

De la cultura de la innovación a la innovación de la cultura

From a culture of innovation to the innovation of culture

Por Alejandra Amenábar, decano, Facultad de Diseño Universidad del Desarrollo /
Dean, Design School Universidad del Desarrollo

¿Por qué una revista de innovación se interesa por el patrimonio y por qué una disciplina que se desarrolla al ritmo de los avances tecnológicos mira hacia el pasado?

Mirado a la ligera, esta cuarta edición de nuestra revista podría parecer una contradicción a los fundamentos de Base, pero es precisamente debido a los vertiginosos cambios sociales, tecnológicos y culturales que se hace necesario volver la mirada hacia el pasado para observarlo con los ojos de hoy, pero también con los ojos imaginarios del futuro.

El reconocido filósofo y ensayista francés Régis Debray nos advierte que la mirada no es independiente de las revoluciones técnicas que en cada época modifican el formato, los materiales y la cantidad de imágenes que una sociedad debe absorber. Es decir, la imagen está indisolublemente amalgamada a su contexto tecnológico e histórico. Así, podemos imaginar que la mirada maravillada de un peregrino del siglo XIII que se enfrenta por primera vez a los vitrales de una catedral gótica es radicalmente distinta a la de un turista contemporáneo que también se enfrenta por primera vez a esos mismos vitrales.

¿Cómo vivimos nuestro patrimonio en un contexto globalizado, donde un barrio moderno de nuestra ciudad no es muy diferente a un barrio moderno de otra ciudad ubicada en otro país, en otro continente o en otro hemisferio del globo? Y, lo que es aún más importante, ¿cómo enseñamos a mirar el patrimonio a las nuevas generaciones que han crecido con dispositivos móviles que diariamente les proveen de productos simbólicos provenientes de orígenes geográficos y culturales remotos?, ¿qué nuevos soportes y tecnologías podemos poner al servicio de la protección, conservación,

Why is an innovation magazine interested in heritage and why does a discipline that develops at the pace of technological progress look back at the past?

At a slight glimpse, this fourth edition of our magazine might seem a contradiction to the fundamentals of Base, but it is precisely due to the rapid social, technological and cultural changes, that it is necessary to look back at the past with the eyes of today, but also with the imaginary eyes of the future.

The renowned philosopher and essayist Régis Debray warns us that our vision is not independent of the technical revolutions that in every time in history, influence the format, materials, and the quantity of images that a society must absorb. That is to say, images are inextricably amalgamated to its technological and historical context. Thus, we can imagine that the marveled gaze of a pilgrim of the 13th century facing stained-glass windows of a gothic cathedral for the first time is radically different from that of a contemporary tourist that faces those same stained-glass windows for the first time.

How do we live our heritage in a globalized context, where a modern neighborhood of our city is not very different from a modern neighborhood of another city located in another country, on a different continent or in another hemisphere of the globe? And, even more importantly, how do we teach new generations to observe heritage when they have grown up with mobile devices that provide them on a daily basis with symbolic products that come from geographic and cultural remote origins?, What new media and technologies can we put at the service of the protection, conservation, management, interpretation, valuing and dissemination of that fragile flow of tangible, intangible, and natural resources that we inherited from the past and will pass on to future generations?

gestión, interpretación, puesta en valor y difusión de aquel frágil caudal de recursos materiales, inmateriales y naturales que heredamos del pasado y entregaremos a las futuras generaciones?

Estas preguntas requieren respuestas innovadoras, porque se necesita mucha creatividad para generar valor desde el pasado para construir el futuro. Y el diseño es justamente una actividad orientada al futuro, porque, tal como afirmaba el Nobel de Economía Herbert Simon, diseñar es ejecutar acciones dirigidas a cambiar una situación actual por otra preferida. Así, el diseño una vez más es el puente, porque posibilita el encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, pero también entre los pueblos y sus raíces: transmitiendo una memoria colectiva, construyendo una identidad, dando acceso a la diversidad cultural, facilitando el disfrute del patrimonio, generando capital cultural y contribuyendo a la cohesión social.

En efecto, la Política de Fomento al Diseño sostiene que el diseño tiene la capacidad de analizar y sintetizar, reelaborar, reinterpretar y recrear realidades nuevas, así como de concretar a través de formas y objetos la identidad cultural, tradiciones y contextos sociales.

Colectivamente, vamos dejando rastros en nuestro camino. Objetos que nos sirvieron de herramientas, imágenes que nos comunicaron ideas, edificios que nos albergaron en nuestras actividades cotidianas. Esas materialidades construyen la identidad de quiénes fuimos, aún cuando la intención no haya sido dejar algo para el futuro.

El diseño es reconocido como parte del patrimonio por diversas normativas, como la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, que protege aquellos objetos que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad sean reconocidos como monumento histórico. Además, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha implementado programas especialmente dedicados a su creación y resguardo. Entre estos, destacan las líneas específicas de financiamiento para proyectos del sector en los Fondos de Cultura, además de las iniciativas de reconocimiento, difusión y resguardo llevados a cabo por el Área de Diseño.

Tomando en cuenta lo anterior, y considerando que nos hemos propuesto como Facultad de Diseño de la Universidad de Desarrollo fomentar la disciplina, hemos creado una línea dedicada específicamente al Diseño y Patrimonio en nuestra Dirección de Investigación. En ella, se desarrolla investigación y registro para la identificación y difusión de nuevos patrimonios territoriales, industriales, gráficos y culturales, aplicando métodos y técnicas propios del diseño, en el rescate y puesta en valor de diversas manifestaciones del patrimonio cultural chileno.

Asimismo, en los últimos años, los talleres de Título Modalidad Investigación, tanto en Santiago como en Concepción, se han dedicado al desarrollo de proyectos vinculados a la puesta en valor del diseño en la historia de Chile. Gracias a ello, el núcleo académico ha realizado tres publicaciones: Mercado Central; Baldosas de Santiago; y El Estribo Chileno. Estas han derivado en presentaciones en conferencias, pósters académicos, artículos, exposiciones, charlas y ponencias, entre otros. Para la concreción de estos proyectos se ha contado con financiamiento a partir de fondos públicos.

These questions require innovative responses, because it takes a lot of creativity to generate value from the past to build the future. And design is precisely an activity oriented to the future, because, as stated by Nobel laureate Herbert Simon, design means to execute actions to change current situations into preferred ones. Thus, design is seen once more as a bridge, facilitating the encounter between the past, present and future, and also between the peoples and their roots: transmitting a collective memory, building an identity, opening access to cultural diversity, enhancing the enjoyment of heritage, generating cultural capital and contributing to social cohesion.

In fact, the Policy for the Promotion of Design sustains that design has the ability to analyze and synthesize, re-elaborate, reinterpret and recreate new realities, as well as to bring to life, through shapes and objects, cultural identity, traditions and social contexts.

Collectively, we leave traces in our way. Objects that served as tools, images that communicated ideas, buildings that housed our daily activities. Those materials build the identity of who we were, even when the intention might not have been to leave something for the future.

Design is recognized as part of heritage by various regulations, such as the Law No. 17,288, on National Monuments, which protects those objects which by their historic or artistic value or by their antiquity are recognized as historical monuments. In addition, the Ministry of the Cultures, the Arts and Heritage has implemented programs specially dedicated to its creation and protection. Among these, the specific lines of funding for projects of the discipline within the Cultural funds stand out, in addition to the recognition, dissemination and protection initiatives, carried out by the Design Area.

Taking into account the above, and considering that as the Design School of Universidad del Desarrollo, one of our goals is to promote the discipline, our Research Area considers a line specifically dedicated to Design and Heritage. It carries out studies and registers data for the identification and dissemination of new territorial, industrial, cultural and graphic heritage, applying design methods and techniques, to rescue and value the various manifestations of cultural heritage of Chile.

In addition, in recent years, the last year degree projects in the research modality, in Santiago and Concepción, have been devoted to the development of projects linked to the value of design in the history of Chile. As a result, our academics have carried out three publications: Mercado Central (Central Market); Baldosas de Santiago (Tiles of Santiago); and El Estribo Chileno (The Chilean Calliper). These have resulted in presentations at academic conferences, posters, articles, exhibitions, and lectures, among others. These projects have been financed with public funds.

On the other hand, during 2019, UDD Design signed an agreement with Fundación Artesanías de Chile (Chilean Crafts Foundation), whose objective is to carry out a rescue of the ancestral production techniques used for the preparation of a series of traditional objects.

In this context, this edition of Base Design and Innovation addresses to decipher the connection between the design discipline and heritage. This is how, in Section Four Perspectives, we have the reflections of the director of the National Service of Cultural Heritage, Carlos Mailet, the coordinator of the Design Area of the Ministry of Cultures, the Arts and Heritage, Trinidad Guzmán; Margarita Alvarado, of the academic institute of Aesthetics, of

Por otra parte, durante 2019, Diseño UDD firmó un convenio con la Fundación Artesanías de Chile, cuyo objetivo es efectuar un rescate de las técnicas de producción ancestrales utilizadas para la elaboración de diferentes objetos tradicionales.

Recogiendo este contexto, esta edición de la Revista Base Diseño e Innovación se aboca a descifrar cómo nuestra disciplina interviene en el patrimonio. Es así como, en la sección Cuatro Miradas, contamos con las reflexiones del director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Mailet; de la coordinadora del Área de Diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Trinidad Guzmán; de la académica del Instituto de Estética, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), Margarita Alvarado; de las representantes del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Los Andes, Josefina Tocornal y Marisol Richter; de la directora de Proyectos de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, Elena Cruz; y de la gerenta general de la Fundación Mustakis, Magdalena Krebs. Estas destacadas voces plantean cómo resguardar nuestra memoria y comunicarla por medio del diseño, además de trabajar en la formación de profesionales que se dediquen a ella.

En tanto, en Cartografía se presentan diversas iniciativas nacionales e internacionales que han puesto en valor el vínculo entre el Diseño y el patrimonio, como es el caso del Museum of Design de Londres, y el trabajo realizado por oficinas como Brüggmann Restauradores.

Carlos Aldunate es el personaje de la Entrevista Nacional, en cuyas páginas revela el recorrido del Museo Chileno de Arte Precolombino y los desafíos que ha traído consigo la misión de captar a un mayor número de visitantes, actualizando su museografía en la sala Chile Antes de Chile.

En Entrevista Internacional, Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante, de Naranja Librería & Editorial, estuvieron a cargo de conversar con el diseñador brasileño Gustavo Piqueira, quien ha deconstruido los códigos de la escritura a través de sus libros de artista, desarrollando un lenguaje visual y de relato único.

Este número además ofrece ocho artículos de investigación, provenientes de expertos de diferentes instituciones académicas, en respuesta a la amplia convocatoria nacional e internacional que efectuamos como publicación. Asimismo, se incluyen tres investigaciones desarrolladas por exalumnas que abordan: la historia del diseñador de vestuario Marco Correa; el impacto de la revista Rosita en el desarrollo de la pequeña industria textil chilena; y el registro y análisis de la comunicación visual de los envases y etiquetas de galletas, confites y chocolates nacionales entre 1892 y 1945.

Quiero agradecer al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDART) que nos entregó su apoyo y financiamiento para poder realizar este ambicioso número, cuyo material fue recopilado durante el transcurso de un año. Nuestro objetivo como publicación es invitar a repensar el Diseño y su influencia en las distintas áreas del quehacer humano. Todos quienes trabajamos vinculados a esta disciplina sabemos que aún quedan muchos lazos que establecer con otros quehaceres y ciencias. Por ello, divulgar su desarrollo es fundamental para seguir elaborando conocimiento, que contribuya a generar la identidad del diseño chileno y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Pontificia Universidad Católica de Chile, and researcher at the Center for Intercultural Studies and Indigenous (CIIR); Josefina Tocornal and Marisol Richter, representatives of the Masters in History and Cultural Heritage Management of Universidad de los Andes; Elena Cruz, director of the Corporation of Cultural Heritage of Chile; and Magdalena Krebs, general director of Fundación Mustakis. These outstanding voices discuss about the protection of our memory and its communication through design, while they work training professionals who devote themselves to it.

Meanwhile, in Cartography, we present a range of national and international initiatives that have valued the link between Design and Heritage, as is the case of the Museum of Design in London, and the work carried out by offices as Brüggmann Restauradores (restorers).

Carlos Aldunate in the national interview, describes the path of the Museo Chileno de Arte Precolombino (Chilean Museum of Pre-Columbian Art) and the challenges brought about by the mission to capture a greater number of visitors, updating the museography of the room Chile before Chile.

The international interview, is presented by Sebastián Arancibia and Sebastián Barrante, from Naranja Bookstore & Editorial, who were in charge of talking with Brazilian designer Gustavo Piqueira, who has deconstructed the codes of writing through his artist books, developing a visual languages and unique stories.

This number also contains eight research articles from experts from different academic institutions, in response to the wide national and international call for proposals that we did for this publication. In addition, we present three investigations developed by alumnae that address: the history of the costume designer Marco Correa; the impact of Rosita Magazine in the development of Chilean small textile industry; and the register and analysis of visual communication in national packaging and labeling of biscuits, candies and chocolates between 1892 and 1945.

I would like to thank the National Fund for Culture and the Arts (FONDART) who gave us their support and funding to produce this ambitious issue, whose material was compiled during the course of a year. Our goal as a publication is to invite to rethink Design and its influence in different areas of human endeavor. All of us who work linked to this discipline, know that there are still many connections to establish with other disciplines, and sciences. For this reason, disseminating its development is critical to continue generating knowledge, which contributes to construct the identity of Chilean design and improve people's quality of life.