

BIOSEMIÓTICA Y EVOLUCIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA CULTURA, LA ESTÉTICA Y EL DISEÑO

***CATALINA INÉS (KATYA) MANDOKI WINKLER**

Responsable de la investigación

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento de Síntesis Creativa

Área de investigación: Procesos Creativos y de Comunicación para el

Arte y el Diseño

Activo desde: 01-01-2013

La principal tarea de la investigación **Biosemiótica** (síntesis de la biología y la semiótica, cuyo propósito principal es mostrar que los signos y el significado de los signos existen en todos los sistemas vivos) **y evolución: Metodologías en el análisis sistémico de la cultura, la estética y el diseño** es conocer los procesos de estesis y semiosis y sus consecuencias en la redefinición de la cultura y la valoración, conocimiento y práctica del diseño a partir de la aplicación de metodologías de análisis contemporáneas desde la biosemiótica y el evolucionismo.

Este proyecto pretende aportar herramientas analíticas que permitan conocer, evaluar y producir procesos de diseño en términos de su impacto social, económico, ambiental, cognoscitivo y estético. Se trata de explorar el potencial metodológico de la biosemiótica y el paradigma evolucionista, como herramientas que permitan abordar críticamente el estudio del diseño, la estética y la cultura, a fin de evitar apreciaciones especulativas, improvisadas, vagas y empiristas.

Las preguntas que orientan la investigación son las siguientes: ¿Qué aportaciones tiene el paradigma evolucionista en el análisis de la estética, la cultura y los diseños? ¿Qué aportes puede tener la biosemiótica como metodología para el estudio de estos fenómenos? ¿Es posible hallar resonancias y analogías e incluso continuidades entre cultura y biología aplicando tal metodología? ¿Qué consecuencias tiene este hecho para los estudios culturales y sociales, así como en su aplicación al diseño?

A partir del trabajo investigativo se producirán manuscritos para su publicación en revistas especializadas, así como un libro original de autor en una editorial de prestigio académico y circulación internacional, como logros del programa.

Los resultados de la investigación:

- Se aplicarán a la docencia en licenciatura y posgrado en diseño.
- Se presentarán resultados en congresos internacionales y en grupos especializados de las principales organizaciones internacionales vinculadas disciplinariamente a la teoría y metodología de esta investigación como International Association of Aesthetics y la International Association for Semiotic Studies IASS-AIS y Asociación Mexicana de Estudios en Estética (AMEST).

- Se publicarán resultados en libros de editoriales académicas de prestigio internacional y en revistas académicas internacionales arbitradas e indexadas.

Además, se ponen a disposición de los interesados las publicaciones resultado de esta investigación:

➤ 2015. *The Indispensable Excess of the Aesthetic: Evolution of Sensibility in Nature*. Lexington Books, Rowman and Littlefield. London, Maryland, ISBN 978-1-4985-0306-8, 244 pp.

➤ 2013. *El indispensable exceso de la estética México*. Siglo XXI editores. 314 pp. ISBN -13: 978-607-03-0470-5.

Echoes in mind, city and nature Nature and the City. Beauty is taking on a new form. Jale Erzen and Raffaele Milani (eds.) ISBN 978-88-6025-275-3, pp. 229-236 (2013).

➤ “Zoo-pragmatics: performative acts among animals”, in *Linguistic aspects of intercultural pragmatics*. Istvan Kecskes and Jesus Romero-Trillo (eds.). Berlin and New York: Mouton de Gruyter. ISBN: 978-1-61451-373-5, pp. 421-438 (2013).

➤ *La aparición de la estesis. Sentidos y Sensibilidades contemporáneas*. María Cristina Ríos Espinosa (comp.) ISBN 9786079088408, pp. 59-75 (2013).

➤ “La democratización del arte y la puesta en kitsch del artista”. *Reflexiones en torno al ser del arte*. María Cristina Ríos Espinosa (comp.), México: Universidad Iberoamericana: 117-123. ISBN 978 607 417 256 0 (2013).

➤ 2014 “Zooestética: un paso natural desde Darwin”, en *Pros Bion*. María Antonia González Valerio (coord.). Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, pp. 413-447. ISBN 978 607 02 4507 7 (2014).

➤ 2015 “Estética de la disipación”, en *Estética de las imágenes y sus representaciones sociales*. María Cristina Ríos Espinosa (comp.) AMEST / Bonilla Artiga Editores (2015), 97-106. ISBN 978 607 845001 5.

➤ “The Third Tear in Everyday Aesthetics”, in *Perspectives on Contemporary Aesthetics*. Arnold Berleant and Yuriko Saito (eds). Providence: Rhode Island School of Design. ISBN 10 1-944103-00-7 ISBN 13:978-1-94410-300-2 211-224. Pp. 211-224 (2015).

➤ *The Aesthetization of Power; Everyday Aesthetics in Nation States. Transacting Aesthetics*. Sebastian Stanekiewicz (ed.). Krakow: Institute of Philosophy of Jagiellonian University. pp: 199-205. ISBN 978-83-65148-28-5 (2015).

➤ 2016 “Signo ergo sum”, en *Miradas Semióticas*. Monique Vercamer y Consuelo Méndez (comp). México: UNAM, 2016. ISBN 786070 289439 (2016).

➤ 2017 “Estrategias estéticas para el control y la manipulación política”, en *El control de las sensibilidades en la vida contemporánea*. Lydia Elizalde (coord.) AMEST Bonilla Artiga Editores (2017).

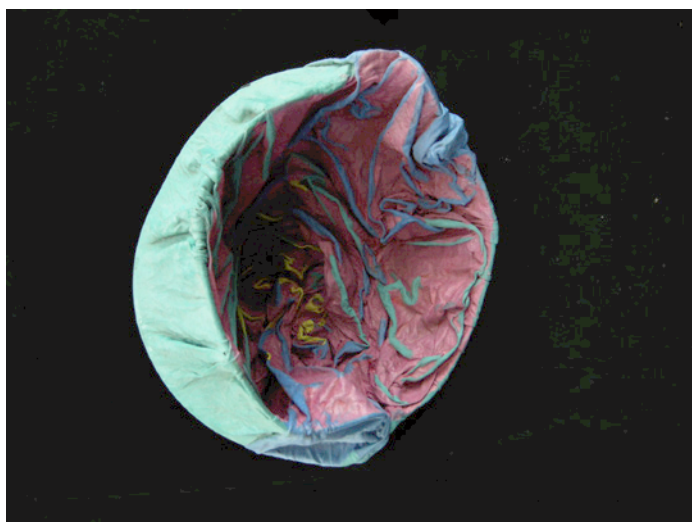
➤ 2018 “Lugaridad. Notas sobre una causa perdida. Astrágalo Cultura de la Arquitectura y la Ciudad 24”. Xxiv. *Estética de la Globalización. Apogeo y resistencias*. 41-52 https://issuu.com/caeau/docs/astragalo24_web ISSN 2469 0503

➤ 2019 “¿Qué se siente ser una pava real? Exploraciones por el horizonte de la bioestética” en *Historia natural del arte y evolución de la cognición*. Ramón Patiño Espino y Bernardo Yáñez Macías (eds.) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras. pp. 43-62. ISBN 9786075255569

➤ “Playing peripatos: Creativity and abductive inference in religion, art and war” in *Journal of the International Association for Semiotic Studies*. 1 Mouton de Gruyter., July 2019 230):369-387 (2019) DOI: 10.1515/sem-2017-0161 <https://www.degruyter.com/view/j/semi.2019.2019.issue-230/sem-2017-0161/sem-2017-0161.xml?lang=en> Citation Information: Semiotica, Volume 2019, Issue 230, Pages 369–387, ISSN (Online) 1613-3692, ISSN (Print) 0037 1998, DOI: <https://doi.org/10.1515/sem-2017-0161>.

➤ “Letters on the Aesthetic deformation of man”. Contemporary Aesthetics. Special Volume 7 (2019) <https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=875> ISSN 19328478

➤ 2020 “The Varieties of Kitsch: Ethical, Artistic and Political Dimensions” in *Aesthetics in Dialogue Applying Philosophy of Art in a Global World*. Chap. 6 Edited By Zoltan Somhegyi and Max Ryyänen. Berlin: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-81595-3 DOI: <https://doi.org/10.3726/b16690> pp. 85-94.

* Inició el estudio sistemático de la estética cotidiana (1994, 2006, 2007) centrándose en las interacciones sociales ordinarias, a través de categorías estéticas tanto positivas como negativas desde una perspectiva pragmática, semiótica y evolutiva. Sobre estos temas ha publicado ocho libros en editoriales académicas internacionales de prestigio. Obtuvo cinco premios por su obra filosófica y artística, entre la que se encuentra la obra monumental *Histograma*, editado por la UAM Xochimilco