

Descubriendo historias de diseño: nuevas propuestas metodológicas para el estudio de los objetos

María Regina Alfaro ⁽¹⁾, Kenia Guisela Hernández Vega de Villagrán ⁽²⁾ y Astrid Rocío Mendoza Valladares ⁽³⁾

Resumen: El presente artículo comparte un innovador enfoque desarrollado por diseñadoras-historiadoras para analizar sistemáticamente las interconexiones entre objetos, cultura, historia y lugares. Al adoptar una metodología orientadora, las autoras buscan desentrañar aspectos no documentados y destacar la influencia del diseño en la evolución de estas historias, revelando complejas e inesperadas relaciones entre el diseño y los distintos aspectos contextuales e históricos, lo que contribuye significativamente a la comprensión de la profesión del diseño en su relación con el contexto cultural e industrial, destacando la importancia de una perspectiva interdisciplinaria para abordar la historia y su impacto en la actualidad.

Palabras claves: Metodología - Relaciones sistémicas - Arqueología objetual - Objeto - Cultural - Industria - Paralelismo - Historia de diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 68-69]

⁽¹⁾ **María Regina Alfaro.** Más de 15 años de experiencia en educación superior y liderazgo académico, ha desempeñado roles como Vicedecana y Directora Académica en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar. Su formación incluye una Maestría en Bellas Artes con especialización en Cerámica de la State University of New York y una Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Landívar. Ha sido galardonada con una beca Fulbright y ha participado en programas de intercambio internacional en Noruega y otros países europeos. Su enfoque se centra en la mejora continua del currículo, el desarrollo de alianzas estratégicas con la industria y la promoción de la diversidad y la inclusión en el aula. Además, ha liderado exitosos procesos de acreditación, establecido programas de pasantías y colaboraciones con universidades internacionales, y gestionado proyectos comunitarios y de responsabilidad social. María Regina Alfaro es una apasionada de la educación y el diseño, comprometida con impulsar el cambio y la innovación en el ámbito académico.

⁽²⁾ **Kenia Guisela Hernández Vega de Villagrán** Posgrado en Docencia Universitaria (Universidad Rafael Landívar de Guatemala). Licenciada en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar de Guatemala). Directora del departamento de Diseño Industria, Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Docente de las asignaturas Principios del Dise-

ño, Historia del Diseño Industrial, Diseño Industrial Contemporáneo, Proyecciones del Diseño Industrial, Ergonomía y Antropometría, Diseño Industrial 1 y Proyecto de Grado.

⁽³⁾ **Astrid Rocío Mendoza Valladares.** Magister en Industrias Culturales y Creativas (Taipei National University of the Arts). Licenciada en Diseño Industrial (Universidad Rafael Landívar). Coordinadora académica del programa de Diseño Industrial de la Universidad Rafael Landívar. Docente de las asignaturas Introducción a la Historia del Diseño Industrial y Diseño Industrial Contemporáneo.

Lo que se revela a través del análisis de los objetos

El método de análisis de artefactos, como se presenta en el libro *Universal Methods of Design* de Hanington y Martin (2012), es un enfoque integral que busca comprender la cultura, el tiempo y el lugar a través de su estudio detallado. Se centra en la esencia del objeto, incluyendo su materialidad, estética y calidad interactiva, para desentrañar las narrativas históricas que lo rodean. Este enfoque proporciona una visión profunda de cómo los objetos se relacionan con la sociedad, cómo se utilizan y cómo influyen en la vida cotidiana de las personas.

Cuando se aplica retrospectivamente, el análisis de objetos se torna hacia el pasado, examinando sus cualidades materiales en el contexto de la época en que fue creado. Esto implica comprender la disponibilidad de materiales, las tecnologías existentes y el significado cultural de estos materiales en ese momento específico. Además, la estética del objeto se convierte en un aspecto crucial para comprender su contexto histórico y cultural, ya que refleja los valores y las preferencias estéticas de la sociedad de ese tiempo.

El análisis de artefactos también revela información valiosa sobre las interacciones humanas con los objetos a lo largo del tiempo. Examina quién lo usa, cómo lo usa y qué impacto tiene en su vida diaria. Esta comprensión profunda del uso y la función del objeto en el contexto histórico y social proporciona una perspectiva única sobre la evolución de la sociedad y la tecnología a lo largo del tiempo.

El énfasis del análisis de artefactos está en el objeto mismo. El análisis de los objetos pregunta: ¿Qué tienen que decir los objetos sobre las personas y su cultura, tiempo y lugar? El investigador intenta comprender la sustancia del objeto y lo que dice a través de sus cualidades materiales, estéticas e interactivas (Martin *et al.*, 2012, p. 14)

La importancia de un enfoque interdisciplinario en la práctica del análisis de los objetos

Al utilizar métodos como el análisis de objetos en la exploración de la historia del diseño, es fundamental contextualizar el objeto dentro de su marco histórico más amplio. Esto implica considerar eventos históricos relevantes, tendencias culturales y avances tecnológicos que puedan haber influido en la creación y el uso del objeto. La interdisciplinariedad juega un papel importante en este proceso, ya que permite una comprensión más completa del objeto al integrar perspectivas de disciplinas como historia del arte, antropología y sociología. Mattozzi comenta sobre lo que la mirada de diseño aporta en la investigación a través de la antropología del diseño:

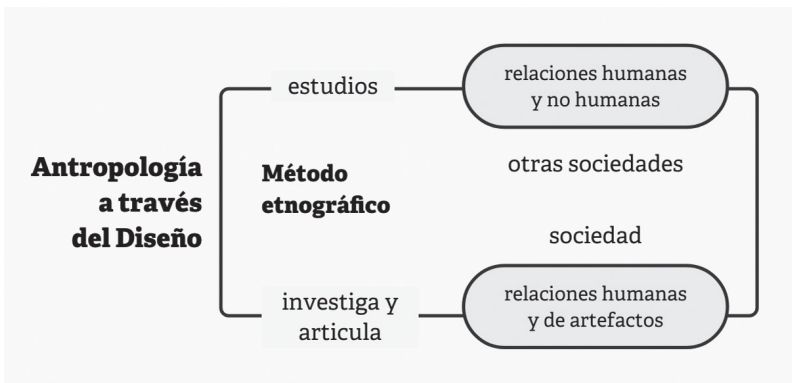
La antropología, así como la AD (Antropología de Diseño), tienden a privilegiar lo que los humanos hacen con los objetos y lo que dicen sobre ellos. Sin subestimar la relevancia de estos enfoques, considero que se necesita un enfoque más simétrico y distribuido para dar cuenta realmente de la mediación de los objetos en los procesos de diseño, como aproximadamente hice con el exprimidor de jugo *Juicy Salif*. Sólo gracias a esta visión más simétrica y distribuida de los objetos, nosotros, como científicos sociales, podemos realmente interactuar con el diseño y los diseñadores. Esto, y especialmente la atención a los detalles de los objetos, es algo que podemos aprender de los diseñadores, un primer paso a través del cual “el diseño puede ayudar a remodelar la antropología” y no sólo la antropología por sí misma (Marcus y Murphy, 2011, p. 254).

El análisis de objetos se beneficia enormemente de la interdisciplinariedad al integrar múltiples perspectivas en su estudio, lo que lleva a no sólo considerar aspectos como la función y la estética del objeto desde el diseño, sino también, conocimientos relacionados a otras disciplinas que aportan enfoques complementarios y enriquecen la comprensión del objeto y su contexto. Por ejemplo, desde la historia del arte, se puede analizar la evolución estilística del objeto y su relación con movimientos artísticos y culturales de la época. La antropología proporciona una perspectiva sobre cómo el objeto refleja las prácticas culturales y las identidades sociales de las comunidades que lo utilizan. Por otro lado, la sociología ofrece información sobre las relaciones sociales y económicas que rodean al objeto, así como su papel en la estructura y dinámica de la sociedad. Mattozzi comenta sobre la riqueza de esos espacios de intersección:

Por eso, el marco moderno, plenamente desplegado, hizo que el encuentro entre diseño y ciencias sociales fuera imposible. No es casualidad, entonces, que el intento más avanzado y fructífero de integrar el diseño y las ciencias sociales, concretamente la Antropología del Diseño (AD), haya surgido de la antropología (*Fig. 1b*). Por un lado, una disciplina que sea consciente de otros posibles arreglos entre humanos y objetos; por el otro, una disciplina fundada en una práctica descriptiva específica –la etnografía– que ha sido compartida con el diseño. La reflexión epistemológica y metodológica sobre la AD que estoy

proponiendo parte de dichas observaciones y aborda precisamente la tensión entre objetos y descripciones, que considero elementos clave para desarrollar una disciplina como la AD o cualquier otra combinación de ciencias sociales y diseño (Mattozzi, 2020, p. 106).

A continuación, la *Figura 1* (Mattozzi, 2020, p. 106), muestra el espacio de diálogo e intercambio generado por las relaciones entre la antropología y el diseño, en la práctica compartida del método etnográfico.

Al integrar estas diferentes perspectivas, el análisis de objetos se convierte en un ejercicio interdisciplinario que permite una indagación más completa del objeto y su significado en la sociedad. Esto no sólo enriquece el estudio del diseño, sino que también fomenta una apreciación más profunda de la cultura y la historia en general.

Hacer antropología implica aprender con diferentes pueblos durante investigaciones y conlleva diferentes tipos de actividades experimentales, herramientas, conceptos teóricos y materiales. Hacer antropología de y para el diseño se enfoca en el mundo actual del usuario, o en lo que los diseñadores necesitan para el diseño. Hacer antropología de diseño, requiere que nos involucremos (y construyamos relaciones entre) los mundos del usuario y el diseñador. Hacer antropología con diseño implica que los profesionales consideren la continuidad entre las temporalidades pasadas, presentes y futuras... Se diferencia de los estudios de cultura material, como ha argumentado Ingold, en la medida en que cuestiona la separación de la producción del consumo y la preponderancia del diseño sobre el uso (Gunn, 2016).

Paralelismo: la propuesta de un método para el análisis de objetos y su aplicación en cursos e investigaciones sobre la historia del diseño industrial

El método paralelismo consiste en un procedimiento basado en el estudio comparativo de la historia del diseño, el cual toma referencias de dos o más tiempos y lugares como sus principales elementos de estudio, y traza una línea entre ambos con el fin de obtener conexiones de diseño.

Figura 2. Diagrama completo de Timeline - Historia de la silla. Fuente: elaboración propia en Mural app, (2021)

Este concepto surge de forma casi imperceptible en el marco del curso “Introducción a la historia del diseño industrial”, durante un ejercicio llamado *Timeline* - Historia de la silla, que consiste en una línea del tiempo a partir de la cual se hace una recopilación historiográfica de la evolución del objeto per se, al mismo tiempo que se analizan eventos de la historia universal y procesos tecnológicos de cada época. El objetivo pedagógico del ejercicio está orientado a que los estudiantes sean capaces de relacionar la evolución de las sillas más icónicas a lo largo de la historia, junto con hitos sociales, políticos, científicos y artísticos, así como con los materiales y tecnologías que marcan el desarrollo de cada época. Otro de los grandes aportes del ejercicio se centra en el desarrollo de una investigación colectiva que se logra a partir de la implementación de una metodología de trabajo colaborativa y en modalidad tanto sincrónica como asincrónica, haciendo uso de la plataforma de trabajo virtual *Mural*.

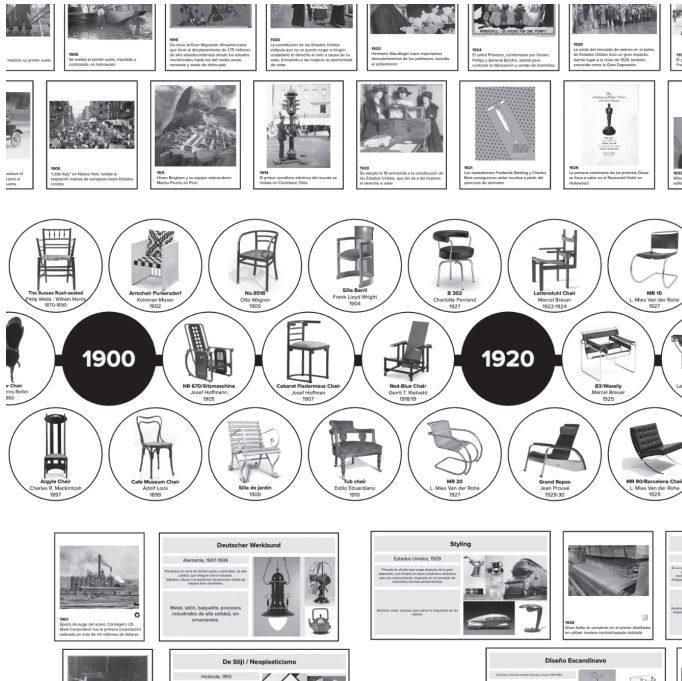

Figura 3.
Sección de *Timeline*
- Historia de la
silla <https://bit.ly/3D1DXR3>. Fuente:
elaboración propia en
Mural app, (2021)

Luego de comprobar que la implementación del método logra brindar a docentes y estudiantes, una comprensión más profunda de los objetos y todo aquello que afecta o hace posible su creación, se propone utilizarlo como método de investigación para el desarrollo del texto “Una mirada de diseño a la historia de Guatemala a través de una de sus industrias más importantes: el café” el cual forma parte de la publicación *200 años del diseño industrial* (2023).

La propuesta del texto surge de la experiencia docente, luego de constatar la escasez de material de referencia sobre la historia del diseño industrial como tal, del diseño industrial en Latinoamérica, y en última instancia, del diseño industrial en Guatemala. Es por esta razón que la propuesta tuvo como objetivo principal dar paso a la exploración de temas no documentados, con un enfoque de diseño, partiendo de su potencial vinculación con la disciplina. El fin último: hallar y evidenciar las huellas del diseño local.

De la misma manera que en la propuesta *Timeline* - Historia de la silla, se traza una línea de tiempo, que en este caso abarca un corte temporal de los años 1821 a 2021. En la parte superior de la línea se fueron documentando eventos importantes a nivel mundial, relacionados con el diseño y la industria del café; mientras que en la parte inferior se fueron desglosando los sucesos más relevantes de la industria del café en Guatemala. Este orden de elementos propone hacer uso de una disposición simétrica, aunque también invita a ser

flexibles, siempre y cuando los colaboradores del método tengan acceso a una fácil lectura y a su vez, un mejor análisis de cada unidad de información, para su posterior vinculación.

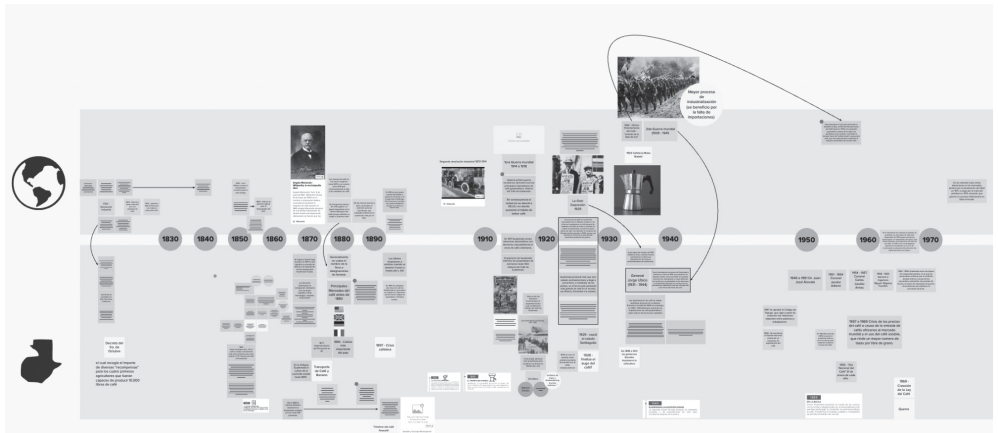

Figura 4. Sección del *Coffee Timeline* <https://bit.ly/3umremM>. Fuente: elaboración propia en Mural app, (2021)

El resultado de esta primera fase de documentación presenta información variada sobre temas de: guerras mundiales y sus repercusiones, movimientos artísticos, rutas comerciales y dinámicas económicas a nivel nacional e internacional, orígenes y evolución de la producción de monedas, usos del café y productos derivados, principales lugares para el cultivo del café, procesos de producción, maquinaria y objetos, entre muchos más.

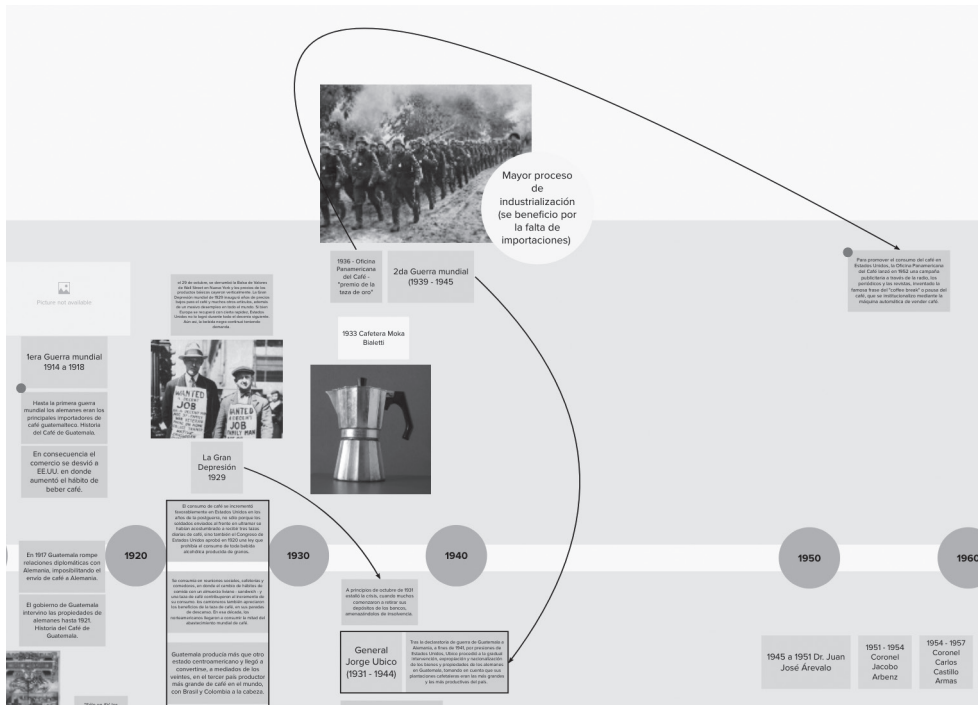

Figura 5. Detalle del *Coffee Timeline* <https://bit.ly/3umremM>. Fuente: elaboración propia en Mural app, (2021).

Una vez finalizada la recopilación de información, se procede a analizarla y a evidenciar las conexiones existentes, dando paso a descubrimientos que una vez se verifican, conforman las deducciones del estudio. En este caso, dichas conclusiones fueron desarrolladas y presentadas en formato textual. Cabe mencionar que esta actividad requiere de un conocimiento activo de la historia del diseño universal, para poder realizar un trabajo de vinculación asertiva, de manera que el resultado sea relevante para el entendimiento de la disciplina.

Figura 6. Detalle de del *Coffee Timeline* <https://bit.ly/3umremM>. Fuente: elaboración propia en Mural app, (2021).

El desarrollo del texto “Una mirada de diseño a la historia de Guatemala a través de una de sus industrias más importantes: el café” haciendo uso del método de paralelismos, permitió conocer que la llegada del café a Guatemala atesora una profunda conexión entre el desarrollo de la cultura material de dicho país y los acontecimientos mundiales, demostrando al mismo tiempo que la lectura del diseño industrial en la historia, aún permanece abierta a muchos descubrimientos.

Gracias al enfoque interdisciplinario del método paralelismos, se logra documentar una historia antes desconocida, que profundiza en el desarrollo de una de las industrias más importantes de Guatemala, tomando en cuenta múltiples perspectivas que son conectadas desde el diseño. Desde la parte antropológica se logra comprender cómo los jesuitas fueron los responsables de la llegada de esta planta al país y de qué manera se fue insertando en los distintos grupos sociales que la llevaron a su máximo apogeo, destacando el papel de los inmigrantes de origen alemán. Por su lado, la sociología permite identificar que el crecimiento comercial y los avances tecnológicos de la revolución industrial, fueron esenciales para la producción y transporte de este producto; y también, que la consecuente modernización del país estuvo determinada por una economía de producción y comercio del café. Por último, gracias a la historia del arte y el diseño se hace posible analizar la influencia de estilos arquitectónicos que se ve favorecida por la alta demanda en la construcción de viviendas en el área rural, de la misma manera que se produjo el aumento de la llegada de objetos provenientes del extranjero, gracias a la apertura de casas de importación.

Reflexión final

El análisis de objetos facilita el saber de sus significados y la reconstrucción de narrativas sobre la historia. Esto implica examinar cómo el objeto ha evolucionado a lo largo del tiempo y medir su impacto en la sociedad y la cultura. Esta metodología no solo enseña diseño, sino que también desarrolla habilidades de análisis profundo, alentando a los estudiantes a comprender las complejas interrelaciones entre los objetos, las personas y la sociedad, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre la historia del diseño y sus contribuciones en la vida de los seres humanos.

Sin lugar a duda, las metodologías de análisis de objetos han sentado las bases del método que se propone bajo el nombre de “paralelismos”, y el cual, a través de su enfoque interdisciplinario, busca contribuir con una herramienta para realizar investigación en el campo de la historia del diseño.

Referencias Bibliográficas

- Escobar, G. et al. (2023) 200 años del diseño industrial. Editorial Cara Parens.
- Gunn, W. (2016). Gunn, W and Donovan J. 2016 (2012). Design Anthropology: Building Relations Between Designing and Using. In Gunn, W and Donovan, J. (Eds), Design and Anthropology. Anthropological Studies of Creativity and Perception, vol. 5. London: Routledge. pp. 1-16. <https://www.academia.edu/>
- Hanington, B., & Martin, B. (2012). Universal Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions. Rockport Publishers.
- Mattozzi, A. (2020). Describing Artifacts. What design and anthropology share, but Design Anthropology disregards. *Antropologia*, 7. pp. 105-128. <https://doi.org/>

Abstract: This article shares an innovative approach developed by designer-historians to systematically analyze the interconnections between objects, culture, history and places. By adopting a guiding methodology, the authors seek to unravel undocumented aspects and highlight the influence of design in the evolution of these stories, revealing complex and unexpected relationships between design and different contextual and historical aspects, which contributes significantly to the understanding of the design profession in its relationship with the cultural and industrial context, highlighting the importance of an interdisciplinary perspective to address history and its impact on the present.

Keywords: Methodology - Systemic relations - Object archeology - Object - Cultural - Industry - Parallelism - Design history

Resumo: Este artigo partilha uma abordagem inovadora desenvolvida por designers-historiadores para analisar sistematicamente as interconexões entre objetos, cultura, história e lugares. Ao adotar uma metodologia norteadora, os autores buscam desvendar aspectos não documentados e destacar a influência do design na evolução dessas histórias, revelando relações complexas e inesperadas entre o design e diferentes aspectos contextuais e históricos, o que contribui significativamente para a compreensão da profissão de design na sua relação com o contexto cultural e industrial, destacando a importância de uma perspectiva interdisciplinar para abordar a história e o seu impacto no presente.

Palavras-chave: Metodologia - Relações sistêmicas - Arqueologia do objeto - Objeto - Cultural - Indústria - Paralelismo - História do design

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