

Abstract: Going through the history of art, detailing different iconic images of artists is also sometimes the encounter of costume as an aesthetic narrator and the blurring of the difference between costume and a work of art. Thus, this essay seeks a space for discussion and reflection on the close and ambiguous relationship that has historically maintained art and costume and, not only to trace this link following specific case studies, but also turning to different artistic expressions, where the costume is not a mere accessory but a narrative transmitter on social, political and aesthetic issues, evidencing its function as a mediator of the body to its environment, so that the performance, for example, is evidence of this rupture in the service of the body extension.

Keywords: Art - Body - Expression - Prosthesis - Costume.

Resumo: Viajar pela história da arte, detalhando diferentes imagens icônicas de artistas é também, em ocasiões, o encontro do figurino como narrador estético e o embaçamento da diferença entre o figurino é uma obra de arte. Assim, este ensaio busca um espaço de discussão e reflexão sobre a estreita e ambígua relação que a arte e o figurino têm mantido historicamente, não apenas para traçar esta ligação, seguindo estudos de casos específicos, mas também recorrendo a diferentes expressões artísticas, onde o figurino não é um mero acessório, mas

um transmissor narrativo de questões sociais, políticas e estéticas, evidenciando sua função de mediador do corpo em relação ao seu ambiente, de tal forma que a atuação, por exemplo, é prova desta ruptura a serviço da extensão corporal.

Palavras chave: Arte - Corpo - Expressão - Prótese - Vestimenta.

(*) Clara Inés Velásquez Vélez: nació en Medellín, Colombia en 1989. Artista plástica de la Universidad de Antioquia y Magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, donde la tesis desarrollada en la maestría obtuvo Distinción Laureada. Su proceso la ha llevado a varios reconocimientos, como ser ganadora de los Estímulos a la Creación Bellanita en dos versiones: 2017 y 2020 y ser ganadora del 40° Salón Nacional de Artes Visuales de los premios nacionales de cultura de la Universidad de Antioquia 2012 de Colombia. Sus últimas exposiciones han sido en el Museo de Antioquia 2021, en el Encuentro Binacional de performance "Colombia VS India" 2021, la exposición internacional virtual de Gráfica Contemporánea APARICIONES 2020, participación en la feria ArtBo, en Bogotá, Colombia 2019, mismo año de su exposición individual en la Alianza Francesa de Medellín. Link obra: https://www.behance.net/cla_vel.

MetroCultura: Identidad en el Mobiliario del Metro de Quito

Andrea Calle Mendoza (*)
Universidad Central del Ecuador

Actas de Diseño (2022, octubre),
Vol. 41, pp. 169-173. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2021
Fecha de aceptación: enero 2022
Versión final: octubre 2022

Resumen: El Metro de Quito es actualmente el proyecto constructivo más importante del Ecuador. El inicio de su operación supone el nacimiento de nuevos espacios públicos alrededor de las estaciones: las ZonasMetro. Este proyecto, de la Universidad Central del Ecuador, propone a través del diseño industrial, la implementación de mobiliario urbano en las ZonasMetro, creando un espacio de recuperación de la identidad de los barrios de Quito atravesados por el Metro.

Palabras clave: Diseño industrial – diseño participativo – Metro de Quito – MetroCultura – espacio público.

[Resúmenes en inglés y portugués y curriculum en p.173]

Introducción

Pocos meses antes de la operación del Metro de Quito, el primero del país, el cambio urbanístico y el proceso de gentrificación en los espacios públicos que rodean las estaciones empiezan a hacerse visibles. El Metro de Quito tendrá un promedio de 4500 pasajeros al día, en un eje horizontal que atraviesa la ciudad en 34 minutos. Los procesos de gentrificación dados por la implementación de grandes obras constructivas en nuestras ciudades no son nuevos. Sin embargo, en una ciudad donde las tradiciones y costumbres son múltiples y únicas en motivo del origen diverso de los ciudadanos que la habitan, el proceso podría significar una pérdida cultural-social cuando el desarrollo inmobiliario se tome indiscriminadamente estos espacios no ocupados.

El proyecto Mobiliario Identitario para las Zonas Metro es uno de los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador en el marco del Modelo de Gestión Social MetroCultura y tiene como principal objetivo investigar, proyectar y diseñar propuestas de mobiliario urbano basadas en las tradiciones y costumbres de los barrios donde se encuentran las estaciones del Metro de Quito. En colaboración con los estudiantes de Arquitectura, se propone la asociación morfológica y el estudio cromático de los componentes simbólicos de cada barrio para el mobiliario de descanso, así como elementos que sean capaces de motivar al ciudadano a la interactividad con el espacio público: lectura, exposiciones, artes entre otros.

En la exposición de resultados de este proyecto se incluyen en las estaciones La Alameda, Universidad Central, El Ejido, Solanda, Cardenal de la Torre y Jipijapa como parte de la muestra exitosa de diseño de mobiliario.

MetroCultura: un modelo social con propósitos

Desde el año 2014 y a través de sus promotores sociales, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) implementó el Programa de Gestión Social y de Relaciones Comunitarias (PRC), con el objetivo de incluir, informar y acompañar a todos los agentes implicados en la construcción de esta importante obra, en un sentido de apropiación y participación sobre el sistema por parte de los ciudadanos mediante la socialización de las características del proceso de construcción y sus dificultades, entre otros temas. Para la ejecución de este plan, la EPMMQ estudió los perfiles sociales de cada uno de los habitantes cercanos a las estaciones, estableciendo relaciones de trabajo basadas en la revalorización de sus espacios, su cotidianidad, sus expectativas, su identidad y su cultura.

La información obtenida de este programa acerca los barrios atravesados por las 15 estaciones del Metro de Quito es un trabajo sin precedentes que ha permitido construir el primer modelo de intervención social del país que busca maximizar estas expresiones para lograr una apropiación de este sistema de transporte a través de su participación dentro de él.

En base a esta información la EPMMQ en convenio con la Universidad Central del Ecuador construyó el modelo social denominado MetroCultura, un símil de otros programas sociales existentes en la región (Cultura Metro, 2020) con el objetivo de implementar nuevas acciones ciudadanas en el marco de un sistema de valores ciudadanos y una planificación de enfoques que permiten construir espacios saludables de convivencia en todo el sistema de transporte público. Este modelo se convierte en una iniciativa conformada por varios programas que pretenden conseguir los siguientes propósitos:

1. Espacios Públicos más seguros
2. Mejores condiciones de convivencia ciudadana
3. Posicionamiento de identidad a través del consumo artístico cultural
4. Calidad en los estándares de transportación pública

Para comprender el marco contextual de este proyecto se detallan a continuación los dos propósitos (MetroCultura EPMMQ 2020) que se trabajan en la propuesta:

Espacios públicos más seguros

El propósito de generar espacios públicos más seguros es una corresponsabilidad de la ciudadanía y de la EPMMQ, por lo que se propone desarrollar a través de relacionamiento comunitario, estrategias para que los usuarios puedan ser partícipes de la construcción de valores ciudadanos con la perspectiva de optimizar los

estándares de calidad tanto del usuario como del sistema de transporte. El proyecto emblemático de categoría especial “Quito, ciudad Segura” que está desarrollado desde la iniciativa insignia mundial de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” (ONU Mujeres, 2020) alberga una metodología adecuada para ser ampliada hacia todos los grupos vulnerables o de riesgo, y de esta manera garantizar no solo un espacio más seguro sino también incluyente.

Posicionamiento de identidad a través del consumo artístico y cultural

El propósito de reconstruir la identidad para los habitantes de la ciudad se logrará mediante el consumo artístico y cultural desde la comunidad, el Modelo de MetroCultura pasa a ser un catalizador del proceso bajo la estrategia de provocar la participación de la ciudadanía en general.

Lo descrito implica que los proyectos de MetroCultura respeten los atributos que la ciudadanía quiteña presente de forma reconocible y delimitada, lo que resulta en la revalorización de los rasgos culturales que se albergan, siendo esta la intención ulterior.

El proyecto de diseño de mobiliario identitario para las ZonasMetro realizado con la colaboración de los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador en fomento de la MetroCultura, reúne la necesidad de cumplir con estos dos propósitos a través del posicionamiento de identidad de los barrios. El objetivo es lograr espacios públicos más seguros donde se propicie la igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, respeto, identidad y liderazgo como valores entre los ciudadanos. En razón de lo expuesto, el mobiliario urbano en estos espacios se visualiza en una oportunidad de diseño industrial participativo donde los estudiantes analizan a los ciudadanos desde sus apreciaciones y necesidades. A través de esta primera etapa, el estudiante es capaz de establecer una línea de problemas que pueden ser solucionados a través de la usabilidad y la factibilidad enfocada en la creación de las Zonas Metro como puntos de encuentro ciudadano.

Metodología

Para la ejecución de este proyecto se establece una clara línea de trabajo basada en las normativas vigentes del mobiliario urbano, incluyendo a los ciudadanos como usuarios en la metodología del proceso creativo. De este modo y para desarrollar adecuadamente este proceso, el proceso se realiza a través de dos metodologías: aprendizaje basado en proyectos y diseño participativo en el siguiente orden:

- Reconocimiento de los usuarios (estudio y levantamiento de perfiles sociales de los barrios de Quito)
- Análisis de la normativa vigente de mobiliario urbano en la ciudad.
- Proceso creativo: interpretación morfológica simbólica de los barrios.

- Diseño de propuestas del mobiliario a través de la experiencia del usuario sobre usabilidad y factibilidad.
- Retroalimentación asertiva del usuario.
- Propuesta de implementación final con materialidad.

La metodología busca que los estudiantes sean capaces de establecer una línea de problemas referentes a la gentrificación de los espacios públicos de las estaciones del Metro de Quito. De este modo, el proyecto busca incluir a la comunidad de los barrios en las expresiones artísticas y culturales propias de la identidad de estos puntos de encuentro.

Resultados

El Diseño de Mobiliario Urbano como objeto de identidad cultural

Como se mencionó anteriormente, el Metro de Quito se visualiza como un punto de encuentro ciudadano. El mobiliario urbano debe tener concordancia con el espacio donde se encuentra (Segovia, O. 2007). La propuesta de Mobiliario Urbano como objetivo de identidad cultural es una apuesta realizada en otras ciudades y contempla todos los aspectos relacionados al diseño de los diferentes elementos desde una visión de revalorización e identificación de la ciudad.

Dicho esto, las propuestas presentadas tienen como premisa la caracterización visual de la identidad del lugar donde se pretende implementar. Esto implica proyectar el diseño a través de la integración de la cromática, la morfología, la dimensión espacial y la usabilidad de cada barrio. Las propuestas presentadas en el presente documento corresponden a aquellas que cumplen con la metodología planteada y se detallan a continuación.

Estación La Alameda

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase Media
- Ubicación de la estación: Centro Norte
- Implementación de la estación: Área verde del Parque de La Alameda
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden en su mayoría a jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, la cual se encuentra a 500m de distancia. Históricamente La Alameda fue un sector asignado a la burguesía previo a la conquista de la independencia de Quito. Niños y tercera edad en espacio de recreación y esparcimiento.
- Elementos simbólicos del barrio: El Churo / Observatorio Astronómico / Teatro Capitol
- Actividades cotidianas de los habitantes: Muestras de artes musicales / Paseos al Centro Histórico / Juego de Cartas
- Problemas sociales: Inseguridad / Movilidad / Contaminación
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: Mobiliario de descanso en malas condiciones.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

Alameda: Riqueza y legado

Propuesta de Implementación

Desde diseño se utiliza al Churo de la Alameda para dar origen a la morfología de un mobiliario de descanso doble en dorsal apto para niños y personas de la tercera edad. Se utiliza la estética de la estación de Metro en el terminado en hormigón a través de un volado en forma de túnel y se considera la pintura en color rosado y verde pastel propios del sector.

Estación Universidad Central

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase Media
- Ubicación de la estación: Centro Norte. Implementación de la estación: Av. América y Marchena. Acceso principal a la Universidad Central del Ecuador
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden en su mayoría a jóvenes estudiantes del campus principal de la Universidad Central del Ecuador quienes alquilan habitaciones en un radio de hasta 1km de distancia de la estación. La zona está rodeada de negocios propios de la vida universitaria: bares, restaurantes, papelerías e impresoras.
- Elementos simbólicos del barrio: Teatro de la universidad Central del Ecuador / Mercado Santa Clara / Seminario Mayor
- Actividades cotidianas de los habitantes: Lectura en zonas verdes del campus universitario / Consumo de alimentos en mercados y pequeños comercios.
- Problemas sociales: Inseguridad / Movilidad / Contaminación / Delincuencia
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: No existe mobiliario en un radio de 100m de la estación del Metro de Quito.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

Omnium potentior est sapientia: Toda poderosa es la sabiduría (Lema de la Universidad Central del Ecuador)

Propuesta de Implementación

El proceso creativo recoge el espíritu libre y revolucionario universitario en sus 400 años de fundación. La propuesta de diseño da origen a MetroLectura, un kiosco de intercambio de libros que funcionará en los dos accesos de la Universidad próximos al Metro de Quito.

Los kioscos parten de la morfología simbólica de la memoria histórica de la ciudad en reconocimiento de los héroes de la independencia: estudiantes y docentes de la Universidad Central.

Estación El Ejido

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase Media - Baja
- Ubicación de la estación: Centro Norte

- Implementación de la estación: Av. Patria: acceso 1. / Av. 6 de Diciembre: accesos 2 y 3.
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden en su totalidad a los artistas plásticos y artesanos del Parque El Ejido. Durante la construcción del metro y hasta la actualidad estos han sido prohibidos de regresar a sus puestos de trabajo.
- Elementos simbólicos del barrio: Parque Artístico El Ejido / Casa de la Cultura Ecuatoriana / La Mariscal / Parque El Arbolito / Asamblea Nacional / Caja de la Seguridad Social
- Actividades cotidianas de los habitantes: Muestra y venta semanal de cuadros y otros tipos de producciones de artes plásticas. / Venta de artesanías propias de otros sectores del país. / Consumo de alimentos en mercados y pequeños comercios.
- Problemas sociales: Inseguridad / Delincuencia / Discriminación / Racismo
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: El mobiliario de descanso corresponde al mobiliario del parque y es ocupado por los artistas y artesanos para la muestra de sus obras.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

El Ejido: ArtEstación

Propuesta de Implementación

El diseño se centra en resolver la problemática de los artistas plásticos y los artesanos que desde hace más de 50 años ocupan el parque El Ejido para la venta y muestra de sus obras.

Se resuelve mediante la división del espacio público aledaño a la estación del Metro de Quito donde se ubican tres grupos de mobiliario:

- Mobiliario para la presentación de artes escénicas (plataformas y bancas)
- Mobiliario para la muestra y almacenamiento de productos artesanales.
- Mobiliario de exhibición de obras plásticas.

La propuesta de mobiliario en El Ejido se centra en la morfología de las texturas y patrones artesanales propios del norte del Ecuador.

Estación Cardenal de la Torre

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase media baja
- Ubicación de la estación: Sur
- Implementación de la estación: Parque El Calzado
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden en su mayoría a niños y niñas en un rango de edad de 7 a 15 años.
- Elementos simbólicos del barrio: Cromática de las casas del barrio / Equipos de fútbol barrial
- Actividades cotidianas de los habitantes: Asambleas ciudadanas / Mingas comunales / Ligas barriales

- Problemas sociales: Violencia / Inseguridad / Contaminación
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: Mobiliario de descanso reformado por el Metro de Quito.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

Cardenal de la Torre: Asamblea del Color

Propuesta de Implementación

El mobiliario urbano resuelve la necesidad de los vecinos de reunirse para resolver los problemas del barrio a través de asambleas. Con este fin, se utilizan recursos de agrupación simétrica a lo largo del Parque *El Calzado*, del mismo modo se conserva la cromática propia del barrio utilizando el contraste complementario y las armonías terciarias.

Estación Solanda

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase Baja
- Ubicación de la estación: Sur
- Implementación de la estación: Calle La Jota
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden a jóvenes cuyo trabajo se encuentra en el norte. La zona es conocida por el arte urbano y graffiti de las organizaciones juveniles.
- Elementos simbólicos del barrio: Calle La Jota / Parque de Solanda
- Actividades cotidianas de los habitantes: Comercio informal / Arte urbano / Baile y coreografía urbana
- Problemas sociales: Inseguridad / Delincuencia / Daños al bien privado
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: Mobiliario de descanso del parque de Solanda en mal estado.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

Solanda: UrbanPark

Propuesta de Implementación

El mobiliario se concentra en dar espacios para el arte urbano y el graffiti. En ese sentido, se adapta la ergonomía en el diseño del mobiliario de descanso con paneles verticales de concreto crudo para la intervención artística de los habitantes del sector.

Estación Jipijapa

Análisis de la estación

- Estructura socioeconómica: Clase Media Alta
- Ubicación de la estación: Norte
- Implementación de la estación: Plaza de Toros Quito
- Perfil de usuario: Los habitantes en influencia directa de esta estación corresponden a su mayoría a personas

de la tercera edad. El perfil social del sector responde al 60% de personas de la tercera edad.

El paso de la ciclovía por este sector los días domingos activa el comercio de alimentación y los centros de reparación de bicicletas.

- Elementos simbólicos del barrio: Plazas de Toros Quito
- Actividades cotidianas de los habitantes: Ciclopaseo / Paseos de abuelos-niños
- Problemas sociales: Inseguridad / Movilidad
- Diagnóstico de mobiliario urbano actual: Mobiliario de descanso reformado por el Metro de Quito.

Desarrollo de la Premisa del Diseño de Mobiliario Identitario

Nueva movilidad, nuevas tradiciones

Propuesta de Implementación

El mobiliario propuesto se concentra en dotar de accesibilidad universal a los habitantes de la tercera edad de este sector. En este sentido se dota al parque de la Zona Metro de mobiliario de juegos con ergonomía para la tercera edad y los niños.

Discusión y Conclusiones

El Metro de Quito, como agente transformador, puede abrir varias oportunidades de apropiación del sistema mediante la participación ciudadana y el respeto absoluto de los espacios urbanos. Del mismo modo, la oportunidad del mejoramiento de lo urbano en la ciudad es una prioridad que debe interesar a todas las escuelas de arquitectura y diseño a través de los proyectos de vinculación con la sociedad.

El diseño industrial pensado desde una metodología del diseño participativo es una nueva tendencia que podría eventualmente convertirse en obligatoriedad para la intervención de espacios públicos: todo con los ciudadanos, nada sin los ciudadanos.

Los espacios públicos pueden y deben establecer relaciones entre los habitantes de sus áreas de influencia. Como diseñadores, la prioridad debe ser la integración de las actividades que allí se desenvuelven en la usabilidad del mobiliario urbano.

Al hablar de mobiliario urbano, no sólo debe entenderse que este se encuentra en el espacio público, sino que es capaz de impactar de manera visual y funcional un espacio. En este sentido, los proyectos de ordenamiento locales podrían considerar de manera permanente exigir estas características a las guías de construcción e implementación del mobiliario urbano de Quito.

Reconocimientos. Estudiantes del 8vo nivel la Facultad de Arquitectura (2020 - 2021) de la Universidad Central del Ecuador. Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Referencias Bibliográficas

- Carrión, F. (2008). *Centro histórico: la polisemia del espacio público*. Revista Centro H, Ecuador.
- Uribe de Bedout, F. (2009). *Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. N°30 Universidad de Palermo*. Buenos Aires, Argentina.
- Borja, J. (1998). *Artículo Ciudadanía y Espacio Público. Revista CLAD Reforma y Democracia*. No. 12. Barcelona.
- Ladizesky, J. (2011). *El espacio barrial. Criterios de diseño para un espacio público habitado*. Buenos Aires, Argentina.
- Orellana Díaz, A. (2016). *Mobiliario urbano en busca del usuario desconocido*. DOAJ.
- Segovia, O. (2007). *Espacios Públicos y Construcción Social hacia un ejercicio de ciudadanía*. Chile: LOM Ediciones.
- Calle A., Ordóñez C., (2020). *Modelo de Gestión MetroCultura*. UCE - EPMMQ.
- Rossi, A. (2015). *La arquitectura de la ciudad*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Monteys, X. (2012). *Rehabitar*. Barcelona: Editorial Lampreave.

Abstract: The Quito Metro is currently the most important construction project in Ecuador. The beginning of its operation implies the birth of new public spaces around the stations: the ZonasMetro. This project, of the Universidad Central del Ecuador, proposes through industrial design, the implementation of urban furniture in the ZonasMetro, creating a space for the recovery of the identity of the neighborhoods of Quito crossed by the Metro.

Keywords: Industrial design - participatory design - Metro de Quito - MetroCultura - public space.

Resumo: O metrô de Quito é atualmente o projeto de construção mais importante do Equador. O início de sua operação significa o nascimento de novos espaços públicos ao redor das estações: o ZonasMetro. Este projeto, da Universidade Central do Equador, propõe, através do desenho industrial, a implementação de mobiliário urbano no ZonasMetro, criando um espaço para a recuperação da identidade dos bairros de Quito atravessados pelo Metrô.

Palavras chave: Desenho industrial - desenho participativo - Quito Metro - MetroCultura - espaço público.

(* **Andrea Calle Mendoza:** docente de la Universidad Central del Ecuador (Carrera de Arquitectura, Carrera de Diseño Industrial, Carrera de Computación Gráfica, Carrera de Comunicación Social) y Coordinadora General del Proyecto de Vinculación MetroCultura UCE - Metro de Quito. Docente ocasional en la Carrera de Diseño Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Docente ocasional en la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual Universidad de las Américas. Tiene el título de Diseñadora con Mención en Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la PUCE, Ecuador. En grados superiores, posee un Máster en Branding por ELISAVA, Barcelona, España; Magister en Dirección de Marketing, Universidad del Mar, Chile; Diplomado en espacio comercial y branding, ARTIDI Escola Superior, Barcelona, España; Diplomado en Marketing Digital por la UEES, Guayaquil, Ecuador. Diplomado en Enseñanza en la Educación Superior, Universidad de las Américas, Quito.