

Número Especial, Marzo-Junio, 2024

ISSN 2992-7552

REVISTA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

NÚMERO ESPECIAL ****Intersecciones entre Sustentabilidad, Artes y Diseño****

SIAYD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE y DISEÑO

REVISTA

DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

ISSN 2992-7552

Número Especial

Marzo-Junio, 2024

Obra gráfica:
Emiliano López Eslava
Andrea Nohemí Diego Santana

Diseño editorial:
Alma Elisa Delgado Coellar

Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, Número Especial, Año 4, Marzo-Junio, 2024, 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 ext. 1021

<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: 04 de noviembre de 2023.

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.

REVISTA

DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL ARTE, DISEÑO Y LA CULTURA

ISSN 2992-7552

Número Especial

Marzo-Junio, 2024

Los artículos publicados en la *Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura* pasan por un proceso de dictamen realizado por especialistas en investigación de artes, diseño y cultura. De acuerdo con las políticas establecidas por el Comité Editorial de la revista, para salvaguardar la confidencialidad tanto del autor como del dictaminador de los documentos, así como para garantizar la imparcialidad de los dictámenes, éstos se realizan con el **sistema doble ciego (double-blind)** y los resultados obtenidos se conservan bajo el resguardo del editor responsable.

La publicación tiene una **política de acceso abierto** y se encuentra disponible en:

<https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/revista/>

Visita el sitio

SIAyD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE y DISEÑO

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

Dr. Benjamín Velasco Bejarano

Secretario General

Lic. Jaime Jiménez Cruz

Secretario Administrativo

I. A. Laura Margarita Cortazar Figueroa

Secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales

Dra. Susana Elisa Mendoza Elvira

Secretaria de Posgrado e Investigación

Lic. José Ricardo Carbajal Guevara

Secretario de Atención a la Comunidad

I. A. Alfredo Álvarez Cárdenas

Secretario de Planeación y Vinculación Institucional

Lic. Claudia Vanessa Joaquín Bolaños

Coordinadora de Comunicación y Extensión Universitaria

Intersecciones ^{entre}
Sustentabilidad,
Artes y Diseño
[Número Especial]

INDICE

Presentación

Christian Chávez López

Entre el espacio Exurbano y el Periurbano:

Una propuesta tipológica-histórica..... p. 18

Between Exurban and Peri-urban Space:

A Typological-Historical Proposal

Eska Elena Solano Meneses

Julio César Romero Becerril

Daniela Velázquez Ruiz

Creando más con menos, la innovación frugal como

nuevo paradigma de diseño para la sostenibilidad..... p. 38

*Creating more with less, frugal innovation as a
 new design paradigm for sustainability*

Luis Miguel López Santiago

Víctor Darío Cuervo Pinto

Gestión integral de diseño. Vulnerabilidad social y

manejo de riesgos hidrometeorológicos en Veracruz p. 56

*Comprehensive design management. Social vulnerability
 and hydrometeorological risk management in Veracruz*

Jorge López Ortiz

Deconstrucción, significación y prospectiva del

proceso de diseño de software para la sustentabilidad..... p. 68

*Deconstruction, significance and prospective of
 the software design process for sustainability*

Nancy Yeraldi González Hernández

Ricardo Victoria Uribe

ÍNDICE

- Repositorix de estrategias museográficas feministas para la inclusión** p. 88
Repositorix of feminist museographic strategies for inclusion
 Jessica Beatriz Ramírez Rivera
- Reivindicación de la perspectiva de género en la moda: Herramientas para diseñar** p. 106
Claiming the gender perspective in fashion: Tools for designing
 Laura Zambrini
- Real Minero: agroecología, innovación social y sustentabilidad** p. 122
Real Minero: agroecology, social innovation and sustainability
 Jennifer Mejía Calderón
 María Fernanda López-Olivares
- Barreras de acceso digital en docentes de Educación Superior** p. 142
Digital access barriers for Higher Education teachers
 David Iván Vargas Rodríguez
 Sandra Alicia Utrilla Cobos
- Aportes del diseño digital a la accesibilidad e inclusión urbana** p. 168
Contributions of digital design to urban accessibility and inclusion
 Jorge Espinoza Colón
 Olga Adriana Cruz Ramos

ÍNDICE

Diseño con sentido, una manera de hacer ciudades legibles, Cali como referencia.....p. 184

Design with meaning, a way to make cities legible, Cali as a reference

Mario Fernando Uribe

Melissa Quintero

Transdisciplinariedad: cine documental y talleres de educación ambiental.....p. 208

Transdisciplinarity: documentary film and environmental education workshops

Karla Yadira Olalde Estrada

Paris Olalde Estrada

Isai Olalde Estrada

Comunidad en acción: Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la FES Cuautitlán, UNAM.....p. 228

Community in action

Alma Elisa Delgado Coellar, Huberta Márquez Villeda,

Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez, José Luis Diego

Hernández Ocampo, Carmen Zapata Flores, Daniela

Velázquez Ruíz, María Trinidad Contreras González,

Julio César Romero Becerril, Vianey Guzmán Cano

Acciones para la Sustentabilidad: Estrategias de colaboración interdisciplinaria y divulgación del conocimiento.....p. 246

Actions for Sustainability: Strategies for interdisciplinary collaboration and dissemination of knowledge

Christian Chávez López

Intersecciones ^{entre}
Sustentabilidad,
Artes y Diseño
[Número Especial]

Presentación

Christian Chávez López

En este número especial “**Intersecciones entre Sustentabilidad, Artes y Diseño**” de la *Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura*, nos sumergimos en el impacto transformador que se logra cuando diferentes esferas del diseño convergen: la sustentabilidad, las artes, el género, la tecnología y la inclusión. Estos enfoques integrales destacan la importancia de considerar a los profesionales creativos como agentes de cambio positivo y de impacto social duradero.

A lo largo de los seis años del coloquio DSels (Diseño Sustentable e Innovación Social), se han tejido redes de colaboración para formar una comunidad activa de diseñadores, artistas, académicos, profesionales y organizaciones, centrada en la búsqueda del bienestar común, tanto humano como planetario. Se fomentan valores nuevos, el pensamiento crítico y la conciencia social y ambiental para abordar las problemáticas actuales en el panorama global e internacional.

Durante el VI Coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social “**Retos y posibilidades para construir ciudades sostenibles, sostenibles e inclusivas**” llevado a cabo de forma virtual en marzo de 2023, se reconoce la relevancia de establecer un espacio de diálogo, reflexión y análisis crítico sobre las prácticas sostenibles y de responsabilidad social ante los desafíos del futuro desde las áreas creativas.

Como parte de los resultados del Coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social que se muestran en esta edición, se profundiza en el impacto social de las artes y el diseño sustentables más allá de las teorías, explorando proyectos concretos que demuestran cómo la creatividad puede converger con la responsabilidad ambiental. Desde estrategias de construcción de materiales innovadores hasta prácticas de producción sustentables, examinamos cómo el diseño puede ser un impulsor fundamental para la transformación de un mundo mejor.

Desde esta perspectiva, se busca estimular la discusión sobre acciones que impulsen la movilidad accesible e inclusiva en entornos urbanos. Estas acciones deben contribuir a reducir las desigualdades, proteger la salud y minimizar la degradación ambiental para garantizar el bienestar tanto humano como planetario. El enfoque principal radica en el aprovechamiento adecuado y el manejo sustentable de los recursos naturales y la diversidad biológica-cultural. Esto nutre la multiplicidad de conocimientos, saberes y valores humanos, así como las cosmovisiones que pueden impulsar el desarrollo sustentable de individuos, comunidades y países.

En este contexto, se presentan oportunidades para la responsabilidad y el compromiso en la creación de iniciativas de cocreación, emprendimiento social, empatía, gestión ambiental y mejores prácticas que nos permitirán transitar hacia formas de vida más sustentables.

Las temáticas abordadas incluyeron:

- Paradigmas, métodos y reflexiones epistemológicas.
- Ética ambiental, responsabilidad social y sustentabilidad.
- Perspectiva de género, accesibilidad e inclusión.
- Procesos regenerativos, tecnologías sustentables y experimentación con nuevos materiales.
- Biodiversidad, territorios y patrimonio cultural.
- Espacio público, construcción de comunidad y participación social.

Este número especial de la Revista REIADyC ofrece una visión integral de cómo las artes y el diseño puede contribuir a la construcción de un futuro más sustentable, equitativo e inclusivo. Las intersecciones entre sustentabilidad, artes y diseño nos muestran un marco propositivo para brindar soluciones innovadoras que aborden los desafíos más urgentes de nuestro tiempo.

En la primera sección de contenidos, exploramos cómo el diseño sustentable, más allá de los aspectos estéticos y funcionales, debe considerar la gestión urbana en la construcción de proyectos socioambientales, que demuestran cómo el aspecto socioeconómico puede coexistir con la creatividad, evaluando las condiciones y límites del entorno. Este segmento revela cómo los diseñadores y la innovación puede liderar posibilidades hacia un futuro sustentable.

Eska Solano, Julio César Romero y Daniela Velázquez, analizan las condiciones del espacio urbano, como símbolo de la ciudad, se define por su densidad poblacional y actividades socioeconómicas. Sin embargo, la dicotomía rural-urbana no considera los fenómenos intermedios. Este estudio cuestiona los exurbios y destaca el espacio periurbano. Al comparar sus similitudes funcionales de las actividades humanas, se revelan aspectos para un entendimiento más completo.

Luis Miguel López y Víctor Darío Cuervo, exploran la innovación frugal, originada en la India, como respuesta a la escasez de recursos y problemas socioambientales globales. Este enfoque, valorado internacionalmente, se centra en soluciones asequibles que mejoren la calidad de vida y fomenten la sustentabilidad. La investigación destaca criterios como funcionalidad y reducción de costos, pero subraya la necesidad de incluir casos latinoamericanos. Un estudio exploratorio en México analiza seis casos de innovación frugal desde la ingeniería, ofreciendo perspectivas valiosas para otras disciplinas, proyectos académicos o empresas.

Jorge López, estudia la trayectoria de tormentas tropicales y fenómenos hidrometeorológicos en ciudades costeras, afecta los modos de vida de la población y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los entornos urbanos. La gestión del riesgo requiere estrategias integrales que consideren la complejidad de los entornos naturales y la participación de la sociedad para identificar grupos vulnerables y diseñar estrategias de prevención diferenciadas. Un modelo de prevención integral de riesgos, basado en la planificación urbana, utiliza mapas y sistemas de información para analizar condiciones y vulnerabilidades, y establece indicadores para la gestión urbana basada en las necesidades sociales.

Nancy González y Ricardo Victoria-Uribe, abordan la relación entre hardware y software, donde el impacto ambiental del primero es evidente, pero el segundo, es un activo intangible, está intrínsecamente relacionado. Este estudio se propone analizar el diseño de software desde cuatro perspectivas: políticas ambientales, inclusión, diversidad y accesibilidad, para comprender su impacto social y sus implicaciones energéticas y ambientales. La investigación busca desentrañar y dar sentido a este proceso con el fin de abordar sus efectos en la crisis ambiental, que requiere nuevos paradigmas éticos en la creación de tecnologías, que consideren aspectos normativos y juicios de valor para promover la sustentabilidad en el diseño de software.

En esta sección, nos adentramos en la intersección de género y diseño, analizando cómo los espacios físicos o virtuales pueden ser diseñados para ser más inclusivos y respetuosos de la diversidad de género. Se abordan temas desde la violencia simbólica y la proliferación de estereotipos de género hasta la inclusión de mujeres en entornos laborales y productos cotidianos para promover innovaciones sociales que desafían las normas existentes y fomentan la igualdad de género.

Jessica Ramírez, indaga sobre los museos, tradicionalmente vistos como espacios para exhibir piezas y transmitir conocimiento, pero también como lugares donde persisten violencias y sesgos, incluida la violencia simbólica contra las mujeres. Este artículo aborda las dificultades que enfrentan los museos para incorporar la perspectiva de género, proponiendo lineamientos y estrategias basadas en la revisión de estas dinámicas. Se busca crear un Repositorio de Estrategias para la construcción museográfica, que brinde herramientas para la inclusión de la perspectiva de género y el feminismo tanto en exposiciones como en el trabajo interno de los museos, promoviendo el diálogo intercultural.

Laura Zambrini, enfatiza el uso de la perspectiva de género en el diseño de moda, argumentando que la indumentaria y la industria textil occidental perpetúan estereotipos de género que afectan negativamente a lo femenino. Estos patrones, arraigados en la cultura europea, se han difundido en Latinoamérica a través de modelos estéticos predominantes. Además, la proliferación del fast fashion contribuye a la feminización de la pobreza a nivel mundial. Se destaca el surgimiento de un cuestionamiento hacia estos modelos estéticos en la cuarta ola feminista, promoviendo una moda más inclusiva y sostenible.

Jennifer Mejía y María Fernanda López, enfatizan la relación entre agroecología e innovación social para promover sociedades más sustentables. Se investiga a la cooperativa de mezcal “Real Minero” mediante observación y entrevistas. Se destaca la propuesta pluriepistemológica de la agroecología. Se analiza el modelo productivo de “Real Minero” y sus innovaciones sociales y agroecológicas, como la conservación de especies locales y la inclusión de las mujeres en la estructura organizativa. Concluye que un enfoque basado en objetivos sociales y ambientales, ofrece un modelo sustentable para la producción de mezcal en México.

En esta sección, subrayamos la vital importancia de la inclusión social en entornos urbanos y digitales, abarcando desde la fase inicial del proceso de diseño hasta la aplicación práctica. Exploramos métodos para evaluar las experiencias y percepciones en diversas comunidades con el objetivo de mejorar la accesibilidad y movilidad urbana. Estas perspectivas resultan fundamentales para mejorar las formas de vida cotidiana.

David Vargas y Sandra Utrilla, reflexionan sobre la pandemia de COVID-19 y resaltan la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación superior. Este estudio se enfoca en las barreras de acceso digital encontradas por docentes y estudiantes al migrar a la educación a distancia. Se centra en identificar las dificultades que enfrentan los profesores en carreras con mayor uso práctico de herramientas digitales de colaboración a través de una metodología cualitativa basada en criterios de Usabilidad y Arquitectura de Información. Se evaluaron las herramientas utilizadas en la comunicación docente-estudiante en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Jorge Espinoza Colón y Olga Cruz, exploran cómo el diseño digital de aplicaciones interactivas busca mejorar la accesibilidad urbana para personas con discapacidad. Este estudio caracteriza las estrategias de diseño e interacción en estas aplicaciones. Se identificaron tres áreas clave: la interfaz como ayuda sensorial y cognitiva para la movilidad, como fuente de información sobre accesibilidad urbana, y como espacio social para crear comunidad. Se proponen preguntas orientadoras para el desarrollo colaborativo y transdisciplinario de interfaces dirigidas a personas con discapacidad, basadas en el análisis semiótico-discursivo de casos de estudio.

Mario Uribe y Melissa Quintero, examinan cómo el diseño urbano impacta la vida cotidiana en ciudades, ilustrado a través de un proyecto en Cali, Colombia, entre 2019 y 2022. Emplean la observación experta, se racionaliza un espacio urbano para mejorar la percepción de las personas. Se utilizan seis etapas de investigación realizadas por estudiantes de Diseño de Comunicación Gráfica para comprender el problema y desarrollar soluciones secuenciales. Aunque el trabajo está en curso, se vislumbra una solución para mejorar la legibilidad urbana mediante un diseño con sentido.

En el cierre de este número, reflexionamos sobre cómo estas intersecciones han propiciado innovaciones sociales significativas y la colaboración multi, inter y transdisciplinar entre diversos actores, lo cual ha sido

fundamental para impulsar acciones sustentables que actúan como catalizadoras de un cambio positivo. Se muestran estudios de caso y prácticas sustentables implementadas en distintos territorios y ámbitos sociales, académicos y culturales, encontrando inspiración en su impacto y relevancia para el desarrollo sostenible.

Karla Yadira Olalde, Paris Olalde e Isai Olalde, analizan los problemas de la crisis civilizatoria y sugieren una propuesta educativa para su abordaje mediante una metodología autoetnográfica para narrar la evolución de cursos y talleres sobre cine documental y educación ambiental, incluyendo la opinión de estudiantes. Se resalta el potencial de los documentales como una herramienta interdisciplinaria para generar conocimiento y estimular cambios sociales. La investigación busca trascender los impactos de la comunicación audiovisual, centrándose en su capacidad para fomentar intercambios y transformaciones sociales frente a las crisis ecológicas, sociales e individuales contemporáneas.

Alma Elisa Delgado, Huberta Márquez, Edgar Archundia, Jose Luis Hernández, Carmen Zapata, Daniela Velázquez, Trinidad Contreras, Julio César Romero y Vianey Guzmán, destacan la colaboración entre universidades públicas en humanidades, artes y diseño, resaltando la importancia de alianzas estratégicas para el desarrollo académico y cultural. Se enfoca en acciones conjuntas que benefician a estudiantes, académicos y público en general, promoviendo la difusión de la cultura y el acceso libre a actividades formativas. Estas iniciativas refuerzan el papel crucial de la enseñanza e investigación en las instituciones de educación superior en México, demostrando su compromiso con la comunidad y el desarrollo integral de los jóvenes en formación.

Christian Chávez, expone cómo la sustentabilidad se ha convertido en un objetivo compartido por todas las sociedades y disciplinas. Reflexiona sobre la relevancia de adoptar estrategias interdisciplinarias y difundir conocimiento para generar acciones colectivas en favor de un mundo más habitable. Se destaca la necesidad de un cambio de mentalidad y la identificación eficiente de formas de conocimiento que promuevan el diálogo interdisciplinario. A través del estudio del Coloquio de Diseño Sustentable e Innovación Social (DSelS), se analizan las dinámicas de colaboración y el impacto de las prácticas de socialización en la promoción de la innovación social y la creación de redes académicas.

Este número no es solamente una ventana a proyectos sustentables, sino también un llamado a la acción. Invitamos a los lectores a explorar cómo pueden incorporar los principios de sustentabilidad en su propio trabajo y contribuir a la creación de un futuro donde las disciplinas creativas sean un motor de cambio positivo para la transformación social, y contribuyan a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM por su generosidad al abrirnos sus espacios académicos para la realización de las distintas ediciones del coloquio. Y a la valiosa alianza institucional con el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño (SIAD) adscrito a la FES Cuautitlán-UNAM, así como la destacada participación de la obra artística de Emiliano López Eslava y Andrea Nohemí Diego Santana presentada en este número. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para concretar este proyecto de manera exitosa.

Ciudad de México, 31 de enero, 2024

