

28 de noviembre de 2019

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

La Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente, da por recibido el tercer reporte del Proyecto de Investigación N-416 titulado "El diseño en la sustentabilidad aplicado a proyectos a favor de la preservación del entorno", la responsable es la Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez, que presenta el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Los siguientes miembros estuvieron presentes en la reunión y se manifestaron a favor del dictamen: Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo, Mtro. Víctor Manuel Collantes Vázquez; Dr. Fernando Rafael Minaya Hernández y Mtra. Ruth Alicia Fernández Moreno.

**Atentamente
Casa abierta al tiempo**

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

25/11/19

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2019

Ev. Ht.089.19

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Presidente del H. Consejo Divisional De CyAD
Presente

Por este medio, solicito gire sus amables instrucciones para que sea revisado y aprobado ante el Consejo Divisional, el tercer reporte de cinco de la investigación del proyecto número N-416, titulado: **“El diseño en la sustentabilidad aplicado a proyectos a favor de la preservación del entorno”**, del cual es responsable la Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez y el participante es el Mtro. Ricardo R. Aguilar Quesadas.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

Mtro. Miguel Toshihiko Hirata Kitahara
Encargado del Departamento de Evaluación
Del Diseño en el Tiempo

ccp.- Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez, adscrita al Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo.
Mtro. Ricardo R. Aguilar Quesadas, adscrito al Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Acuse

21 de noviembre del 2019

Mtro. Miguel Hirata Kitahara
Encargado del Departamento de Evaluación del Diseño

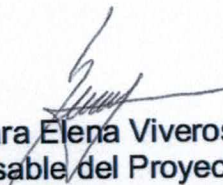
Presente

Por medio de la presente le envío el 3er. Reporte de 5 de la **investigación del proyecto No. N - 416, titulado: "El diseño en la sustentabilidad aplicado a proyectos a favor de la preservación del entorno"** del cual es responsable la Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez y participante el Mtro. Ricardo R. Aguilar Quesadas, para que a su vez haga favor de turnarlo al Director de la División y al Consejo Divisional de CyAD.

Este 3er. reporte representa el 60% de avance.

Agradeciendo de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente
"Casa Abierta al Tiempo"

Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez
Responsable del Proyecto

Mtro. Ricardo R. Aguilar Quesadas
Participante del Proyecto

El diseño en la sustentabilidad aplicado a proyectos a favor de la preservación del entorno

3er. Reporte de 5 de la investigación del Proyecto N° N-416

Programa 044

Diseño y Sustentabilidad

Proyecto a cargo: Mtra. Sara Elena Viveros Ramírez

Participante: Mtro. Ricardo R. Aguilar Quesadas

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Grupo de Investigación Comunidad Sustentable

Noviembre 2019

3er. Reporte de Investigación.

Introducción.

Es importante mencionar que se ha realizado con anterioridad dos reportes de investigación; en el primero se hizo referencia sobre la importancia de realizar proyectos sustentables por parte de nuestros alumnos, considerando la investigación y el estudio de diferentes diseños que puedan ser considerados para poder realizar este tipo de proyectos. En este reporte también se hace hincapié que los proyectos sustentables que desarrollen nuestros alumnos, deben considerar de primera mano el beneficio social, y en algunas ocasiones una mejora económica, pero siempre se deberá buscar una mejora ambiental, es necesario contemplar un Diseño Integral Sustentable. Para lograr esto se requiere la intervención de diferentes diseños que deben ser incluidos para realizar un proyecto sustentable, considerando al Diseño Consciente, Diseño Social, Diseño Participativo y el Diseño Sustentable.

A partir del segundo reporte de investigación se inicia el estudio de los diferentes diseños que intervienen en la realización de un proyecto sustentable. En el 2do. Reporte se investigó sobre el Diseño Consciente, el cual no sólo tiene relación con el proyecto de diseño sino su importancia recae en el diseñador.

El Diseño Consciente contempla la perspectiva del diseñador de tal manera que involucra el estudio de la ética, donde el diseñador se debe comprometer a través de su ejercicio profesional a ofrecer un servicio de calidad, tomando en cuenta que debe diseñar con y para las personas.

La investigación sobre el Diseño Consciente da la posibilidad de realizar el estudio del Diseño Social. Ambos diseños se complementan y contemplan a un diseñador ético, responsable de las consecuencias de su diseño y comprometido a solucionar problemas de diseño que beneficien a una sociedad, basándose en todo momento y sin perder de vista las necesidades que originaron ese proyecto .

El Diseño Social puede lograr un cambio de pensamiento que incluya no sólo el cuidado del medio ambiente, también los beneficios que puedan obtener las comunidades, grupos e individuos que conforman esa sociedad. El Diseño Social al ser contemplado en un proyecto sustentable incluye alternativas para lograr un cambio hacia una sociedad más social, más incluyente y más consciente.

El diseño social puede servir, debe servir y efectivamente sirve a todo tipo de necesidad; lo cual implica una espectacular diversificación cultural, estilística y ni que decir ética (Chaves, 2006).

3.1.4.1 Resumen de la propuesta.

Existen muchos autores que se han dedicado a investigar sobre el Diseño Social y el Diseño Consciente (Diseño que se estudió en el segundo reporte de investigación), ambos diseños tienen que ver con el diseñador, lo consciente y ético que este sea para pensar en las consecuencias de su diseño y sobre todo que los diseñadores estén más preocupados por los problemas sociales y el bienestar común.

Jorge Luis Muñoz, arquitecto, docente de la UNAM, menciona en su artículo para FOROALFA: “que el objetivo del Diseño Social es encontrar soluciones estéticas en sus trabajos, tales que propongan puntos de contacto entre el emisor y el receptor, sin que ocurra el flujo unidireccional que caracteriza a los diseños comercial e institucional”. El Diseño Social debe incluir un proyecto de diseño donde se diseñe para y con las personas, buscando en todo momento satisfacer las necesidades, solucionar problemas y sobre todo contribuir a un beneficio social.

Son diversos autores que se han enfocado en el estudio del Diseño social como Victor y Sylvia Margolin, Carl Mitchman, Ezio Manzini, y por supuesto Victor Papanek, todos coinciden en que el Diseño Social debe ser participativo, iniciando por un proceso de reflexión, observación y análisis del contexto, para proponer soluciones generadoras de cambio.

Objetivo General.

- Determinar los diferentes tipos de diseño que participan en la realización de proyectos sustentables, con miras a obtener resultados que apoyen a la preservación del entorno y por ende a una mejora en la calidad de vida de usuarios.

• Objetivos particulares.

- Identificar referentes teóricos pertenecientes a distintas áreas del conocimiento que puedan apoyar a las disciplinas del diseño en la elaboración de productos sustentables.
- Realizar una aproximación a la situación y conocimiento real de alumnos y académicos de la división de CyAD en el tema de sustentabilidad.
- Aplicar los conocimientos generados en la realización de propuestas encaminadas a apoyar las distintas UEA's para su aplicación en proyectos encaminados a las sustentabilidad.

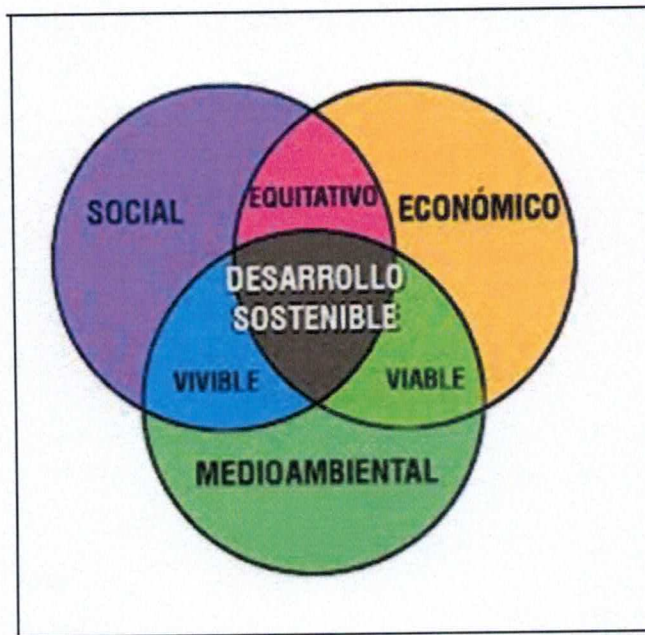
• Avance de la investigación.

El diseñador debe poseer un pensamiento creativo y estratégico que promueva la innovación para proyectar iniciativas viables, eco-eficientes y socialmente inclusivas, que son puntos de partida para proyectos que pretendan ser sustentables.

El Tema de sustentabilidad ha emigrado de las ciencias ambientales a todas las áreas del conocimiento; las disciplinas del diseño han sido vistas como áreas de conocimiento que no cuentan con una aportación real en el cuidado del entorno.

Sustentabilidad significa, básicamente, "satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y para lograrlo se deben tomar en cuenta los aspectos de bienestar, desarrollo, medio ambiente y futuro".¹

¹ Informe Brundtland.<http://desarrollo.sostenible.wordpress>

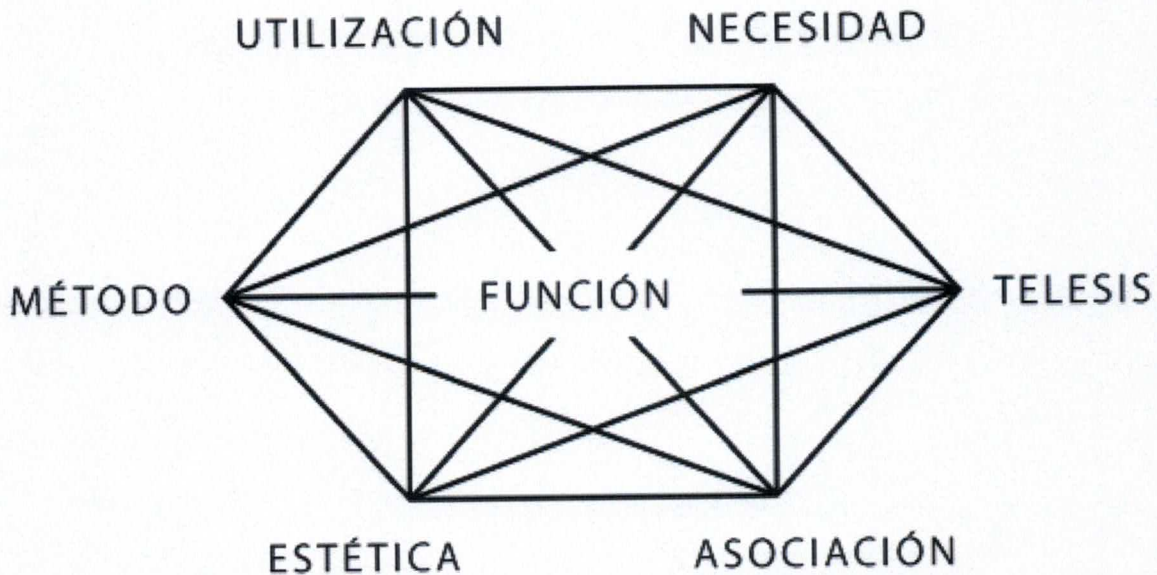

El concepto incluye “satisfacer necesidades”, y es precisamente lo que debe tener en cuenta el diseñador, contemplar soluciones a problemas de diseño que incluyan recursos, medios eficientes y eficaces que puedan cubrir las necesidades, sin afectar al medio ambiente y por ende a la sociedad.

La sustentabilidad como objeto de estudio plantea la necesidad real de la búsqueda de soluciones responsables tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: económico, ambiental y social, y es en el aspecto social donde se debe incluir una metodología del Diseño Social.

Uno de los primeros autores que se involucra en el tema de responsabilidad moral y social desde el punto de vista de la sustentabilidad fue Víctor Papanek, quien hizo mención sobre la gran responsabilidad que tienen el diseñador sea gráfico, industrial o arquitecto, hacia las diferentes comunidades que conforman una sociedad. En su libro “The Green Imperative”, Papanek menciona las diferentes competencias de los diseñadores como la de anticipar las consecuencias medioambientales, ecológicas, económicas y políticas de la intervención del diseño, destacando que los diseñadores debían ser extremadamente cuidadosos con lo que diseñaban y porqué lo hacen, conformando una metodología como discurso en torno al diseño, basado en un

esquema que denomina “Complejo Funcional”², proponiendo en esta, una reflexión hacia el diseño responsable, un diseño que cumpla necesidades reales y no sólo banalidades.

En este esquema, Papanek, indica que la FUNCIÓN es la manera en que el objeto cumple su propósito. El MÉTODO, consiste en la interacción entre herramientas, tratamientos y materiales. La UTILIZACIÓN se refiere a la calidad de óptimo que pueda tener un objeto de diseño para cumplir su función, incluye los materiales, la apariencia, la facilidad para usarse, la necesidad que cubre etc. La NECESIDAD, es una de las partes claves de la metodología de Papanek, por ser el punto débil tanto del diseñador como el usuario, debido a que es muy fácil cubrir necesidades vanas e inculcadas. TELESIS, que se refiere a la interacción existente entre el objeto, el usuario y su contexto, y Papanek explica al respecto “*el contenido telésico de un diseño debe reflejar la época y las condiciones que le han dado lugar y debe ajustarse al orden humano socioeconómico general en el cual va a actuar*”.³ Y por último la ESTÉTICA que son las herramientas más importantes del diseñador, la que le ayuda a combinar formas y

² <http://disenosocialyresponsable.blogspot.com/2016/05/la-metodologia-del-diseno-segun-victor.html>

³ <http://disenosocialyresponsable.blogspot.com/2016/05/la-metodologia-del-diseno-segun-victor.html>

colores, para obtener resultados que parezcan conmovedores, agradables, es decir, dotados de significado.

Con esta metodología, Papanek propone que exista un diseñador más responsable, más ético, que proponga soluciones para el bienestar de una sociedad.

Otro autor que ha contribuido al desarrollo del Diseño Social es Victor Margolin, quien lo define como "aquella actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano y social al mismo tiempo que productos y procesos provechosos; así el diseñador debe prever y dar forma a productos materiales que pueden resolver problemas humanos en amplia escala y contribuir al bienestar social."⁴

Para Buchanan(2004), el diseño debe ser mas humano, es decir, que el diseño debe centrar su interés en lo humano, impulsando la creación de productos que le sirvan a la gente y para lograrlo, plantea que se debe hacer uso del pensamiento de diseño y de métodos de análisis que permitan conocer las relaciones que se dan entre las personas para encontrar la forma de atender y entender las necesidades sociales insatisfechas.

Pero ¿cuándo un diseñador diseña socialmente?, el Diseño Social se amplía hasta los principios y procesos del diseño para trabajar en la dinámica humana a nivel de sistemas, con una profunda comprensión del contexto y creando las condiciones para el éxito. Esto implica la participación de los interesados, la construcción de relaciones sólidas y compartir el acceso al conocimiento.⁵

Este Diseño se caracteriza por hacer una separación del diseño comercial que está vinculado con la satisfacción de necesidades de un consumidor, procurando crear soluciones a favor del bien común de una sociedad.

El diseño no solo debe enfocarse a cuidar los impactos ambientales sino también sociales, siguiendo un espíritu de ética y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

⁴<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/31292/secme-15989.pdf?sequence=1>

⁵ Victor Papanek: algunas ideas sobre ecología desde el diseño. Consultado el 2 de noviembre 2019.
<http://www.monografica.org/01/Art%C3%ADculo/2387>

Las esencias del Diseño Social.

Son 10 principios que contemplan transformación en los modos de analizar y hacer el Diseño Social.

- Bucle educativo: el contenido educativo puede adoptar diferentes formas, siendo los espacios de experimentación y acompañamiento los más eficaces.
- Libertar de elegir: elegir opciones en las formas de participar e interactuar, que deben ser ricas en matices y en consecuencias.
- Sostenible: el Diseño Social tiene como objetivo central el que tanto en las etapas de diseño como en las de realización posterior, el número e intensidad de los desperdicios sea el mínimo posible.
- Tecnológico: la tecnología está presente en el Diseño Social, porque este incluye cambios en las relaciones, y esto es comunicación e información.
- Transformador: el Diseño Social parte de una situación donde las relaciones, los recursos y el nuevo contexto permita un progreso en relación con los objetivos del cambio social.

- Participativo: los cimientos del Diseño Social es diseñar con y para las personas.
- Transparente: porque se debe informar de los diseños y de los resultados de la operativa a los participantes.
- Automatizante: en el centro del Diseño Social está la persona, y las relaciones entre ellas, en el sentido de que estas sean constructivas, amistosas y construidas sólidamente sobre el respeto y la comprensión mutua.
- Evolutivo: el Diseño Social debe crecer conforme la realidad social, se construye y por eso todo enfoque predictivo tiene menos rigor que un enfoque iterativo.
- Ético en valor: el diseño debe ser creativo en la forma en la que llega a acciones propuestas, que maximicen el valor percibido por las personas.

Etapas de un proyecto social.

Para realizar un proyecto de carácter social se pueden tomar en cuenta ciertas etapas como :

- a) Identificación de la necesidad:
 - a. En esta etapa se recaba información: investigación y análisis.
 - b. Detectar el problema en específico.
 - c. Desplazamientos físicos al lugar donde se llevará a cabo la acción.
 - d. Realizar juntas o talleres para desarrollar las principales actividades que dirigirán la iniciativa.
- b) Definición de los grupos de interés y las necesidades específicas de la comunidad en cuestión y resolver la problemática:
 - a. Puntualizar los aspectos a tratar durante la ejecución del proyecto para su planificación.
 - b. Considerar en todo momento a las personas involucradas en el problema, tanto las afectadas como las que tienen la capacidad de influir en la resolución o de propiciar el cambio.

- c. Evaluación de las necesidades y fortalezas de la comunidad relacionada con el problema plantado. Considerar necesidades que no se habían abordado.
- c) Creación del equipo de trabajo: cualquier proyecto social requiere de factor humano. Las personas se encargan de convertir en realidad las metas descritas.
 - a. El equipo de trabajo debe proponer una solución mediante:
 - i. La asociación con otras organizaciones
 - ii. Reclutamiento de perfiles especializados
 - iii. Solicitud de colaboración a personas de círculos cercanos.
- d) Planificación: es fundamental para poder alcanzar la o las metas planteadas.
- e) Ejecución: se desarrolla lo planeado, se debe considerar en todo momento los objetivos para que el resultado sea satisfactorio.
- f) Supervisión y evaluación: la monitorización esencial para comprobar que se avance hacia las metas planteadas.
- g) Finalización: se da por concluida la iniciativa y se confirma que se ha logrado el fin propuesto.

Otras Intervenciones de Diseño Social.

Para poder realizar un proyecto de Diseño Social no basta con conocer los principios y las etapas, sino también conocer que este diseño puede involucrar a otros diseños como, el Diseño Consciente, el Diseño Universal, el Diseño Sustentable apoyado en el comportamiento de los usuarios (Lilley,2007), el Diseño para la Felicidad (Escobar-Tello and Bhanra,2009) y el Diseño Participativo.

- Diseño Social- Diseño Universal: el diseño Universal contempla un diseño inclusivo, es decir para todos, sobre todo diseñar para las personas con discapacidad, buscando obtener una mejor calidad de vida de toda la sociedad. (Principio del Diseño Social).
- Diseño Social- Diseño Consciente: el Diseño Consciente es aquel que involucra la ética y a responsabilidad del diseñador, pensando en todo momento en el usuario y en las consecuencias del diseño, dando prioridad a la entidad humana, no tratar a las personas como factor. (Principio del Diseño Social)

- **Diseño Social- Diseño Sustentable:** El diseño Sustentable es aquel diseño que surge para satisfacer las necesidades humanas mediante la funcionalidad y la estética, respetando el medio ambiente, involucrando a la sociedad y un mejoramiento en la economía. (Principio del Diseño Social).
- **Diseño Social- Diseño para la Felicidad:** el diseño para la felicidad es encontrar la correlación que existe entre los espacios construidos, el diseño , la arquitectura y las emociones positivas, es crear ambientes felices para las personas. (Principio del Diseño Social).
- **Diseño Social-Diseño Participativo:** El diseño Participativo, co-diseño o diseño cooperativo, es el que involucra en el proceso creativo a todos los actores que es encuentran involucrados en una problemática, con el fin de ayudar a que el diseño se ajuste a sus necesidades. (Principio del Diseño Social).

Así que en este punto el Diseño Social es totalmente sociable con otros diseños.

Proyectos de Diseño Social:

Existen diversas definiciones del Diseño Social pero de acuerdo al planteamiento realizado en el 2007 en Nagoya, Japón sobre innovaciones sociales se definió como:

“el diseño que contribuye al mejoramiento del planeta y al bienestar de sus habitantes, teniendo como objetivo de su proyecto trabajar juntos para encontrar soluciones a situaciones sociales a través del diseño, mientras proveamos un sentido de involucramiento y solidaridad mundial” (Atpía, 2007).

Proponer soluciones a un problema de diseño que involucre a la sociedad es la base que sustenta al diseño social.

En el 2007 el diseñador mexicano Carlos González Manjarrez, fue comisionado por el Centro Internacional de Diseño en Nagoya, Japón, para ser el embajador y promotor de la exposición “El sida y los niños” en nuestro país, fue un llamado de atención sobre el sida en la población infantil.

En el año 2006, UNICEF Japón y la OAC (Organization Advertising Creation Japan), lanzaron una convocatoria a las agencias de publicidad para participar en un concurso de carteles con motivo del sida en los niños. Las agencias de publicidad hicieron un

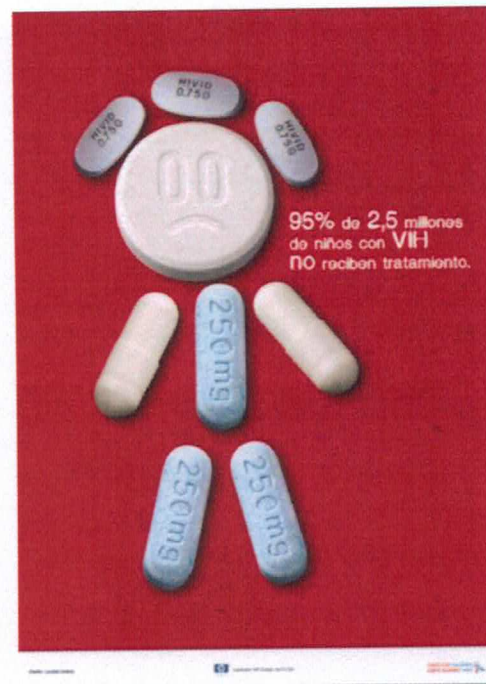
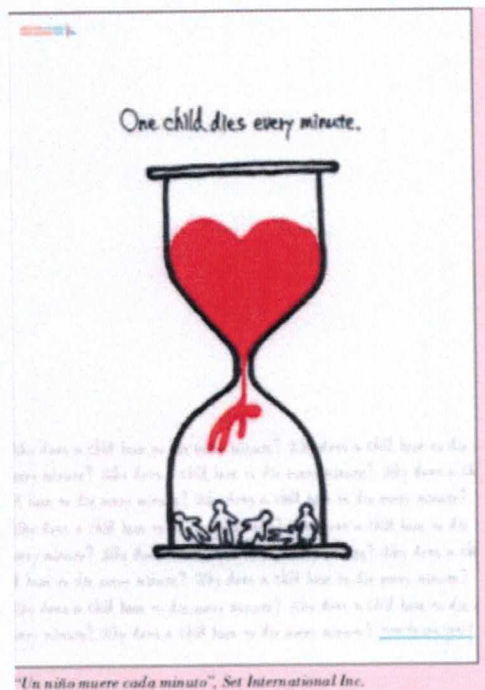
esfuerzo para producir los carteles como un modo de participación en Diseño Social, tratando de exponer los carteles a nivel mundial.

De tal manera mas tarde el diseñador Manjarrez fue invitado a participar en el congreso de "Diseño para innovaciones sociales" y como voluntario se encargó de que la muestra de los carteles llegara a México.

De Japón se enviaron las colecciones impresas de "El sida y los niños".

Estos son ejemplos de algunos carteles.

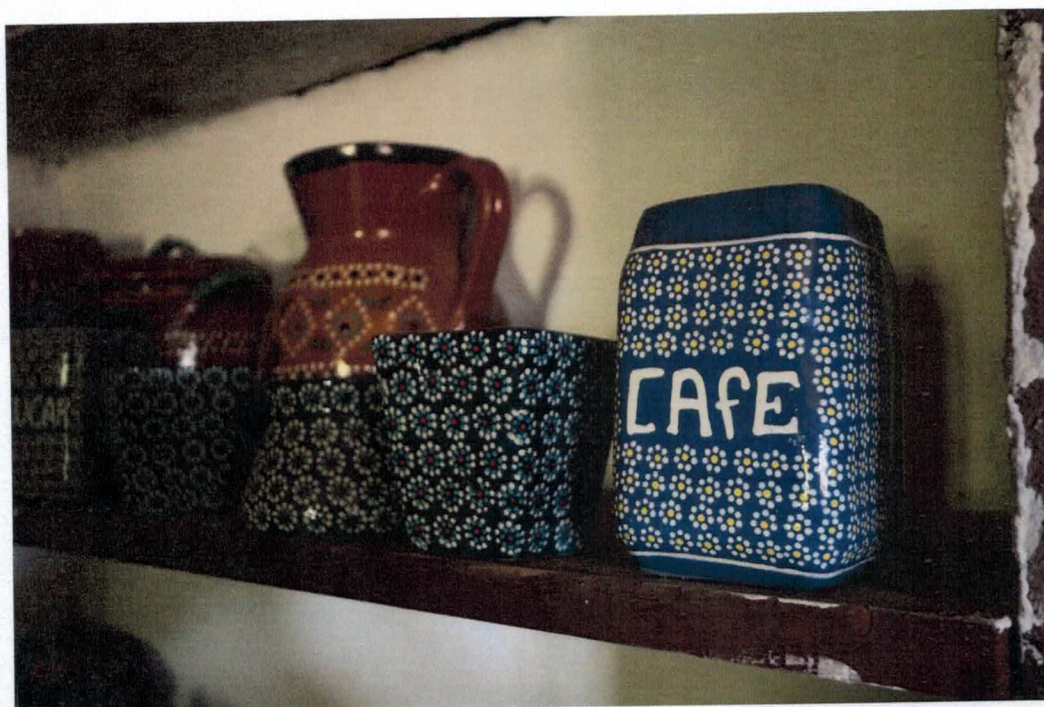

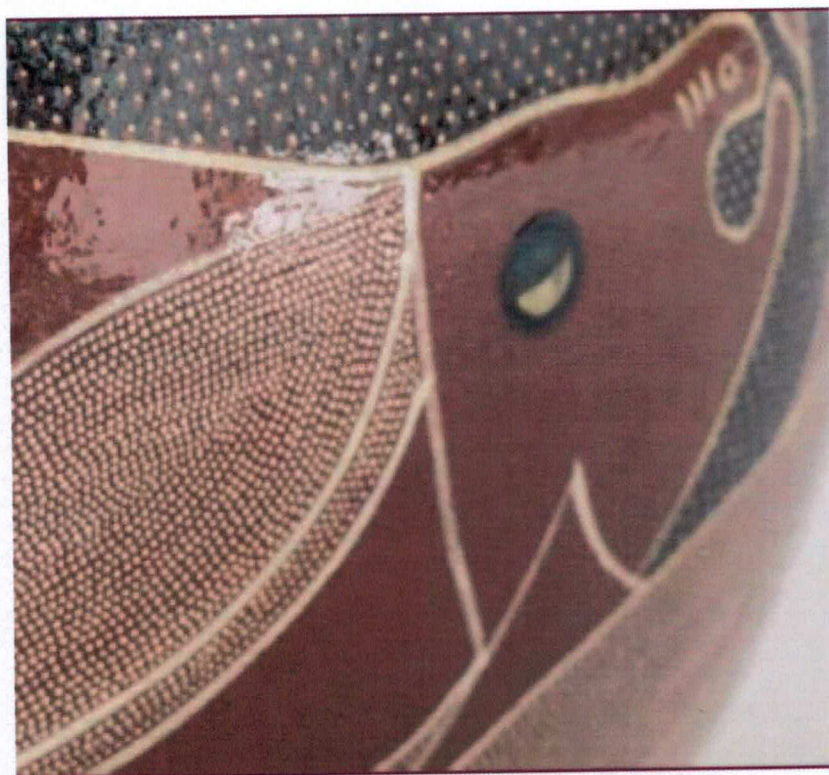
Otro ejemplo de Diseño Social es el proyecto que realizaron alumnos de Servicio Social de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica.

Este proyecto se desarrolló para la tenencia de Capula, Michoacán, lugar de donde es originaria la Catrina de Barro. En este lugar existen muchos artesanos que, desde tiempos ancestrales se han dedicado a elaborar artesanías de barro como lozas, vajillas y por supuesto las famosas Catrinas.

Los artesanos de Capula, se han distinguido por realizar dos técnicas de pintado para las catrinas y sus artesanías, el capulineado y el punteado. El primero consta de un círculo rodeado por otros más pequeños que forman una flor y el segundo consta de miles de puntos pequeños que van dando forma a diferentes figuras, grecas y líneas.

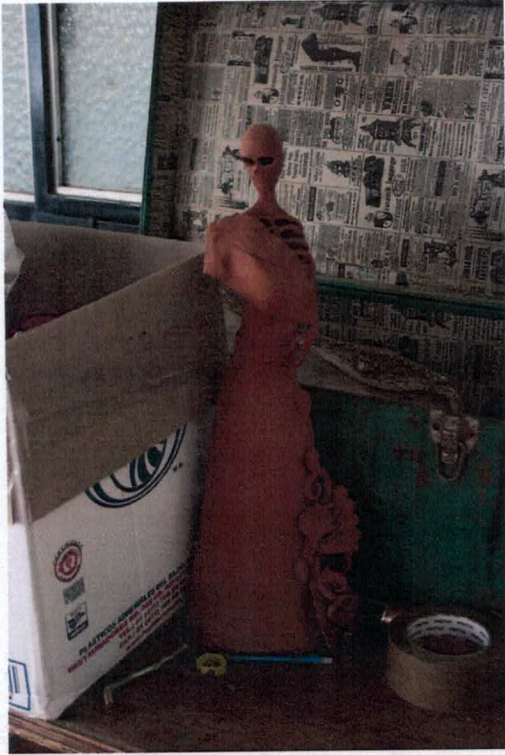

CAPULINEADO

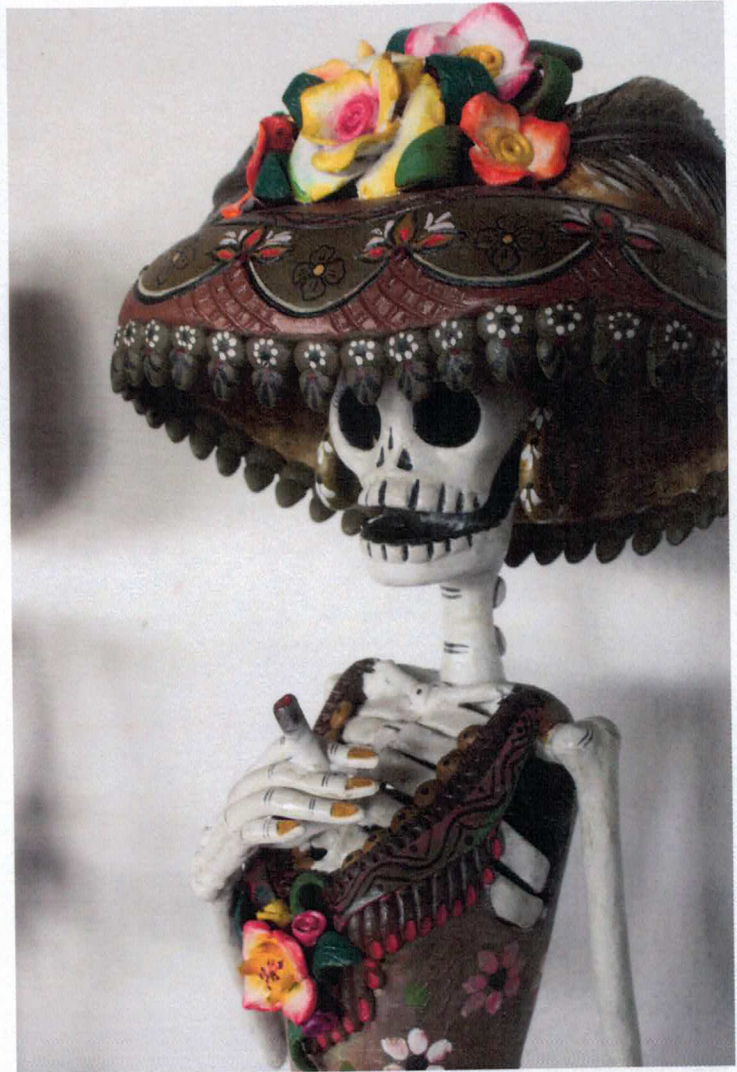

PUNTEADO

Y la elaboración de Catrinas de diferentes tamaños y colores.

Catrina de Barro

¿Por qué realizar un proyecto de tipo social en Capula?. Por desgracia Capula no es muy conocido ni tampoco turístico como otros pueblos que hay en el Estado de Michoacán, ni siquiera es Pueblo Mágico, y precisamente sus autoridades y comunidad quieren llegar a serlo.

Capula a pesar de todas sus riquezas y de representar a la muerte a través de sus Catrinas, no tenía elementos que los identificará, así que se inició por el diseño del imagotipo que les diera esa identidad que tanto buscaban.

El imagotipo diseñado fue aceptado por la comunidad y las autoridades y sobre todo que todos ellos se identificaron con el, por sus colores, sus formas y sobre todo el texto de apoyo fue seleccionado por ellos mismo. Actualmente este imagotipo es usado por los jefes de tenencia.

- **Desarrollo o estado de avance**

El avance generado hasta el momento con este 3er Reporte de Investigación es del 60%. Falta realizar el reporte para el Diseño Sustentable y el Participativo para concluir el proyecto de investigación.

- **Conclusión parcial:**

El Diseño Social como se ha investigado es un diseño que puede ser aplicado por cualquier diseñador, sea gráfico, industrial y arquitecto, y también aplicado a diversas áreas que están relacionadas con el diseño. No se necesita gran ciencia para ser un diseñador social, solo se necesita entusiasmo y ganas de contribuir en comunidades, usuarios que lo necesiten para lograr un bienestar común, para un buen vivir, para un buen convivir, para un buen hacer, para un buen compartir.

Los diseñadores debemos comprometernos con nuestro trabajo profesional pero que tal si lo hacemos también con aquellos núcleos de la sociedad más necesitados, con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los ancianos, con los discapacitados, con los animales y el medio ambiente, porque no hacerlo.

Considero que el Diseño Social debe ser enseñado en nuestras aulas de clase, mostrar a nuestros alumnos que este tipo de diseño no sólo lo hacen los empresarios ricos, los gobiernos, las organizaciones mundiales, también nuestro, alumnos lo pueden hacer, pero hay que involucrarse.

Pensar en recibir una paga por nuestro diseño es bueno, pero es mejor recibir una sonrisa, un abrazo, por un diseño que traerá felicidad y bienestar.

Bibliografía.

- Buchanan, R. (2004). *Human-centered design: changing perspectives on design education in the east and west*. *Design. Design issues*, 20 (1), 30-39.
- Margolin, V. (2017). *Construir un mundo Mejor. Diseño y responsabilidad social*. Designio
- Papanek, V. 1985. *Design for the real world: human ecology and social change*, London, Thames & Hudson.
- Papanek, V. 1995. *The Green Imperative: Ecology and ethics in design and architecture*, London, Thames & Hudson.

Referencias electrónicas.

- Etapas de un proyecto social: un diseño que garantiza el éxito... Consultado el 15 de noviembre de 2019. <https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/proyectos-sociales/etapas-de-un-proyecto-social-un-diseno-que-garantiza-el-exito>
- PDF]Diseño Social - RI UAEMex
ri.uaemex.mx › bitstream › secme-15989. Consultado el 15 de octubre de 2019
- La metodología de diseño según Víctor Papanek. Consultado el 18 de octubre 2019
<http://disenosocialyresponsable.blogspot.com/2016/05/la-metodologia-del-diseno-segun-victor.html>
- Las 10 escencias del diseño Social. Consultado el 3 de noviembre de 2019
<http://www.escueladisenosocial.org/esencias/>
- Víctor Papanek: algunas ideas sobre ecología desde el diseño. Consultado el 2 de noviembre 2019. <http://www.monografica.org/01/Art%C3%ADculo/2387>