCES, Argentina)

En esta ponencia, el equipo de estudiantes conformado por D'Ignazi Facundo, Giannotti Julieta, Herrera Ailen, Hoox Micaela y Volgyi Agustina de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) en Argentina, comparte el fascinante proceso de creación de una fotografía para un proyecto de diseño de moda. Desde la elección de modelos hasta la experimentación con iluminación y accesorios, los autores destacan la importancia de la colaboración y la creatividad en el diseño.

El equipo trabajó con un modelo, utilizando una variedad de elementos como iluminación diferente, un panel de madera con una puerta y una columna, así como accesorios y poses diversas. El objetivo era crear una imagen estéticamente agradable, destacando la atención al detalle y la experimentación en el proceso creativo.

Los autores discuten cómo la experimentación y la colaboración son pilares fundamentales en el diseño. Argumentan que la subjetividad es inherente a esta disciplina y que la dinámica del grupo es esencial para alcanzar el éxito en proyectos creativos. Destacan cómo la diversidad de opiniones enriquece las ideas y cómo la colaboración contribuye a la creación de proyectos más completos y equilibrados.

La ponencia aborda el papel de la tecnología en el diseño, destacando su capacidad para crear experiencias inmersivas. Los autores exploran cómo la tecnología puede dar vida a las ideas y transformar la percepción de un proyecto. Se enfatiza el uso adecuado de técnicas y lenguajes en el diseño, destacando cómo estas elecciones pueden conducir a la innovación y a la creación de proyectos únicos.

Se presenta un ejemplo específico de un proyecto que evolucionó desde una pintura hasta convertirse en un proyecto fotográfico con un enfoque distinto en iluminación y producción. Los panelistas subrayan cómo cambiar el lenguaje de un proyecto puede alterar por completo su percepción, abriendo nuevas posibilidades creativas y mundos inexplorados.

Tipografía y aprendizaje lectoescritural

Autor: Aldo de Losa (UCES, Argentina)

En esta ponencia, Aldo de Losa, tipógrafo y experto en diseño, se sumerge en el fascinante mundo de la tipografía y su impacto en el aprendizaje lectoescritural. Desde la distintiva apariencia de las fuentes cursivas hasta la evolución del lettering en tarjetas de notas, el presentador explora cómo la forma de las letras puede influir en la percepción y la comprensión de la escritura.

De Losa destaca las diferencias entre las fuentes cursivas y en cursiva, resaltando que las primeras tienen una apariencia más alargada y fluida, mientras que las segundas son más pronunciadas y precisas. Observa que estas fuentes a menudo están asociadas con estilos tipográficos específicos, y enfatiza la amplia variedad de opciones disponibles, cada una con su propio atractivo estético.

El ponente examina el tema del lettering y la evolución de las tarjetas de notas. Desde las tarjetas monolínea hasta aquellas con entrepiernas, muaré y patrones florales, De Losa explora cómo las preferencias en la creación de lettering pueden variar según las herramientas utilizadas. Presenta un ejemplo específico de tarjeta monolínea diseñada para facilitar el aprendizaje de niños, destacando la importancia de la estructura y proporciones.

Se aborda la capacidad de utilizar la tecnología en la forma de las fuentes, aunque con limitaciones debido a leyes de derechos de autor y regulaciones. De Losa sugiere ajustes precisos, como inclinaciones y modificaciones de formas, para mejorar la legibilidad. Hace hincapié en la limpieza de fuentes mediante la eliminación de líneas innecesarias y ornamentaciones, subrayando la necesidad de un espaciado y conexiones de ligadura adecuados para garantizar la fluidez.

La conexión contextual, también conocida como ligadura contextual, es analizada en detalle. De Losa explora cómo estas conexiones dinámicas pueden cambiar la forma de las letras para mejorar la coherencia visual. Se centra en la importancia de considerar la perspectiva del usuario al diseñar sistemas tipográficos para el aprendizaje, destacando los desafíos y las soluciones propuestas.

En conclusión, Aldo de Losa enfatiza la relevancia de la tipografía en el proceso de aprendizaje lectoescritural. Desde la elección de fuentes hasta la implementación de conexiones contextuales, cada detalle juega un papel crucial en la creación de un sistema que no solo sea estéticamente agradable, sino también efectivo para los usuarios.

La fotografía como relato del hacer creer

Autora: Verónica Pichetto (UADE, Argentina)

Diseño UX/UI

Autora: Natalia Miglino Vicentino (UCES, Argentina)

En esta ponencia, Natalia Miglino Vicentino nos sumerge en el fascinante mundo del Diseño UX/UI, explorando desde la automatización de la selección de elementos hasta la creación de aplicaciones que aborden desafíos reales, como la adaptación de estudiantes internacionales a nuevos entornos.

Miglino propone la idea innovadora de utilizar la programación para automatizar la selección de elementos de diseño. Destaca la importancia de que el programa realice selecciones automáticas basadas en criterios predefinidos, proporcionando una representación visual dinámica de los elementos. Este enfoque promete una mayor flexibilidad y creatividad en el proceso de diseño, allanando el camino hacia soluciones más eficientes.

La presentadora describe el proceso de diseño de una aplicación centrada en resolver los desafíos que enfrentan los estudiantes internacionales en un nuevo país. Desde la identificación del problema hasta la creación de prototipos y el diseño general de la experiencia del usuario, el equipo de estudiantes demuestra cómo aplicar métodos, herramientas y técnicas de investigación puede conducir al desarrollo de soluciones prácticas y efectivas.

Miglino destaca la importancia de la empatía en el diseño, presentando el mapa de empatía como una herramienta esencial para comprender las necesidades, deseos y frustraciones de los usuarios. Subraya la necesidad de validar los hallazgos a través de pruebas del mundo real, enfocándose en un diseño centrado en el usuario que garantice productos intuitivos y satisfactorios.

El ponente propone un proceso de diseño colaborativo centrado en la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario. Introduce la metodología de diseño iterativo y la aplicación del "atomic design" para descomponer sistemas complejos en elementos reutilizables. A través de ejemplos concretos, el equipo de diseñadores muestra cómo este enfoque lleva a la creación de una aplicación que conecta a personas de todo el mundo, facilitando la exploración de nuevas experiencias y culturas.

Natalia Miglino Vicentino destaca la importancia de la creatividad, la empatía y el diseño centrado en el usuario en el ámbito del Diseño UX/UI. Desde la automatización de procesos hasta la creación de aplicaciones significativas, la ponencia ofrece una visión integral de cómo la innovación y la colaboración pueden dar forma a soluciones que van más allá de la estética y abordan problemas del mundo real.

Diseño Generativo con inteligencia artificial

Autor: Alina Montanaro (UCES, Argentina)

Alina Montanaro analiza el diseño generativo y su conexión con la inteligencia artificial. En su presentación, desafía los paradigmas convencionales y destaca la importancia de abrazar la incertidumbre en el diseño, proponiendo un nuevo enfoque que fusiona la creatividad humana con principios matemáticos y algoritmos.

Montanaro argumenta la necesidad de abandonar el paradigma de certeza y abrazar la incertidumbre para comprender verdaderamente el papel de la inteligencia artificial en nuestro mundo. Plantea la idea de que la realidad se codifica a través de patrones y ecuaciones matemáticas, y cómo el diseño generativo puede replicar estos principios para dar forma a nuevas realidades. Invita a la audiencia a considerar un mundo donde el diseño y la inteligencia artificial coexisten para crear objetos con aspecto de vida.

La presentadora ilustra sus argumentos con un ejemplo concreto: el desarrollo de una marca para una península noruega. Aquí, la identidad de la marca se basa en principios matemáticos y geométricos, pero con un giro dinámico. El diseño se programa para cambiar con el tiempo, respondiendo a factores externos como temperatura, humedad y dirección del viento. La marca se convierte así en una entidad viva, reflejando la naturaleza cambiante de su entorno.

Montanaro explora un nuevo paradigma que considera todo como "vivo". Desde movimientos celestes hasta simbolismos, el diseñador adopta una mentalidad que ve cada aspecto del diseño como una forma de vida. Analiza el equilibrio entre el determinismo y el libre albedrío en este contexto, destacando cómo el diseño generativo fusiona ambos conceptos. La entrada del diseñador activa el sistema, que genera resultados que pueden seleccionarse según la visión personal del diseñador.

La presentación subraya la relevancia de estudiar campos científicos avanzados, como la física y las matemáticas, y explorar áreas como el simbolismo para crear un proceso de diseño dinámico y evolutivo. Montanaro también señala la importancia de conectar todas las áreas de la realidad, desde la política hasta el comportamiento de los usuarios, para formar una comprensión completa que enriquezca el diseño.

Montanaro concluye destacando la necesidad de liberarse de los paradigmas tradicionales y comprender los principios subyacentes de la realidad para diseñar el futuro. Utiliza ejemplos concretos, como los prototipos de la NASA para Marte, para ilustrar cómo el diseño puede influir

en nuestra percepción de la realidad y enfatiza la importancia de interpretar símbolos y patrones para lograr una visión de diseño más profunda.

A modo de cierre:

Se subrayó la importancia de estos encuentros para dar forma al futuro del diseño y abrir nuevos horizontes para los profesionales. Los ponentes transmitieron un mensaje de esperanza y determinación, destacando la capacidad del diseño para superar desafíos y crear soluciones innovadoras. Se enfocó en la idea de que estos encuentros son esenciales para inspirar y motivar a los diseñadores a medida que avanzan en sus carreras.

Se destaca la necesidad de una mente abierta y una voluntad de adaptación en el diseño, enfatizando la importancia de comprender y aprovechar las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial y la automatización inteligente, aunque desafiantes, ofrecen oportunidades para la creatividad y la innovación en el diseño.

Esta mesa ha sido un espacio de reflexión enriquecedor. En este encuentro, se han resaltado los hilos comunes que conectan a diseñadores y académicos, centrándose en la importancia de la conceptualización y los desafíos tecnológicos. Este enfoque ha proporcionado una visión global del estado actual y futuro del diseño, arraigada en diversos contextos culturales. La colaboración interinstitucional ha emergido como un tema central, destacando la importancia de compartir conocimientos y experiencias entre universidades y entidades educativas. Este intercambio ha enriquecido la comprensión de las tendencias y prácticas de diseño, especialmente en el contexto latinoamericano. Se destacaron proyectos innovadores y la aplicación creativa de la tecnología en el diseño. Se nos instó a liberarnos de los paradigmas tradicionales y a comprender los principios subyacentes de la realidad para diseñar un futuro dinámico y evolutivo. La conclusión es clara: la creatividad y la innovación son fundamentales para el diseño del futuro.

Los puntos destacados de esta mesa fueron:

- El poder transformador del diseño como un "botón rojo" capaz de desencadenar cambios significativos.
- La necesidad de esfuerzo y dedicación, resaltando la responsabilidad inherente al acto de diseñar.
- La importancia de la adaptación a los avances tecnológicos y el modelo educativo circular.
- El abrazar la incertidumbre en la intersección entre inteligencia artificial y diseño.
- Estudiar campos científicos avanzados y explorar el simbolismo para enriquecer el proceso de diseño.
- Explorar la línea borrosa entre creador y herramienta, especialmente con tecnologías emergentes.
- Comprender la incertidumbre y la necesidad de experimentación en el diseño.
- Aceptar la tecnología de automatización inteligente en la comunidad del diseño.

Diseñando el Futuro

Sebastián A. Gallo. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación (UCES, Argentina)

Mesa de expertos UCES

La Mesa de Expertos titulada "Diseñando el Futuro" reunió a docentes e investigadores del campo del Diseño y la Comunicación Visual en un esfuerzo conjunto por sistematizar conocimientos adquiridos en el aula. En este contexto, se enfocó en la importancia de vislumbrar el futuro de la educación en diseño, su trascendencia tanto para estudiantes como educadores, y el rol que desempeñan las instituciones en proporcionar las herramientas necesarias. Se exploraron los planes futuros para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con especial énfasis en las carreras de Diseño, así como la integración de proyectos de investigación en el entorno académico.

XXI Congreso ALADI 2023

El evento "UNIDOS X EL DISEÑO" de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), realizado en su vigésima primera edición, contó con la participación de la UCES como sede anfitriona. Este congreso propició un espacio de encuentro para destacados representantes latinoamericanos del campo del diseño en Buenos Aires. Entre sus objetivos se incluyó el fomento del conocimiento mutuo, el intercambio activo, el análisis de avances previos y la formulación de propuestas de cooperación, además de la exploración del "Desafío 4.0".

Sebastián Gallo, Director de las carreras de Diseño de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UCES, inauguró la mesa con un análisis de los desafíos que enfrenta la industria del diseño, haciendo hincapié en la necesidad de creatividad y competitividad en el mercado. Compartió sus experiencias en la asignatura "Dirección de Arte" y destacó el estado actual de los proyectos de extensión en diseño de su universidad, subrayando la importancia de la colaboración y la comunicación de ideas. El objetivo principal de esta discusión consistió en explorar diversos aspectos del campo del diseño y proponer mejoras para el futuro.

En esta mesa, se discutió el evento "disenIA | 2º Bienal UCES «Soy Diseño» 2023 | Mesa 1: Diseñando el Futuro", centrado en el diseño como herramienta de comunicación y fortalecimiento de redes en este campo. Se enfatizó la proyección de esta circulación, tanto dentro como fuera de la institución, y entre docentes y estudiantes. Se subrayó la importancia de la colaboración con instituciones internacionales y el intercambio de ideas, presentaciones y perspectivas

compartidas. La discusión se centró en el desarrollo de estrategias para facilitar colaboraciones e intercambios, y en cómo garantizar la diversidad de perspectivas e ideas en el pensamiento de diseño.

Se abordó la relevancia de diseñar el futuro de la educación y cómo esto puede impactar en estudiantes y educadores. Se mencionó la implicación del XXI Congreso ALADI y los conversatorios de "Unidos x el Diseño" en la configuración del futuro de la educación. Se destacó la importancia de proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje adecuado, ya sea físico o virtual, y enfatizó la guía activa de los educadores en el proceso de aprendizaje. Se concluyó resaltando la importancia de que las instituciones organicen y faciliten eventos educativos.

Investigación en el Aula

Se estableció como objetivo fortalecer la conexión entre la docencia y la investigación, reconociendo que el aula también puede ser un espacio generador de conocimiento. La participación de cátedras con trabajos relacionados con la carrera en la muestra de pósters de cátedra en las Jornadas de Investigación se consideró fundamental.

La importancia de la investigación en programas de diseño se analizó en profundidad, incluso cuando no se dispone de presupuesto específico para ello. Se resaltó la necesidad de equilibrar el apoyo financiero con la exploración de nuevas ideas. Los beneficios de incorporar investigación en campos tanto tradicionales como no tradicionales, así como las recompensas potenciales de investigar en estudios de posgrado y asistir a conferencias, se destacaron como aspectos relevantes. Se hizo hincapié en la necesidad de diversificar los campos de estudio y abordar los desafíos y la financiación externa. Se discutió la integración de proyectos de investigación en el aula y se compartió un ejemplo específico de una clase centrada en campañas publicitarias que ha sido impartida durante 15 años, con la meta de convertir proyectos de aula en investigaciones a menor escala. Se puso énfasis en el desarrollo de un perfil profesional para cada proyecto o tema, destacando cómo esto contribuye a fortalecer el campo del diseño.

La financiación de proyectos de investigación en diseño se abordó desde la perspectiva de que la calidad de la investigación es más relevante que la financiación en sí. Se planteó la necesidad de opciones de financiación más flexibles para académicos y la importancia de negociar con organizaciones externas para asegurar una asignación efectiva de fondos. La presentación de proyectos en cursos de Metodología de la Investigación Social, con un enfoque en la "Investigación basada en Artes" (IBA), se mencionó como un enfoque que resalta la metodología en torno a un tema específico. Se discutió la diferencia entre proyectos de investigación teórica y la aplicación práctica de la metodología. Se exploró la idea de diseñar el futuro de la educación

en diseño, incluyendo la estandarización y simplificación de proyectos universitarios, la provisión de herramientas y materiales a los estudiantes, y el uso de plantillas estandarizadas para facilitar la divulgación de proyectos.

Metodologías de Diseño

En la UCES, se abogó por un enfoque de diseño centrado en el ser humano y la sostenibilidad, con el objetivo de formar profesionales capaces de aplicar el pensamiento de diseño para resolver problemas sociales, ambientales y comerciales en las industrias creativas. Se destacó la relevancia de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la didáctica del diseño y la comunicación visual, así como la necesidad de preparar a los educadores para adaptarse a los avances constantes en este campo.

Se presentó un proyecto que integra una actividad en el curso de Metodología del Diseño, con el propósito de comprender la metodología del diseño en un contexto específico. Se enfatizó la importancia de organizar los proyectos resultantes en un catálogo, dándoles visibilidad y valor a través de la presentación de las mejores piezas en el examen final. Se compartió la experiencia de crear un catálogo digital para que los estudiantes puedan acceder a él, destacando la necesidad de adaptarlo a la temática específica.

Se discutió el enfoque en la educación en diseño, haciendo hincapié en la importancia de fomentar la creatividad, el pensamiento independiente y las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Se resaltó la utilidad de herramientas virtuales para mejorar el proceso de diseño y promover la colaboración entre diseñadores. Se abordó la priorización de la practicidad sobre lo académico en la educación en diseño, así como el impacto de la virtualización en el nivel académico. Se subrayó la importancia de desarrollar nuevos perfiles y competencias para los diseñadores con el fin de mantener su relevancia en un campo en constante evolución.

Modalidad de Cursada

Se discutieron las modalidades de cursada en la carrera de Diseño y Comunicación a partir del ciclo lectivo 2024, considerando nuevas sedes y métodos de enseñanza. Se exploró el giro hacia modelos educativos más híbridos y semipresenciales, abordando los desafíos y resistencias asociados a la implementación de un programa bilingüe en la universidad. Se analizaron las limitaciones y desafíos de la educación en línea y la creación de contenidos en el campo del diseño, destacando la importancia de equilibrar los beneficios de la educación en línea con la

necesidad de la presencia física en el aula. Se consideraron las oportunidades y desafíos del aprendizaje virtual en el campo de la educación, resaltando la tendencia creciente hacia este enfoque y los posibles beneficios y desafíos de su implementación.

La transición hacia modelos educativos híbridos y semipresenciales fue debatida como un cambio necesario para mantenerse al día con la evolución de la industria y los paradigmas cambiantes del trabajo. Se reconoció la importancia de una planificación adecuada para garantizar el apoyo a los estudiantes y se enfatizó la necesidad de que los cursos virtuales se integren en el marco académico establecido. Se abordaron los desafíos de adaptar el contenido a las necesidades de los estudiantes y la importancia de abordar los problemas creados por el aprendizaje virtual.

El análisis de la carrera "Diseño y Comunicación" se centró en su potencial de crecimiento exponencial, impulsado por la virtualización, lo que ofrece flexibilidad y accesibilidad. Sin embargo, se planteó la necesidad de abordar la percepción cambiante de la carrera y las diferencias demográficas de los estudiantes. Se consideró la interacción limitada de los estudiantes en cursos en línea y la importancia de adaptar los contenidos para abordar los desafíos que surgen en este contexto.

Conclusiones y acuerdos

La mesa de expertos proporcionó una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en diseño y la industria creativa en constante cambio. Se resaltó la importancia de la innovación, la adaptabilidad y la colaboración en la configuración del futuro de la educación en diseño. Las modalidades de enseñanza híbridas y semipresenciales fueron consideradas como soluciones para mantenerse actualizado en un mundo digital en constante evolución. Se abogó por un enfoque colectivo y continuo en la creación de programas de educación en diseño más efectivos y relevantes, priorizando la creatividad y el pensamiento crítico.