

Cuaderno 109

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

Año 24
Número 109
2020/2021
ISSN 1668-0227

Creatividad, emoción y espacio

Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // *Primera Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño* | **Andrés Gustavo Asarchuk** y **María Macarena Fernández Rabadán:** De la representación a los hallazgos | **Peggy McDonough** y **Julio Bermúdez:** Abstracción, Transformación, e Inspiración | **Sergio Donoso** y **Mitzi Vielma:** Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un caso en la didáctica proyectual | **Beatriz Eugenia Ojeda** y **María Jimena Escoriaza Nasazzi:** Conversaciones acerca del espacio | **Esther Giani:** La belleza como valor emocional en el espacio cultural | **Gabriel Leonardo Medina:** Secuencias didácticas en la dimensión del espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | **Inés Tonelli:** Exploraciones en el campo de la investigación proyectual fenomenológica | **Pablo Bianchi:** La fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura // *2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva* | **Sebastián Serrani** y **Jimena Escoriaza:** Hacia una arquitectura análoga de la música // *3. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio* | **Luis Álvarez Falcón:** Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos | **Ana Beatriz Pereyra de Andrade**, **Ana Maria Rebello Magalhaes**, **Ariadne Franco Mathias**, **Lucas Furio Melara** e **Paula Rebello Magalhaes de Oliveira:** Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina | **Édgar Montaña Lozano:** El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo // *Segunda Parte* | **Sandra Navarrete:** Los espacios del silencio | **Marcela Brkjljajic:** Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | **Sebastián Serrani:** El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050. C1175ABT.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
www.palermo.edu
publicacionesdc@palermo.edu

Director

Oscar Echevarría

Editora

Fabiola Knop

Coordinación del Cuaderno n° 109

Sandra Navarrete (D&C, UP, Argentina)

Comité Editorial

Lucia Acar. Universidade Estácio de Sá, Brasil.
Gonzalo Javier Alarcón Vital. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Fernando Alberto Álvarez Romero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.
Gonzalo Aranda Toro. Universidad Santo Tomás, Chile.
Christian Atance. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo, Argentina.
Alberto Beckers Argomedo. Universidad Santo Tomás, Chile.
Renato Antonio Bertao. Universidade Positivo, Brasil.
Allan Castelnuovo. Market Research Society, Reino Unido.
Jorge Manuel Castro Falero. Universidad de la Empresa, Uruguay.
Raúl Castro Zuñeda. Universidad de Palermo, Argentina.
Mario Rubén Dorochevi Fernandois. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.
Adriana Inés Echeverría. Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina.
Jimena Mariana García Ascolani. Universidad Iberoamericana, Paraguay.
Marcelo Ghio. Instituto San Ignacio, Perú.
Clara Lucia Grisales Montoya. Academia Superior de Artes, Colombia.
Haenz Gutiérrez Quintana. Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
José Korn Bruzzone. Universidad Tecnológica de Chile, Chile.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Denisse Morales. Universidad Iberoamericana Unibe, República Dominicana.

Universidad de Palermo

Rector

Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación

Decano

Oscar Echevarría

Secretario Académico

Jorge Gaitto

Nora Angélica Morales Zaragosa. Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Candelaria Moreno de las Casas. Instituto Toulouse Lautrec, Perú.

Patricia Núñez Alexandra Panta de Solórzano. Tecnológico Espíritu Santo, Ecuador.

Guido Olivares Salinas. Universidad de Playa Ancha, Chile.

Ana Beatriz Pereira de Andrade. UNESP Universidade Estadual Paulista, Brasil.

Fernando Rolando. Universidad de Palermo, Argentina.

Alexandre Santos de Oliveira. Fundação Centro de Análise de Pesquisa e Inovação Tecnológica, Brasil.

Carlos Roberto Soto. Corporación Universitaria UNITEC, Colombia.

Patricia Torres Sánchez. Tecnológico de Monterrey, México.

Viviana Suárez. Universidad de Palermo, Argentina.

Elisabet Taddei. Universidad de Palermo, Argentina.

Comité de Arbitraje

Luis Ahumada Hinostrero. Universidad Santo Tomás, Chile.

Débora Belmes. Universidad de Palermo, Argentina.

Marcelo Bianchi Bustos. Universidad de Palermo, Argentina.

Aarón José Caballero Quiroz. Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Sandra Milena Castaño Rico. Universidad de Medellín, Colombia.

Roberto Céspedes. Universidad de Palermo, Argentina.

Carlos Cosentino. Universidad de Palermo, Argentina.

Ricardo Chelle Vargas. Universidad ORT, Uruguay.

José María Doldán. Universidad de Palermo, Argentina.

Susana Dueñas. Universidad Champagnat, Argentina.

Pablo Fontana. Instituto Superior de Diseño Aguas de La Cañada, Argentina.

Sandra Virginia Gómez Mañón. Universidad Iberoamericana Unibe. República Dominicana.

Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Universidad La Salle. México.

Denise Jorge Trindade. Universidade Estácio de Sá. Brasil.

Mauren Leni de Roque. Universidade Católica De Santos. Brasil.

María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo. Colombia.

Gloria Mercedes Múnera Álvarez. Corporación Universitaria UNITEC. Colombia.

Eduardo Naranjo Castillo. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.

Miguel Alfonso Olivares Olivares. Universidad de Valparaíso. Chile.

Julio Enrique Putalláz. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina.

Carlos Ramírez Righi. Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil.

Oscar Rivadeneira Herrera. Universidad Tecnológica de Chile. Chile.

Julio Rojas Arriaza. Universidad de Playa Ancha. Chile.

Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.

Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.

Carlos Torres de la Torre. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador.

Magali Turkenich. Universidad de Palermo. Argentina.

Ignacio Urbina Polo. ProDiseño Escuela de Comunicación Visual y Diseño. Venezuela.

Verónica Beatriz Viedma Paoli. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Paraguay.

Ricardo José Viveros Báez. Universidad Técnica Federico Santa María. Chile.

Diseño

Francisca Simonetti - Constanza Togni

1º Edición.

Cantidad de ejemplares: 100

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
2020/2021.

Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.

Ferré 250/52 (C1437FUR)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 1668-0227

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] on line

Los contenidos de esta publicación están disponibles, gratuitos, on line ingresando en:

www.palermo.edu/dyc > Publicaciones DC > Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, con la resolución N° 2385/05 incorporó al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas –en la categoría Ciencias Sociales y Humanidades– la serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]. Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En diciembre 2013 fue renovada la permanencia en el Núcleo Básico, que se evalúa de manera ininterrumpida desde el 2005. La publicación en sus versiones impresa y en línea han obtenido el Nivel 1 (36 puntos sobre 36).

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) está incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) pertenece a la colección de revistas científicas de SciELO.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) forma parte de la plataforma de recursos y servicios documentales Dialnet.

La publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227) se encuentra indexada por EBSCO.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos. El contenido de los artículos es de absoluta responsabilidad de los autores.

Cuaderno 109

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

Año 24
Número 109
2020/2021
ISSN 1668-0227

Creatividad, emoción y espacio

Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // *Primera Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño* | **Andrés Gustavo Asarchuk** y **María Macarena Fernández Rabadán:** De la representación a los hallazgos | **Peggy McDonough** y **Julio Bermúdez:** Abstracción, Transformación, e Inspiración | **Sergio Donoso** y **Mitzi Vielma:** Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un caso en la didáctica proyectual | **Beatriz Eugenia Ojeda** y **María Jimena Escoriaza Nasazzi:** Conversaciones acerca del espacio | **Esther Giani:** La belleza como valor emocional en el espacio cultural | **Gabriel Leonardo Medina:** Secuencias didácticas en la dimensión del espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | **Inés Tonelli:** Exploraciones en el campo de la investigación proyectual fenomenológica | **Pablo Bianchi:** La fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura // *2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva* | **Sebastián Serrani** y **Jimena Escoriaza:** Hacia una arquitectura análoga de la música // *3. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio* | **Luis Álvarez Falcón:** Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos | **Ana Beatriz Pereyra de Andrade**, **Ana Maria Rebello Magalhaes**, **Ariadne Franco Mathias**, **Lucas Furio Melara** e **Paula Rebello Magalhaes de Oliveira:** Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina | **Édgar Montaña Lozano:** El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo // *Segunda Parte* | **Sandra Navarrete:** Los espacios del silencio | **Marcela Brkjljajic:** Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | **Sebastián Serrani:** El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato.

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos], es una línea de publicación bimestral del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los Cuadernos reúnen papers e informes de investigación sobre tendencias de la práctica profesional, problemáticas de los medios de comunicación, nuevas tecnologías y enfoques epistemológicos de los campos del Diseño y la Comunicación. Los ensayos son aprobados en el proceso de referato realizado por el Comité de Arbitraje de la publicación.

Los estudios publicados están centrados en líneas de investigación que orientan las acciones del Centro de Estudios: 1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunicación. 3. Nuevas tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. Pedagogía del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación recepciona colaboraciones para ser publicadas en los Cuadernos del Centro de Estudios [Ensayos]. Las instrucciones para la presentación de los originales se encuentran disponibles en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php

Las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo actualizan sus contenidos en forma permanente, adecuándose a las modificaciones presentadas por las normas básicas de estilo de la American Psychological Association - APA.

Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo. Buenos Aires.
2020/2021.

Creatividad, emoción y espacio

Prólogo. Creatividad, emoción y espacio
Sandra Navarrete.....pp. 13-19

Primera Parte

1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño

De la representación a los hallazgos
Andrés Gustavo Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán.....pp. 21-31

Abstracción, Transformación, e Inspiración. El arte como fuente de conocimiento y creatividad arquitectónica en el taller de diseño
Peggy McDonough y Julio Bermúdez.....pp. 33-47

Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un caso en la didáctica proyectual
Sergio Donoso y Mitzi Vielma.....pp. 49-61

Conversaciones acerca del espacio. Argumentaciones teóricas desde el hacer para el hacer
Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi.....pp. 63-72

La belleza como valor emocional en el espacio cultural
Esther Giani

Secuencias didácticas en la dimensión del espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales
Gabriel Leonardo Medina.....pp. 85-104

Exploraciones en el campo de la investigación proyectual fenomenológica. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño
Inés Tonelli.....pp. 105-116

La fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño
Pablo Bianchi.....pp. 117-127

2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva

Hacia una arquitectura análoga de la música. Principios, lógicas metodológicas y presentación de casos
Sebastián Serrani y Jimena Escoriaza.....pp. 129-152

3. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio

Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos
Luis Álvarez Falcón.....pp. 153-161

Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina
Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes de Oliveira.....pp. 163-177

El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo. Desde las emociones para no dejar de sentir tu ser; por medio del crear/ conectar/ comprender/ construir
Édgar Montaña Lozano.....pp. 179-187

Segunda parte

Los espacios del silencio. Una reflexión de base fenomenológica de lo no evidente en la arquitectura
Sandra Navarrete.....pp. 189-202

Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura. Relatos sobre el vacío. Análisis del espacio y sus experiencias desde el enfoque creativo y emocional
Marcela Brkijljacic.....pp. 203-211

**El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica
y el relato**

Sebastián Serrani.....pp. 213-222

Publicaciones del CEDyC.....pp. 223-262

Síntesis de las instrucciones para autores.....p. 263

Resumen: Este Cuaderno fue concebido desde tres posibles abordajes del diseño: creatividad, emoción y espacio. Creatividad, palabra frecuentemente mencionada en los ámbitos académicos y profesionales del diseño. Emoción, concepto vinculado a disciplinas de las ciencias sociales, incluso de las ciencias de la salud, pero en la investigación científica del diseño aparece como algo menos riguroso, es un riesgo que pocas veces se acepta asumir. Espacio, el objeto de todo estudio relacionado con el interiorismo, la arquitectura y otras disciplinas proyectuales. Tres ideas diferentes... ¿es posible encontrar las zonas de contacto entre ellas?... y en ese caso ¿por qué nos hemos propuesto este desafío?

Esta publicación realizada conjuntamente entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Mendoza, propone consolidar una línea de investigación (a nivel regional, latinoamericano, internacional) que incorpore la perspectiva fenomenológica, en el ámbito académico y en la práctica del diseño. Es un apasionante camino desde lo sensorial, emocional, humanizado hacia las mejores respuestas creativas que pueden aportarse al mundo actual.

Palabras clave: Investigación fenomenológica - Diseño emocional - Creatividad - Didáctica proyectual.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 18-19]

⁽¹⁾ Dra. Arq. Sandra Navarrete. Arquitecta 1988. Doctor en Arquitectura 2002. Investigadora. Directora de Proyectos en Universidad de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. Directora de la Diplomatura de Posgrado en Arquitectura Fenomenológica. Universidad Nacional de Cuyo. Directora Carreras de Diseño. Universidad de Mendoza. 2009 - 2011. Coordinadora Académica de la Carrera de Arquitectura. Universidad de Mendoza. 1992 - 2009. Directora del Diplomado en Tendencias Actuales. Universidad de Mendoza, 2002 - 2007. Profesora Titular Doctorado en Arquitectura. Universidad Nacional de San Juan. Profesora Titular Doctorado en Arquitectura. Universidad de Mendoza. Profesora Titular Doctorado en Diseño. Universidad de Palermo, Buenos Aires. Profesora Titular de grado de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo.

Diferentes perspectivas que aportan al diseño creativo desde el enfoque fenomenológico

El diseño es una disciplina que ha ido delimitando su corpus teórico en acuerdo con los cambios culturales y sociales, particularmente en el siglo XX. El proceso de industrialización dio lugar al diseño seriado, tipificado. Sin dudas, el diseño industrial fue la respuesta a la demanda masiva de productos. La arquitectura industrial resultó económica y eficiente a la hora de dar soluciones habitacionales en los períodos de posguerra. Pero, con la crisis del paradigma moderno, las respuestas de una realidad que exigía la inmediatez dejaron de ser viables en otras dimensiones humanas. Para esta época, la Bauhaus fue un ejemplo de mediación entre el arte y la producción industrial. Siempre con una mirada funcionalista, la estética era un valor que resultaba del buen oficio. Los aportes de los artistas de la Vanguardia fueron significativos en el campo de la creatividad. Johannes Itten, Paul Klee, Vassily Kandinsky, por ejemplo.

Las variaciones del espacio han sido ampliamente estudiadas por destacados y reconocidos historiadores, críticos de la arquitectura. Pero la lectura espacial radica en la mayoría de los casos en sus aspectos físicos. Son descripciones objetivas de su composición, su estilo, su materialización. A partir de la posguerra, con el Team X, se expresó la necesidad de considerar la dimensión psicológica de las personas. Y para ese entonces la concepción fenomenológica tomó un giro hacia la sensorialidad. El pensamiento de Merleau Ponty empezó a impregnar otros ámbitos que iban más allá de la filosofía. El cuerpo con sus medios de percepción a través de los cinco sentidos (más allá de la pura visualidad dominante durante tantos siglos) tomó protagonismo en la arquitectura de la posmodernidad. Y con el cambio de concepción de las necesidades humanas, además de lo sensorial, comenzó la preocupación por la sensibilidad y la emoción.

Ya avanzado el siglo XXI, en nuestro tiempo, se ha reconocido un importante cambio de paradigma hacia lo fenomenológico. Entonces es un buen momento para indagar sobre los procesos proyectuales en las fronteras donde otras disciplinas están aportando a la comprensión de esta forma de comprender el diseño. Nos proponemos en esta publicación explorar distintas experiencias y puntos de vista que enriquecen y fortalecen el indispensable aporte creativo en la arquitectura y el diseño, con énfasis en su dimensión emocional y sensorial, en la producción artística, proyectual y cultural contemporánea. De estos encuentros y desencuentros interdisciplinarios tratará este Cuaderno realizado conjuntamente entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Mendoza.

Organización temática

Con el fin de generar debate sobre diferentes tópicos relacionados con el título de esta publicación se propusieron diversos ejes de abordaje, que posibilitaron variados cruces. El objetivo de este desafío fue desde el principio consolidar una nueva línea de investigación con futuras aplicaciones al campo académico y profesional. De lo que ocurrió en este primer acercamiento a la temática de la fenomenología en el diseño hemos optado por divi-

dir la publicación en dos modos diferentes de abordaje. En la primera instancia, que aquí llamaremos “Primera Parte” se incluyen los aportes de profesores e investigadores a nivel nacional e internacional que seguramente posibilitarán el intercambio de observaciones sobre este enfoque aplicado al diseño. Es el segmento en la que se habla desde la conceptualización abstracta y objetiva. La “Segunda Parte” ha sido asumida por investigadores del área de proyecto con orientación fenomenológica de la Universidad de Mendoza. Es aquí donde nos hemos aventurado a proponer otro modo de exponer la fenomenología proyectual, desde adentro, desde su propia concepción esencial: lo subjetivo.

Se presentan a continuación las reflexiones que están presentes en esta publicación, poniendo énfasis en los aspectos fenomenológicos. En la primera parte se presentan tres ejes: el primero es “La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño” en donde el aspecto común de los diferentes artículos tiene que ver con los diferentes estímulos que se están incorporando a los espacios de enseñanza-aprendizaje a fin de incentivar la creatividad. En el segundo eje llamado “Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva” aparece la música como punto de partida para la generación de ideas de diseño de un modo riguroso, estricto. En el tercer apartado “Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio” la fenomenología es abordada con la solidez propia de la filosofía, y desde la cultura en el estudio del comportamiento humano.

Primera Parte

La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño

Este enfoque fue el que obtuvo el mayor número de propuestas. Una interesante diversidad de aportes que seguramente darán lugar a enriquecedores debates.

Los diseñadores gráficos **Andrés Asarchuk** y **Macarena Fernandez Rabadán** de la Universidad Nacional de Cuyo, en su artículo “De la representación a los hallazgos”, se introducen en un interesante cuestionamiento semiótico. Presentan un ejemplo cautivante de la no representación: el vacío, la ausencia de un cuadro y las impresiones que generan en el observador. **El fenómeno aquí es la sorpresa.** Dejan planteada la pregunta sobre si la ausencia y la presencia no son, en definitiva, las dos caras de la misma realidad.

Los arquitectos **Peggy McDonough** (Utah) y **Julio Bermudez** (Washington DC), exponen su enfoque de la enseñanza de la arquitectura en el vínculo con el arte. En su artículo “Abstracción, Transformación, e Inspiración. El arte como fuente de conocimiento y creatividad arquitectónica en el taller de diseño” aportan múltiples ejemplos de cómo las obras de arte históricamente significativas pueden ser utilizadas como fuentes de inspiración para la producción arquitectónica de hoy. En esta revisión queda clara la presencia del pasado en el presente. Las reacciones de estudiantes a pinturas de diferentes momentos de la historia se les presentan como fenómenos que generan **reacciones emocionales diversas**, y de este modo actúan como herramientas creativas.

Los diseñadores **Sergio Donoso** y **Mitzi Vielma** de la Universidad de Chile en “Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un caso en la didáctica proyectual” describen cómo las imágenes influyen en el inconsciente. Las imágenes con connotaciones afectivas desencadenan **emociones**. De la misma han estudiado las palabras con las

mismas condiciones de afectividad, que también son capaces de estimular la imaginación. Han elegido la exploración del inconsciente porque en el consciente interviene la cultura y por tanto los prejuicios, que condicionan la imaginación.

“Conversaciones acerca del espacio” son reflexiones que develan el rol de la metodología como mediadora entre la Teoría y el Hacer - la Investigación y la Práctica; hábitos que suponen cuestionar, indagar, conceptualizar, abstraer y **traducir fenómenos de la espacialidad** (como objeto de estudio) para deducir y recrear modalidades de investigación (exploración). **Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi** formulan este artículo a partir de una investigación de posgrado realizada en la Universidad Católica de Córdoba proponen un método que promueve argumentaciones teóricas desde el hacer para el hacer, como aporte al conocimiento disciplinar.

Esther Gianni de la IUAV de Venecia en tu texto “La belleza como valor emocional en el espacio cultural” parte de la cita “La belleza salvará el mundo”. Pocas son las frases que han sido utilizadas tanto como ésta. Gianni propone acceder a la belleza como “alto conocimiento” en los espacios culturales. Entonces el Museo es dónde convive pasado, presente y futuro, ya que la **emoción** que provoca el arte es atemporal. Gianni se pregunta ¿Qué es lo que se puede hacer para atar fragmentos del tiempo presente, aquellos de una mentalidad contemporánea, los de una compartida sensibilidad estética? Este asunto involucra cuestiones éticas profundas, abriendo el debate sobre diferentes aspectos muy discutidos en la actualidad.

En “Secuencias didácticas en la dimensión del espacio”, **Gabriel Leonardo Medina** presenta el diseño de un prototipo de mapa gráfico espacial para las carreras de diseño gráfico de la UBA; un “laboratorio proyectual”, un espacio que promueve, moviliza y alienta un desarrollo conjunto de **experiencias fenomenológicas** con objetivos compartidos. El taller como un lienzo en blanco, en dónde se haga evidente el crecimiento, la motivación, la reflexión que se podrán mapear, como acompañamiento al diseño de secuencias didácticas. En “Exploraciones en el campo de los modos de pensamiento del diseñador y lógicas proyectuales capaces de introducir ideas creativas en el proceso de diseño” **Inés Tonelli** de la Universidad Nacional de san Juan aborda la cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño, realizando investigación proyectual fenomenológica. Sostiene que el abordaje fenomenológico es un potente generador de creatividad, no solo en el momento de la concepción arquitectónica sino también en las obras construidas y habitadas, capaces de producir fuertes **impresiones sensoriales que impactan y emocionan**. Tanto la arquitectura como la fenomenología sólo se entienden por la propia experiencia.

En “La fenomenología de la percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño” **Pablo Bianchi** de la Universidad Nacional de Cuyo enuncia que la arquitectura fenomenológica permite incorporar las **emociones y los sentidos** al diseño del espacio, vinculando las experiencias sensibles del efecto de la luz, el recorrido, el disfrute del color y la promoción de vivencias perdurables con el espacio arquitectónico. En este contexto Bianchi propone establecer la relación entre los principios fenomenológicos vertidos en taller y la medida en que se reflejan en los proyectos de los estudiantes.

Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva

Hacia una arquitectura análoga de la música. Principios, logics metodologicas y presentacion de casos, **Sebastián Serrani** y **Jimena Escoriaza** desarrollan analogías que vinculan a ambas artes, siendo la instancia del proyecto donde se hace hincapié, más precisamente en el momento en que se gesta la forma arquitectónica mediante parámetros musicales, los cuales, prefiguran una forma o espacialidad posterior. El material de investigación, puesto aquí en evidencia, responde a Trabajos Finales de Grado de la carrera de Arquitectura. Estos se fundamentan en analogías que posibilitan la transferencia de sentidos de un campo a otro, las cuales, guían el desarrollo de trabajos prácticos en pos de otorgar una nueva mirada en el campo de la práctica del proyecto y en la enseñanza de la Arquitectura, entendiéndola como disciplina que contiene en sí (en su causa) a otras artes.

Reflexiones teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio

En “Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, de los tiempos y de los afectos” **Luis Álvarez Falcón** de la Universidad de Zaragoza propone una paradójica contradicción. En el diseño las formas están sujetas a una conciencia de imagen sobre el objeto, y la imaginación cobra aquí su fuerza sobre la objetividad. En las síntesis y dinamismos utilizados en la constitución de la espacialidad métrica son síntesis activas, objetivas, mientras que en la espacialidad de orientación estas síntesis son pasivas, síntesis de apercepción no objetivas, no objetivables, pero con identidad, es decir, *fantasías perceptivas*.

El artículo del equipo brasilero conformado por **Ana Beatriz Pereira de Andrade**, **Ana Maria Rebello Magalhães** (Universidade Estadual Paulista), **Ariadne Franco Mathias**, **Lucas Furio Melara**, **Paula Rebello Magalhães de Oliveira** titulado “Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no abrigo de idosos Vila Vicentina” propone reflexiones sobre las relaciones interdisciplinarias que consideran **el espacio, la emoción y la memoria**. Explora aspectos que debe tener en cuenta el diseño interdisciplinario, a partir de la relación entre cultura y responsabilidad social en la actualidad. Es un trabajo de enorme sensibilidad que confronta la necesidad ir más allá del propio ejercicio proyectual. En “El juego consciente en el proceso del pensamiento creativo. Desde las emociones para no dejar de sentir por medio del crear/ conectar/ comprender/ construir”, **Édgar Montaña Lozano** de la Universidad EAFIT de Colombia, busca potenciar el pensamiento creativo a partir del conocimiento del ser y su relación con su contexto cultural. En esta interacción, el juego tiene un rol fundamental ya que potencia las emociones que impactan directamente en el rol creativo del diseñador.

Segunda Parte

Aquí se abre un nuevo camino, el de compartir vivencias y experiencias fenomenológicas (desde adentro y por lo tanto en primera persona), más allá de la necesaria teorización sobre este enfoque de diseño (desde afuera, desde la objetividad del observador). Es un inicio, y como tal, habrá mucho para debatir desde lo conceptual, desde lo metodológico, desde lo profesional y desde lo científico. Los conceptos de los que parte cada artículo de

esta sección tienen una fuerte carga vivencial: silencio, vacío, recorrido.

En “Los espacios del silencio. Una reflexión de base fenomenológica de lo no evidente en la arquitectura”, **Sandra Navarrete** (quien escribe este Prólogo) investigadora de la Universidad de Mendoza indaga una variable poco explorada en la fenomenología arquitectónica: el silencio. En el silencio habita todo lo que está en suspenso, lo que es posible que se haga presente. En arquitectura, el silencio se expresa de diferentes maneras que deja importantes **huellas emocionales y sensoriales**, y es lo que puede descubrirse en este artículo. Se enuncia aquí que existe una arquitectura del silencio, y que paradójicamente ese silencio está cargado de mensajes.

Marcela Brkjljacic de la Universidad de Mendoza en su texto “Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura. Relatos sobre el vacío” realiza un análisis del espacio y sus experiencias desde el **enfoque creativo y emocional** en el que el alma de la arquitectura es un relato. La elección del relato no es azarosa, es la que acerca al ser humano desde la intuición a la comprensión trascendente de la existencia del universo. El texto además es un paisaje, un espacio para encontrar necesidades desde las más subjetivas, extrañas e insólitas hasta las más habituales, igualmente aceptables como variables del juego. Son necesarios todos los saberes para experimentar un mundo más rico, más complejo y al mismo tiempo más libre.

En el artículo “El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato” **Sebastián Serrani** de la Universidad de Mendoza propone indagar en torno a las **vivencias** de los variados escenarios de la ciudad, que se observan sin ser realmente percibidos. Por medio del andar las imágenes impregnadas en cada uno de sus habitantes, a partir de sus vivencias de la ciudad, hacen que cada pequeño rincón sea memorable, que cada recorrido invite a ver los lugares desde sus **relatos, sensaciones, acontecimientos y experiencias**.

De este modo, ya partir de esta variedad de perspectivas, esperamos consolidar esta línea de investigación en la que interactúan diferentes disciplinas con la finalidad de fortalecer la creatividad en el diseño desde el enfoque emocional y sensorial. Una puerta se ha abierto.

Abstract: This Notebook was conceived from three possible design approaches: creativity, emotion and space. Creativity, a word frequently mentioned in the academic and professional fields of design. Emotion, a concept linked to disciplines of the social sciences, including the health sciences, but in the scientific research of design appears as somewhat less rigorous, it is a risk that is rarely accepted. Space, the object of any study related to interior design, architecture and other project disciplines. Three different ideas ... is it possible to find the contact areas between them? ... and in that case, why have we set ourselves this challenge?

This publication, carried out jointly between the University of Palermo and the University of Mendoza, proposes to consolidate a line of research (regional, Latin American, international) that incorporates the phenomenological perspective, in the academic field and

in the practice of design. It is an exciting journey from the sensory, emotional, humanized towards the best creative responses that can be brought to today's world.

Keywords: Phenomenological research - Emotional design - Creativity - Project didactics.

Resumo: Este caderno foi concebido a partir de três abordagens possíveis de design: criatividade, emoção e espaço. Criatividade, uma palavra frequentemente mencionada nas áreas acadêmicas e profissionais do design. Emoção, um conceito vinculado às disciplinas das ciências sociais, incluindo as ciências da saúde, mas na pesquisa científica do design parece um pouco menos rigoroso, é um risco que raramente é aceito. Espaço, objeto de qualquer estudo relacionado ao design de interiores, arquitetura e outras disciplinas do projeto. Três idéias diferentes ... é possível encontrar as áreas de contato entre elas? ... e, nesse caso, por que nos colocamos nesse desafio?

Esta publicação, realizada em conjunto entre a Universidade de Palermo e a Universidade de Mendoza, propõe consolidar uma linha de pesquisa (regional, latino-americana, internacional) que incorpore a perspectiva fenomenológica, no campo acadêmico e na prática do design. É uma emocionante jornada do sensorial, emocional e humanizado para as melhores respostas criativas que podem ser trazidas ao mundo de hoje.

Palavras chave: Pesquisa fenomenológica - Design emocional - Criatividade - Didática do projeto.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

La belleza como valor emocional en el espacio cultural

Esther Giani ⁽¹⁾

Resumen: *La belleza salvará el mundo.* Pocas son las frases que han sido utilizadas tanto como esta. *La belleza se va manifestando de forma cada vez más impetuosa. Nos referimos a la exigencia de acceder a la belleza como “alto conocimiento” en los espacios culturales.* Ptolomeo representó la producción artística y cultural situándola en un *preciso* lugar: un edificio de culto, reservado a pocos elegidos. Desde los años noventa, el Museo se convierte en un terreno de confrontación internacional para comprobar las políticas culturales de varios países. Se abre así un ámbito de intereses financieros, estrechamente relacionados con la producción de bienes inmateriales; lo público y lo privado figuran en algunas ocasiones como antagonistas y en otras como aliados, incrementando el establecimiento de museos privados que abren al público sus propias colecciones. La desmembración del saber en competencias cada vez más especializadas ha modificado la propia representación del conocimiento, y los museos lo han aprovechado recolectando memorias históricas, sociales y de costumbre cada vez más fragmentadas. Para definir una posible idea futura de Museo, dos aspectos necesitan ser esclarecidos: primero qué será imprescindible recopilar, ordenar y transmitir, y segundo, y más importante, cómo hacerlo. ¿Qué es lo que se puede hacer para atar fragmentos del tiempo presente, aquellos de una mentalidad contemporánea, los de una compartida sensibilidad estética? Este asunto involucra cuestiones éticas profundas, abriendo el debate sobre los sistemas funcionales y económicos que se traduce en un llamamiento para responsabilizarnos de cara al futuro, y que desafortunadamente se elude a menudo debido a las lógicas económicas dominantes.

Palabras clave: Belleza - Espacios Culturales - Paradigma Material - Arqueología Del Presente.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 82-83]

⁽¹⁾ Profesora de composición arquitectónica y urbana desde 2019, fue investigadora e investigadora. Tiene un doctorado en Composición Arquitectónica con una tesis sobre las Escuelas Nacionales de Arte de La Habana y obtiene una maestría del Instituto Berlage con una investigación sobre las posibilidades de la arquitectura para reparar barrios degradados con el sistema urbano. En 1998 se graduó en arquitectura en Venecia, con una tesis sobre el paisaje industrial de Marghera. Ha pasado largos períodos de estudio e investigación en el extranjero y ha tenido experiencias de diseño en talleres internacionales desde 1992. Desde el año 2000 ha estado enseñando en Iuav y ha estado desarrollando su investigación

dentro del grupo “áreas en desuso y paisajes industriales” iniciado por Giancarlo Carnevale con quien colabora. Para Iuav coordinó el WAVe (2007-12); para el Departamento de Arquitectura, Conservación de la Construcción, fue miembro del consejo, la comisión conjunta y esa pasantía (2015-18), también coordinó los talleres “Una semana con ...” (2018-19). A partir de 2019 es responsable de los estudiantes entrantes Erasmus. Coordina trabajos de investigación y profesores visitantes.

Es muy activa en la difusión de los resultados alcanzados, tanto didácticos como de investigación. Además de numerosos números de “Giornale Iuav”, en 2019 es la autora del primer compendio sobre Porto Marghera (Porto Marghera Atlas) con I. Peron; y días de estudio relacionados (Sconfinamenti. Obras de Le Corbusier en el Iuav de Venecia) En 2014 con G. Carnevale sobre la composición arquitectónica escribió Il Nuovo che arretra / The Retreat of the New. Participó con los proyectos en la Bienal de Venecia (2004 y 2010), en la Trienal de Milán (2006). Asiste regularmente a conferencias, concursos de diseño, investigación y exposiciones internacionales.

Introducción

*La belleza salvará el mundo*¹.
(Dostoevskij)

Pocas son las frases que han sido utilizadas tanto como esta. En la obra *El Idiota* de Fiódor Dostoiévski, la pronuncia el príncipe Miškin, aunque el contexto es totalmente diferente respecto a lo que se suele considerar hoy en día. La riqueza semántica de la alegación, junto con su inclusividad sintética y concluyente, hacen que se pueda considerar un *pass-partout*² irresistible. La idea de Belleza Salvífica representa una exigencia *omnipresente*, que en las últimas décadas se va manifestando de forma cada vez más impetuosa. Nos referimos a la exigencia de acceder a la belleza como “alto conocimiento”, conocimientos que solían ser reservados a una elite estricta. Ptolomeo³ tuvo ya la idea de representar la producción artística y cultural de forma ordenada, agrupando todo en un solo lugar; sin embargo, este lugar estaba pensado como lugar de culto y por lo tanto reservado solo a unas pocas personas elegidas.

Sin revisar la evolución de la institución Museo de los últimos años, queremos destacar que solo a partir de la década de los noventa se convirtió en un fenómeno cultural de masa y, por lo tanto, en un *business*. El desarrollo del Museo como institución, a nivel mundial, corresponde a la representación de la propia historia, de la propia cultura, de las tradiciones, de las raíces. Se convierte así en un terreno de confrontación internacional para comprobar las políticas culturales de varios países, como una lucha (simbólica, por supuesto) entre Poderes Nacionales. La financiación pública se hace cada vez más importante como consecuencia del aumento de la demanda; el patrón del turismo se ha modificado, con la consecuente introducción de nuevas estrategias de gestión y satisfacción (accesos limita-

dos, reservas, oferta particular diversificada, exposiciones temporales, nuevas gestiones administrativas, patrocinadores, fundaciones *ad hoc*). Se crea así un conjunto de intereses financieros estrechamente relacionados con la producción de bienes inmateriales. Lo público y lo privado, según la ocasión, pasan de ser antagonistas a ser aliados (sobre todo en el mercado de las artes visuales contemporáneas) y viceversa, llegando al punto donde existe un incremento de museos privados que exponen al público sus propias colecciones⁴. Un inciso: actualmente, está teniendo lugar una gran controversia respecto a la definición de Museo. En el 2007, la ICOM ha definido Museo como:

Institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que se hace cargo de investigar testimonios materiales e inmateriales sobre el ser humano y su entorno, su recopilación, conservación y concretamente su exposición, con un fin didáctico y de entretenimiento⁵.

En la actualidad, hay un nuevo jurado que se está encargando de renovar dicha definición. Esto significa que nos estamos enfrentando a una evolución tan *rápida* de los paradigmas tradicionales críticos y técnicos que se hace cada vez más necesaria una profunda revisión de la idea de Museo, y como consecuencia de su misma definición. Sin embargo, estas definiciones pueden ser muy interesantes ya que son potencialmente ricas de oportunidades a muchos niveles, para los países que tienen más geografía que historia. Esto es claramente perceptible visitando las Bienales de Arte de Venecia del último lustro.

De hecho, la diferenciación y fragmentación del conocimiento para competencias cada vez más especializadas han dado lugar a cambios que afectan hasta a la misma representación del conocimiento. Los museos lo han aprovechado para convertirse en lugares donde se celebran y se recolectan memorias de segmentos históricos, sociales y de costumbre que resultan ser cada vez más fragmentadas. Hoy en día, existen museos que recopilan o objetos de cada tipo: museos de muñecas, de balanzas, etc. Además, el desarrollo de la *cultura material*⁶ en los últimos tiempos, determina la creación tanto de nuevas colecciones como de una extensa y *difundida* idea de ambiente museístico⁷.

El hecho de que al edificio Museo se le haya atribuido un rol de comunicación autónoma y de espectáculo, representa una fuente de confusión adicional. Resultaría excesivo centrarse sobre la tendencia, ya predominante, a elaborar expresiones arquitectónicas ajetreadas, teatrales, como si se estuviera delante de máquinas de fiesta de temporada (aunque la arquitectura se quedará como testigo por generaciones...). Generalmente, las Obras Públicas y en concreto los Museos, representan cada vez más una oportunidad perfecta para el exhibicionismo arquitectónico puro. Claramente, no representa la única alternativa viable, aunque esto es lo que se ha impuesto y que resulta firme en el imaginario contemporáneo. Además, es necesario destacar la propensión a considerar como producto de la cultura contemporánea lo que procede de ámbitos tanto artísticos como científicos, siguiendo el mismo patrón de organización en repertorios y ábacos. Habitualmente se han utilizado categorías, clasificaciones e inventarios, aunque en la actualidad adoptan el significado de categoría estética y paradigma comunicativo. Con la complicidad del universo digital, nos encontramos rodeados de todo tipo de sistemas ordenadores, variados y fantasiosos; esta

nueva realidad está influenciando los mecanismos de comunicación y, consecuentemente, nuestra manera de vivir y de interactuar en todos los niveles.

Recordemos que, para Ortega y Gasset, las “modas” no son algo que puedan *ser tomadas a la ligera*⁸, puesto que definen actitudes difusas, mentalidades⁹ presentes y fuerzas históricas que dejarán rastro; y, por lo tanto, tienen que ser tomadas en cuenta.

Lo que nos interesa definir es un posible escenario futuro para la Idea de Museo, enfocándonos en dos asuntos principales –como ya ha escrito antes: en primer lugar, hay que establecer lo que se necesitará recopilar, testificar y transmitir; y, en segundo lugar, se necesitará determinar la manera para llevar todo a cabo. Seguramente, no se hará nada que implique el embalsamamiento de los lugares que pertenecen a su propio tiempo, quitando lo que define la vida y el uso de sus habitantes. Hasta ahora, otros campos se han hecho cargo de transmitir estos conceptos, como definición de lugares urbanos basada en los cambios que el paso del tiempo ha dejado: es el caso, por ejemplo, de literatura, fotografía, archivos de imágenes urbanas, cine y todas las artes figurativas que han intentado captar el espíritu del tiempo, el espíritu de segmentos históricos concretos.

Antes de elaborar un posible escenario para un novedoso concepto de Museo, llamamos una vez más la atención sobre el estudio que Georges Perec quería emprender. *Tentativa de agotamiento de un lugar parisino*¹⁰ es el texto que indica el principio de lo que se definió como “experimento etnoantropológico”: se trataba de describir minuciosamente doce lugares de París, cada año durante doce años, con la intención de registrar “el envejecimiento de los lugares, el envejecimiento de la escritura, el envejecimiento de los recuerdos...”¹¹. Aunque Perec no consiguió terminar su proyecto, no pierde fuerza la influencia que esta idea ejerce y nos transmite. ¿Qué se puede hacer para que puedan asentarse las piezas del presente que hasta ahora han sido consideradas irrelevantes (ordinarias e informales), que sin embargo son documentos valiosos e imprescindibles para transmitir tanto la cultura material¹² como la mentalidad de su propio tiempo, con su propio sentido del decoro y su sensibilidad estética? ¿Cómo se puede prevenir el embalsamamiento *kitsch* que se traduce en una folclórica representación escénica?

La discusión no puede prescindir de considerar aspectos éticos y profundos, lo que implica abrir el debate sobre los mecanismos funcionales y económicos, y nos invita a considerar la responsabilidad que tenemos hacia el futuro, y que a menudo se elude por sucumbir a las lógicas económicas dominantes. La *arqueología del presente* también se refiere a la arquitectura; sin embargo, no ha sido aun desarrollado un verdadero debate sobre este tema¹³.

Nos gustaría centrarnos en las oportunidades que las tecnologías contemporáneas están ofreciendo para conservar lo que queremos transmitir en el futuro sobre nuestro mundo y nuestra forma de vivirlo y habitarlo. ¿Qué saben los jóvenes de hoy sobre lo que era Londres en los tiempos de Mary Quant y de los Beatles? Se entiende perfectamente la imposibilidad de reproducir la misma atmósfera que se queda ahora dispersa y pálida, presente solo en algún que otro fotograma de viejas películas. Lo cierto es que esos lugares, colores, sonidos y el ambiente en su totalidad, se ha perdido para siempre. Sin embargo, hoy tenemos a nuestro alcance los medios tecnológicos para que la realidad pueda ser registrada con una gran fidelidad. Existen aplicaciones que permiten la visita virtual de todos los museos¹⁴.

Rem Koolhaas, en el 2012 en Venecia¹⁵, respaldó la necesidad de *preservar* para las generaciones venideras, no solo lo que se presenta como monumento o reliquia, si no también todo lo que pueda representar la mentalidad difusa y el espíritu del tiempo¹⁶. Actualmente, la realidad aumentada es una herramienta a nuestro alcance y podría recuperar el innato interés en el proyecto de Perce. O sea crear un archivo digital cuyo tamaño sea tal que pueda contener todo lo que pueda definir un lugar urbano, como detalles materiales que ocupan un espacio físico en su entorno, incluyendo aquellos inmateriales como sus ruidos, olores y flujos de todo tipo que lo atraviesan. Cualquier objeto, incluso el más modesto, si se puede transmitir en el tiempo, adquiere valor documental¹⁷. Dicho valor aumenta su interés en el futuro. Por ejemplo, se puede comparar el valor que tiene una vasija cerámica diaguita precolombina con las piezas de vajilla traídas por los inmigrantes europeos a la Argentina.

Lo cotidiano es un valor que desde siempre se subestima: solamente los artistas han conseguido intuir su importancia, anticipando a científicos e historiadores. Al día de hoy se podría hacer más, yendo más allá del extraordinario trabajo testimonial que, de forma casi nunca institucional (como tiene que ser), los artistas continúan su desempeño, indagando las fuerzas históricas que atraviesan las conciencias, y que dejan en las ciudades rastros que resultan a veces impactantes y otras veces, extremadamente sutiles. Aquel *espíritu del tiempo* tan escurridizo, puede quedarse enredado solo parcialmente en los testimonios artísticos que sobreviven. Hoy en día, en efecto, somos más conscientes de la influencia que tiene “el estilo de vida” y, por lo tanto, de lo importante que es observarlo con atención (Ortega y Gasset). Los signos que se van inscribiendo de manera atemporal en los espacios que habitamos, son pistas y síntomas que anuncian los cambios en proceso, de tendencias y de fuerzas históricas que se van agregando: el espíritu de tiempo, el Ángel de la Historia que mueve suavemente sus piezas¹⁸.

Hay *otro* tema que merece la pena debatir: ¿es necesario transmitir el recuerdo de estos aspectos cotidianos menores y de las atmósferas que, en un momento concreto, definen la escena urbana? A esa pregunta se suele contestar afirmativamente. Es cierto que los documentos de la cotidianidad tienen mucho valor y resultan sumamente útiles a la hora de entender la cultura, el gusto, la mentalidad de una época y el sentido de los mismos monumentos y de las obras maestras consagradas. El estado del arte ya considera como documentos preciados, que bajo ningún concepto se puedan perder, tanto la carta de un soldado de la primera guerra mundial como la lista de la compra de la familia de la tía de San Martín y también los grafitis en un prostíbulo de Pompeya.

Lo que todavía falta es una investigación concluyente sobre las estrategias y los criterios para seleccionar, con continuidad, muestras de ciudades, de espacios urbanos y no en diferentes segmentos temporales, entregando a nosotros mismos, y sobre todo al futuro, los repertorios y los documentos que capturen el *Zeitgeist*¹⁹ que tiene formas, colores, volúmenes y esencias. Y esta esencia se puede hoy sintetizar, claramente solo en parte y con cierto grado de aproximación, con técnicas innovadoras que en el pasado no estaban a nuestro alcance.

Conclusión

Creemos firmemente que es necesario apoyar un estudio que defina los criterios para poder seleccionar los fragmentos del presente y entregarlos a la Memoria. No pensamos en una representación que cristaliza los eventos (la referencia está en la crítica de la revista “Les Annales” a la historia *évènementiel* – de los eventos): sin embargo, es más arduo individuar fragmentos “infraordinarios” que, por su modesta cotidianidad, se perderán para siempre. Creemos que esta es una responsabilidad histórica ineludible, sobre todo en una época de cambios descontrolados cuyas consecuencias resultan ser, de momento, impredecibles.

Deberíamos construir este escenario de estudios y realizaciones sintéticas para que se pueda alcanzar un entendimiento más completo de *La Belleza Salvará el Mundo*, refiriéndonos concretamente a la realización de un museo de la memoria, quizás desmaterializado (pero por supuesto con centros físicos de investigación, producción y hasta de consumo) que nos permita “salvar” los valores estéticos al igual que las atmósferas, entendidas como todas aquellas condiciones mentales que por su propia naturaleza resultan indescriptibles, evasivas y pasajeras, y que sin embargo representan la identidad más profunda de los momentos históricos que los generan.

Notas

1. Dostoevskij, F. (1869) - *El Idiota*. En realidad, Dostoevskij se refería a una belleza ética y no estética; la palabra rusa Mir (la construcción original de la frase es *Mir spasër krasotà*) podría significar también Paz, pero su interpretación “romántica” ha sido irresistible por el encanto evocativo que el concepto de Bello siempre transmite. Un ejemplo: el ensayo de Cvetan Todorov (2006) - *Les aventuriers de l'absolu*, ha sido traducido Los aventureros del absoluto, y *La belleza salvará al mundo* (Galaxia Gutenberg, 2007).
2. Passpartout es una palabra francesa para definir algo que funciona para todo: una clave de acceso o una clave maestra.
3. Para Ptolomeo (approx. 100 d.C.), el Museion erigido en Alejandría era el lugar de las Musas, una institución cultural abierta y cuya misión era la búsqueda y la difusión de la Belleza. Únicamente a partir del siglo XX, la palabra Museo se refiere a colecciones de objetos con valor estético o documentario.
4. Ha quedado constancia que en el pasado también se han alojado colecciones en museos privados (por ejemplo, los Jacquemart André y Nelly en París, los Guggenheim, el Gulbenkian en Lisboa para citar algunos ejemplos). La novedad está en el enlace más “activo” entre el acto de coleccionar y el mercado: las colecciones no se exponen al público solo por vanidad y prestigio personal, sino para que suba su valor económico. Actualmente, se observa un cambio convulso en las relaciones entre la crítica “militante”, el coleccionar, los museos y las galerías de arte.
5. La International Council of Museum (ICOM) es la principal organización internacional que representa tanto a los museos como al personal profesional. En su página web se

declara que “la organización atiende a la comunidad museística en su misión de cuidar, conservar y compartir el patrimonio cultural presente y futuro, material e inmaterial”. En el mundo globalizado en el que vivimos, el ICOM se presenta como la única institución “habilitada” para hablar de Museos...

6. “El concepto de *cultura material* apareció en las Ciencias Humanas, especialmente en la Historia, posteriormente a la institución de Antropología y Arqueología, y también a la influencia ejercida por el materialismo histórico. (...) El estudio de la cultura material (...) enfoca los hechos repetidos, y no en los eventos; no trata las superestructuras, sino las infraestructuras. (...) La cultura material aspira finalmente a crear un enlace con la imaginación del hombre y su creatividad, considerando como suyas tres componentes fundamentales: el espacio, el tiempo y la capacidad social de los objetos”. Bucaille, R. y Pesetz, J. M. (1993), p. 271-305. [E.Z.]

7. Véase: Giani, E. (2015) - *Landscapes of Repetance and of Compensation, Proceedengs*; Carnevale, G., Giani, E. (2015) - *The Urban Scene*; Carnevale, G. (2015) - *Interstizi*; Carnevale, G., Giani, E. (2014) - *Occasioni di Rierca. Il Nuovo che Arretra // Research Opportunities. The retreat of the new*; Carnevale, G. (2012) - *Paradigmi Alieni*. Se vean también de Carnevale, G. *Architettura Grottesca, Una Non Evitabile Opportunità* (1999), *Grottesco* (1995), *Deformazioni ai Margini* (1993) y *Il Grottesco Prossimo Venturo* (1989).

8. En el ensayo *Estudios sobre el amor* (1926), J. Ortega y Gasset dice: “Afirmo que hasta las cosas que se consideran más serias se desarrollan y se mutan siguiendo los mecanismos esenciales de la moda, que por lo tanto se convierte en ley fundamental de la realidad, evidenciando que las cosas sigan este curso, porque así tiene que ser”. Añade poco después “[hay también que decir que las modas, en contextos de aparentemente menor relevancia –ropa, hábitos sociales etc.– poseen un significado mucho más profundo y serio de lo que, con frivolidad, se le suele atribuir”. In ID (1993/2006) - *La scelta in amore*, p. 62. [E.Z.]

9. Lo que se presenta en la obra *Storia delle mentalità*, es un ámbito de estudios que desarrolla tanto los fundamentos teóricos como la práctica de la investigación en el contexto de la revolución historiográfica del siglo XX, bajo la influencia de la escuela École des *Annales*: (fundada por M. Bloch y L. Febvre en 1929). La tercera generación de los “Annales” (J. Le Goff y P. Nora, 1970) se encargó de enfocar los estudios y las teorías para crear una nueva historia, recogiendo tanto los aspectos culturales como mentalidades y representaciones.

10. “Octubre 1974. Durante tres días seguidos, George Perec se sienta en las mesas de los cafés o en los bancos en Place Saint-Suplice, 6o arrondissement, Paris, y observa la plaza en diferentes momentos del día. Toma cuidadosamente notas sobre todo lo que ve: personas, coches, autobuses, animales, nubes, cosas que parecen ser insignificantes, y sin embargo dan vida a la gran ciudad. Los innumerables e imperceptibles cambios de tiempo, luz, hojas, sombras y colores, se captan desde una perspectiva única y vibrante, que nos devuelve una obra maestra, un clásico, que se ha vuelto a publicar a los treinta años de la muerte de su autor”. G. Perec (1975), contraportada de la traducción italiana del 2011 - *Tentativo di esaurimento di un luogo parigino*. [E.Z.]

11. En 1969 Perec empezó a trabajar sobre un proyecto muy ambicioso de escritura dual: describir 12 lugares de Paris (calles, plazas, *passages*, cruces), que estaban vinculados a la historia personal del escritor. Cada uno de estos lugares tenía que ser descrito *in situ* una vez al año, de la forma más neutral posible. Más adelante, en otro momento del mismo

año, tenían que sacarse a la luz las memorias vinculadas al lugar. La evocación de dichos recuerdos tenía que llevarse a cabo lejos del lugar al que se referían. Un algoritmo matemático (bicuadrado latino de orden 12, creado especialmente para Perec por el matemático indio Chakravarti) disponía los 12 lugares en orden, al fin de evitar repeticiones y superposiciones; finalmente, los textos terminados se sellaban dentro de un sobre. En estos sobres también se podían incluir fotos o pruebas que comprobaran la presencia del escritor en dichos lugares (billetes del metro, recibos, tickets del cine, folletos). Perec tenía previsto el trabajo en 12 años con 288 sobres sellados. En 1973, cuarto año de trabajo, Perec no dice gran cosa sobre lo que le pasará al proyecto *Lieux* [Lugares] cuando, en enero 1982, sean abiertos los sobres: “Solo en aquel momento sabe si ha valido la pena. De hecho, no espero nada más que el rastro de un envejecimiento triple: el de los lugares, el de mis recuerdos y el de mi escritura”. *Lieux* sigue inconcluso [E.Z.]

12. Con respecto a la cultura material, citamos algunos de los trabajos de Giancarlo Carnevale: la voz Cultura Material en el *Dizionario critico illustrato delle voci piú utili dell'architetto moderno*, de L. Semerani (1993); el volumen A regola d'arte (2006), el ensayo “Second life” in Carnevale, G. y Giani, E. *Occasioni di ricerca overo il nuvo che arretra*, pp. 65-87.

13. Véanse otros trabajos de la autora: *For an operante archeology of the present. Case studies: vernacular Venice and Berisso y Ensalada (La Plata, Argentina)* con L. Valera, presentado en HERITAGE 2016, y *Travel in time. Is the informal a heritage to be preserved?* Por REHAB 2015.

14. Si el dramaturgo francés Antonin Artaud ha sido el primero en definir el teatro como “réalité virtuelle” en 1939, el primer museo pensado para existir exclusivamente en el ciberespacio es el Guggenheim Virtual Museum que Asymptote proyectó en 1999. En este proyecto, la idea de la Fundación no tenía que imitar la arquitectura del célebre Wright, sino más bien enseñar al mundo un espacio expositivo con su propia estética; un “superespacio” que los visitantes podían ir descubriendo en tiempo real, a través del interfaz VRML.

15. Rem Koolhaas insistió mucho sobre el tema de la “memoria” y con su uso de la palabra Preservation quiere romper el perverso –para él– frenesís de la conservación, y propone considerar tanto las excelencias reconocidas por códigos y reglas como lo ordinario y lo informal. Se recuerda el proyecto para Pekín del 2002, Bienal de Venecia de 2014 y, en el mismo año, el libro *Preservation is overtaking us*. Es interesante volver a proponerlo como método de intervención en aquellas operaciones de regeneración que se irán poco a poco difundiendo. Cf. Giani, E. (2012) - *Rem Koolhaas: working with history*, p. 1-3 y 8.

16. La acepción que atribuimos al dicho “Historia de las Mentalidades” (plural) se completa añadiendo el adjetivo *colectivas*. “La relación entre la Historia de las Mentalidades y la Historia de las Ideas es equivalente a la relación entre la Cultura Material y la Historia Económica”. Le Goff J. (1981) - *La mentalité: una storia ambigua*. En: J. Le Goff y P. Nora, *Fare Storia*, pp. 243-244. Y P. Ariés (1999). *Storia delle mentalité*. En: J. Le Goff y P. Nora, *La Nuova Storia*, p. 165ss. [E.Z.]

17. “La memoria colectiva y su forma científica, es decir la Historia, se aplican a dos tipos de material: los documentos y los monumentos. Lo que sobrevive no es el conjunto de lo que ha existido en el pasado, si no una elección dictada tanto por fuerzas que operan para enfocar la evolución temporal del mundo y de la humanidad, como para los que se

dedican al estudio del pasado y de los tiempos pasados, es decir los historiadores. Dichos materiales de la memoria suelen tener dos formas de presentarse: los monumentos, herencias del pasado, y los documentos, elección de los historiadores”. J. Le Goff (1978) - *Documento/Monumento*, pp. 38-43. [E.Z.]

18. “Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y, además, las alas desplegadas. Pues bien, este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos (...). Pero, soplando desde el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, volviendo la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él crece hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad”. Walter Benjamin, Sobre el concepto de Historia, en *Obras*, Libro I, Vol. 2, p. 310 (2008).

19. *Zeitgeist* es una palabra compuesta de origen alemán: *Zeit* (tiempo) y *Geist* (espíritu); el concepto define el alma o sentido de un periodo en la historia, como reflejo de las ideas y creencias del momento. El *Zeitgeist* se refiere a la ética y moral de una era y de un particular lugar como también al espíritu colectivo de un tiempo y un espacio cuyo reflejo es la propia cultura. Si la historia es resultados de las acciones de héroes y está escrita para los “ganadores”, el *Zeitgeist* es influencia de unos pocos. El *Zeitgeist* es un reflejo vivo de nuestra identidad en transición y de todo lo que hacemos. En este artículo se usó la palabra *Zeitgeist* para traducir en alemán la expresión latina *genius saeculi*.

Bibliografía

- Ariés, P. (1999). “Storia delle mentalità”. En: J. Le Goff, *La Nuova Storia*. Mondadori, Milano.
- Benjamin, B. (2008). *Obras*. Libro I, Vol. 2, Madrid: Abada Editores.
- Bucaille, R. y Pesetz J. M. (1993). *Cultura materiale*. Ad vocem: Enciclopedia Einaudi, Vol. V. IV.
- Burke, P. (1990). *The French Historical Revolution: The Annales School 1929-89*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Carnevale, G. (1989). “Il grottesco prossimo venturo”. En: M. Canestrari, *Architettura e forma urbana*. Clean, Napoli.
- Carnevale, G. (1993). “Deformazioni ai margini”. *En Op.cit.* n.76.
- Carnevale, G. (1995). “Grottesco”, “A regola d’arte”. Ad vocem: L. Semerani, *Dizionario illustrato delle voci più utili all’architettura moderna*. Rizzoli, Bologna.
- Carnevale, G. (1999). “Architettura grottesca, una non evitabile opportunità”. En: M. Montuori, *Studi in onore di Giuseppe Samonà* vol. 1. Roma: Officina ed.
- Carnevale, G. (2006). *A regola d’arte*. Roma: Officina ed.
- Carnevale, G. (2012). “Paradigmi Alieni”. *Actas del primero congreso internacional ReteVitrivio* (Bari, 2-6 maio)
- Carnevale, G. (2015). “Interstizi”. *Actas del II congreso internacional sobre preservation, maintenance and rehabilitation of Historical Building and Structure REHAB* (Porto, 21-24 julio).

- Carnevale, G. y Giani, E. (2014). *Occasioni di ricerca. Il nuovo che arretra // Research opportunities. The retreat of the new*. Milano: Maggioli ed.
- Carnevale, G. y Giani, E. (2015). "The Urban Scene". *Actas del XXII congreso internacional: City as organism. New visions for urban life ISUF* (Roma, 22-26 septiembre).
- Di Stefano, R. (2003). *La storia contemporanea nelle "Annales"*. FrancoAngeli, Milano.
- Dostoevskij, F. (1869). *L'Idiota*.
- Giani, E. (2012). "Rem Koolhaas: working with history". En *Iuav Giornale dell'Università* n.120.
- Giani, E. (2015a). "Travel in time. Is the informal a heritage to be preserved?" *Actas del II congreso internacional sobre preservation, maintenance and rehabilitation of Historical Building and Structure REHAB* (Porto, 21-24 julio).
- Giani, E. (2015b). "Landscapes of repentance and of compensation". *Actas del XII forum internacional de studios Le Vie dei mercanti. Heritage and Technology. Mind knowledge experience* (Aversa-Capri, Italia 11-3 junio).
- Giani, E. (2016). "For an operante archaeology of the present. Case studies: vernacular Venice and Berisso y Ensenada (La Plata, Argentina)". *Actas del V congreso internacional sobre Heritage and Sustainable Development HERITAGE* (Lisboa, 12-15 julio).
- Le Goff, J. (1978). *Documento/Monumento*. Ad vocem: Enciclopedia Einaudi, Torino 1978, vol. V.
- Le Goff, J. (1981). "Le mentalità: una storia ambigua". In: J. Le Goff e P. Nora, *Fare Storia* pp. 243-244, Torino: Einaudi.
- Ortega y Gasset J. (1993). *La scelta in amore*. Milano: Es edizioni.
- Perec, G. (2011) . *Tentativo di esaurimento di un luogo parigino*. Roma: Volland ed.
- Todorov, C. (2010). *La bellezza salverà il mondo*. Milano: Garzanti.

Abstract: Ptolemy created a place to gather the artistic and cultural production in a place: a building of worship, reserved for few selected people. Since the 1990s, the Museum becomes an international arena where Countries could confront and compare their cultural policies and management. The sphere of financial interests is closely linked to the production of intangible assets; public and private entities appeared to be rivals or allied, thus encouraging amateur collectors to expose their collection to the public. The knowledge fragmentation into multiple focused expertise lead to an increasingly specialized knowledge, changing the same representation of knowledge. Museums caught this as opportunity by gathering historical, social, and domestic segments that are increasingly fragmented too: yet, the development of this new concept of Museum is ongoing. To foreseen a possible scenario for the Idea of Museum, two questions arise: what to select, sort and preserve; and how to do it. What can be done to fix these slivers of the present mentality and of a shared aesthetic sensibility?

The issue involves deep ethical aspects, implies the questioning of functional, and economic mechanisms, calls for a responsibility towards the future, which is often the cause of dominant economic logic.

Keywords: Material culture - mentality - archaeology of the present.

Resumo: A beleza salvará o mundo. Poucas são as frases que foram usadas tanto quanto isso. A beleza está se manifestando de maneira cada vez mais impetuosa. Nos referimos à exigência de acessar a beleza como “alto conhecimento” em espaços culturais. Ptolomeu representou a produção artística e cultural, colocando-a em um local preciso: um edifício de culto, reservado aos poucos escolhidos. Desde a década de 1990, o Museu tornou-se uma área de confronto internacional para verificar as políticas culturais de vários países. Isso abre uma área de interesses financeiros, intimamente relacionada à produção de ativos intangíveis; o público e o privado aparecem em algumas ocasiões como antagonistas e em outros como aliados, aumentando o estabelecimento de museus particulares que abrem suas próprias coleções ao público. O desmembramento do conhecimento em competições cada vez mais especializadas modificou a representação do próprio conhecimento, e os museus o aproveitaram coletando memórias históricas, sociais e costumeiras, cada vez mais fragmentadas. Para definir uma possível idéia futura do Museu, dois aspectos precisam ser esclarecidos: primeiro o que será essencial para coletar, ordenar e transmitir e, segundo e mais importante, como fazê-lo. O que pode ser feito para amarrar fragmentos da atualidade, os de uma mentalidade contemporânea, os de uma sensibilidade estética compartilhada? Essa questão envolve questões éticas profundas, abrindo o debate sobre sistemas funcionais e econômicos que resultam em um chamado para assumir a responsabilidade pelo futuro e que, infelizmente, é frequentemente evitado devido à lógica econômica dominante.

Palavras chave: Beleza - Espaços Culturais - Paradigma Material - Arqueologia do Presente.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

Facultad de Diseño y Comunicación

Mario Bravo 1050 . Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1175 ABT . Argentina . www.palermo.edu/dyc