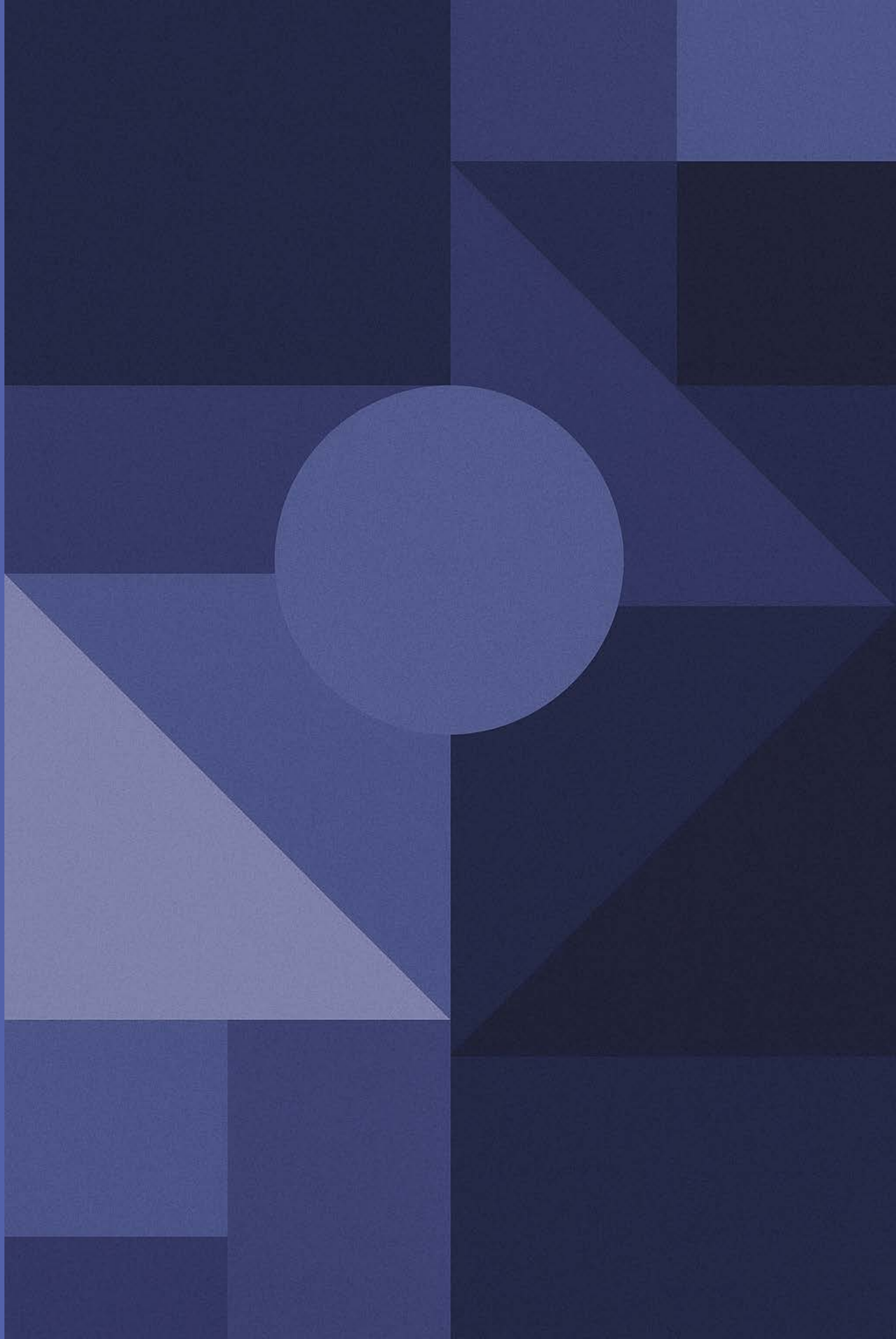

Metodología Proyectual y sus Implicaciones en el Diseño y Comunicación Visual como Influencia de Control y Poder Simbólico de la Sociedad

Project Methodology and Its Implications in Design and Visual Communication as an Influence of Control and Symbolic Power in Society

María Magdalena Sarraute Requesens*

Resumen

La presente investigación explora críticamente cómo el diseño y la comunicación visual, mediadas por metodologías proyectuales, se constituyen en herramientas estratégicas para la construcción simbólica, el control discursivo y la configuración de identidades en contextos socioculturales. A través de un enfoque cualitativo y del análisis de contenido, se examina la metodología proyectual como una estructura lógica, adaptable y dinámica que orienta el proceso creativo desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones visuales culturalmente significativas. El diseño no es neutro: sus códigos simbólicos (colores, formas, tipografías) actúan como mecanismos de poder que generan, transforman o imponen significados dentro del imaginario colectivo. El estudio se fundamentó en autores como Lotman, Eco, Munari y Aicher, por tanto, el artículo destaca que los mensajes visuales operan dentro de sistemas de significación que moldean las percepciones sociales. El diseñador/a, en tanto agente activo, no solo crea productos visuales, sino que también traduce

*Profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. ORCID: 0009-0007-1820-9215. Mail: mariamsarraute@gmail.com

Fecha de recepción: enero, 2025
Fecha de aceptación: marzo, 2025
Versión final: marzo, 2025
Fecha de publicación: abril, 2025

y resignifica símbolos que inciden en los valores y prácticas sociales. Además, se enfatiza la necesidad de una praxis ética y socialmente responsable que incorpore la inclusión, la sostenibilidad, la accesibilidad y el respeto a la diversidad cultural. A su vez, se identifican limitaciones actuales del modelo proyectual, como su débil articulación con otras disciplinas o su escasa implementación efectiva en entornos educativos tradicionales. Por último, el diseño debe asumirse como una práctica transformadora y comprometida, cuyo fin último trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de intervención social. Así, la metodología proyectual estructura el proceso de diseño, potencia su capacidad simbólica para generar cambios en las dinámicas sociales y culturales.

Palabras claves: Metodología proyectual, Poder simbólico, Diseño visual, Significación y Transformación social.

Abstract

This research critically explores how design and visual communication, mediated by project methodologies, constitute strategic tools for symbolic construction, discursive control, and the shaping of identities within sociocultural contexts. Through a qualitative approach and content analysis, project methodology is examined as a logical, adaptable, and dynamic structure that guides the creative process from the identification of problems to the implementation of culturally significant visual solutions. Design is not neutral: its symbolic codes (colors, shapes, typography) act as mechanisms of power that generate, transform, or impose meanings within the collective imagination. The study is based on authors such as Lotman, Eco, Munari, and Aicher; thus, the article highlights that visual messages operate within systems of signification that shape social perceptions. Designers, as active agents, not only create visual products but also translate and resignify symbols that influence social values and practices. Furthermore, the need for an ethical and socially responsible praxis that incorporates inclusion, sustainability, accessibility, and respect for cultural diversity is emphasized. Current limitations of the project methodology model are also identified, such as its weak articulation with other disciplines and its limited effective implementation in traditional education.

nal settings. Ultimately, design should be understood as a transformative and committed practice, whose ultimate purpose transcends aesthetics to become a tool for social intervention. Thus, project methodology structures the design process and enhances its symbolic capacity to generate changes in social and cultural dynamics.

Keywords: Project Methodology, Symbolic Power, Visual Design, Signification, and Social Transformation.

Introducción

El diseño y la comunicación visual son disciplinas fundamentales en la sociedad contemporánea debido a su capacidad de transmitir ideas, valores y mensajes a través de medios gráficos, audiovisuales e interactivos. A medida que los avances tecnológicos y las demandas culturales han evolucionado, estas áreas se han transformado para potenciar el desarrollo de estrategias innovadoras que conectan a las personas y las organizaciones con su público objetivo.

Asimismo, permiten comunicar ideas complejas en formas comprensible para que el mensaje se transmita de forma más efectiva, innovadora y disruptivas desde la creación estética en el desarrollo de discursos que configuran el imaginario colectivo. Cabe destacar, que el diseño y comunicación visual tienen una fuerza sobre las implicaciones simbólicas en nuestras sociedades, porque reconfiguran los significados culturales y sociales que nos identifican.

Para Lotman (2002), “lo simbólico adquiere un marcado carácter racional y se interpreta como el medio de una traducción adecuada del plano de la expresión al plano del contenido” (p.89). Las implicaciones simbólicas obedecen a reglas y estructuras que permiten a una comunicación coherente y predecible, pero también responden a emociones, contextos y subjetividades que influyen significativamente en la interpretación de los símbolos. La traducción simbólica puede o está marcada por relaciones de poder, quienes controlan los códigos y símbolos tienen la capacidad de definir los discursos y lo que se quiere comunicar.

En ese sentido, Vidales (2008), “la semiótica describe procesos de comunicación no en términos de intercambio de mensajes, sino en términos de producción de sentido, de acción de los signos” [...] “procesos de pro-

ducción de significado, de sistemas de significación, de procesos culturales o de intercambios simbólicos” (p.39). Ello, afianza el precepto que el diseño y comunicación visual, se centran en la generación de sentidos, donde los signos son transportes de contenidos dinámicos que contribuyen a la creación, modificación y transformación de significados en contextos particulares, es decir, el acto de significar implica una interacción permanente con los sistemas de valores, culturales y sociales.

Cabe mencionar, que parafraseando a Eco (2000), la significación adquiere un sentido dentro de un sistema de interpretación, un signo funciona en relación con otros signos y reglas que definen lo que puede llegar a significar. Es decir, es una red de pactos culturales y lingüístico que lo sostiene; la significación es un fenómeno cultural y un proceso que depende de la interacción de signos dentro de un sistema de códigos.

Por otro lado, Gutiérrez (2022), resalta como “los objetos gráficos se configuran a partir de una relación integrada por las estructuras simbólicas que demuestran que la significación de un mensaje está formada a partir de la interacción de los fundamentos propios del diseño y su configuración visual” (p184). Es decir, que los elementos visuales utilizados en la comunicación están intrínsecamente vinculados a estructuras simbólicas que le otorgan significados; el color, la tipografía y la jerarquía visual están articulados en un conjunto coherente que le dan sentido al mensaje gráfico, convirtiéndose así en un vehículo de interpretaciones y significaciones.

Cabe resaltar, que a través de la metodología proyectual se garantiza la coherencia estética y funcionalidad comunicativa, trayendo consigo procesos estructurados que guían creativamente la construcción de ideas abstractas a concretas que estén cargadas de significados y de relevancia cultural. La metodología proyectual, permite que los símbolos generados sean sólidos y adaptables a nuevos paradigmas y a un mundo globalizado, donde son esenciales para la construcción de identidades, con narrativas visuales que atiende la otredad.

Para Munari (2016), el método proyectual “es una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (p.16). En virtud de lo mencionado, el autor busca que se alcance una mayor efectividad posible, desde una mirada pragmática del proceso de diseño y la optimización como objetivo central. Además, sugiere que el método proyectual no sea arbitrario, es decir, que se sustente en aprendizajes, co-

nocimientos y experiencias prácticas previas, siendo estas las guías para definir el proceso, desde una estructura de experiencias previas.

Asimismo, para Vilchis (2014), “insiste Murani (Diseño y comunicación visual), que es un informador intencional y por tanto debe propiciar que el significado de sus mensajes se reciba en él plenamente” (p.90). Es decir, el diseñador/a es responsable de garantizar que el mensaje sea comprendido en su totalidad, a través de la construcción de un discurso visual que guíe la interpretación del receptor. Además, debe predecir cómo se comprenderán los mensajes en diversos contextos y referentes culturales para valorar lo que querrá transmitir, por ello, el acto de comunicación visual es intencionado, el diseño no es un acto neutral o casual, es una práctica estratégica y consciente que debe cumplir con el propósito comunicativo establecido.

Metodología

La metodología proyectual es una herramienta poderosa para la generación de significados y reforzar valores dentro de un contexto cultural, ya que garantiza que los elementos visuales se combinen de forma lógica, transmitiendo mensajes claros y consistentes, es decir, que las narrativas visuales fluyen para la interpretación intuitiva del mensaje, adaptada a diferentes plataformas, audiencias o cambios de contexto sin alterar la integridad del mensaje.

Estas reflexiones, pretenden el análisis crítico de la metodología proyectual y sus implicaciones simbólicas en la sociedad, ya que los colores, símbolos y composiciones no son neutrales tienen significados de control y poder en los contextos culturales y sociales, el enfoque proyectual los potencia para reforzar el mensaje. Ahora bien, al integrar códigos culturales y referencias simbólicas, la metodología proyectual contribuye a que los diseño refuercen identidades colectivas o la imposición de otras por su profundidad en el mensaje visual.

Por ello, lo simbólico en el diseño no solo comunica información, evoca emociones, ideas y conexiones profundas, la metodología proyectual permite su control, garantizando que el mensaje sea más significativo e implicador.

Para este trabajo se utilizó una *metodología cualitativa*, que según Quecedo y Castaño (2002) “es la investigación que produce datos descrip-

tivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (p.7), es decir, busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de las voces de quienes lo experimentan, con el fin de entender la complejidad de las interacciones sociales.

Asimismo, se seleccionó el *método de análisis de contenido* (AC), que para Bardin (1999:7), es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a lo que él denomina “discursos” (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. Es un modelo de hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia. Este se mueve entre dos extremos: el del rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad.

En ese sentido, busca descubrir significados en amplio espectro del discurso, tanto en el contenido explícito como en la forma que el contenido está estructurado. La interpretación se realiza en un marco sistemático y riguroso que combina la subjetividad del investigador/a con técnicas objetivas. Por ello, se busca criterios claros que garanticen la confiabilidad, la importancia del juicio crítico, la experiencia y la intuición del investigador/a quién da sentido a los hallazgos.

Para la generación de información se utilizaron libros, artículos y experiencias vividas por diseñadores/as en su comunicación visual.

Objetivos

Para el abordaje de la investigación se definió como objetivo general, analizar críticamente la metodología proyectual y sus implicaciones en el diseño y comunicación visual como influencia de control y poder simbólico de la sociedad.

Asimismo, se generaron objetivos específicos que orientaran el proceso de investigación, como:

1. Comprender los fundamentos teóricos de la metodología proyectual en el diseño y comunicación visual y la transmisión de significados simbólicos.
2. Contrastar la relación entre la metodología proyectual, el poder simbólico y su influencia en contextos sociales y culturales.
3. Valorar las implicaciones éticas y sociales de la implementación de las metodologías proyectuales sobre la percepción y la resignificación de símbolos en la sociedad.

Desarrollo

La metodología proyectual en el diseño y comunicación visual es una herramienta clave, ya que proporciona un enfoque estructurado para resolver problemas, fomentar la creatividad y garantizar resultados coherentes y funcionales, sus potencialidades abarcan desde el ámbito técnico y creativo hasta el estratégico, permitiendo a los/as diseñadores/as enfrentar los desafíos del presente y anticiparse a las necesidades del futuro. Para Munari (2016), “para el diseñador, el método proyectual no es algo absoluto y definitivo, es algo modificable si se encuentran otros valores objetivos que mejoran el proceso” [...] como “la creatividad del proyectista” (p.17). Es decir, no es una fórmula rígida, es una herramienta adaptable en la que pueden incorporar modificaciones al proceso si aparecen nuevos elementos que lo hagan más efectivo, es un marco dinámico que puede evolucionar.

Munari, resalta que el diseñador/a es un agente activo y que con su creatividad puede identificar nuevos valores o recursos que enriquezcan el proceso proyectual por las competencias del diseñador/a para refutar, experimentar y mejorar el proceso en función de los objetivos del proyecto y las necesidades del contexto.

Por otro lado, el método de proyección de Bonsiepe, según Vilchis (2014), “es una guía para el problema-solver en un campo específico del problema-solving, ésta ayuda a determinar la secuencia, el contenido y los procedimientos específicos de las acciones” (p.120). En ese sentido, el método se presenta como un orientador para que el diseñador/a resuelva problemas dentro de un área específica, desde un marco organizativo para avanzar de forma lógica y efectiva, es decir, es un mapa que se utiliza para navegar en el proceso de diseño de forma controlada y eficiente, asegurando la coherencia y calidad de los resultados.

Cabe destacar, que para Aicher (1994), “en el proyectar, el hombre se encuentra consigo mismo” [...] “proyectar es generar mundo, el proyecto nace allí donde se produce el encuentro de teoría y praxis, el proyecto constituirá una nueva dimensión del espíritu” [...] “en el proyecto el hombre se hace cargo de su propia evolución”. (p.180). En ese particular, el autor ofrece una reflexión profunda sobre el proyectar, el autodescubrimiento y autorrealización, es decir, al implicarse en el proceso del diseño, el individuo explora y manifiesta su esencia, valores y potencialidades. Además,

Aicher acentúa que el acto de proyectar no se limita a soluciones técnicas, implica construcción de realidades y contextos que configuran nuestra existencia.

El proyecto se gesta desde la imbricación de la teoría y praxis, fusionándose sin subordinación el pensamiento abstracto y la acción para dar lugar a nuevas realidades, pero al incluir la dimensión espiritual, trasciende de la dicotomía tradicional “teoría y praxis”, implicando la imaginación y materialización de lo que aún no existe, lo que propicia una práctica creativa y transformadora que enriquece la experiencia humana y promueve que el individuo sea responsable de su propia evolución y en la del mundo que lo rodea.

En otro orden de ideas, dentro de los aspectos favorables de la metodología proyectual en su praxis, es que el proceso de diseño lo divide en etapas claras e intencionadas, como la investigación, la conceptualización, el desarrollo, la ejecución y la evaluación, esto asegura que cada paso sea abordado de manera lógica y metódica, reduciendo el riesgo de omitir aspectos importantes y permitiendo al diseñador/a centrarse en los objetivos específicos de cada fase para garantizar su proyección. Por ende, su potencialidad es que facilita la planificación y gestión del tiempo, asegurando que los proyectos se ejecuten de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos, impactando a la mejora de la productividad y permite a los equipos de diseño trabajar con una visión compartida, ordenada y que tenga las implicaciones estimadas en la sociedad.

Además, promueve la generación de ideas en un marco controlado que estimula la experimentación y la innovación al proporcionar herramientas para explorar conceptos de manera libre pero dirigida, dando como resultado soluciones de diseño más originales, relevantes y alineadas con las necesidades del contexto. Una de las mayores fortalezas de la metodología proyectual es su capacidad para integrar al contexto en el proceso de diseño, ya sea mediante investigación, pruebas de usabilidad o retroalimentación constante que garantiza que el diseño sea pertinente y responda a las necesidades y expectativas del individuo para impactar en la aceptación de significados simbólicos que atiende a la construcción de identidades y a narrativas visuales.

Ahora bien, la metodología proyectual no es un proceso rígido, sino un marco que se adapta a diferentes tipos de proyectos, disciplinas y contextos, esto la hace aplicable tanto al diseño gráfico y la comunicación visual

como al diseño de productos, diseño industrial o diseño digital, lo que permite ajustar el enfoque y las herramientas utilizadas según las características del proyecto y las restricciones existentes que impacta en la capacidad del diseñador para abordar proyectos diversos con soluciones personalizadas.

En proyectos complejos, la metodología proyectual fomenta la colaboración entre diferentes actores, como diseñadores, desarrolladores, clientes y contextos, la claridad de las etapas facilita la comunicación y la integración de perspectivas diversas que genera un ambiente de trabajo colaborativo donde cada integrante del equipo entiende su rol y contribución, mejorando la calidad del diseño al incorporar múltiples puntos de vista y especialidades.

Por otro lado, la metodología proyectual exige la documentación de cada etapa, lo que permite realizar un seguimiento detallado del proceso y evaluar el cumplimiento de los objetivos, esta práctica también facilita el aprendizaje y la mejora continua en futuros proyectos. Por ello, crea un registro detallado del proyecto que puede ser utilizado para identificar áreas de mejora y como referencia para trabajos posteriores, impactando el fortalecimiento la profesionalización del diseño al basar las decisiones en datos y análisis.

El diseño, como disciplina, tiene como objetivo principal resolver problemas e implicar a sociedades y la metodología proyectual es una herramienta eficaz para este propósito al integrar investigación, análisis y desarrollo iterativo, permite abordar desafíos complejos de manera estructurada que proporciona un marco lógico para descomponer problemas complejos en componentes manejables y el impacto aumenta la probabilidad de encontrar soluciones viables y efectivas.

Cabe destacar, que la metodología proyectual es compatible con herramientas digitales y tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, diseño generativo y software de prototipado que potencia las capacidades del diseñador/a y optimiza las etapas del proceso, cuando se aprovecha tecnologías avanzadas para acelerar el diseño, mejorar la precisión y ampliar las posibilidades creativas que incrementa la competitividad del diseño al incorporar innovaciones tecnológicas.

En un contexto donde las preocupaciones ambientales y sociales son cada vez más relevantes, la metodología proyectual puede incluir criterios de sostenibilidad y responsabilidad social desde la etapa de conceptualización

que permite diseñar soluciones que minimicen el impacto ambiental y promuevan la equidad social donde mejora la percepción del diseño como una disciplina comprometida con el bienestar colectivo y el medio ambiente.

Por ello, la metodología proyectual ofrece múltiples beneficios para el diseño y la comunicación visual, como:

- Transmisión de significados simbólicos que implican a sociedades.
- Diseñadores/as se hacen competentes para enfrentar los desafíos del presente y anticiparse a las necesidades del futuro.
- El diseñador/a se convierte en un agente activo y que con su creatividad puede identificar nuevos valores o recursos que enriquezcan el proceso proyectual.
- Implica construcción de realidades y contextos que configuran nuestra existencia.
- Propicia una práctica creativa y transformadora que enriquece la experiencia humana y promueve que el individuo sea responsable de su propia evolución y en la del mundo que lo rodea.
- Cuenta con una estructura y claridad en el proceso de diseño, porque impulsa la división del trabajo en etapas como: investigación, conceptualización, desarrollo y ejecución, que permite que cada paso esté fundamentado y planificado.
- Flexibilidad y adaptabilidad, el enfoque puede ajustarse a diferentes proyectos y contextos, desde el diseño gráfico hasta la multimedia.
- Resolución efectiva de problemas, desarrolla análisis profundos y pruebas iterativas que permite abordar problemas complejos y encontrar soluciones eficientes.
- Documentación y evaluación, al registrar cada etapa del proceso, facilita la evaluación del proyecto y genera aprendizaje para futuros trabajos.

Aunque la metodología proyectual es una herramienta poderosa, enfrenta una serie de desafíos u oportunidades de mejoras que limitan su total efectividad, ejemplo de esto es que no tiene explícitamente intencionado los principios de sostenibilidad, inclusión, atención a la diversidad, entre otros.

En ese sentido, los modelos existentes no siempre consideran las necesidades de personas con discapacidades, lo que limita la inclusividad de los proyectos. Integrar la accesibilidad como un principio central en las metodologías proyectuales que es esencial para garantizar que los diseños sean universales

Hoy se intensifica la brecha entre la teoría y la praxis, porque a menudo existe una desconexión entre estos y su aplicación práctica, esto genera dificultades para que los/as diseñadores/as apliquen modelos y métodos de manera efectiva en escenarios reales.

Cabe destacar, que, en contextos educativos y profesionales, la implementación de nuevos modelos enfrenta resistencia debido a la preferencia por enfoques tradicionales.

A manera de cierre, aunque la metodología proyectual tiene mucho potencial, también presenta áreas de mejora, como:

- Interdisciplinariedad: La metodología proyectual podría beneficiarse de una mayor interacción con disciplinas como la psicología, el marketing o la sociología, para enriquecer la perspectiva del diseñador.
- Formación profesional: En algunos contextos educativos, la enseñanza de esta metodología carece de profundidad o no está actualizada, lo que limita su aplicación efectiva en proyectos reales.
- Sostenibilidad: Incorporar criterios de diseño sostenible de forma más explícita ayudaría a abordar problemas ambientales y éticos en el diseño.

A continuación, se presenta la tabla N°. 1. la influencia del diseño y la comunicación visual en los contextos sociales y culturales.

Tabla 1.

Relación entre la metodología proyectual, el poder simbólico y su influencia en contextos sociales y culturales.

Aspectos	Metodología Proyectual	Poder Simbólico	Influencia en Contextos Sociales y Culturales
Definición	Conjunto de procedimientos y estrategias que orientan e intenciona el diseño desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones efectivas que implican el contexto.	Capacidad de los símbolos para transmitir significados y ejercer influencia en las percepciones y comportamientos de las personas.	Impacto que tienen los procesos de diseño y los símbolos en las dinámicas sociales y culturales de una comunidad.
Relación	Proporciona una estructura que permite al diseñador/a abordar problemas de forma sistemática, garantizando que cada etapa del proyecto esté orientadas al cumplimiento de los objetivos y a las necesidades del contexto	Los símbolos al ser integrados en el proceso del diseño adquieren poder para comunicar mensajes, despertar emociones y promover vínculos profundos con los individuos o audiencia.	La metodología proyectual y el uso de símbolos influyen en la forma en que los individuos interactúan con las narrativas visuales que implican sus prácticas culturales y sociales
Ejemplo	Un diseñador/a que aplica la metodología proyectual identifica las necesidades de una comunidad y desarrolla una campaña visual que da respuesta a esas necesidades de forma efectiva.	El uso de ciertos colores, tipografías, formas o imágenes pueden evocar respuestas emocionales específicas o transmitir mensajes culturales particulares.	Una campaña de concienciación social que utiliza símbolos culturalmente relevantes puede cambiar las percepciones y comportamientos dentro de una comunidad.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Es de resaltar, que cuando el diseñador/a aplica una metodología estructurada y consciente, como la proyectual, pueden crear soluciones a los problemas del contexto, pero, además, transmiten significados profundos y relevantes para las comunidades implicadas. La integración de los elementos presentados, permiten que el diseño y comunicación visual actúe como una herramienta poderosa para la comunicación, la educación y la transformación social.

Ahora bien, las implicaciones éticas y sociales de la implementación de la metodología proyectual sobre la percepción y resignificación de símbolos en la sociedad, es fundamental para develar la influencia en la construcción y reinterpretación de símbolos y su impacto en las dinámicas culturales y sociales.

Como ya se ha mencionado la metodología proyectual, según los diferentes autores citados, cuenta con un conjunto de procedimientos y estrategias que guían el desarrollo del diseño para satisfacer necesidades de los contextos e intencionar lo establecido en los objetivos del proyecto.

En el plano del poder de los símbolos en la sociedad, son elementos fundamentales para la construcción de una cultura, actúan como condensadores de significados, representando ideas, valores y creencias compartidas por una comunidad. Parafraseando a Lotman (2002), el símbolo interviene como un condensador de todos los principios de lo signico y al mismo tiempo va más allá de los límites de lo signico. En ese sentido, la creación y manipulación de símbolos a través del diseño, especialmente con la metodología proyectual, tiene el poder de influir en las percepciones y comportamientos de las personas, por ello, el/la diseñador/a debe de estar conscientes de sus implicaciones en sociedades y culturas.

Las implicaciones éticas en la creación y resignificación de símbolos son sustantivas, ya que la apropiación de símbolos culturales sin una comprensión de sus significado original, puede conllevar a la descontextualización y trivialización de elementos significativos para una comunidad, por tanto, la responsabilidad social del diseñador/a es fundamental, ya que debe evitar en cualquier caso la manipulación de símbolos con fines comerciales o propagandísticos porque pueden perpetuar estereotipos o reforzar estructuras de poder opresivas.

Los/as diseñadores/as tienen la responsabilidad de considerar el impacto social de sus creaciones, por ello, una metodología proyectual que incorpore la responsabilidad social debe incluir etapas de investigación y

consulta con las comunidades implicadas, asegurando que los símbolos utilizados, sean respetuosos, representativos, que promuevan la inclusión, el respeto a la diversidad, la equidad, la justicia social y la identidad colectiva.

Conclusiones

Para concluir, el pensamiento proyectual para Burgos (2017), “intenta vincular los problemas y desafíos del contexto sobre el territorio del diseño en el marco de los procesos de evolución de la disciplina a través de sus diferentes objetos y finalidades” (p.90), lo que hace pertinente a esta metodología, toda acción de nuestros quehaceres profesionales debe responder a situación y retos reales, impregnado de innovación, creatividad, originalidad y sostenibilidad en la respuesta. Continúa Burgos (2017), “Asumir la centralidad en los objetos lleva a las teorías proyectuales —junto con sus expectativas de autonomía” (p. 92), es decir, que establece una mirada donde el/la diseñador/a tiene libertad en tomar decisiones creativas, técnicas y funcionales de manera independiente, dentro de un marco que les permita resolver problemas específicos y desarrollar proyectos innovadores.

En ese sentido, se puede concretar diciendo que:

- La metodología proyectual es una herramienta poderosa para la transmisión simbólica en las sociedades, pero que se debe ser consciente de sus implicaciones para no sean negativamente en las identidades y realidades colectivas.
- El diseñador/a se convierte en un agente activo y que con su creatividad puede identificar nuevos valores o recursos que enriquezcan el proceso proyectual para enfrentar los desafíos del presente y anticiparse a las necesidades del futuro.
- Propicia una práctica creativa y transformadora que enriquece la experiencia humana y promueve que el individuo sea responsable de su propia evolución y en la del mundo que lo rodea.
- La metodología proyectual constituye un marco esencial para garantizar el éxito en el diseño y la comunicación visual, combinando creatividad y análisis sistemático.
- Su flexibilidad la hace aplicable a una amplia gama de proyectos en diferentes contextos.

- Existen áreas de mejora, especialmente en términos de formación interdisciplinaria y sostenibilidad, que pueden potenciar aún más su impacto.
- La enseñanza de esta metodología debe actualizarse constantemente para alinearse con los avances tecnológicos y las demandas del mercado.

Considero que el diseño y la comunicación visual no solo debe ser una herramienta para resolver problemas visuales, debe ser un medio para generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Por ello, se debe generar vínculos interdisciplinarios como un elemento crucial para proyectos complejos y globales, con el fin de responder de forma integral a las necesidades sociales y respetar las identidades colectivas.

Por último, el diseño y comunicación visual es una herramienta poderosa para alcanzar más y de una forma contundente, porque es a través de él que podemos persuadir de forma positiva a las generaciones de cambios y de transformación, éste no es sólo una disciplina, es un instrumento efectivo, como la educación para llegar a más, a muchos más, por ello creo que el método proyectual en esta asignatura es fundamental para el desarrollo de propuestas que lleguen a todos y todas, pero siendo conscientes que somos diversos, que tenemos nuestras identidades colectivas, que la ética debe prevalecer por encima de cualquier intención.

REFERENCIAS

- Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Burgos, C. (2017). Nuevos Modelos para una Teoría de las Praxis Proyectuales: De las lógicas del objeto-problema a las lógicas de los procesos metodológicos constitutivos. Revista de Arquitectura y Diseño del Nordeste argentino. En: <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/adn/article/view/2338/2057>
- Eco, U. (2000). Tratado de Semiótica General. Editorial Lumen
- Gutiérrez, M. (2022). De lo gráfico en el diseño. Una mirada a partir de sus interpretaciones simbólicas. Revista Cuaderno 172 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2022/2023). pp. 177 - 187
- Lotman, I. (2002). El símbolo en el sistema de la cultura. Revista Forma y Función. Número 15, diciembre 2022. Universidad Nacional de Colombia. Consultado en: <https://www.redalyc.org/pdf/219/21901505.pdf>
- Munari, B. (2016). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. 2da edición. Editorial GG.
- Quecedo, R. & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica, n° 14 - 2003 Págs. 5-40. Consultado en: <https://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>
- Vidales, C. (2009). La relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación: un diálogo por construir. Revista Nueva época, núm., enero-junio, 2009, pp. 37-7. Consultado en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/comso/n11/n11a3.pdf>
- Vilchis, L. (2014). Metodología del Diseño: Fundamentos Teóricos. 4ta. Edición. Editorial Designio.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

José Eduardo Hernández García
Título de la Serie: "México *Express*"
Año: 2024

Investigaciones Emergentes en el Diseño

REVISTA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

ISSN 2992-7552

Número 15

Julio-Octubre, 2025

OBRA
FOTOGRAFICA:

José Eduardo Hernández García
Título de la Serie: "México Express"
Año: 2024

Diseño Editorial:
Alma Elisa Delgado Coellar

Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, Número 15, Año 5, Julio-Octubre de 2025, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ubicada en km. 2.5 carretera Cuautitlán Teoloyucan, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54714. Tel. 5558173478.

<https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/revista/index.php>, seminario.arteydiseno@gmail.com. Editora responsable: Dra. Alma Elisa Delgado Coellar. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2022-031613532400-102; ISSN 2992-7552, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número a cargo de la Dra. Alma Elisa Delgado Coellar, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, carretera Cuautitlán-Teoloyucan Km 2.5, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54714, Estado de México. Fecha de última actualización: 27 de abril, 2025.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de los árbitros ni del Editor o de la UNAM.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos no así de las imágenes aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la publicación.

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Rodrigo Bruna
Facultad de Artes, Universidad de Chile, Chile

Mtra. Julieta Ascariz
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad del Salvador, Argentina

Arq. Marina Porrúa
Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Dr. José Eduardo Campechano
Escuela de Posgrado, Universidad César Vallejo, Perú

Arq. Juana Cecilia Angeles Cañedo
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Azc.

Dra. Christian Chávez López
Facultad de Artes y Diseño, UNAM

Dr. Mario Barro Hernández
Facultad de Artes y Diseño, UNAM

Dr. Polúx Alfredo García
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Dra. Daniela Velázquez Ruíz
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México

Dra. María Trinidad Contreras González
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Julio César Romero Becerril
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México

Dra. Linda Emi Oguri
Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México

Mtra. Elvia Mónica Rodríguez Espinoza
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

Dra. Huberta Márquez Villeda
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

Mtro. José Luis Diego Hernández Ocampo
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

Mtra. Blanca Miriam Granados Acosta
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

Editora responsable
Dra. Alma Elisa Delgado Coellar
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

Corrección de estilo
Anelli Lara Márquez
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

Directorio UNAM
Rectoría

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Rector

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

Secretaria General

Mtro. Hugo Concha Cantú

Abogado General

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez

Secretario Administrativo

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz

Secretaria de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

Secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria

Dra. María Soledad Funes Argüello

Coordinadora de la Investigación Científica

Dr. Miguel Armando López Leyva

Coordinador de Humanidades

Dra. Norma Blazquez Graf

Coordinadora para la Igualdad de Género

Dra. Rosa Beltrán Álvarez

Coordinador de Difusión Cultural

Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

Dr. David Quintanar Guerrero
Director

Dra. Guadalupe Calderón

Secretaria General

I. A. Laura Margarita Cortazar Figueroa

Secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales

Dra. Susana Elisa Mendoza Elvira

Secretaria de Posgrado e Investigación

I. A. Alfredo Álvarez Cárdenas

Secretario de Planeación y Vinculación Institucional

Lic. Claudia Vanessa Joaquín Bolaños

Coordinadora de Comunicación y Extensión Universitaria

DE ESTUDIOS

INTERDISCIPLINARIOS

DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

ISSN 2992-7552

SIAyD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE y DISEÑO

REVISTA
DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS
DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

