

REVOLUCIÓN Y DISEÑO

DISCUSIONES EN TORNO A PROCESOS
SOCIALES DE TRANSFORMACIÓN QUE
DERIVAN EN DISEÑO

Aarón J. Caballero Quiroz
Coordinador

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

División de Ciencias
de la Comunicación
y Diseño

Revolución y diseño

Discusiones en torno a procesos sociales
de transformación que derivan en diseño

Aarón J. Caballero Quiroz
Coordinador

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Rector General

Dra. Norma Rondero López

Secretaria General

UNIDAD CUAJIMALPA

Mtro. Octavio Mercado González

Rector

Dr. Gerardo Francisco Kloss Fernández del Castillo

Secretario

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña

Directora de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Mtra. Silvia Gabriela García Martínez

Secretaria Académica de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Miembros del Consejo Editorial DCCD

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira

Mtra. Lorena Alejandra Guerrero Morán

Dr. Noé Abraham González Nieto

Mtro. Francisco Mata Rosas

Dr. Santiago Negrete Yankelevich

Miembros del Comité Editorial DCCD

Dr. César Augusto Rodríguez Cano

Dr. Rodrigo Martínez Martínez

Mtro. Alejandro Rodea Chávez

Dr. Mario Alberto Morales Domínguez

Dr. Joaquín Sergio Zepeda Hernández

División de Ciencias
de la Comunicación
y Diseño

Revolución y diseño

Discusiones en torno a procesos sociales
de transformación que derivan en diseño

Aarón J. Caballero Quiroz
Coordinador

NK1525 Revolución y diseño [recurso electrónico]: discusiones en torno a procesos sociales de transformación que derivan en diseño / Aarón J. Caballero Quiroz, coordinador.-- Ciudad de México : UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 2023.

Datos electrónicos (1 archivo PDF : 17.20 MB)

ISBN: 978-607-28-2840-7

1. Diseño -- Historia. 2. Diseño -- Aspectos sociales. 3. Revoluciones -- Aspectos sociales. 4. Diseño arquitectónico -- México -- Siglo XX -- Estudio de caso. 5. Estructura social -- México -- Siglo XX.

I. Caballero Quiroz, Aarón J., coord.

Propuesta de Clasificación Dewey: 741.6 R44 2023

Revolución y diseño. Discusiones en torno a procesos sociales de transformación que derivan en diseño / Aarón J. Caballero Quiroz | Primera edición, 2023.

D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
Avenida Vasco de Quiroga #4871, Colonia Santa Fe Cuajimalpa,
Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México.

Diseño Editorial: Mtra. Laura Mijares Castellá

Cuidado de la edición: Mtra. Adriana Sánchez Escalante

Diseño de portada: Lic. Natalia García Sarmiento

<http://www.cua.uam.mx/publicaciones-electronicas/>

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier medio sin la autorización por escrito de la Universidad Autónoma Metropolitana, el editor o el autor.

Este libro fue arbitrado y dictaminado positivamente por tres dictaminadores, bajo el sistema doble ciego. Ha sido valorado positivamente y liberado para su publicación tanto por el Comité Editorial, como por el Consejo Editorial de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Versión digital ISBN: 978-607-28-2840-7

Versión impresa ISBN: 978-607-28-2839-1

DOI: <https://doi.org/10.24275/9786072828407>

Derechos reservados © 2023 | Impreso en México

Índice

Introducción	9
AARÓN J. CABALLERO QUIROZ	

Parte I

La revolución que diseñó una práctica al interior de sus sociedades

Revolución en Marx y el diseño: un saber que emerge como acto revolucionario	19
---	----

CLAUDIA MOSQUEDA GÓMEZ

El <i>proyecto</i> como revolución	39
---	----

AARÓN J. CABALLERO QUIROZ

Revolución psíquica y creación: cuando el diseño contesta a las neurosis	75
---	----

BLANCA ESTELA LÓPEZ PÉREZ

Parte II

La sociedad del diseño que revoluciona su práctica

El espíritu revolucionario de Ann Lee en el arte-diseño de los *shakers* 95

DEYANIRA BEDOLLA PEREDA

La abstracción como experiencia y como herramienta política. El arquitecto Hannes Meyer y su “despertar” a la modernidad a inicios de los años 1920 117

GEORG LEIDENBERGER

Enseñar a mirar: experiencia y revolución en Josef Albers 131

RICARDO LÓPEZ-LEÓN

Parte III

La práctica de una sociedad que diseña la revolución

Juan O’Gorman: arquitectura, vanguardia, revolución y ciudad (1920-1930) 159

CARLOS ORTEGA IBARRA

¿Arquitectura y urbanismo revolucionarios? El caso de la Unidad Habitacional Carmen Serdán en Iztapalapa 187

ANDREA MARCOVICH PADLOG

A manera de epílogo 201

AARÓN J. CABALLERO QUIROZ

Introducción

Este libro es resultado del proyecto de investigación “Tentativa de una epistemología a partir del diseño”, cuyo objetivo primordial fue la construcción de un aparato teórico que permitiera establecer las bases conceptuales para la caracterización precisamente de una epistemología concomitante al diseño.

En ese sentido, el establecimiento de un origen o punto de partida del que surge el diseño, como una actividad derivada de conocer y comprender a la sociedad a la que responde, se encontró en los límites históricos y culturales bajo los cuales surgieron las dos escuelas –la Staatliches Bauhaus y la Hochschule für Gestaltung de Ulm– que, entre otras aportaciones, formalizaron sus prácticas modernas y su profesionalización, respectivamente.

Una precisión como esa tiene la finalidad tan solo de subrayar, por un lado, que el diseño, como se representa en la actualidad, es ante todo una profesión y que, como tal, respondió a los procesos en los que las sociedades modernas comenzaban a constituirse; y por otro, la vocación intrínseca que manifiesta el diseño de

representar el mundo en esos mismos términos: revolucionando las inercias socioculturales en que se ve inmerso.

Por tales razones, el presente libro no es una revisión histórica sobre ambas escuelas aun cuando algunos de sus escritos hagan girar sus reflexiones en relación con personajes o hechos relacionados con ellas, ya que el auténtico objetivo de todos ellos es exhibir las situaciones de cambio social, cultural y acaso simbólico en donde el diseño surge o las intenciones que éste manifiesta de contribuir a ello.

Esta compilación es el producto de la participación de distintos investigadores en un seminario convocado para reflexionar teóricamente sobre el diseño, como actividad que resulta de los procesos sociales emergentes y configuradores de las naciones modernas. Los anterior, con la finalidad de derivar en los procesos a los que el diseño acude para conocer, entender y representar las situaciones hacia las cuales reacciona.

Los textos que conforman esta compilación configuran un amplio espectro que muestra las formas que tiene el diseño de representar las sociedades modernas de acuerdo con los procesos de transformación experimentados por éste y partiendo siempre del principio de comunidad, así como de libertad bajo los que se rigen, coadyuvando a la consecución de sus objetivos.

El libro está dirigido, principalmente, a investigadoras e investigadores, así como a interesadas e interesados no solo en el diseño y su contextualización histórica, sino también en aquellas disciplinas que analizan la caracterización de procesos sociales, políticos e históricos.

Asimismo, los estudiantes de diseño, tanto de licenciatura como de posgrado, podrán acudir a este libro para situar el surgimiento del diseño en sus clases de historia del diseño, menos como la generación espontánea de grandes mentes y más como el efecto del contexto en que surge.

En ese sentido, la relevancia de este libro se fundamenta no solo en las aportaciones teóricas que hace al proyecto de inves-

tigación antes citadas, sino de igual manera a la revisión que propone de un origen previsible para el diseño bajo una mirada específica que lo sitúa como una profesión alterna al proletariado en la conformación de las sociedades modernas e industrializadas, perspectiva que, en el área del conocimiento de la que surge, poco se ha estudiado.

Además, las aportaciones que ofrece son disciplinares y metodológicas. En relación con la primera, el libro posiciona la consideración del diseño como una actividad que interviene en los procesos sociales, siempre que se asuma como catalizador de éstos y no tan solo como una labor generadora de productos. Sobre las aportaciones metodológicas para la investigación en diseño, ofrece prácticas interdisciplinarias poco frecuentes para ensayar con éxito la teorización de la práctica desde diferentes áreas de las humanidades tales como la filosofía, la historia, la sociología, la política y el psicoanálisis.

Arrojar luz sobre las condiciones en que se desata una revolución, lejos acaso de los movimientos armados en que comúnmente se le representa, pero próxima a las transformaciones sociales –tanto estructurales como de sentido– que ocurren en los procesos que las consolidan, son las intenciones que tuvo en su momento la convocatoria hecha mediante un seminario a investigadoras e investigadores que pudieran interesarse en el tema, revisado desde el origen que la práctica del diseño tuvo durante su proceso de profesionalización.

Los resultados obtenidos ofrecen una revisión de la relación estrecha que puede manifestar el binomio revolución-diseño, nutriéndose simbióticamente desde las aspiraciones que persiguen y en la que surgen ambas concepciones de la sociedad y desde las que son convocadas sus intervenciones.

De esta manera, el libro organiza en tres secciones los trabajos de investigación y reflexión configurando así una primera aproximación a la condición revolucionaria en que previsiblemente surgen el diseño y la arquitectura bajo la forma en que se

les representan a la fecha y que es posible ordenar en aspectos teóricos, históricos y del ejercicio de la práctica.

La primera parte, titulada *La revolución que diseñó una práctica al interior de sus sociedades*, se plantea como una exploración teórica sobre los efectos que, tanto el diseño provoca transitivamente en el contexto del que surge, como la forma en que los esfuerzos que éste hace por configurarse profesionalmente trastocan la sociedad a la cual se dirige, dando como resultado un modelo que permite calibrar al diseño desde acepciones sociológicas, filosóficas, psicoanalíticas y culturales que lo muestran como revolución en sí mismo.

Tal es el trabajo que desarrolla Claudia Mosqueda, “Revolución en Marx y el diseño: un saber que emerge como acto revolucionario”, el cual reinterpreta el concepto de *revolución* bajo ciertas precisiones que el pensamiento marxista ofrece con la intención de medir desde esa óptica el desarrollo político y social de la Bauhaus –punto de referencia histórico donde se sitúa con frecuencia el origen profesionalizante del diseño y la arquitectura– para entenderla como un elemento transformador de la sociedad alemana debido precisamente al proceso de modernización que viven ésta y el estado que la gobierna.

El trabajo de Aarón J. Caballero, “El *proyecto* como revolución”, revisa el escrito de Otl Aicher, *El mundo como proyecto*, con la intención de representar la vocación endógena del diseño de proyectar como un acto eminentemente libertario, no solo por la autoafirmación que comporta en la construcción de mundo que ello conlleva, sino también por los orígenes que tuvo el afinamiento de esa práctica como profesión, con la intención de continuar con el propósito de reconvertir la sociedad desde donde surge mediante la concreción y el ejercicio práctico que entrañaría una escuela como la HfG Ulm.

En el trabajo que Blanca López desarrolla, “Revolución psíquica y creación: cuando el diseño contesta a las neurosis”, se apunta que la revolución en el diseño está relacionada con la posibilidad

de promover nuevas formas de construir vínculos con el mundo, lo que a su vez establece necesariamente nuevas configuraciones de sociedad. Todo lo anterior revisado desde un modelo psicoanalista que propone López a partir de la propuesta que Rank hace entendiendo la creación como un acto neurótico.

La segunda parte del libro titulada *La sociedad del diseño que revoluciona su práctica*, reúne trabajos que analizan los esfuerzos incipientes que el diseño y la arquitectura hacen por poner en práctica ideas revolucionarias, tanto en el ejercicio profesional como en el de su enseñanza, entendido todo ello desde la procuración de la comunidad y revisando casos muy concretos donde tal aspiración vertebró los productos resultantes.

En ese sentido, el trabajo de Deyanira Bedolla, “El espíritu revolucionario de Ann Lee en el arte-diseño de los *shakers*”, construye una idea de revolución a partir de la comunidad de los *shakers* que Ann Lee funda en 1778 y que pervivió hasta 1947. Una comunidad como esa revoluciona la constitución de la sociedad en que se inscribe por fundamentar la cohesión que mantiene unidos a sus miembros no solo en los principios de igualdad, equidad y respeto como designio divino, consecuencia además del contexto libertario que vivían, sino en especial porque bajo tales consideraciones construyen y conforman espacios, así como enceres, para la vida en comunidad y el cumplimiento de facto de tales propósitos.

El escrito de Georg Leidenberger titulado “La abstracción como experiencia y como herramienta política. El arquitecto Hannes Meyer y su ‘despertar’ a la modernidad a inicios de los años 1920”, revisa las implicaciones revolucionarias de llevar a la práctica un concepto como el *cooperativista* en el conjunto comunitario Freidorf en Basilea de 1920-1921, entre otras razones porque un conjunto como ese abandona las prácticas clasicistas de la Ciudad Jardín, modernizando tanto su distribución como su disposición a no privilegiar nada que no sea el fomento a la comunidad mediante servicios comunes.

Por último, el escrito de Ricardo López-León, “Enseñar a mirar: experiencia y revolución en Josef Albers”, reconstruye una figura tan difundida como la de Josef Albers, aunque en este caso desde el concepto de revolución que entrañan sus prácticas docentes, las cuales, en un oxímoron a contrapelo y en una época donde la renovación es la esencia de cualquier práctica artística, pretender establecer una diferencia en la enseñanza, preservando los ideales humanísticos, y en este sentido sociales, que fundaron la Bauhaus, como recobrar la mirada, lugar donde todo arte se origina.

La tercera y última parte titulada *La práctica de una sociedad que diseña la revolución*, revisa nuevamente casos específicos en que el diseño solo pudo hacer surgir y ofrecer sus resultados si se dirigían hacia la sociedad como tal, pero que en este aparato repasan lo sucedido en territorio mexicano, tanto a inicios de su conformación como una nación heredara precisamente de la revolución de 1910, como de una época más reciente.

En ese sentido, el trabajo de Carlos Ortega, “Juan O’Gorman: arquitectura, vanguardia, revolución y ciudad (1920-1930)”, ofrece un recorrido por los revolucionarios esfuerzos de la práctica arquitectónica por renovarse mediante la eliminación de prácticas clasicistas que se rigen mediante ideales como la belleza, para configurarse desde las demandas que manifiesta una sociedad preminentemente pobre y construyéndola además desde ciertos preceptos que la volverían más eficiente y congruente con la transformación moderna que requería.

El planteamiento que Andrea Marcovich hace con su investigación: “¿Arquitectura y urbanismo revolucionarios? El caso de la Unidad Habitacional Carmen Serdán en Iztapalapa”, actualiza los aspectos que la arquitectura podría tener en cuenta al postularse como revolucionaria, dejando detrás los principios de la arquitectura moderna para regirse desde la equidad, tanto de género como de edad y de estatus socioeconómico, así como los relativos a la cultural. Bajo un entendido como este, Marcovich

expone el caso de los colonos de la Unidad Habitacional Carmen Serdán, originada en la década de los ochenta y definida por la reestructuración social que sus habitantes pretendían, pero desde la organización que ellos mismos proponen.

Aarón J. Caballero Quiroz