

Resumen de la propuesta

El Espacio de Formación Integral (EFI) "Pensar Arte y Diseño" tiene como objetivo integrar las funciones universitarias en un marco singularizado por el Pensamiento del Diseño y del Arte¹, para promover la participación ciudadana. Su principal propósito es fomentar la construcción de ciudadanía a través del arte, el diseño y sus aplicaciones en la vida cotidiana de las personas.

Establece, desde 2013, lazos fundamentales con el Programa interdisciplinario APEX-Cerro de la Universidad de la República (UdelaR), surgiendo años después el Observatorio Socio-Cultural de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD) en vínculo con APEX. Desde 2015 se vincula fuertemente con el Municipio CH de Montevideo. En 2020, a raíz de la pandemia del Covid-19, el EFI promueve un nuevo proyecto denominado Diseño Sin Fronteras (DSF). El mismo se configura como un *dispositivo de acción integral*² que convoca a todas las personas (docentes, estudiantes y egresados de las áreas de conocimiento ya mencionadas) a conformar las plataformas de comunicación de DSF: Plataformas moodle, facebook, whatsapp y conferencias por Zoom para ofrecer múltiples experiencias y modalidades que le permiten tanto a estudiantes como a la sociedad toda construir trayectorias de formación integral. Para lograr esto, se utilizan recursos metodológicos del co-diseño, diseño participativo y prácticas artísticas colaborativas.

Desde una perspectiva de gestión académica, en la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (EUCD-FADU), la Facultad de Artes (FArtes) y el Centro Universitario Regional Rivera (CUR Rivera) buscamos la inclusión de estas actividades de investigación y extensión en el currículo, con la concesión de créditos específicos principalmente para la extensión. Aunque las actividades de investigación aún no han sido acreditadas de manera específica, en algunos casos se han incluido en los cursos regulares de los planes de estudio, al igual que las actividades de extensión. Estas actividades también se han articulado con trabajos de Tesis y proyectos PAIE, y se han llevado a cabo proyectos de Trayectorias Integrales, algunos de los cuales ya han sido financiados por CSEAM.

Fundamentación y antecedentes

El EFI Pensar Arte y Diseño propone a Diseño Sin Fronteras como un *dispositivo de acción integral* que se define como un nodo inteligente que opera a nivel local y regional, como espacio de gestión de saberes, de circulación en dos sentidos y en clave de extensión, promoviendo la apertura de las organizaciones y la transversalidad, a partir de recursos tecnológicos, aproximando actores y promoviendo la diversidad de formas de acción colectiva.

Se articula a través del Observatorio Socio-Cultural EUCD-APEX con: el Programa APEX, la Administración de Educación Pública (ANEP), el Consejo de Formación en Educación (CFE), Universidades y otras instituciones Latinoamericanas para desarrollar de forma interinstitucional las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. Busca formar a los estudiantes de la EUCD, FArtes y CUR Rivera de manera integral, fomentando la investigación en el campo del arte y el diseño, promoviendo la interacción y el diálogo con la sociedad en pos de una participación ciudadana activa y comprometida. Brinda herramientas teóricas y prácticas para desarrollar el pensamiento crítico, creativo y su capacidad de expresión artística. Promueve el aprendizaje a través de experiencias multi e interdisciplinarias, aplicando metodologías participativas como el co-diseño y el diseño participativo. Se promueve la realización de proyectos de investigación que aborden problemáticas actuales, contribuyendo al desarrollo de nuevas perspectivas y enfoques en el campo del arte y el diseño. En términos de extensión, busca establecer vínculos y diálogos con la sociedad latinoamericana y la comunidad en general. A través de diversas actividades y proyectos, se busca promover la participación ciudadana, acercando el arte y el diseño a la comunidad, generando espacios de intercambio y colaboración. Se trabaja en conjunto con actores locales y regionales donde se promueve la realización de proyectos que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. A nivel local, se desarrollan conjuntamente con los actores participantes: eventos culturales, actividades que involucren a los comercios zonales, actividades sociales que pongan de

¹ Olivetti, M. El pensamiento del diseño como una perspectiva para la inserción de la universidad en el territorio en el marco de la integralidad. Revista Arquisur.

² Gadola, M. Compostaje de Residuos Orgánicos: Un abordaje comunitario. TESIS DE GRADO. Escuela Universitaria Centro de Diseño.

manifiesto la interacción mediática, intercambio de experiencias sobre la percepción ambiental, finalmente, actividades relacionadas con el uso de los espacios públicos libre, en el cual el pensamiento del diseño y del arte son el factor gravitante. A nivel regional, se desarrollan conferencias virtuales en congresos y seminarios donde se visualizan las problemáticas de la vida cotidiana a escala regional..

Se entiende al Observatorio Socio-Cultural EUCD-APEX como un dispositivo que tiene como objetivos principales, fortalecer la enseñanza en la extensión, integrando herramientas de investigación. La creación del mismo, se articula con las propuestas que viene diseñando el Programa Apex en relación al PTIC, la Asociación de Jubilados y Pensionistas y la Federación de Obreros de la Industria de la Carne (AJUPEN-FOICA), entre otros colectivos, y se sustenta en los antecedentes de trabajo en conjunto entre las instituciones. El mismo permite conocer, sistematizar y objetivar una serie de características de la población de trabajadores y sus familias.

A nivel de antecedentes desde el 2020 a la fecha el EFI destaca sus logros a través del proyecto DSF que propone la gestión de los siguientes espacios:

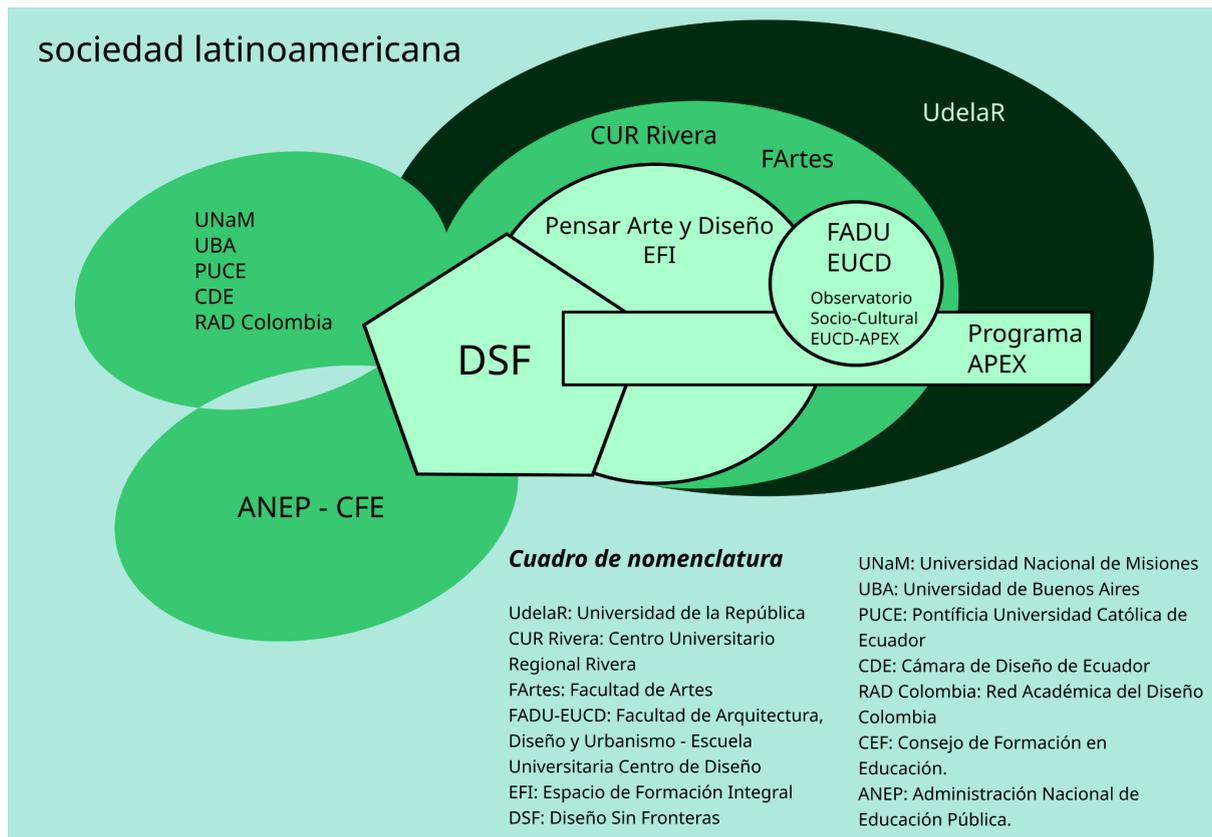
- Sitio WEB alojado en el SECIU de Diseño Sin Fronteras.
- EVA Cursos externos de UdelAR. Plataforma para desarrollo de equipos de alta performance sobre los temas en desarrollo. Integra personas de la comunidad local, regional y global.
- EVA en APEX-Cerro. Desarrollo de prácticas integrales orientadas a la comunidad local.
- EVA FADU. Espacio para el desarrollo de prácticas integrales asociadas a las actividades curriculares, integrando docentes, estudiantes, egresados y actores institucionales y/o individuales de la comunidad.
- Redes sociales. Grupo Cerrado en Facebook Diseño Sin Fronteras y Whatsapp donde se vuelcan los proyectos que la comunidad va realizando.

A su vez han desarrollado diversas actividades relacionadas a la comunicación de investigaciones relacionadas con el Pensamiento del Diseño: Conferencias virtuales, Seminarios web, presentación de Póster y otras modalidades de publicación en congresos nacionales y regionales.

Se mantiene el trabajo de extensión en las unidades curriculares del Área Teórico Metodológica de la EUCD, del Seminario de las Estéticas III en FArtes y de Estética y Percepción III y IV del CUR Rivera que se viene desarrollando desde 2013 en las siguientes locaciones, por mencionar algunas:

- Montevideo en los barrios Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo, como también en conjunto con el Programa APEX-Cerro en los barrios: Cerro, Villa del Cerro y La Paloma. En ambas zonas se desarrollaron prácticas curriculares con el grupo estudiantil del ciclo de inicio de la Licenciatura en Diseño Industrial. Los objetivos que perseguían estas prácticas eran 1) Lectura e interpretación de las imágenes y arquitecturas del Cerro y Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo; 2) Sistematización de documentos históricos del Cerro; 3) Sistematización e interpretación de información aparecida en la prensa masiva; 4) Sistematización e interpretación de información aparecida en la prensa barrial.
- En conjunto con los vecinos del Municipio CH de Montevideo y en conmemoración por los 90 años del tango “Garufa” se desarrolla la performance “Garufa Cabaret” desde el Seminario de las estéticas III de FArtes y el Taller Apolo de FADU.
- En el CUR se realizaron actividades “Excentra 2014. Laboratorio de Prácticas Artísticas Colaborativas”. “CUR de puertas abiertas” Coordinación, Diseño y montaje de exposición de productos de distintas carreras y otras actividades académicas volcadas a la comunidad. “Cabaret Nomade” un dispositivo de Formación Integral desarrollado por los estudiantes del Centro Universitario Rivera, con la contribución de artistas y docentes de la Facultad de Artes, docentes del Área Teórico Metodológica y del Laboratorio Estudio de Imagen de la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Universidad de la República. La actividad consistió en el desarrollo y puesta en escena de una performance que involucró el manejo de diversos conocimientos aportados en los distintos talleres que se brindaron en el Centro Universitario Rivera.

A continuación se aporta un mapa de actores institucionales para observar las imbricaciones del proyecto DSF en el marco de este EFI.

Objetivo general

Promover y sistematizar acciones integrales transversalizadas por el Pensamiento del Diseño y del Arte, para estimular la cooperación y por tanto la construcción ciudadana, dentro de la UdelaR, a nivel universitario regional y con los actores institucionales no universitarios mencionados anteriormente a nivel local e internacional.

Objetivo específicos

- Impulsar en diversos cursos del Área Teórico Metodológica de la EUCD, la FArtes, el CUR Rivera experiencias educativas y modalidades de actividades mediadas por recursos metodológicos del co-diseño, diseño participativo y prácticas artísticas colaborativas.

- Introducir a los estudiantes de la EUCD, la FArtes y el CUR (Rivera) al intercambio de saberes con comunidades barriales a fin de reconocer la diversidad de espacios de acción, desde el arte y el diseño.

- Desarrollar grupos de trabajo con diversidad de conocimiento para poner en común las perspectivas sobre los problemas ciudadanos en la escala del barrio y a nivel regional para lograr eventuales soluciones y vehicular las mismas a través de la participación ciudadana.

- Explorar metodológicamente procesos de co-diseño, diseño participativo y prácticas artísticas colaborativas, sistematizando datos y generando publicaciones orientadas a la cooperación con la ciudadanía latinoamericana.

Involucramiento de actores no universitarios

Comprendemos que el objeto de estudio del conocimiento del Diseño son los problemas de los habitantes de sus territorios, según Olivetti (2019). Estos desafíos, que forman parte de la complejidad de lo social según Buchanan (1990), son ambiguos y requieren la integración de diversas herramientas y conocimientos para abordarlos. Aquí surge una conexión con la noción de

integralidad, que implica la necesidad de adoptar una perspectiva transdisciplinaria y fomentar el diálogo de saberes entre académicos y miembros de la comunidad. Desde esta perspectiva, resulta crucial involucrar a los propios individuos afectados en la definición del problema y la búsqueda de posibles soluciones, a través de un proceso de diálogo colectivo y participativo.

Es por esto que generamos vínculos sostenidos con los actores no universitarios que a continuación se mencionan, para poder desarrollar la construcción ciudadana nos solo desde el ámbito de la academia. Quienes participan en esta propuesta provienen de diversos colectivos:

- Vecinos/as de los barrios que constituyen el Programa APEX.
- Integrantes del Parque Tecnológico Industrial (PTI).
- Vecinos/as de los barrios que viven en el Municipio CH.
- Integrantes de la Fundación La Mondiola.
- Estudiantes, egresados y docentes del Profesorado de Comunicación Visual y de Filosofía del CFE.
- Integrantes de la Fundación de Arte Contemporáneo a través del Laboratorio de Cine de la fundación.
- Funcionarios de la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Canelones.
- Vecinos de Ciudad de la Costa y Santoral.

Integralidad

Tomando las ideas de Olivetti (2019) entendemos a los futuros profesionales en diseño y arte como actores sociales ubicados éticamente en un lugar de conocimiento comprometido con el bienestar de los habitantes, con su participación ciudadana y la adquisición de derechos. Particularmente comprendemos que la condición de diseñar es un *capacidad inherente al ser humano*³ por tanto consideramos que debe existir y entonces, ponerse en práctica el derecho a diseñar de los propios ciudadanos en relación con el derecho a la ciudad.

En el marco de la integralidad de las funciones de enseñanza, extensión e investigación, se proponen diversas actividades a nivel de cursos. En el primer semestre, se realizaron tertulias con diseñadores y artistas en el Fashion Revolution Week. En el segundo semestre, se prevén visitas de intercambio con el Programa APEX y se coordinará con el Laboratorio de Estudio de Imagen de la EUCD y el Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo. Además, se desarrollarán ciclos de cine, curadurías e intervenciones artísticas en el espacio público del PTI en el marco del evento de los 300 años de la Fundación de Montevideo. También se trabajará con el Municipio Ch y la Fundación de Arte Contemporáneo en conjunto con el Seminario de las Estéticas III. Para el segundo semestre, se planifica colaborar con la Intendencia de Rivera a través de la Tecnicatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes en el CUR. Todas estas actividades se realizarán en forma grupal a través de ejercicios de campo, trabajos prácticos y trabajos finales, y se promoverán instancias de auto-evaluación y evaluación con los actores involucrados.

En cuanto a la comunicación, se lanzará el primer número de la Revista multimodal del proyecto DSF, se mantendrá la presencia en redes sociales y se dará continuidad a los Foros Ciudadanos promovidos por el Centro de Teoría de la FADU. También se llevarán a cabo nuevas conferencias de Horizontes de Paz en el segundo semestre. Estas actividades involucran los actores locales y regionales mencionados participando en actividades en territorio, en publicaciones de relevamientos e investigaciones de las situaciones de la vida cotidiana vivenciadas en y por la sociedad.

Interdisciplinariedad

En el primer semestre, desde las unidades de Introducción al Pensamiento del Diseño y Funciones Universitarias Integradas, se organizaron tertulias con diseñadores y artistas en el marco del Fashion Revolution Week. Además, se llevó a cabo una intervención del espacio en la FADU.

En el segundo semestre, las unidades curriculares Laboratorio de Introducción al Pensamiento del Diseño y Equipos de Alto Rendimiento proyectan visitas de intercambio con el Programa APEX.

³ Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñamos: Introducción al diseño para la innovación social. Capítulo: El diseño en un mundo conectado.

Además, se estableció una coordinación con el Laboratorio de Estudio de Imagen de la EUCD y se invitó al Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo a participar en las actividades. Estas acciones evidencian la colaboración entre diferentes áreas y la búsqueda de enfoques interdisciplinarios para enriquecer la formación de los estudiantes.

En el marco de los 300 años de la Fundación de Montevideo, se propuso al Centro de Teoría de la FADU desarrollar ciclos de cine, curadurías e intervenciones artísticas en el espacio público del Parque Tecnológico Industrial (PTI). Específicamente, las intervenciones artísticas se abordarán desde la Unidad curricular Prácticas Artísticas y Diseño, con la participación de dos artistas invitados. El objetivo de estas acciones es repensar la forma en que habitamos la ciudad y los espacios, promoviendo una perspectiva afectiva que invite a una construcción más consciente y significativa del entorno urbano.

Por otra parte, desde la unidad curricular Pensamiento de Diseño en Territorio, desde la perspectiva sociocultural (Sociología - Plan 2013), se desarrolla un trabajo formativo basado en la praxis, que implica la integración del conocimiento teórico con lo territorial. En este contexto, los estudiantes visitan el Programa APEX con el objetivo de conocer, comprender y apropiarse tanto conceptual como prácticamente del sentido del diseño en relación con la función universitaria de extensión y enseñanza. Esta experiencia permite a los estudiantes articular los contenidos curriculares teóricos con la práctica en el territorio, aprovechando la oportunidad de participar en un programa de la UdelaR que es un referente a nivel nacional.

En conclusión, a través de estas actividades y propuestas, se fomenta la interdisciplinariedad y la integración de diferentes actores universitarios, como diseñadores, artistas y no universitarios como los vecinos del Programa APEX y las instituciones externas a la UdelaR, con la finalidad de enriquecer la formación de los estudiantes, promover una visión integral del diseño, el arte y el territorio, impulsando la participación activa en la comunidad.

Estrategia de intervención, descripción de actividades (máx. 1000 palabras)

A nivel de cursos

Desde las unidades Introducción al Pensamiento del Diseño y Funciones Universitarias Integradas en este primer semestre se propusieron tertulias con diseñadores y artistas en el marco del Fashion Revolution Week.

Las unidades curriculares, correspondientes al segundo semestre, Laboratorio de Introducción al Pensamiento del Diseño y Equipos de Alto Rendimiento prevén visitas de intercambio con el Programa APEX. A su vez en coordinación con el Laboratorio de Estudio de Imagen de la EUCD se articula con el PTI y se invita al Laboratorio de Cine de la Fundación de Arte Contemporáneo a participar.

Se trabajará en la Unidad curricular Prácticas artísticas y Diseño con la participación e invitación de artistas, con el objetivo de realizar intervenciones al aire libre para repensar la manera en la que habitamos la ciudad y los espacios y cómo construir la misma desde una perspectiva afectiva.

Desde la unidad curricular Pensamiento de Diseño en Territorio desde la perspectiva sociocultural (Sociología - Plan 2013) se desarrolla un trabajo de formación desde la *praxis* que implica la integración del conocimiento teórico con lo territorial. En este sentido, se visita el Programa APEX con los estudiantes de forma tal que conozcan, comprendan y se apropien conceptual y prácticamente del sentido del diseño desde y en relación a la función universitaria de extensión en relación con la de enseñanza. Esto redundará en que los estudiantes logran hacer converger los contenidos curriculares teóricos con la práctica en territorio a partir de un Programa de UdelaR que es referente nacional.

Con el Seminario de las Estéticas III se estará trabajando en el segundo semestre junto al Municipio Ch de la ciudad de Montevideo, con la Fundación de Arte Contemporáneo y la Fundación del Barrio La Mondiola.

Se prevé para el segundo semestre trabajar con la Intendencia de Rivera, a través de nuestra participación en la Coordinación y Equipo Docente de la Tecnicatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes en el CUR.

Estas últimas actividades serán diseñadas en conjunto con los actores no universitarios mencionados.

En cualquiera de las propuestas se trabajará en forma grupal a través de ejercicios de campo, trabajos prácticos y trabajos finales donde se expongan los resultados del proceso.

Para los trabajos de campo se realizarán:

- Relevamientos exploratorios mediante entrevistas e instancias de interacción con los actores sociales (de tipo etnográfico).
- Cartografías y mapeo de actores en el territorio.
- Registro escrito y audiovisual, y sus procesamientos.
- Documentación y registros a través de cuadernos de bitácora.
- Se realizan presentaciones grupales e informes a lo largo del proceso.

Los trabajos finales podrán ser de tipo escrito y/o audiovisual.

Se propiciarán instancias de auto-evaluación e instancias de evaluación con los actores involucrados (organizaciones, instituciones, vecinos).

A nivel de comunicación

Durante el primer semestre se lanzará el primer número de la Revista multimodal del proyecto DSF. Para esto se vienen realizando las siguientes tareas desde 2022::

- Elaboración de listado del futuro Comité Asesor y de los Editores Responsables.
- Conformación del equipo de Edición Técnica.
- Creación de la identidad de marca de la revista.
- Selección de la plataforma para la generación de plantillas de edición de material escrito y fotográfico. Al momento contamos con CANVA ONLINE GRATIS pero necesitaríamos la modalidad PREMIUM para poder contar con mayor flexibilidad a la hora de la edición.
- Edición de contenido audiovisual ya grabado el año pasado y a inicios de este.

Tareas a realizarse este año y mantenerse para el 2024:

- Conformación del Comité Asesor y de los Editores Responsables.
- Consolidación del equipo de Edición Técnica.
- Edición de contenido audiovisual, entrevistas y conferencias.
- Desgrabaciones escritas de las entrevistas grabadas.
- Generación de contenido audiovisual en territorio.
- Edición del primer número.
- Evento de lanzamiento de la revista.
- Formalización ante la biblioteca Nacional para el ISSN.
- En 2024 se prevé la tramitación ante LATINDEX de la categoría de Revista Arbitrada.

A lo largo del año se continuará trabajando en las Redes Sociales (Youtube, Facebook y Whatsapp) incorporando Instagram, para establecer un vínculo sólido que refleje las publicaciones del Sitio Web DSF (WordPress) y de la futura Revista multimodal.

Se propone dar continuidad a los Foros Ciudadanos promovidos por el Centro de Teoría de la FADU, para esto se destinarán encuentros de preparación de materiales de exposición de las actividades de extensión realizadas en los cursos de las carreras ya mencionadas.

Se llevarán a cabo nuevas conferencias de Horizontes de Paz hacia el segundo semestre.